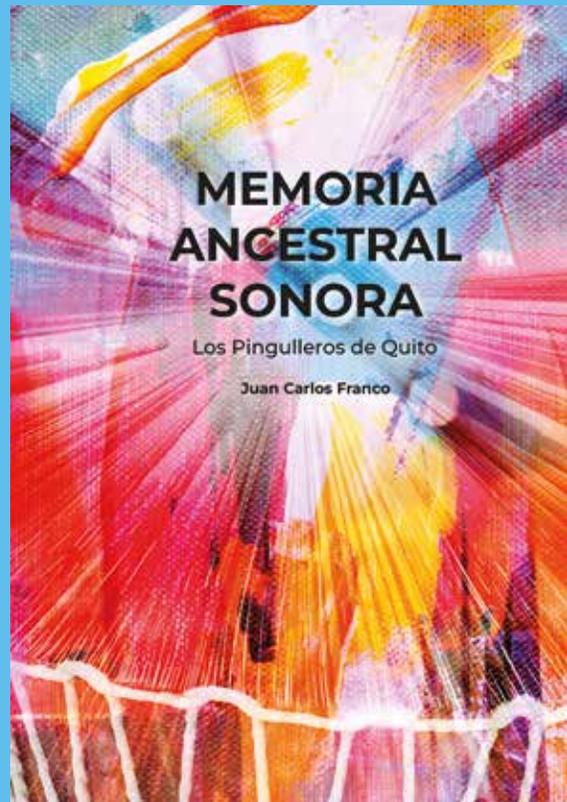

FUERA
DE
TONO

***Memoria
ancestral
sonora
Los pingulleros
de Quito***

**Equipo Editorial
Sonocordia**

Universidad de las Artes - EAS
revista.sonocordia@uartes.edu.ec

EL PINGULLO ES UN AERÓFONO que tiene una larga historia en las culturas ancestrales, en la investigación etnomusicológica y con estudios organológicos que lo convierten en un tema amplio y con diversas aristas. Es por ello que el libro *Memoria ancestral sonora. Los pingulleros de Quito*, del etnomusicólogo Juan Carlos Franco, nos acerca a la cosmovisión andina que se ha enmarcado dentro del perímetro urbano de Quito. No en vano, la etnomusicología ha tenido en el Ecuador una larga tradición, aunque con las características interrupciones que semejante disciplina ha tenido en América Latina y nunca será suficiente insistir en la relevancia de publicar estos trabajos. Además, la presentación de este libro en la ciudad de Guayaquil, el 22 de diciembre de 2022 —día de Santa Cecilia, patrona de los músicos—, se dio en el marco del encuentro de investigación Universos Sonoros que se realizó en las instalaciones de la Universidad de las Artes.

Se trata de una investigación iniciada en abril de 2020, cuando comenzaba la primera pandemia retransmitida vía *streaming* que haya conocido la humanidad; un grupo de investigadores en América Latina recibieron un correo de la reconocida musicóloga Dra. Malena Kuss, quien estaba organizando equipos de trabajo para sacar a flote la sección de música latinoamericana de la Oxford Bibliography Online. El principal trabajo consistía en el levantamiento bibliográfico de todas las publicaciones que se han realizado en el Ecuador a nivel musicológico y etnomusicológico. En los primeros hallazgos se constató que en el país había un número relevante de publicaciones que en la prime-

ra búsqueda superó los doscientos títulos. Dos aspectos eran reiterativos: en primer lugar, no es fácil el acceso a los fondos bibliográficos, los libros de corte académico se quedan en mano de los autores o de las instituciones que auspician la publicación. En segundo lugar, los estudios etnográficos tienen un lugar privilegiado dentro de la producción editorial académica del país. Debido a la riqueza cultural del Ecuador, son múltiples las expresiones artísticas de tradición oral, por lo cual, la etnomusicología encuentra un terreno fértil para el desarrollo de estas investigaciones, aunque con los característicos embates de lo que significa publicar en América Latina: editores que no contestan correos, centros editoriales que se toman meses, a veces hasta años para preparar la primera prueba editorial, sin olvidar el dolor de cabeza del financiamiento.

Sin embargo, algunos trabajos han visto la luz y se han convertido en referencias obligadas, como el libro de Gruscynska-Ziolkowska: *El poder del sonido: papel de las crónicas españolas en la etnomusicología andina*.¹ Si bien la autora se centró en regiones de Perú y Bolivia, la primera parte de su trabajo está dedicado a sistematizar, teóricamente, los tonos y los géneros musicales incaicos. Por su parte, Whitten, en su libro *Millennial Ecuador: Critical Essays Cultural Transformations*², compila unos ensayos que abordan la complejidad del tema intercultural, otra arista fundamental en los trabajos de estas características, con implicaciones sistematizadas

1 Anna Gruscynska-Ziolkowska, *El poder del sonido: papel de las crónicas españolas en la etnomusicología andina* (Quito: Abya-yala, 1995).

2 Norman E. Jr. Whitten, *Millennial Ecuador: Critical Essays Cultural Transformations* (Iowa: University of Iowa Press, 2003).

desde un enfoque etnográfico, aunque en este caso sobre las manifestaciones afroecuatorianas.

Al respecto, por las características multiculturales del Ecuador, los estudios de carácter organológico son diversos, así como amplios en el ámbito de culturas prehispánicas y del folklore. Sin embargo, cada texto tiene sus particularidades, algunos se han escrito para montajes museográficos y otros son compilaciones didácticas. Específicamente sobre el pingullo hay que traer a colación dos trabajos previos. Johny García, en su libro *Aerófonos andinos del Ecuador*, presenta un estudio organológico, técnicas de ejecución, descripción a partir de sus materiales de construcción y resultados sonoros, aunque este autor ha continuado con ese tema y ha hecho algunas publicaciones más.³ Otro trabajo interesante, aunque panorámico, ha sido el catálogo organizado por Jaime Idrovo Urigén, dedicado a la exposición *Música milenaria* que se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca entre los años 1986 y 1987. El catálogo es completo y en él los pingullos tienen una muestra representativa.⁴

En este sentido, el trabajo *Memoria ancestral sonora. Los pingulleros de Quito* de Juan Carlos Franco es un aporte relevante a las investigaciones etnomusicológicas del país. El autor inicia con una contextualización fisiogeográfica,

arqueológica y etnohistórica del área de Quito. Al fin y al cabo, Quito es otra metrópoli de América Latina. Pero ¿qué la diferencia y la hace interesante del resto? Esta respuesta es explicada de manera sistemática en la primera parte del libro. Sin embargo, el autor va más allá de lo evidente y explica los aspectos organológicos, los tonos y sus funciones, así como el uso ritual que complementa y se abre a los estudios ya realizados.

Desde sus comienzos, la etnomusicología tiene como aliada los registros grabados y sus transcripciones, para ser analizada, discutida y evaluada por los pares. En este trabajo, Franco publica la transcripción de más de veinte tonos, centra su atención en el discurso melódico, aunque con la transcripción rítmica de la caja. Se aprecia el esfuerzo hecho por el autor en acercar la transcripción a la notación occidental, pero advirtiendo que «no se han anotado las alturas exactas de las notas»⁵. Esto genera un particular interés en los criterios editoriales del autor, porque desea que la transcripción sirva de referencia a compositores e investigadores en este mundo sonoro. Sin embargo, el libro dispone de códigos QR que nos permiten acceder a las grabaciones de las partituras y otros materiales de interés disponibles en la página web del investigador, información valiosa tanto para el investigador profesional, como para el curioso. En otras palabras, Franco nos adentra en el mundo sonoro de los pingulleros de Quito, tanto en el pulcro trabajo de escritura como en los recursos para acceder y comprender este mundo. Al fin y al cabo, la meta de

3 Johny García, *Aerófonos andinos del Ecuador* (Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana, 2015). Véase también del mismo autor: «Apreciaciones generales con respecto a la organología y las técnicas de interpretación del pingullo. El pingullo ecuatoriano», *Revista Traversari*, n.º 2 (2016): 26-35. «Pingullo y tambor: mamacos, tamboneras, chimbuceros y otros», *Edosonía. Revista del mundo sonoro ecuatoriano*, n.º 2 (2022): 6-16.

4 Jaime Idrovo Urigén, *Instrumentos musicales prehispánicos del Ecuador* (Cuenca: Banco Central del Ecuador, 1987).

5 Franco, *Memoria ancestral sonora...*, 37.

todo etnomusicólogo es acercarnos al mundo sonoro en el que ha indagado. Una especie de juego de metaverso pero a través de la representación escrita y ahora con el respaldo digital. El libro de Franco tiene otras particularidades: ha sido impreso en papel de óptima calidad, con excelente material fotográfico que nos ayuda a seguir la trayectoria de la investigación de campo, con una tabla muy ilustrativa y sintética de los tonos de pingulleros del Distrito Metropolitano de Quito, la transcripción de partituras y los códigos QR nos dan acceso al mundo sonoro.

Queremos suscribir las palabras del Dr. Julio Mendível quien tuvo el privilegio de escribir el prefacio. Son tan bastas y ricas las músicas de América Latina, como las dificultades para poder publicar y hacer circular trabajos semejantes. Mendível espera que este trabajo sea el inicio de una línea de investigación que ofrece muchas posibilidades y que ojalá en el futuro, se vea refrendado por más trabajos de este autor o de otros, que continúen esta línea de investigación. Auguramos para este trabajo y su autor un impacto significativo en las investigaciones que están por hacerse y escribirse.

Como se puede apreciar, Juan Carlos Franco Cortez es una de las figuras más importantes de la etnomusicología latinoamericana. Además, es compositor, productor, especialista en el patrimonio sonoro y los estudios etnográficos del Ecuador, y no sabemos de dónde saca tiempo, pero es también gestor cultural. Es antropólogo graduado de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, magíster en Musicología por la Universidad de

Cuenca y aspirante a doctor en Música de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Ha tenido una serie de reconocimientos en el ámbito artístico que vale la pena mencionar, como el primer premio en la categoría de música instrumental popular en el concurso binacional Ecuador-Venezuela, con el disco *Viaje ritual*, composiciones de Juan Carlos Franco e interpretación del grupo Yagé-Jazz en 2008. Primer premio en la categoría jazz en el Concurso del Fondo Fonográfico del Ministerio de Cultura del Ecuador en 2013 y el premio SAYCE de Incentivos a la Música, categoría jazz en 2019. Como investigador, Juan Carlos Franco tiene publicaciones académicas entre las cuales destacan su artículo «Universos sonoros en la Amazonía ecuatoriana», publicado en *Sonocordia* en 2020; «Encantamiento y poder del sonido. Aproximación a una estética sonora en la cultura shuar», publicado en la *Revista Casa de la Cultura Ecuatoriana*; «La energía musical como poder inmanente del pueblo Shuar de la amazonía ecuatoriana», publicado en la *Revista Nacional de Cultura*. En otras palabras, estamos ante un autor de reconocida trayectoria y continuo trabajo, ante un libro de gran calidad y necesario en cuanto a la temática que aborda.