

El canto colectivo en la medicina tradicional africana: el caso de África occidental



Sylvain Kwami Gameti, Togo

Director del coro

Introducción

La tradición coral está fuertemente establecida en África. África tiene alma musical, conciencia musical y tradición musical. La música africana, más allá de la felicidad que brinda a los pueblos, cumple muchas funciones en las sociedades tradicionales, donde está presente en todos los aspectos de la vida. La práctica musical colectiva en su forma folclórica es de hecho una especialidad muy antigua de los pueblos indígenas del África profunda, incluso antes de que estos últimos descubrieran el canto coral en su forma actual a través de la colonización. Como a los africanos nunca les gusta vivir solos, trabajar solos o tocar solos, la práctica de la música ha sido principalmente asunto de comunidades y rara vez de individuos. Ya sea a nivel político, sociocultural, económico o religioso, el canto siempre ha movilizado a grupos y multitudes. Esta práctica colectiva o masiva, que luego dio lugar al canto coral tal y como lo practicamos hoy, tuvo muchas ventajas para los pueblos que la perpetuaron. Uno de estos beneficios fue la salud física, moral o emocional, psicológica y espiritual. Si África ha sido conocida como el continente de la alegría y el buen humor

permanentes, es precisamente gracias a su práctica musical colectiva o coral. En este artículo, presentaremos el canto africano (coral) como parte de la medicina tradicional y mostraremos que es un remedio eficaz para la mayoría de las dolencias de la sociedad. Ilustraremos esto con ejemplos específicos extraídos de la experiencia de los pueblos tradicionales de África Occidental en este caso: los Ewé, los Fon y los Ashantis del Golfo de Guinea, Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Cote d'Ivoire, el Mossi, Gourma y Peulhs del Sahel (Burkina Faso, Níger, Senegal, norte de Benin, Togo, Ghana y Costa de Marfil).

También daremos detalles del papel terapéutico especial que tiene el canto coral africano que emociona a tantos corazones en todo el mundo.

El canto coral africano, una terapia multifuncional

Es ampliamente reconocido que la música cura las enfermedades psicosomáticas. En África, el canto coral tiene el privilegio de ser uno de los géneros musicales más cotizados y efectivos dentro del marco de la musicoterapia.

A nivel físico, la música africana se basa esencialmente en el ritmo. Como resultado, ofrece muchas posibilidades de danzas sobre una panoplia de fórmulas rítmicas bastante enfrentadas. El hecho de que las canciones africanas vayan casi siempre acompañadas de danzas obliga a los cantantes a realizar movimientos de todo tipo con bastante frecuencia (de dos a tres, incluso cuatro veces por semana). Estos movimientos trabajan todo el cuerpo de los bailarines, lo que los mantiene siempre en buen estado de salud y los hace radiantes; este es el caso de la danza "Adzogbo" entre los Ouatchi y Mina de Togo y Benin; y "Agbadza" en Ewé (Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Costa de Marfil).

Presentación del ritmo Adzogbo:

Ritmo con pasos de baile contados, con piruetas acrobáticas. La figuración rítmica es particular y va acompañada de la siguiente onomatopeya: djan, djan, djan.

Presentación del ritmo de Agbadza:

Ritmo elegante, que provoca un baile que trabaja los miembros superiores e inferiores, y especialmente los músculos de la espalda, de ahí el nombre dzimé wé (danza de la espalda). Se muestra como sigue:



Kontcheng es también un ritmo que provoca el movimiento del cuerpo. Es un ritmo andante, ejecutado en línea o en redondo, moviendo la cabeza y el tronco, como la barra de una balanza / Figuración: corchea, corchea, negra – corchea, corchea, negra.



Moral y emocionalmente, el canto coral africano que une a muchas personas, eleva la moral de los cantantes a través de suaves letras de canciones y da equilibrio a su persona. También les ofrece una aventura humana muy apreciada. Les salva la ira, la depresión y la neurosis, les quita las preocupaciones y les da paz y tranquilidad; exactamente lo que se necesita para una gloriosa salud moral. A esto se suma la función catártica de la canción que, por la magia de sus armonías, calma los corazones de los afligidos.

A nivel psicológico, el hecho de cantar en grupo disipa el miedo y construye a nivel de los intérpretes virtud y la audacia que les da coraje, alegría y confianza en sí mismos.

A nivel religioso y místico, los africanos creen que la canción tiene un poder mágico, misterioso e infalible que actúa sobre las cosas, lo que le permite obtener el resultado deseado. Así es como se usa para actuar sobre animales, personas y cosas de la naturaleza. La religión tradicional a menudo usa muchos encantamientos cantados contra la mordedura de serpientes, contra las enfermedades, para comunicarse con los espíritus, para domesticar animales, para apaciguar la ira y la venganza, para obtener lluvia o sol, para evocar fantasmas, traer a los muertos de regreso a la Tierra, cazar o apaciguar a los demonios. Por tanto, la práctica del canto fortalece la espiritualidad de los cantantes y les ofrece protección contra los malos espíritus. Cantar participa en la curación y el exorcismo. El efecto de masa producido por el canto coral libera energía; un poder sobrenatural que cura enfermedades, calma la ira y expulsa demonios. Como tal, el canto es un verdadero instrumento de curación en la medicina tradicional africana.

El canto (coral), un remedio para las enfermedades psicósomáticas en África Occidental

La musicoterapia no es un arte nuevo en las tradiciones africanas. Esta práctica, que se remonta a los tiempos más antiguos, sigue siendo relevante en la sociedad tradicional de África Occidental, donde la música se asocia con la curación de enfermedades en los conventos fetichistas y reuniones de iniciación.

En la concepción tradicionalista, el mundo físico está gobernado por el mundo espiritual. Todo lo que pasa bien proviene de la bendición de los dioses, y todo lo que pasa mal es de su ira, castigo o maldición. La curación se lleva a cabo mediante la invocación de los espíritus. Los brujos tienen contacto con los espíritus a los que recurren para solicitar su apoyo para curar enfermedades y también para protegerse de

los malos hechizos.

Así, para los casos de enfermedades raras o desconocidas, los sacerdotes o adivinos realizan consultas cantadas a base de encantamientos, para diagnosticar la naturaleza, origen y causa del mal para poder prevenirlo. El contacto entre humanos y espíritus se produce a través de canciones específicas sobre fórmulas melódicas y rítmicas precisas. Estas canciones son cantadas con mayor frecuencia por el sacerdote o el hechicero curador, transmitidas en estilo responsorial por un coro de seguidores. A veces, los acompañamientos especiales de percusión ayudan a acelerar el proceso de curación provocando manifestaciones rápidas de los espíritus, que intervienen rápidamente llevando a las personas a un trance y revelando a través de ellas la causa de la enfermedad, así como el remedio para la misma. El remedio puede variar desde una simple hierba que se aplica mientras se canta hasta una cura de canciones de exorcismo que se realizarán durante unos días.

En algunos casos, entre los seguidores del vudú, el paciente debe curarse cantando y bailando a ritmos prescritos por el fetiche o la deidad durante un tiempo determinado (3 días, una semana, un mes o incluso tres meses) dependiendo de la gravedad de la enfermedad. siguiendo rituales.

En estas circunstancias, es la calidad del elogio o implicación y dedicación de los pacientes lo que determina el nivel de curación que alcanzarán. Si el paciente, debido a la carga de la enfermedad, no puede cantar ni bailar, se solicita a los familiares que lo hagan. Tan pronto como la deidad o el fetiche están de acuerdo con el elogio, se produce la curación.

El uso de la música para el desencanto y la curación está muy extendido en África occidental y se lleva a cabo de diversas formas según las etnias y costumbres. Dado que los mismos pueblos se encuentran repartidos en tres o cuatro países, es muy común encontrar las mismas canciones y las mismas formas

de hacer las cosas en varios países.

Algunas canciones de exorcismo y curación que demuestran ser efectivas a menudo se componen en lenguajes fetiches que solo los iniciados entienden. Los sacerdotes utilizan musicalmente estos idiomas a través de cantos tradicionales y profecías cantadas para invocar espíritus.

En el Golfo de Guinea, *Yévégbé* (el idioma del dios *Yévé*, que es el equivalente de *Yahvé* entre los cristianos), es entendido por iniciados del sur de Nigeria, Benin, Togo y Ghana. Lo usan en sus momentos de discreción. Algunos casos de curaciones cantadas son llevados a cabo por griots que también actúan como sacerdotes tradicionales.

Una pequeña fórmula de invocación de la divinidad *Yéé*

Fetishistic Vocalisation



Algunos ritmos fetichistas y místicos

Tadenta: Ritmo fetichista por excelencia, muy común en los conventos. Aquí se representa de la siguiente manera: corchea, corchea con puntillo, corchea con puntillo – corchea, corchea con puntillo, corchea con puntillo.



Habiyè: Ritmo *kabyè* (etnia del norte de Togo, Benin y Ghana y Chad) utilizado para bailes místicos. Da nombre a toda la manifestación durante la cual asistimos a verdaderos milagros debido a los efectos de las acciones de las fuerzas ocultas. Esto resulta en liberaciones y curaciones milagrosas. Figuración rítmica: corchea, corchea, negra; corchea, corchea, negra.



Casos prácticos de curación a través del canto en la religión tradicional

Los naturalistas afirman que solo la palabra hablada o la palabra cantada (canción) pueden curar a un hombre. Para hacer esto, debes ingresar al enfermo y asumir su enfermedad o su carga, luego invocar el espíritu sanador de la naturaleza para que venga y lo cure.

El músico-curandero se concentra y canta. En realidad, el exorcismo se realiza por sustitución. El sanador, a través de encantamientos cantados, saca el alma del enfermo y la lleva en su propia carne. Y así, cuando el músico-sanador canta, es en realidad el alma del paciente quien canta dentro de él. Entonces, si el alma del enfermo puede cantar en el cuerpo del músico que cura, entonces él puede curar.

¿Como funciona ? (el mecanismo)

El paciente se coloca entre siete personas, que representan los siete espíritus de Dios o siete deidades. El músico-curandero que conoce bien los nombres de los espíritus, los invoca con encantamientos cantados y los envía al cuerpo del

paciente. Estos espíritus intervienen en el cuerpo de la persona enferma y restauran su salud antes de que su alma le sea devuelta. Todo esto tiene lugar bajo secuencias de animación musical mayoritariamente vocales.

El principio de curación mediante la musicoterapia tradicional.

Es necesario hacer que el alma de la persona abandone el mundo circundante para un viaje astral y la reemplace por la de otra persona (a menudo la del propio sanador o la de un inocente puro o santo). La absorción o remoción del alma del enfermo se realiza cantando e invocando a los espíritus que vienen a buscarlo y nutrirlo, mientras su cuerpo se cura bajo la acción de otros espíritus. Cada uno de los espíritus invocados tiene un papel específico que desempeñar en el proceso de curación. Según el caso y la gravedad del mal, se invocan los espíritus de 3, 7, 14 o 17 deidades.

Estuche de mordedura de serpiente

En el caso de la mordedura de serpiente, es necesario invocar a la deidad "Voodoo Dan" interpretando su canción. Este último viene y toma el veneno, luego el paciente se cura milagrosamente por sustitución. La sede internacional de la divinidad Dan se encuentra en Ouidah en Benin.

También hay curaciones a largo plazo a través del canto. Comienza con charlas. Posteriormente, se prescribe al paciente que cante mientras sonrío. A fuerza de hacerlo, finalmente se curó.

Conclusión

La música africana tradicional es sobre todo un reflejo sólido de las realidades culturales de las sociedades africanas tradicionales. Como tal, es realmente parte de los remedios contra varias dolencias en estas sociedades. Siempre recurrimos a dioses o espíritus a través de canciones, para curarnos. La curación se realiza siempre y siempre por sustitución bajo el efecto de una música especial compuesta de encantamientos cantados que permiten la comunicación con las deidades o espíritus benefactores. En este ámbito, la música coral, que ofrece una práctica colectiva suficientemente viva, juega efectivamente el papel de coro de relevo o respuesta a los solos del curandero. Los conventos de Nogokpo y Essem en Ghana y el de Parakou en Benin están dotados de esta tradicional musicoterapia regional.

Anexo

Algunas canciones curativas

Limulaya

- canto de invocación de los siete (7) espíritus o deidades
- Idioma: Ewé
- Traducción: Limulaya, te convoco en voz alta para que vengas a rescatarme.

Li-ma - la-ya mè yowò kplé gbé se - siè, be na va, na xò nam

7

dzro. Li ma la ya, Li - ma - la - ya mè yò wè kplé

11

gbé se - siè, be na va, na xò nam dzro.

Mega d'asi le nu nye o.

- **Traducción:** No me abandones, siempre viviré contigo.
- **Idioma:** Ewé

Me-ga d'a-si le ña nye'o... Me-ga d'a-si le ña nye'o...

5

Me-ga d'a-si le ña nye'o... Ghò'wo ko ma-no òaa.

Karabusu

- Convoca a los espíritus Yeye, Hebieso, Lissa, Sogbo, Patapa para que vengan y actúen.
- Idioma: Ewe mezclada con hindú.

19

Ka - ra - hu - su ya - ga Oo ya - ga

23

Ka - ra - hu - su ya - ga Oo ya - ga

Zamalina

- canto de invocación del divino Yewe.
- Idioma: Yewe (idioma de la deidad Yeve)
- Traducción: Si Yewe o Jehová no estuvieran allí, ¿dónde estaré yo?

Za ma li na do do do do do loo, Za ma li na do do

7

do do do. Za ma li na do do do do do, Za ma li na

14

do do do do do mi. Ye ho wa me loo fi

19

ka ye ma na loo. Ye ho wa me loo fi ka ye ma na me ka ye ma yo.



Sylvain Kwami Gameti, ex director artístico del coro de la Universidad de Lomé (Togo) de 1996 a 2003, ha sido director del Coro Nacional de Togo desde su creación en 2009; Fue director artístico rotativo del African Youth Choir durante cuatro años y, desde mayo de 2018, es el Coordinador del Proyecto "African Youth Choir" dentro de la Confederación Africana de Música Coral. Con sus coros ha realizado giras de conciertos en Francia, España, Corea del Sur y Alemania; Ha participado en festivales de canto coral en varios países africanos, europeos y asiáticos. Correo electrónico: sylvain.gameti@gmail.com

Traducido del francés al español por Oscar Escalada, Argentina