

La Música Sámi

Annukka Hirvasvuopio-Laiti

Los Sámi (*sápmelaš*, pl. *sápmelaččat*) son un pueblo indígena con su propia historia, idioma, cultura, forma de vida e identidad. La palabra "Sámi" proviene del término *Sápmi* en idioma Sámi, que significa tanto el área geográfica tradicionalmente habitada por los Sámi como el propio grupo étnico Sámi. Los Sámi son una nación reconocida como pueblo indígena y viven en Escandinavia, en Finlandia, Noruega, Rusia y Suecia. El área habitada por los Sámi se extiende desde el centro de Noruega y Suecia hasta la parte norte de Finlandia y la península de Kola. Actualmente, se estima que hay entre 60,000 y 100,000 Sámi viviendo, dependiendo de los criterios de inclusión empleados.

Annukka and Gabba ©
Annukka Hirvasvuopio

Sápmi es generalmente dividida en áreas según la lengua que allí se habla. Hay muchas lenguas provenientes de los Sámi y

tres de ellas (Inari Sámi, Skolt Sámi y Sámi del Norte) son habladas en Finlandia. Skolt Sámi también es hablado en Rusia, así como Kildin Sámi y Ter Sámi. El Sámi del Norte se puede considerar el idioma dominante con la mayoría de los hablantes. El Sámi del Norte también es hablado en Suecia y Noruega. Otras lenguas Sámi habladas en Noruega y Suecia son Jule Sámi, Ume Sámi y South Sámi.

Además del idioma común, los Sámi de diferentes países están unidos, por ejemplo, por estilos o medios de vida tradicionales (como la cría de renos, la pesca, la caza), las mismas o similares tradiciones de trajes y artesanías, y la tradición musical. Los géneros de música tradicional a menudo siguen los grupos lingüísticos, aunque además de los diferentes dialectos de los idiomas, las características locales también están fuertemente presentes en las tradiciones musicales. En Finlandia, existe la tradición de canto *livđe* del Inari Sámi y la tradición de canto *leu'dd* del Skolt Sámi. *Leu'dd* y *luv'tt* también están presentes en Rusia. En Noruega y en Suecia, existen las tradiciones de *vuolle* y *vuelie* entre los Lule, Ume y Sámi del Sur.

El estilo tradicional de música vocal del Sámi del Norte es el yoik. *Luohiti* es una palabra en Sámi que describe un yoik en particular. El verbo "*juoigat*" significa yoikear a alguien o algo, no yoikear acerca de alguien o algo. No se puede equiparar con los conceptos "cantar una canción" o "yoikear un *luohiti*". En el idioma Sámi, el yoiking se distingue del canto, que utiliza el verbo "*lávlut*", y son dos cosas completamente diferentes. Las características particulares del yoik del Sámi del Norte son el estilo de canto y ritmos distintivos, la improvisación, la interpretación sin acompañamiento, el uso de "sílabas de yoik" o *juoiganstávvalat* (hey-yo, lo-laa, naa-naa) y la estrecha relación de esta tradición musical con el resto de la cultura.

Annukka with reindeers ©
Annukka Hirvasvuopio

Uno puede yoikear a una persona (yoik personal), a un animal, incluso a algún lugar natural. Un yoiker y maestro Sámi, *Ánte Mihkkal Gaup*, afirma que un yoik personal es como un nombre para un Sámi. Se le llama con el concepto de "*luohtenamma*". El yoik personal es tan personal y descriptivo de su objeto que, según Gaup, se puede considerar como una parte igualmente integral de la identidad personal del Sámi como el nombre y apellido. *Luohtenamma* es una parte importante de la identidad Sámi. Yo diría que un yoik personal es como una "fotografía musical" de una persona.

La tradición musical del Sámi del Norte está fuertemente relacionada con la cultura de la cría de renos. Además del trabajo relacionado con la cría de renos, los pastores de renos a menudo yoikeaban. El yoiking era un pasatiempo cuando se movían de un lugar a otro y, entre otras cosas, durante los largos inviernos, cuando el pastor de renos de turno se mantenía despierto vigilando su rebaño. Además de la fogata encendida, se ha dicho que la voz humana también servía para ahuyentar a los depredadores.

Uno puede preguntarse si la preservación de toda la tradición musical del Sámi del Norte o incluso la preservación de la cultura y el idioma Sámi hasta el día de hoy en su conjunto es una especie de milagro, dado que ha habido tanta presión para anularla a lo largo de los años. La práctica de la brujería fue prohibida en Suecia-Finlandia en el siglo XVII, al igual que el uso del tambor de bruja que era utilizado por los chamanes Sámi durante los rituales. Aquellos que quebrantaban estas leyes se enfrentaban a la ejecución. Hasta 1734, el Código Penal sueco-finlandés estipulaba la pena de muerte por brujería. Además de practicar la brujería, también se prohibió el yoiking durante los rituales. Durante los rituales espirituales, el chamán Sámi utilizaba el tambor como medio para entrar en trance y también se utilizaba para la adivinación. Los sacerdotes no comprendían la función del yoik en la sociedad Sámi, sino que solo veían la conexión con el chamanismo. Esto llevó a que toda la cultura musical Sámi fuera condenada como un pecado. Aunque la pena de muerte como castigo por el yoiking finalmente se abandonó, en el siglo XIX fue reemplazada por el movimiento religioso de Lars Levi Laestadius y la actitud muy negativa hacia el yoik en Finlandia, Noruega y Suecia.

Mihkku Laiti and Jesse
Ruokolainen after
participating the Sami
Grand Prix song contest
April 2023 © Annukka
Hirvasvuopio

Un investigador Sámi, Veli-Pekka Lehtola, describe la era a partir de la década de 1960 como un “Renacimiento Sámi”. Según él, el movimiento a principios de la década de 1970 se caracterizó por un avance en la cultura Sámi en muchos ámbitos: política, medios de comunicación, cultura, educación y actividades sociales. Además, como afirma la profesora Vuokko Hirvonen, el yoik ha experimentado un renacimiento en las últimas décadas: se han publicado cada vez más yoiks tradicionales, se han creado nuevos yoiks y ha surgido una nueva tradición de yoik. Nils-Aslak Valkeapää, o *Áillohaš*, (1948-2000) como era conocido por su pueblo, fue un multiartista Sámi nacido en una familia de pastores de renos en la parte finlandesa de *Sápmi*. Su álbum debut *Joikuja* (OTLP-50) en 1968 hizo historia porque nunca antes se habían grabado yoiks tradicionales con acompañamiento musical. El álbum *Joikuja* marcó una nueva era en la música Sámi y sentó las bases para la música popular Sámi. Hoy en día, la música moderna Sámi es muy versátil y se puede encontrar música Sámi en casi todos los géneros musicales. Hay rap Sámi, música de baile, música infantil, música espiritual... El aprecio por el yoik tradicional sigue siendo alto entre el pueblo Sámi, y se han desarrollado diversos proyectos educativos para preservarlo. Esto se evidencia, por ejemplo, en el hecho de que el festival anual de música Sámi en Kautokeino, Noruega, incluye un concurso de música que tiene su propia categoría para la música tradicional sin acompañamiento y para la música moderna. Se valora las tradiciones y se da espacio a la modernidad.

Anukka Hirvasvuopio-Laiti, también conocida como Hirvas-Niillasa Heaikka Annukka, nacida en 1973 y residente en Ohcejohka, Finlandia. Música, etnomusicóloga, pastora de renos, madre de tres hijos e profesora asistente de lengua y literatura Sámi en la Universidad de Ciencias Aplicadas Sámi en Guovdageaidnu, Noruega.

Traducido del inglés por Santiago Ruiz, Argentina