

LA BODEGA

Los indígenas nos legaron la poesía de sus gaitas y millos, sabor a tierra.

Los negros esclavos, traídos en barco desde África, fabricaron en Colombia sus instrumentos nativos: tambores hembra y macho, maracas, guacharacas, marímbula, tablitas y bombo.

Los españoles trajeron la guitarra.

De Alemania llegó como un inmigrante, el acordeón.

Clarinetes, trompetas y bombardinos viajaron desde Europa.

Todos esos instrumentos se encontraban en las grandes tiendas, tipo bodega, donde los mercaderes descargaban sus productos directamente de los barcos, para formar las primeras bandas que siempre estarían presentes en los eventos de tipo popular.

The Indians bequeathed us the poetry of their earthy-tasting 'gaitas' and 'millos'.

The black slaves, brought from Africa by boat, made their native instruments in Colombia: 'female' and 'male' drums, maracas, 'guacharacas', 'marímbula', 'tablitas' and bass drum.

The Spanish brought with them the guitar.

From Germany the accordion arrived like an immigrant.

Clarinetes, trumpets and euphoniums travelled from Europe.

All these instruments were to be found in the large warehouse-type stores, where merchants unloaded their goods directly from their boats, and came to form the first bands, that henceforth would always be present at traditional events.

22

3

LA BODEGA MUSICAL

La música fluye como el agua, y el agua tiene sus vertientes y tributarios. Por el agua llegó la música que ya consideramos nuestra - esa mezcla única de sabores, formas y colores, fruto de tantas experiencias e identidades. Tuvo como suelo la cultura indígena, pero luego llegaron otras influencias por los océanos y se propagaron por intermedio del legendario río Magdalena.

Los indígenas nos legaron la poesía de sus gaitas y millos, sabor a tierra. Instrumentos místicos, sus maderas todavía se cortan en menguante y sus medidas se toman del cuerpo mismo. La caña de la gaita se fabrica con una pluma de ala de pato hembra "pa' que suene fino".

Los negros esclavos, traídos en barco desde el África, de las tribus Bantú y Karabali, fabricaron en Colombia sus instrumentos nativos - tambores hembra y macho y redoblante, maracas, guacharaca, marimbula, tablitas, bongo y bombo - tal vez para olvidar sus sufrimientos y tristeza, tal vez para recordar su verdadera identidad. Algunos escaparon a los asentamientos negros, como San Basilio de Palenque, donde pudieron desarrollar aun más su propia cultura. Otros se casaron con sirvientas indígenas y de esta unión nació la cumbia.

Los españoles trajeron la guitarra. En Colombia se transformó en tiple y bandola. De Alemania llegó como un inmigrante el acordeón. Apareció en las grandes tiendas, tipo bodega, donde los mercaderes descargaban sus productos directamente de los barcos y donde ¡de todo se encontraba! Clarinetes, trompetas y bombardinos viajaron desde Europa para formar las primeras bandas que siempre estarían presentes en los eventos sociales de tipo popular. También llegó el piano, pero como indica la canción 'El piano de Dolores', era una pertenencia única de las clases altas y no influyó en el desarrollo de la música popular.

Manita Uribe *Abel Antonio Villa*

Arranged by **Darío Castro**, **Tomás Benitez** and **Marco Vinicio Oyaga**. Rhythm: Cumbia

Margarita *Toño Fernández and Mañe Mendoza*

Arranged by **Marco Vinicio Oyaga** and **Fredy Arrieta**. Rhythm: Zambapalo

Sueño Español *Adriano Salas*

Arranged by **Darío Castro** and **Marco Vinicio Oyaga**. Rhythm: Merengue

Yo Me Llamo Cumbia *Mario Gareña*

Arranged by **Óscar Escobar 'Caco'** and **Eduardo Bahena**.

Strings arranged by **Michel Padrón**. Rhythm: Cumbia

Tembandumba *Álvaro García Pombo, Esteban Cabezas and Guillermo Valencia 'Compae Gallo'*

Arranged by **Grupo Totó La Momposina**. Rhythm: Afro

Fidelina *Antonio María Peñaloza*

Arranged by **Pablo Mayor** and **Marco Vinicio Oyaga**. Rhythm: Abozao

Cosas Pa' Pensar *Pablo Florez C. and Jorge Aguilar*

Arranged by **Eduardo Bahena**. Rhythm: Cumbia

Dueña de los Jardines *Paulino Salgado and Sonia Bazanta*

Arranged by **Marco Vinicio Oyaga**. Rhythm: Sexteto Palenquero

Fiesta Vieja *Pablo Florez C.*

Arranged by **Tomás Benitez** and **Óscar Escobar**. Rhythm: Porro Palitiao

All titles published by Real World Works except Yo Me Llamo Cumbia Published by Peer Music

Credits

Recorded at **The Arc**, Cold Ashton, except tracks 4 and 5 recorded at **Riverside Studios**, Bath, England
Engineered by **Germán Gutiérrez**
Produced by **Sonia Bazanta**, **John Hollis** and **Marco Vinicio Oyaga**
Mixed and Mastered by **Jonathan Lane** at **Sunny Spells**, Bristol, England
Graphic Design by **María Del Mar Hollis**
Photography by **Josh Pulman** and **John Hollis**
Translations into English by **Susan Tweddle de Garzon**
Totó La Momposina Logo and Illustrations by **Carlos Rojas**

Musicians

Sonia Bazanta – Totó La Momposina Lead Vocal, Backing Vocals
Marco Vinicio Oyaga Tambor Hembra, Backing Vocals. Marimba, Cununos, Guasá and Bombo on track 6, Caja on track 3
Darío Castro Bombo, Backing Vocals and Hand Percussion. Llamador on track 1
Víctor Medrano Tambor Hembra
Jorge Aguilar Gaita Macho, Backing Vocals, Maracas, Guacharaca
Fredy Soto Trumpet
Fredy Arrieta Gaita Hembra, Platillos
Oscar Escobar 'Icaco' Tiple and Guitar
Eduardo Bahena Double Bass, Backing Vocals. Electric Bass on track 3
Eurídice Oyaga de Hollis Backing Vocals
María del Mar Hollis Backing Vocals

Guest Musicians

Orbe Ortiz Backing Vocals. Tres on tracks 1, 2 and 4
Rafiel Malkiel Bombardino
Mike Fossett Violin on track 3
Germán Gutiérrez Guitar intro on track 3
Alison Francis Black Violin on track 4
Nerissa Dando Viola on track 4
Alejandro Padrón Rhythm Guitar on track 4

www.astarartes.com www.totolamomposina.org

A diferencia de Dolores que no prestaba el piano y tocaba para su propio deleite, Totó La Momposina es una cantadora y pertenece al pueblo. "¡Una cantadora es un todo!" exclama. "Es una mujer que pertenece al espacio y es consecuente con lo que le rodea..., pero vino con el don del canto, el don de la convocatoria." Acorde con esta definición, en este disco Totó La Momposina busca rescatar los sonidos heredados de tan rico legado popular. "Siento que es un compromiso por las diferentes vertientes que tengo en mi familia y, más profundamente, con un legado cultural que está allí y que no hay que dejarlo perder", dice con certeza, "porque en el momento que se derrumba la casa, se derrumban los cimientos de una identidad."

¡Están en su casa! ¡Disfrútenla!

TOTO LA MOMPOSINA

Entrevistada por Susan Tweddle de Garzón.

AGRADECIMIENTOS

"Como una cantadora es integral, de esa misma manera, doy los agradecimientos a aquellas personas que, presentes o ausentes, siempre han estado atentas a los diferentes movimientos e inspiraciones musicales en el transcurso de mi vida."

THE MUSICAL WAREHOUSE

Music flows like water, and water has its springs and tributaries.

By way of water, the music we now consider Colombian arrived - that unique mix of flavours, forms and colours, the fruit of so many experiences and identities. The indigenous culture was its bedrock, but then other influences arrived over the oceans and were propagated by means of the legendary River Magdalena.

The Indians bequeathed us the poetry of their earthy-tasting 'gaitas' and 'millos'. Mystical instruments, the timber used to make them is cut when the moon is waning and their measurements are taken from the human body itself. The gaita's reed is made from a female duck's wing-feather "to give it a fine sound".

The black slaves, brought by boat from Africa, of Bantu and Karabali origin, made their native instruments in Colombia - 'female' and 'male' drums and small brace drum, maracas, 'guacharaca', 'marimbula', 'tablitas', bongo and bass drum - maybe in order to forget their sadness and suffering, maybe in order to remember their true identity. Some escaped to the black settlements, like San Basilio de Palenque, where they were able to develop their own culture to a still greater extent. Others married Indian servants and from this union, the cumbia was born.

The Spanish brought with them the guitar. In Colombia it was transformed into the 'tiple' and the mandolin. From Germany the accordion arrived like an immigrant. It appeared in the large warehouse-type stores where merchants unloaded their goods directly from their boats and you could find anything and everything! Clarinets, trumpets and euphoniums travelled from Europe to form the first bands that henceforth would always be present at traditional social events. The piano also arrived, but as the song 'Dolores' piano' indicates, it belonged exclusively to the upper classes and did not influence the development of traditional music.

Hoy el mundo está endeudao
Y son cosas pa' pensar
Las riquezas se han llevao
Y cada día debemos más (repeat)
Hoy los pueblos están olvidados
Y no hay escuelas pa' estudiá.
A otro oficio se han dedicado
Y eso tristeza a mí me da (repeat)

Dueña de los Jardines

Allá en tu vida, una mañana regando flores.
¡Ay! la dueña, de los jardines,
De los jardines de mis amores (repeat twice)

Y recibeme cantando,
Y que pareces un chupafflor
Y que vuelas de flor en flor
Por los jardines de mi región
¡Ay! dejando todo tu amor
¡Ay! con la música y su sabor
Con los pregones de tu corazón

Chorus: Dueña de los jardines

Y me toquen los bongos
¡Ay! con todo su sabor
¡Ay! los muchachos con su tambor
¡Ay! los pregones de la Totó

Fiesta Vieja

Venga primo Anibal le cuento la historia,
Aunque el porro no es cosa e' sentimiento
Yo fui hombre travieso y gocé de gloria,
Porque soy lorano hecho en otro tiempo
Cuando escucho un bombo retumbá en la plaza
Me entra un cosquilleo y me traquean los huesos,
Pego un guapirreo propio de mi raza,
Se me aguan los ojos e' puro sentimiento

Chorus: Cuando me planchaba Fela
Mi calzón caqui y mi camisa blanca (repeat),
Agarraba mi sombrero y mi manojo e' vela
¡Ay! un nudo en el pañuelo apretao de plata (repeat)

En la plaza vieja del pueblo Lorano,
Hoy Anselmo Ortiz ha enlazado bueno
Le daba tres vueltas sin quitarle el clavo
Traqueaban los palcos aplaudiendo al viejo,
Brincaba el negro buba, rocha y polvorín,
A pelearse el brindis duelo calumero
Y una nube e' polvo se aplacaba al fin,
Mostrando al negro buba sobre el lomo el toro.

Chorus: Y ese traqueteo e' los dados
La ruleta e' pico exigiendo apuestas (repeat)
A turrón de coco, griega y helado,
¡Ay! le juro primo hermano que ésas si eran fiestas (repeat)

Unlike Dolores who wouldn't lend her piano and who played for her own pleasure, Totó La Momposina is a 'cantadora' and she belongs to the people. "A 'cantadora' is a whole!" she exclaims. "She is a woman who belongs to the space around her and who is consistent with her surroundings..., but she is born with the gift of singing, the gift of summoning people." In accordance with this definition, on this record Totó La Momposina seeks to rescue the sounds she's inherited from such a rich traditional legacy. "I feel it's a compromise I have with the different sources present in my family and, on a deeper level, with the cultural legacy that's there and that we musn't allow to be lost," she says with certainty, "because the moment the house collapses, the foundations of an identity come tumbling down too."

It's all on the house! Enjoy yourselves!

TOTO LA MOMPOSINA

Interview and translation by Susan Tweddle de Garzón.

ACKNOWLEDGEMENTS

"Given that a 'cantadora' is integral in her approach, in this same spirit, I would like to thank all those who, present or absent, have always been attentive to the different musical movements or inspirations in the course of my life."

Tembandumba

Tembandumba, ecuey changó
 Malengüe dengüe y calambó (repeat twice)
 Nán, nán, nán ñeque (repeat 4 times)
 Berejú, berejú cumbé, berejú cumba

Pregones:

Acué que memmé surumbá... ya cumbó
 Acué que memmé surumbá... ya cumbé
 Acué que memmé surumbá... ya cumbá
 Acué que memmé surumbá... ya cumbé
 Mandinga etongo sorongo

Acué que memmé surumbá (repeat 4 times)

Mandingo tongo sorongo
 Mandingo tongo sorongo
 Ya cumbé mandinga
 Ya cumbé etongo
 Ya cumbé sorongo
 Ya cumbé mandinga etongo sorongo

Tembandumba, ecuey changó
 Malengüe dengüe y calambó (repeat twice)
 Nán, nán, nán ñeque (repeat 4 times)

Fidelina

Fidelina la chocoana
 Tiene un dengue singular
 Con un juego de cadera

Chorus: Colosal y un sube y baja,
 Colosal, una cadear, colosal

Fidelina, Fidelina
 Ya me dijo la verdá
 Que se va pa' Raspadura

Chorus: A Baila, a gozá
 Fidelina pušo un pley
 Por cuestión de treinta pesos,
 Pa' comprarse unos collares

Chorus: Al Pescuezo

Cinco collares, a dos pesos
 Chorus: Cinco Collares

Pore eso se fue Fidelina

Cosas Pa' Pensar

Recuerdos de tiempos viejos
 Eran tiempos pa' gozá
 Abundancia tenía mi pueblo
 Y sobraba pa' malgastá (repeat)
 Hoy las cosas van cambiando
 Ya no hay tierras pa' cultivá
 Tengo los bolsillos pelaos
 Y no hay tabacos ni pa' fumá (repeat)

Chorus: Así como están las cosas
 No podemos continuá
 Acabemos con la deuda
 Para poder trabajá (repeat twice)

Hoy el mundo está endeudao
 Y son cosas pa' pensar
 Las riquezas se han llevao
 Y cada día debemos más (repeat)

Hoy los pueblos están olvidados
 Y no hay escuelas pa' estudiá
 A otro oficio se han dedicado
 Y eso tristeza a mí me da (repeat)
 Hoy los pueblos están olvidados
 Y no hay escuelas pa' estudiá
 A otro oficio se han dedicado
 Y eso tristeza a mí me da (repeat)
 Tengo los bolsillos pelaos
 Y no hay tabacos ni pa' fumá (repeat)

Chorus: Así como están las cosas
 No podemos continuá
 Acabemos con la deuda
 Para poder trabajá (repeat twice)

Manita Uribe

Chorus: ¡Ay! Manita Uribe, mira qué porrazo (repeat)
Remolino de oro, bandera de raso (repeat)

Bailen la cumbia muchachos,
Al sonido del tambor (repeat)
Sáquesse un pañuelo blanco
Y séquese el sudor (repeat)

Todo la noche bailando
Me acostaba y no dormía (repeat)
Era la vidita mía
Que me estaba acariciando (repeat)

En el banco se bailaban
Las rudas de Papa Abuelo (repeat)
Y a lo lejos se escuchaban
Sus golpes y revuelos (repeat)

Margarita

Margarita se metió
En una montaña oscura (repeat)
La mamá se la encontró
Con la mano en la cintura (repeat)

Margarita se escondió
En una montaña espesa (repeat)
La mamá se la encontró
Con la mano en la cabeza (repeat)

Margarita se perdió
En un cayo de melón (repeat)
La mamá se la encontró
Sobándose el corazón (repeat)

Margarita se escondió
En un cayo de tomate (repeat)
La mamá se la encontró
Haciéndose un disparate (repeat)

Chorus: La icotea, sólo tapón na' má.

Sueño Español

Yo soñé con las Islas Canarias
Que había ido volando en avión (repeat)
Y de allá me traje una guitarra
Nacarada de estilo español (repeat)

Y de aquel archipiélago lindo
Un paisaje mi sueño formó (repeat)
Pero yo desperté al momento
Y el paisaje desapareció (repeat)

Como soy latinoamericana
De mi tierra no me he de olvidar (repeat)
La sirena se quedó en España
Y en Colombia volví a despertar

Yo me Llamo Cumbia

Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por dónde voy,
No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy
Mi piel es morena como los cueros de mi tambó
Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol (repeat)

Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio
Canto de millo, ebrío de tabaco, aguardiente y ron
Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son
Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz (repeat)

Como soy la reina me hace la corte un fino violín
Me enamora un piano, me sigue un saxo, algo un clarín,
Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí
Y yo soy la cumbia la hembra coqueta, bailo feliz (repeat)

Yo nací en las bellas playas caribes de mi país
Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí
Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí,
Yo soy colombiana ¡oh! tierra hermosa donde nací (repeat)

Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol
Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz
Yo soy colombiana ¡oh! tierra hermosa donde nací

EL GRUPO

El grupo Totó la Momposina y Sus Tambores, es un permanente proceso de aprendizaje y observación. Interpreta el espíritu de la música y de los sonidos transmitidos por el pueblo.

La tradición oral, tanto en la música como en la literatura, -y en todos los grupos culturales-, pasa de generación en generación, siempre asimilando y enriqueciendo el legado de los abuelos, hijos, nietos, biznietos y tataranietos, familiares y amigos. De manera que las notas musicales de 'La Bodega' revelan la unidad entre el 'sentir y el decir' de una tradición que en nuestro caso viene de los sonidos armónicos y rítmicos de la naturaleza: esos sonidos pertenecen a todos los grupos étnicos asentados en las sabanas de las costas colombianas, desde cuyo entorno se irradian al 'universo' transformados en música.

En este trabajo, los músicos de Totó la Momposina, hacen su propuesta desde la particular forma de concebir la música tradicional, y por supuesto, desde la síntesis de sus indagaciones en torno a las riquezas y posibilidades rítmicas de la música tradicional de nuestro país. En él se muestran las múltiples manifestaciones de nuestro universo cultural, sin perder la identidad.

El anhelo con el que se hizo esta propuesta musical, es que los músicos de las nuevas generaciones puedan, a través de estas referencias, hacer sus trabajos con respeto, pero con creatividad, y que de la música tradicional y popular surjan sonidos nuevos que encuentren arraigo en la identidad cultural nacional.

Con esta propuesta, que es un síntesis, un ejercicio contra el olvido, un ejercicio para mantener la memoria sobre el origen y destino de la tradición oral, se retoma el concepto ancestral de la música: fluye y se transforma como las aguas de un río; es universal. Nosotros solamente estamos hablando de la vertiente que nos pertenece.

En este disco cada integrante aportó su inspiración en la interpretación, en la composición de las piezas y arreglos musicales. Consideramos que la unidad aludida entre 'el sentir y el decir' quedó plasmada en cada nota, en cada acorde, en cada canción de este trabajo. En él se transmiten los sueños de los músicos residentes, los sueños de los músicos invitados y por supuesto, los sueños de la cantadora.

10

15

THE GROUP

The group Totó la Momposina y Sus Tambores (Totó la Momposina and her drums) are constantly involved in a process of learning and observation. They interpret the musical spirit and sounds passed on by a people.

The oral tradition, as much in music as in literature – and this is true of all cultural groups –, is passed on from one generation to the next, ever assimilating and enriching the legacy of grandparents, children, grandchildren, great grandchildren and great great grandchildren, relations and friends.

Thus it is that the musical notes of 'La Bodega' reveal the inherent unity that exists between the 'feeling and expression' of a tradition that, in our case, comes from the harmonic and rhythmic sounds of Nature. These sounds belong to the ethnic groups that settled on the savannas of the Colombian coasts, and it is from this setting that they irradiate to the 'universe', transformed into music.

In this piece of work, Totó la Momposina's musicians present us with a proposal which reflects their particular way of conceiving traditional music, and which, of course, is the synthesis of their investigations into the riches and rhythmic possibilities of our country's traditional music. Without the slightest loss of identity, the multiple manifestations of our cultural universe are apparent in this work.

The desire underlying this musical proposal is that it might enable the musicians of future generations to develop their work with respect, but also with creativity. We also hope that new sounds, that find an echo in our national cultural identity, may emerge from traditional and popular music.

This proposal, which is a synthesis, an exercise against oblivion, an exercise to conserve our memory of the origin and fate of the oral tradition, takes up again the ancient concept of music: music flows and is transformed like the waters of a river; it is universal. We're only talking about the spring that belongs to us.

On this record, each member of the group has brought his own inspiration to the interpretation and the composition of the pieces and musical arrangements. We believe the already mentioned unity between 'feeling and expression' has been captured in each note, in each chord, in each song in this work. The dreams of the resident musicians, the dreams of the guest musicians and, of course, the dreams of the 'cantadora' are transmitted herein.

