

INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE PANAMÁ

30 MARS 2017

RESUMEN

Nº 0182

Inventario de las Prácticas rituales y festivas de la Cultura Congo

(Código de inventario: PA.C3.pcc.ipcip1.MICI)

ISBN 978-9962-9015-3-2

1. INTRODUCCIÓN

La Cultura Congo es una manifestación cultural que encierra diferentes aspectos representativos afrocoloniales, las cuales se desarrollan principalmente en la Costa Arriba y Costa Abajo de la Provincia de Colón, y también en las zonas de Chilibre, Curundú y Chepo (en las zonas periféricas de la provincia de Panamá) y algunos grupos en la provincia de Bocas del Toro, en la República de Panamá.

No obstante, la mayor población está concentrada en la provincia de Colón, al Noreste de la República de Panamá, en el litoral Atlántico.

La Cultura Congo surgió en el período de las colonias españolas en América. Los negros esclavizados, principalmente del Congo, Angola y Camerún trajeron consigo sus propias manifestaciones culturales y tradiciones, las cuales se fueron mezclando con las prácticas de sus esclavizadores, creando un mestizaje cultural que fue alimentado con las diferentes manifestaciones que fueron surgiendo a raíz de dicho sincretismo.

2. IDENTIFICACIÓN

Entre sus elementos más representativos podemos enumerar la estructura matriarcal de una corte regida por una reina, junto a su rey, sus hijos y los miembros del palenque que ejercen diversos roles. Durante la temporada bailan en el palenque diversos personajes del periodo colonial (diablos, reina, rey) y otros nuevos se van integrando con temas de la vida contemporánea (el aviador).

El despliegue principal del Juego congo se desarrolla durante la temporada congo, el llamado "tiempo de soto" (o de soto, o de masoto), cuando se levanta bandera en las comunidades o en los palenques. Esta temporada va desde el Día de San Sebastián, el 20 de enero, hasta el Miércoles de Ceniza. No obstante, se baila congo y se acompaña a las advocaciones de la Virgen María y otras celebraciones patronales el resto del año.

Las prácticas rituales y festivas de la cultura congo incluyen representaciones rituales, cantos a ritmo de tambor y palmas, vestuario colorido de las mujeres y atuendos particulares de los hombres.

3. ÁMBITOS DEL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA CONGO

Las prácticas festivas y rituales de la cultura congo está expresada con muchos ejemplos en todos los ámbitos señalados por la Convención, pero el de mayor representatividad es el de las Artes del Espectáculo.

Artes del espectáculo

Las prácticas de la cultura congo incluyen en la actualidad la creación de un palenque (que recuerda el espacio libre de los cimarrones), donde celebran su libertad, la vida, el amor, los acontecimientos contemporáneos y la vida cotidiana mediante representaciones, danzas, música y cantos al ritmo de palmas y tambores. El drama más fuerte es el Miércoles de Ceniza, cuando se enfrentan los diablos y congos hasta que los diablos son vencidos y bautizados.

a. Danzas

Los bailes congos tienen su mayor expresión durante el Carnaval, pero también durante todo el año. Sus movimientos son sensuales e ingeniosos donde los hombres realizan gestos que pueden imitar a un animal, o enamorar, invitar y provocar a la pareja, donde la mujer despliega sus movimientos de cadera y los gestos de coquetería, evasión o rechazo de las provocaciones del danzante.

En los inventarios realizados la mayor parte de los participantes aprenden a bailar desde niños.

b. Música

La música de los Congos se caracteriza por su sentido rítmico y alegre. Los ritmos musicales del congo son la **cumbia**, el **terrible** y el **atravesao** (y en algunos lugares el **macratoro**, ritmo casi perdido en algunas regiones). Entre Costa Arriba y Costa abajo hay diferencias en la velocidad de los ritmos.

Instrumentos: los Tambores congos suelen ser tres (dos hondos y un seco o repicador)

Tambor Seco (repicador)

Es de forma cilíndrica, hecho usualmente de balsa, lleva parche de cuero en la parte superior, el cual se amarra con sogas y se sujeta a unas cuñas, las cuales le dan su afinación.

Tambor Hondo (“Jondo” o Pujador)

Es parecido al seco, es un poco más ancho y su sonido es más grave o profundo. Es el que marca el ritmo o compás en el baile.

La Caja se utiliza más en la Costa Abajo y se confecciona con los mismos materiales que los tambores anteriores, lleva cuero o parche por ambos lados y es de tamaño más pequeño. Se afina con las sogas que la sujetan y se toca con bolillos. Cuando se utiliza, es la que marca los acentos de la música y del baile, haciéndolo más lento o más rápido, según la variante.

c. Cantos

Hay cantos congos que ya pertenecen a la tradición oral, mientras que otros van creándose según los temas de actualidad. Pese a que hay recordación del enfrentamiento entre congos y diablos ("Diablo tú no puedes conmigo", o "Diablo Tun, tun"), la mayoría expresan situaciones actuales de la vida cotidiana ("Mamá, no puedo parir"), de los encuentros y desencuentros amorosos ("A ti nada más te quiero, a ti nada más"; "Déjalo ir, déjalo que se vaya"), con picardía e ingenio ("Una vieja me dio un coco para que se lo pelara")...

d. Representaciones

Intervienen diversos personajes integrados por la Reina Congo; el Rey Congo o Juan de Dios, sus hijas (las Mininas), sus dos hijos (Pajarito y Juandediocito) y otros personajes simbólicos, expresivos y representativos de características sociales y culturales de la comunidad de esa época.

Dentro de los rituales de la danza congo está la **danza y la muerte de pajarito** (en algunos lugares). El pajarito es capturado por los esclavistas y éste, para salvaguardar su vida, delata la ubicación de la comunidad, por lo que es castigado.

Otra representación es la del **enfrentamiento entre diablos y congos y su bautizo el miércoles de ceniza**. El personaje del Diablo que representa al amo opresor, no tiene diálogo ni danza, pero sí movimientos histriónicos y saltos para amedrentar a los congos (en algunas regiones no hay mamonia-diablo- sino el personaje del holandés y el de la mundación - maldición).

Según la tradición, el Miércoles de Ceniza se enfrenta a los congos y después es atrapado (en algunas regiones por ángeles y en otras por los congos, ya sean los hombres (nengres) o las mujeres (machas); una vez atrapado se le pide que se arrepienta, es bautizado con agua y sal y marcado con carbón. En algunas regiones el bautizo varía tanto en proceso como en los bautizados.

Lengua y expresiones orales.

El canto de los Congos está directamente ligado al baile y sus temas varían en su contenido textual, pueden ser argumentos tristes o alegres, según el contexto en que estos hayan sido inspirados. Los cantos cuentan pequeñas historias del congo común.

La forma de comunicación de los Congos incluye el saludo con los pies y el hablar al revés o en "reversina" mezclando el castellano, inglés, francés y portugués.

En esta asimilación cultural, muchos vocablos provenientes de África forman hoy parte del léxico panameño, principalmente en donde se desarrolló la cultura Congo.

Conocimiento y usos de la naturaleza y universo

Un elemento importante en los rituales congos, es que las danzas se realizan con los pies descalzos, pues es una forma de comunicarse con la Madre Tierra y de estar en armonía con la naturaleza

El conocimiento y uso de la naturaleza también se ve reflejado en las tradiciones gastronómicas. La comida congo utiliza los ingredientes propios de región costeña (peces, mariscos, coco, plátano y tubérculos del área).

Técnicas artesanales tradicionales

Las mujeres utilizan un traje llamado pollera (o faldón) congo, de múltiples formas de unir los paños o los retazos de diversas telas.

El **vestuario de la cultura Congo** está adornado de varios elementos. En el caso de las mujeres es colorido y llevan adornada su cabeza con flores de colores. La Reina se distingue por la corona confeccionada de latón y otros

materiales llamativos y piedras de colores. Mientras los hombres, en burla de sus amos, se vestían a revés. Llevan una cuerda en la cintura, donde llevan amarrados los objetos que le pudieran ser útiles en libertad (evocando la época colonial, cuando los esclavos que se escapaban llevaban lo que podían amarrarse a la cintura).

Otro trabajo artesanal es la **vestimenta del personaje del Diablo**, representación del amo opresor. El vestuario de éste consta de un traje de color negro o rojo y negro, con una máscara con formas variadas y grotescas y lleva un látigo o fuste con el que golpea a todo el que se cruce en su camino. Hoy en día los diseños y materiales utilizados para confeccionar estas máscaras han cambiado y ha aumentado la variedad de las mismas.

Los **tambores congos** se confeccionan utilizando materiales que se encuentran en el entorno, usualmente están hechos de madera de balsa o de aguacate, los cuales deben ser cortados en luna llena o cuarto menguante para que resistan y no se quiebren fácilmente. Sus parches se fabrican con piel o cuero de vaca o venado.

1. Inventario de los poseedores del conocimiento y danzantes

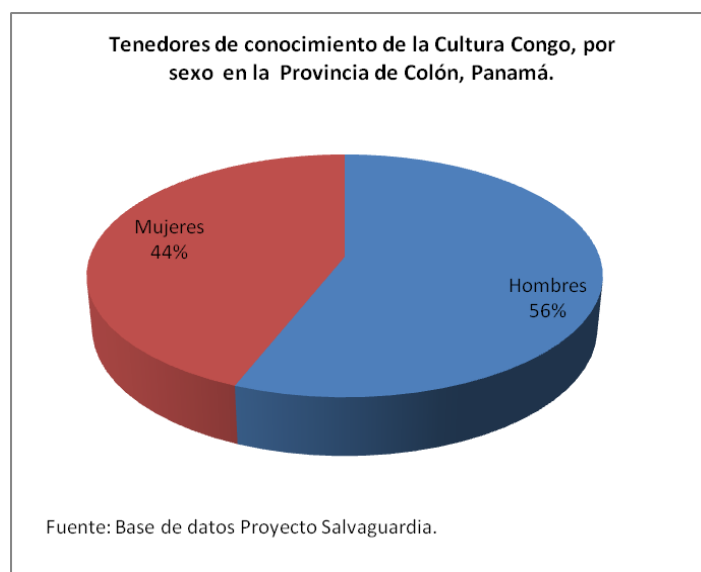
El Ministerio de Comercio e Industrias, a través del Proyecto Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de Panamá, ha inventariado, por medio de los investigadores de campo, a los poseedores del conocimiento: danzantes, artesanos, músicos, cantadoras y organizadores que participan en los rituales y festividades de la Cultura Congo.

Resultados en gráficas de los encuestados en la Provincia de Colón:

Población fichada del 2013 al 2014: 243 tenedores de conocimiento de la Provincia de Colón registrados en la Base de datos del Proyecto Salvaguardia.

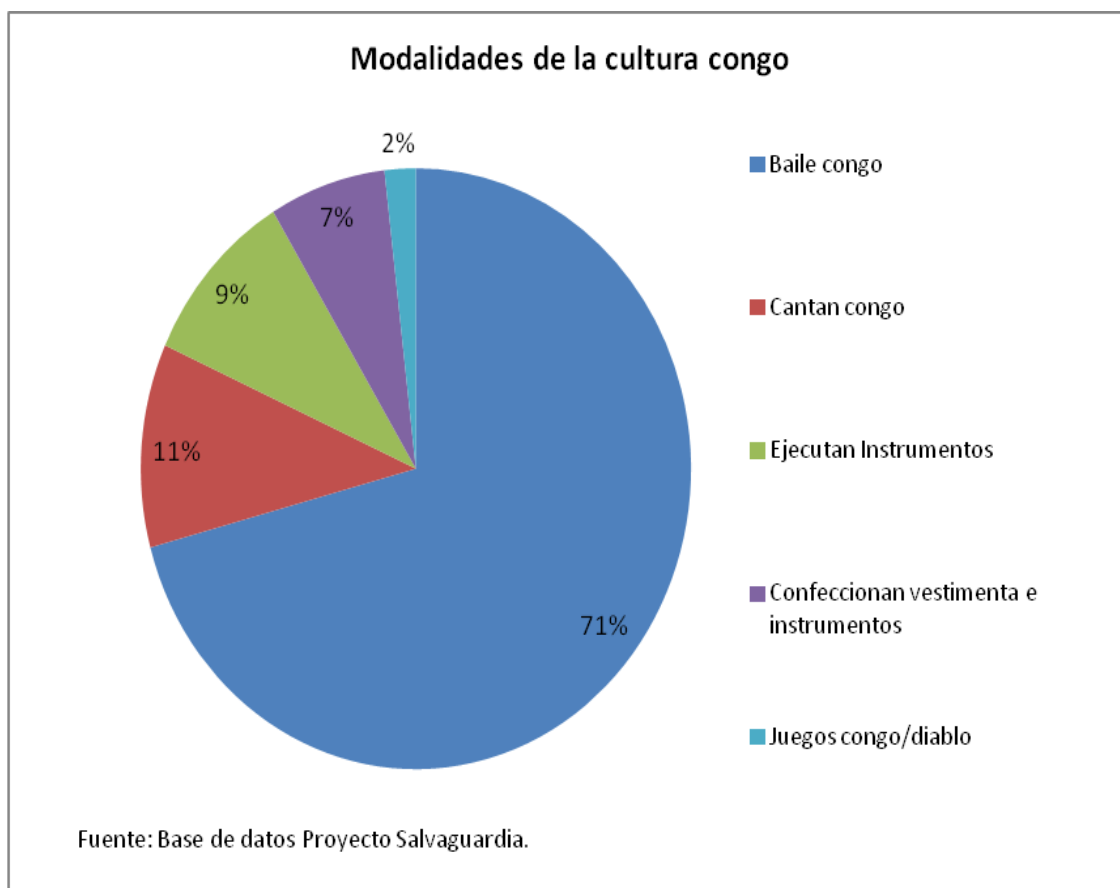
Actualización necesaria: 2016- 2017

Muestra: 200 tenedores de conocimiento dentro de la Cultura Congo en sus diversas manifestaciones.

Según el inventario, de los 200 encuestados refleja que 112 corresponde a hombres, mientras que 88 son mujeres, que en porcentaje es 56% y 44% respectivamente.

Los registros de fichas con nombres, datos de contacto, ubicación, domicilio y conocimiento tradicional está en archivos de excell para ser subidas a internet (con limitaciones de información restringida) en cuanto se disponga de la base de datos en red.

Los datos obtenidos de la población encuestada en las comunidades de Costa Arriba de Colón refleja 65 tenedores del conocimiento, mientras en Costa Abajo de Colón se contabilizaron 115.

A continuación un cuadro con la información inventario, no obstante, esta población aumenta con el relevo generacional.

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ	 MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS	 CÓDIGO P C I P
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PROYECTO SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL FICHA DE REGISTRO		

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN

Provincia: Colón	Distrito: Colón, Chagres, Donoso, Portobelo, Santa Isabel.	
Corregimiento: 40 corregimientos	☒ Urbana	☒ Rural
Comunidad:		
Coordenadas: 9°10'00"N 80°10'00"O/9.16666666666667,-80.1666666666667		

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL

Descripción de la fotografía: Grupos congos de Costa Abajo (Coclé del Norte) y Costa Arriba (Colón).

Autor: Lois Iglesias

Código fotográfico: IMG_1954; IMG_30

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Denominación	
Cultura Congo, Juego Congo	
Grupo social	Lengua(s)
Afro descendientes	Español/ Congo
Ámbito	
subámbito	Detalle del subámbito
Música	Variantes de los cantos, ritmos y bailes.

BASE DE DATOS (muestra)

Apellido	Nombre	Sexo	Ocupación1	Ocupación2
Zuñiga	Marisin	F	administradora del hogar	Reina Congo
De León	Margarita	F	administradora del hogar	Historia de los congos
De León	Hilaria	F	administradora del hogar	Reina Congo
León	Antonio	M	Agricultura	Rey Congo
De león	Madeley	F	administradora del hogar	Artesana de consumo
Chiari	Madeley	F	Administradora del hogar	Danzante Congo
Acosta	Juana	F	Administradora del hogar	Artesana de consumo y Congo
Miller	Susana	F	Administradora del hogar	Danzante y cantante Congo
Miller	Leonardo	M	Agricultor	Congo
de Alvarez	Esther	F	Telegrafista	Historia de los congos
Alarcon	Ancelmo	M	Albañil	Tamborero
Ceballos	Aaron	M	Pintor	(Artes Plásticas)
Ceballos	Modesta	F	Administradora del hogar	Cantalante
Dely	Ernesto	M	Secretario	Baile Congo
Fox	Luz María	F	Docente	Baile Congo
Garibaldo	Lucio	M	Baile Congo	Baile Congo
Lara	Andrea	F	Secretaria	Baile Congo
Levy	Leticia	F	Chef	Artesanía y Baile Congo
Molina	Alarcon	M	Trabajadora Manual	Canto y Baile Congo
Sanguillen	Calixto	M	Albañil	Pescador Congo

INVENTORY OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF PANAMA

SUMMARY

Inventory of the ritual and festive practices of the congo culture

(inventory code: PA.C3.pcc.ipcip1.MIC1)

ISBN 978-9962-9015-3-2

1. INTRODUCTION

The congo culture is a cultural expression that includes different afro-colonial representative aspects, mainly performed in Costa Arriba and Costa Abajo of the Colon Province, as well as in the Chilibre area, Curundu and Chepo (Panama City suburbs) and with some groups in Bocas del Toro Province, in Panama.

Nevertheless, the largest concentration can be found in the province of Colon, northeast of the Republic of Panama, in the Atlantic Coast. The congo culture emerged in the period of Spanish colony in America. Black slaves, mostly from Congo, Angola and Cameroun brought with them their own traditions and cultural expressions, which were later mixed with their enslavers' practices creating a cultural fusion that fueled different expressions that arose from such syncretism.

2. IDENTIFICATION

Among their most representative elements we can list matriarchal structure of a court reigned by a queen together with her king and children and the palisade members that play different roles. During the season, several characters of the colonial period (devils, queen, king) dance in the palisade and other new ones join with modern day themes (the aviator).

The main congo game display takes place during the congo season, the so called "sotro time" (*tiempo de sotro*), when the flag is raised in the communities or palisades. This season last from San Sebastian Day, January 20, until Ash Wednesday. Nevertheless, congo is danced and celebrations honoring the Virgin Mary and other patron saint celebrations are celebrated throughout the year.

Ritual and festive practices of the congo culture include ritual representations, singing to the beat of the drums and palm trees, colorful outfits of the women and peculiar attire of the men.

3. SCOPE OF KNOWLEDGE OF THE CONGO CULTURE

The festive and ritual practices of the congo culture can be expressed in many of the ways mentioned in the Convention, but the most representative is in the Performing Arts.

Performing Arts

Congo culture practices today include building a palisade (in remembrance of the marron people's free space), where they celebrate their freedom, life, love and

contemporary events and everyday life through representations, dances, music, songs to the beat of the palm trees and drums. The most vivid drama takes place on Ash Wednesday, when the devils and the congos face each other, and it concludes with the defeat and baptism of the devils.

a. Dances

Although congo dances are performed throughout the whole year, they are most noted during Carnival. The dancers perform sensual and creative dancing moves where the men may imitate an animal, or charm, flirt and tempt their partner, and the women dance moving their hips and reply to the men's dance with gestures of flirtation, evasion or denial.

According to the inventories, most of the participants learn how to dance from a very young age.

b. Music

Congo music is characterized for its cheerful sense of rhythm. Congo musical rhythms are *la cumbia*, *el terrible* and *el atravesao* (in some areas *el macratoro*, almost lost in some regions). There are differences in rhythm speed between Costa Arriba and Costa Abajo.

Instruments: there are usually three congo drums (two *hondo*, one *seco* or snare)

Seco (snare) drum

It has a cylindrical shape, made with balsa wood, with a leather patch on the upper part, tied with a rope and held by wedges that give it its tune.

Hondo drum ("Jondo or Pujador")

Similar to the *seco*, a bit wider and deeper sound. It marks the rhythm and meter in the dance.

La Caja it is mostly used in Costa Abajo and it is elaborate with the same materials as the previous drums, it has leather and patches on both sides and it is a bit smaller. It's tuned with its ropes and it's played with a drumstick. When played, it marks the dance and music accents, making it slower or faster, according to its variant.

c. Songs

Some of the congo songs are already part of the oral traditions, while others are made up on the spot according to topical issues. Despite the recollection of the devils and congos confrontation ("*Diablo tú no puedes conmigo*", or "*Diablo Tun, tun*", Devil you cannot take me down) most relate to current issues ("*mama, no puedo parir*", mom, I cannot give birth), referring to the agreements and misunderstanding in love ("*A ti nada más te quiero, a ti nada más*"; I only love you, "*Déjalo ir, déjalo que se vaya*", let him leave, let him go), with mischief and wits ("*Una vieja me dio un coco para que se lo pelara*", an old lady gave me a coconut to peel)...

d. Representations

Several characters incorporated by the Congo Queen contribute; the Congo King or Juan de Dios, their daughters (*las Mininas*), their two sons (Pajarito and

Juandediocito) and other expressive, symbolic characters that represents social and cultural characteristics of the community from that period.

Some of the congo dancing rituals are the dance and death of the bird (*danza y la muerte del pajarito*) (in some places). The bird is captured by his enslavers and in order to safeguard his live, he gives up the location of his community, act for which he's punished.

Another representation is the confrontation between congos and devils and their baptism on Ash Wednesday. The devil, character that represents the oppressive master, does not use a dialogue or a dance, instead it uses histrionic movements and jumps to intimidate the congos (some regions do not have devils, instead they use the Dutch and curse characters).

According to tradition, on Ash Wednesday they face the congos, after they are captured (in some regions by angels, in others by the men (*nengres*) or the women (*machas*) congos); once caught they must repent, they are then baptized with water and salt and marked with coal. In some regions, the baptism varies in the procedure as in those baptized.

Language and oral expressions

Congo songs are directly linked to the dances and the themes textual content varies, they may be sad or happy, depending on the context that inspired them. The songs tell stories of the ordinary congo.

Congo's communication forms include feet greeting and speaking backwards (*reversina*), mixing Spanish, English, French and Portuguese.

Due to this cultural assimilation, many words of African origin, today are part of the Panamanian vocabulary, especially where the congo culture developed.

Knowledge and uses of nature and universe

An important element of the congo rituals is that the dances are done shoeless since it's the way to connect with Mother Earth and be in harmony with nature.

Nature uses and knowledge are reflected on the culinary traditions. Congo food utilizes ingredients typical to their costal region (local root vegetables, fish, seafood, coconut and plantain).

Traditional craftsmanship

Women wear a congo dress called *pollera* (or *faldón*), with many different straps or patches sewn together.

The congo culture attire is decorated with many elements. The women's dress is colorful and their head is decorated with flowers of different colors. The Queen is identified by a brass crown and other flashy objects and colored rocks. While the men, mocking their masters, wear their clothes backwards. They wear a string on their waist and tie objects that would be useful in freedom (recalling colonial times, when slaves would escape they would take whatever they could tie to their waist).

The Devil's costume is another of the artisanal works, it represents the oppressive master. The costume is black or black and red, a grotesque looking

mask, a whip or lash that he uses to hit anyone who gets in his way. The designs and materials used in the confection of the masks have evolved and now there are more varieties.

Congo drums are elaborated with local materials, usually balsa or avocado wood. To be more resistant and not easily break, the trees must be cut down during the full or waning moon. Its patches are produced with cow or deer skin or leather.

1. Inventory of the dancers and knowledge bearers

The Ministry of Commerce and Industries, through the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of Panama Project, with field researchers, have created an inventory of knowledge bearers: dancers, artisans, musicians, singers and organizers who participate in

Congo Culture's rituals and festivities.

Province of Colon survey graph results:

Registered communities 2013-2014: 243 knowledge bearers in the Province of Colon registered in the data base of the Safeguarding Project.

Must update: 2016-2017

Sample: 200 Congo Culture knowledge bearers of several expressions.

According to the inventory, 112 of the 200 surveyed were male, while 88 were female, 56% and 44% percent, respectively.

Registry files, in excel format, containing names, contact information, location, address and traditional knowledge, will be uploaded online (restricted information constrains) as soon as the database is available online.

Graph

Data obtained from surveyed populations in the communities of Colon Costa Arriba, shows 65 knowledge bearers, while Costa Abajo had 115.

The table below shows inventory information, however this population increases due to generational replacement.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

NATIONAL DIRECTORATE OF COMMERCE

GENERAL DIRECTORATE OF THE INDUSTRIAL PROPERTY REGISTRY

SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE PROJECT

REGISTRY FILE

1. Location information

Municipality:40 municipalities

Urban Rural

Community:

Coordinates: 9°10'00"N 80°10'00"O/9.16666666666667,-80.1666666666667

2. Reference photograph

Photograph description: Congo groups from Costa Abajo (North Cocle) and Costa Arriba (Colon).

Author: Lois Iglesias

Photographic code: IMG_1954;IMG_30

3. Identification details

Description

Congo Culture, Congo Game

Social Group: Afro-descendants

Languages: Spanish/Congo

Sector

Sub-sector: Music

Sub-sector details: differences in songs, rhythms, dances.

(SAMPLE) DATA BASE

Last name	Name	Gender	Occupation 1	Occupation 2
Zuñiga	Marisin	F	Homemaker	Congo Queen
De León	Margarita	F	Homemaker	Congos history
De León	Hilaria	F	Homemaker	Congo Queen
León	Antonio	M	Agriculture	Congo King
De león	Madeley	F	Homemaker	Artisan
Chiari	Madeley	F	Homemaker	Congo dancer

Acosta	Juana	F	Homemaker	Artisan and congo
Miller	Susana	F	Homemaker	Congo dancer and singer
Miller	Leonardo	M	Agriculture	Congo
de Alvarez	Esther	F	Telegraphist	Congo history
Alarcon	Ancelmo	M	Builder	Drummer
Ceballos	Aaron	M	Painter	(Plastic arts)
Ceballos	Modesta	F	Homemaker	Singer
Dely	Ernesto	M	Secretary	Congo dancer
Fox	Luz María	F	Teacher	Congo dancer
Garibaldo	Lucio	M	Congo dancer	Congo dancer
Lara	Andrea	F	Secretary	Congo dancer
Levy	Leticia	F	Chef	Congo dancer and crafts
Molina	Alarcon	M	Manual laborer	Congo dancer and singer
Sanguillen	Calixto	M	Builder	Congo fishermen