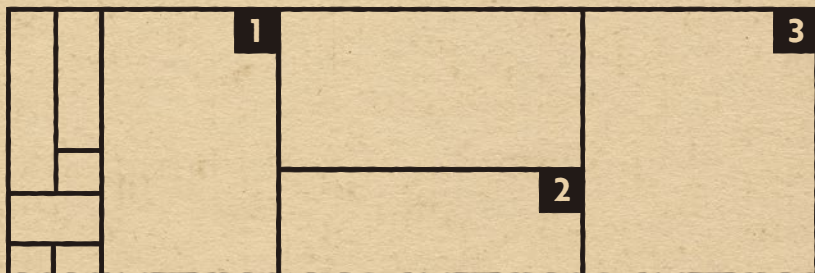


Antonio M. Gómez  
**LINEAJES**

**ARTIST STATEMENT  
& INSTRUMENT GUIDE**



See corresponding case numbers 1–12

Music tells stories, and I'm not talking about lyrics. Instrumentation, arrangements, and styles all reveal where we've been, and who we've met along the way. What if we traced our musical ancestry the way we obsess about genetic and genealogical ancestry? What would we learn?

Would we be reminded that Bach would have had no saraband without the North African dances that inspired him? Would we remember that Mozart was influenced by Turkish Janissary instrumentation, underscoring centuries of Silk Road exchanges? Or that quintessentially "American" music such as jazz, rock, and country would not exist without the African diaspora? That hip-hop and salsa are the work of cousins reunited when African Americans and Afro-Antilleans intersected in New York?

Like the capillaries in our bodies, these LINEAJES (lineages) course through our cultural selves every time we stream music, hear a jingle, or sing a child to sleep. They flow with stories that reveal how we've loved and hurt one another over time.

Set amid the Frye's collection, the instruments of *LINEAJES*, with Angelina Villalobos Soto's mural, lovingly disrupt our tendency to perceive art as individual expression. Not even the stateliest tree can stand without the forest floor's nutrients and detritus. What individual can singularly claim to create art without acknowledging their ancestors? Below the surface are roots fed from a multitude of soils.

**Antonio M. Gómez**

August 2023

La música cuenta historias, y no me refiero solo a la letra. Los instrumentos, los arreglos y los estilos revelan dónde hemos estado y con quién nos hemos cruzado en el camino. ¿Qué ocurriría si averiguáramos nuestra ascendencia musical con la misma obsesión con la que buscamos reconstruir nuestro árbol genealógico y conocer nuestra ascendencia genética? ¿Qué aprenderíamos?

Quizá recordaríamos que la zarabanda de Bach no existiría si las danzas de África Septentrional no lo hubieran inspirado. O que los jenízaros influenciaron a Mozart con sus instrumentos, lo que demuestra siglos de intercambios en la Ruta de la Seda. Tal vez recordaríamos que, sin la diáspora africana, no existirían algunos ritmos estadounidenses por excelencia como el jazz, el rock y el country. O recordaríamos que el hiphop y la salsa surgió como resultado de un reencuentro familiar entre afroamericanos y afroantillanos en Nueva York.

Igual que la sangre recorre nuestro cuerpo, estos LINEAJES circulan por nuestro ser cultural cada vez que reproducimos música, escuchamos la canción de una publicidad o le cantamos a un niño para que se duerma. Fluyen con historias que revelan cuánto nos hemos querido y nos hemos lastimado unos a otros a lo largo del tiempo.

Ubicados entre la colección del Frye, los instrumentos de *LINEAJES*, junto con el mural de Angelina Villalobos Soto, desarticulan cuidadosamente nuestra tendencia a percibir el arte como una expresión individual. Ni siquiera el árbol más majestuoso puede mantenerse en pie sin los nutrientes y los detritus del suelo forestal. ¿Acaso alguna persona puede afirmar que crea arte sin reconocer la influencia de sus antepasados? Debajo de la superficie hay raíces que se alimentan de una multitud de suelos.

**Antonio M. Gómez**

Agosto de 2023

# 1 DRUM JOURNEYS

Drums, and the rhythms played on them, map an aural family tree spanning continents. In the Americas, drums remind us of the African, Indigenous, European, and Asian legacies we have inherited. Some drums have been here for millennia. Others made the journey to the Americas. Still others never reached these shores directly; rather, the spirit and tradition of the drum was carried in the hearts and hands of those forced to migrate here.

The **djembe**, **bougarabou**, and **dunun** are examples of West African drums. Initially none of these drums traveled with the 10.7 million souls who survived the Middle Passage from Africa, arriving to enslavement in the New World; indeed, they were often forbidden in colonial Africa and the Americas because of their power to communicate. But the musical and rhythmic legacy of the African diaspora not only survived in the Americas, it emerged as the dominant musical legacy in the hemisphere and world. Resistance and resilience took the form of beautiful and complex music that became the preeminent genres around the globe: jazz, rock, soul, hip-hop, salsa, samba, reggae, reggaetón, and more. No matter who you are, this omnipresent musical legacy ensures your debt to the ancestors who crafted **congas** from rum barrels in Cuba and transformed shipping crates into the **cajón** (box drum) in Peru.

# 1 EL VIAJE DE LOS TAMBORES

Los tambores —y los ritmos que se tocan con ellos— dibujan un árbol familiar auditivo que atraviesa todos los continentes. En las Américas, los tambores nos remiten a nuestra herencia africana, indígena, europea y asiática. Algunos tambores están aquí hace miles de años. Algunos llegaron desde otro lugar. Y otros nunca llegaron hasta aquí: lo que llegó es el espíritu y la tradición del tambor que trajeron en las manos y en el corazón las personas que fueron forzadas a migrar a las Américas.

El **yembé**, el **bougarabou**, y el **dunun** son ejemplos de tambores de África Occidental. Inicialmente, ninguno de estos tambores viajó con las diez millones setecientas mil almas que sobrevivieron al Pasaje del medio, cuando viajaron desde África para vivir en la esclavitud en el Nuevo Mundo. De hecho, los tambores estaban prohibidos en las colonias de África y las Américas por su poder para comunicar. Sin embargo, el legado rítmico y musical de la diáspora africana no solo sobrevivió en las Américas, sino que emergió como la herencia musical dominante en el hemisferio y en el mundo. La resistencia y la resiliencia se transformaron en música hermosa y compleja que derivó en géneros que predominan en todo el mundo: jazz, rock, soul, hip-hop, salsa, samba, reggae, reggaetón, entre otros. No importa quién seamos, este legado musical omnipresente garantiza nuestra deuda con los antepasados que crearon **congas** con barriles de ron en Cuba y que hicieron un **cajón** con contenedores de madera en Perú.

## 2 SCRAPERS

It's not the drum but the scraper that keeps time across genres like merengue, cumbia, cha-cha-cha, and more. Officially, scrapers and rasps are a subcategory of idiophones—instruments that are struck. But they also demonstrate the resourcefulness of various cultures. Some are made from gourds, like the Cuban **güiro**, the Puerto Rican **güícharo**, and the Panamanian **churuca**. Others are made from metal, like the Brazilian **reco-reco** and the Dominican **güira**, or from wood, such as the Vietnamese **sênh tiền** or the southern Italian **scetavajasse**.

The names of these various scrapers reveal kinships of language and music, hinting at the lines that connect Cuba, Puerto Rico, and the Dominican Republic, or Colombia and Panama.

The **quijada de burro** (donkey jaw) multiplies these stories even further. Especially prominent in Cuba, the Gulf Coast of Mexico, and the African communities of Peru, the instrument illustrates a shared history sewn together by shipping routes. This instrument also demonstrates the indomitable spirit of Africans in the Americas, who conjured cultural resilience and resistance from the unused bones of a farm animal, unlocking rhythm from refuse.

## 2 RASPADORES

En géneros como el merengue, la cumbia, el chachachá, entre otros, no es el tambor el que marca el ritmo, sino el raspador. Oficialmente, los raspadores son una subcategoría de idiófonos, instrumentos que se golpean. Estos instrumentos demuestran el ingenio de numerosas culturas. Algunos se hacen con calabazas, por ejemplo, el **güiro** cubano, el **güícharo** portorriqueño y la **churuca** panameña. Otros, como el **reco-reco** brasileiro y la **güira** dominicana, se elaboran con metal. Y otros, como el **sênh tiền** vietnamita o el **scetavajasse** del sur de Italia, se fabrican con madera.

Los nombres que reciben estos raspadores reflejan el parentesco del idioma y la música, y dan indicios de las líneas que conectan Cuba, Puerto Rico, y la República Dominicana, o Colombia y Panamá.

La **quijada de burro** potencia aún más estas historias. Este instrumento —que se destaca particularmente en Cuba, la costa del Golfo de México y las comunidades africanas del Perú— ilustra una historia compartida gracias a las rutas marítimas. También es una prueba del espíritu indomable de los africanos que llegaron a las Américas: consolidaron su resiliencia y resistencia cultural con los huesos en desuso de un animal de granja, descubrieron el ritmo en un elemento desechado.

# 3 DANCE AND DRUM

We often segregate music, dance, and literature into separate disciplines. Yet these art forms have been woven together by numerous cultures across time and space, united by common purpose and expression. For example, the **tarima** is a dancing platform that doubles as an amplifier; it projects the sound of the dancer's steps as a percussive accompaniment in son jarocho music of the Mexican Gulf Coast. With strong African roots, this "Veracruz blues" genre is propelled by polyrhythm and improvisational poetry.

The **tabla** and **ghungroo** (ankle bells) work together as part of kathak, a North Indian classical dance that integrates movement, music, and the human voice in storytelling, while Mexica (Aztec) leg rattles called **ayoyotes (huesos de fraile)** allow dancers to reinforce cadence.

Afro-Brazilian capoeira is a martial arts hybrid through which enslaved Africans used dance and musical accompaniment to disguise warrior skills. Capoeira aided Africans who rebelled against slaveholders to found independent settlements, or quilombos. Still practiced today, capoeira utilizes the **pandeiro** (tambourine), **caixixi** (rattles), **agogô bells**, and drum to keep time, while the **berimbau** (bow) presides over matches and signals participants when they should cloak the martial art as dance.

# 3 DANZA Y TAMBORES

Solemos pensar en la música, la danza y la literatura como disciplinas separadas. Sin embargo, a lo largo del tiempo y del espacio, unidas por propósitos y expresiones en común, una gran cantidad de culturas han entrelazado estas formas de arte. Por ejemplo, la **tarima** es una plataforma de danza que también funciona como amplificador: se emplea en el género musical son jarocho de la costa del Golfo de México y proyecta el sonido de los pasos de baile que hacen las veces de acompañamiento percusivo. Este género de "blues veracruzense" tiene fuertes raíces africanas y se caracteriza por la polirritmia y la poesía improvisada.

La **tabla** y el **ghungroo** (cascabeles que se usan en los tobillos) trabajan juntos en la kathak, una danza clásica del norte de la India que integra el movimiento, la música y la voz humana para narrar una historia. Por su parte, los cascabeles mexicas (aztecas) que se colocan en los pies, también llamados **ayoyotes o huesos de fraile**, permiten que los bailarines refuercen su cadencia.

La capoeira afrobrasileña es una combinación de artes marciales, las personas africanas esclavizadas usaban la danza y el acompañamiento musical para ocultar las habilidades de los guerreros. La capoeira ayudó a las personas esclavizadas africanas que se revelaban contra sus dueños a formar asentamientos independientes, llamados quilombos. En la capoeira, que se sigue practicando en la actualidad, se utiliza el **pandeiro** (pandereta), el **caixixi** (sonajero), el **agogô** y el tambor para marcar el ritmo; mientras que el **berimbau** (arco) dirige el juego e indica a los participantes cuándo deben ocultar el arte marcial con la danza.

# 4 DRUMS OF THE AMERICAS

In the Americas, drum designs remind us of our ancestors' stories. For instance, the metal bodies of Brazilian samba drums recall European military side drums—colonial vessels reshaped by African musicality. The Dominican **tambora**, like the Cuban **conga**, was originally made from rum barrels and tells the story of plantation economies where the spirit was distilled from sugarcane harvested by Afro-Latino hands. Similarly, the **bombo** of the Andes Mountains suggests a European form that found an Indigenous voice.

The Mexica (Aztec) **huehuetl** is one of the few musical artifacts that survived the onslaught of European colonization. The combination of violent cultural suppression and massive casualties from Old World pathogens stifled Mesoamericans' rich musical traditions. Despite this, some traditions were reinvented in the colonial era as musical and rhythmic practice was transferred to guitars and violins. Other traditions survived and were reinvigorated. The huehuetl has endured as a revered and sacred drum.

# 4 TAMBORES DE LAS AMÉRICAS

El diseño de los tambores de las Américas evoca las historias de nuestros antepasados. Por ejemplo, el sonido metálico del tambor de la samba brasileña recuerda los redoblantes militares, recipientes coloniales reformados por artistas musicales africanos. La **tambora** dominicana, igual que la **conga** cubana, se fabricaba originalmente con barriles de ron; cuenta la historia de las economías de las plantaciones, donde la bebida se destilaba de la caña de azúcar que cosechaban los afrolatinos. El **bombo** de la cordillera de los Andes, por su parte, se trata de un instrumento europeo que encontró una voz indígena.

El **huéhuetl** mexica (azteca) es uno de los pocos artefactos musicales que sobrevivió la masacre de la colonización europea. La combinación de represión cultural y muertes masivas a causa de los patógenos del Viejo Mundo socavaron las ricas tradiciones musicales mesoamericanas. A pesar de esto, en la época colonial, algunas tradiciones se reinventaron con la transmisión de las costumbres rítmicas y musicales a los guitarristas y violinistas. Otras tradiciones sobrevivieron y se renovaron. El huéhuetl perdura como un tambor sagrado y venerado.

# 5 WINDS

The oldest instruments found in the archaeological record are flutes made from bone. While other instruments likely coexisted in those earliest times, bone endures through eons. Aerophones are instruments that generate their sound from the movement of air. Modern versions include saxophones, clarinets, flutes, recorders, trumpets, trombones, oboes, **ocarinas**, and more. While not a wind player, I have been drawn to this family of instruments in the same way I'm drawn to rain sticks, rattles, and rasps: they conjure the sounds of the natural world.

Flutes are crafted from clay, wood, metal, or cane, like the Irish **penny whistle**, the Andean **quena** and **zampoña**, and the Hawaiian **nose flute**. The **shell conch** and Israeli ram's horn **shofar** are the original trumpets, followed by brass instruments from the simple **nafir horn** and **bugle** to modern valve and sliding brass that allow greater range.

Single reeds such as the Moroccan **rhaita** and double reeds like the Guatemalan **chirimía** (based on its medieval European counterpart) create sound by amplifying the vibration of a thin piece of cane, a process similar to blowing on a blade of grass—a principle expanded to the saxophone, clarinet, oboe, and bassoon.

# 5 VIENTOS

Los instrumentos más antiguos encontrados en el registro arqueológico son las flautas hechas de hueso. Si bien es probable que otros instrumentos hayan coexistido en los primeros tiempos, el hueso sobrevive a través de las diferentes eras. Los aerófonos son instrumentos que producen sonido a partir del movimiento del aire. Las versiones modernas incluyen saxofones, clarinetes, flautas, flautas dulces, trompetas, trombones, oboes, **ocarinas**, entre otros. Aunque no toco instrumentos de viento, esta familia me atrae por el mismo motivo que los palos de lluvia, los sonajeros y los raspadores: evocan los sonidos de la naturaleza.

Las flautas se fabrican con arcilla, madera, metal o caña, como la **flauta irlandesa**, la **quena** y la **zampoña** andinas, y la **flauta nasal** hawaiana. Las **caracolas** y el **shofar** (cuerno de carnero) israelí son las primeras trompetas. Les siguen los instrumentos de metal, que abarcan desde la simpleza del **añafir** y el **bugle** hasta la complejidad de las válvulas y las varas deslizantes de los instrumentos modernos que permiten ampliar el rango de notas.

Los instrumentos de lengüeta simple, como la **rhaita** marroquí, y los de doble lengüeta, como la **chirimía** guatemalteca (basada en su contraparte medieval europea), producen el sonido amplificando la vibración de una pieza suave de caña —un proceso similar al de soplar una hoja de pasto—, principio que se expande al saxofón, el clarinete, el oboe y el fagot.

# 6 GUITAR FAMILY

The history of the guitar is anything but linear. The **oud** preceded the guitar by centuries, eventually arriving in Europe from the Arab world in the eighth century by way of Muslim Spain and later through the Crusades. **دوعلا** (al-‘ūd) became el laúd (Spanish) or the lute (French/English). The guitar’s specific history is somewhat elusive. But by the colonial era in North and South America, early guitars—like the **Baroque guitar** displayed here—crossed the Atlantic.

In the Americas, guitars evolved into a family of cousins distinct in form and timbre. Shaped and played by Black, Indigenous, and European hands, they manifested as the Afro-Mexican **jarana** and the blues guitar of the Mississippi delta, among many others. Like the accordion, the extremely portable guitar can play melody, rhythm, and chordal accompaniment, making it immensely popular in multiple genres across cultures.

Related but distinct, the **banjo** has a long history that predates its association with Appalachia. It is based on West African lutes, and its roots in the Black American experience—once obscured—are being reasserted by artists like Rhiannon Giddens, Dom Flemons, and Benjamin Hunter.

# 6 FAMILIA DE GUITARRAS

La historia de la guitarra no es para nada lineal. El **ud** nació varios siglos antes que la guitarra, y llegó a Europa desde el mundo árabe en el siglo VIII a través de la España musulmana y, luego, con las cruzadas. **دوعلا** (al-‘ūd) se convirtió en laúd en español. La historia específica de la guitarra es algo esquiva. Sin embargo, se sabe que, para la época colonial de América del Norte y del Sur, ya habían cruzado el atlántico las primeras guitarras, por ejemplo, la **guitarra barroca** expuesta aquí.

En las Américas, las guitarras evolucionaron en una familia de parientes con formas y timbres característicos. Estos instrumentos, que confeccionaban y tocaban manos negras, indígenas y europeas, tomaron la forma de la **jarana** afromexicana y de las guitarras de blues de la región del Delta del Misisipi, entre otros. La guitarra, que es extremadamente portátil como el acordeón, permite tocar melodías, ritmos y acordes para acompañar; eso la vuelve muy popular en diversos géneros y culturas.

El **banjo** es un pariente lejano de la guitarra con origen en los laúdes de África Occidental. Su historia es larga y data de mucho antes de su relación con Appalachia. En la actualidad, artistas como Rhiannon Giddens, Dom Flemons y Benjamin Hunter están reafirmando sus raíces en la experiencia afroamericana, que alguna vez se ocultaron.



# 7 GOBLET DRUMS

The goblet drum's structure provides both a profound bass tone in the center and bright tones near the edge, with a drum design harkening back to ancient Mesopotamia and Egypt. The goblet drum radiated across the Mediterranean and was actively used from Egypt to Morocco, across the Levant (Middle East), and in the Balkans, Turkey, and Central Asia. Its Iranian cousin, the tombak, maintains an elegant and mathematically demanding practice. Sometimes called the **darbuka**, **doumbek**, **derbeke**, or **tabla**, this instrument is typically played horizontally with fingers and palms, living comfortably in both classical and folk traditions.

# 7 TAMBORES DE COPA

La estructura del tambor de copa permite sacar tanto tonos bajos profundos golpeando el centro como tonos brillantes si se golpea cerca del borde. El diseño del tambor recuerda a la antigua Mesopotamia y el antiguo Egipto. Se hizo conocido en todo el Mediterráneo y se usó activamente desde Egipto hasta Marruecos, pasando por el Levante (Oriente Medio), y también en la península balcánica, Turquía y Asia Central. Su pariente iraní, el tombak, conserva el sonido elegante y los requerimientos matemáticos para los intérpretes. Para tocar el tambor de copa, que también se conoce como **darbuka**, **doumbek**, **derbake** o **tabla**, se lo suele colocar de forma horizontal y golpear con los dedos y las palmas. Convive con comodidad tanto en las tradiciones clásicas como folklóricas.

## 8 RATTLES

Rattles play a crucial role in various types of music, from Brazilian samba and pagode to Venezuelan joropo and Cuban bolero. In the Americas, rattles reflect resident cultures as well as those from other shores. The gourd rattle is a staple of Indigenous Mexica (Aztec) musicality, while basket rattles reflect journeys from Africa. In many Brazilian rhythms, the **ganzá** is an essential timekeeper while Cuban rawhide **maracas** accompany salsa patterns.

Shakers and rattles wed innovative structure and function with aesthetics. Examples range from decorated rattles filled with seeds, pellets, or pebbles to beautifully woven shakers with external rattles, such as the beaded West African **shekere** or the Andean **chajchas** made with goat hooves.

The **rain stick (palo de lluvia)** is pure magic; this instrument traditionally has seeds or pebbles that travel through hollow cactus wood with the needles facing inward to create baffles that prolong the trickling sound.

## 8 SONAJEROS

Los sonajeros tienen un rol crucial en diversos tipos de música: desde la samba y la pagoda brasileras hasta el joropo venezolano y el bolero cubano. En las Américas, los sonajeros reflejan tanto las culturas de los residentes como las de los extranjeros. El sonajero de calabaza es un elemento básico de la musicalidad mexicana (azteca) indígena, mientras que los sonajeros de mimbre reflejan los viajes desde África. En muchos ritmos brasileros, el **ganzá** es esencial para marcar el tempo, mientras que las **maracas** cubanas de cuero crudo acompañan el ritmo de la salsa.

Los shakers y los sonajeros combinan la estructura y la funcionalidad innovadoras con la estética. Los ejemplos van desde sonajeros decorados rellenos con semillas, bolitas o guijarros hasta shakers con tejidos hermosos y sonajeros externos, como el **shekere** decorado con cuentas de África Occidental o los **chajchas** andinos confeccionados con pezuñas de cabra.

El **palo de lluvia** es pura magia. Tradicionalmente, se elabora con semillas o guijarros que viajan a través de la madera del cactus ahuecada con las agujas apuntando hacia adentro, lo que genera una amortiguación que prolonga el sonido de goteo.

## 9 FRAME DRUMS AND TAMBOURINES

One of the most ancient and enduring drum designs, the frame drum is defined by a drumhead with a diameter larger than the depth of the drum. Whether played by a solitary shepherd or in massive ensembles, frame drums convey a sense of earthiness rooted in the way they vibrate close to the chest. They are found across the globe, with some related as cousins while others developed in isolation.

In the ancient world of the Mediterranean, the frame drum was deeply associated with agrarian societies. Indeed, its shape evokes a sieve used to separate grains. The drum's roundness connects to the Sacred Feminine, reflecting ancient associations with fertility and the moon, the goddesses Isis and Cybele, and the oracle at Delphi. Today this connection lives on in the large Italian **tammorra** used to celebrate the Black Madonna.

Tambourines are frame drums with jingles. They vary from the rustic Italian **tamburello** with its tin-can jingles to the elegant Arabic **riq**, used for classical repertoire and defined by heavy jingles and a head made of fish skin, which produces a high-pitched sound.

The Spanish and Portuguese **pandero/pandeiro** comes from the North African **bendir**, a frame drum with or without jingles that reached the Iberian Peninsula with the Amazigh (Berber) people. The square frame drum, often with jingling bells or dried beans inside (**pandero cuadrado** in Spain, **adufe** in Portugal), has long been associated with women drummers. Brought to the region in Muslim hands, these drums are now ubiquitous during Holy Week, reflecting the consolidation of Catholicism on the Iberian Peninsula.

## 9 TAMBORES DE MARCO Y PANDERETA

El tambor de marco representa uno de los diseños de tambor más antiguos y duraderos. Se caracteriza por tener un parche con un diámetro mayor que la profundidad del tambor. No importa si lo toca un solitario pastor o una orquesta, cuando sentimos su vibración en el pecho, el tambor de marco nos transmite una sensación de terrenalidad. Hay tambores de marco en todo el mundo. Algunos son parientes, y otros se crearon de forma aislada.

En el mundo antiguo del Mediterráneo, el tambor de marco estaba profundamente relacionado con las sociedades agrarias. De hecho, su forma evoca el tamiz que se utilizaba para separar granos. La redondez del tambor se relaciona con lo sagrado femenino: refleja antiguas asociaciones con la fertilidad y la luna, las diosas Isis y Cibeles, y el oráculo de Delfos. Hoy en día, esta conexión perdura en la **tammorra** italiana, un tambor de grandes dimensiones que se utiliza para celebrar a la Virgen Negra.

Las panderetas son tambores de marco con cascabeles. Abarcan desde el rústico **tamburello** italiano, con sonajas de lata, hasta el elegante **riq** árabe, que se usa para interpretar el repertorio clásico y se caracteriza por tener sonajas pesadas y un parche elaborado con piel de pescado que produce un sonido agudo.

El **pandero** español y el **pandeiro** portugués provienen del **bendir** de África del Norte. Este tambor de marco que puede tener sonajas llegó a la Península Ibérica con el pueblo amazigh (bereber). El tambor cuadrado, que suele tener cascabeles o legumbres secas en su interior (**pandero cuadrado** en España, **adufe** en Portugal), está asociado desde hace mucho tiempo con las percussionistas mujeres. Luego de que los musulmanes los trajeran a la región, estos tambores ya son un instrumento fundamental durante la Semana Santa, reflejo de la consolidación del catolicismo en la Península Ibérica.

# 10 WOOD, GOURDS, AND BAMBOO

Plant materials aided our musical journey from the beginning. While drums are membranophones creating sound from vibrating membranes, dried plant materials like wood, bamboo, gourds, and seeds create bright, cutting sounds because they are dense and rigid. They can also create chambers that amplify a sound, as with the barrel of a drum or the body of a violin, guitar, harp, or piano.

In percussion, key rhythms are accentuated by wood blocks, from Vietnamese blocks like the **song lang** used by monks, to the wood **claves** of Cuban rumba. Clappers like Italian **nacchere** (castanets), Spanish **palillos**, and the Indian **khartal** serve as timekeepers.

Log drums appear across the world, from the Tahitian **to'ere** to the Mexica (Aztec) **teponaztli**. The Afro-Peruvian **cajita** is derived from the alms box found in churches. Like a “drum set” of wood blocks and resonant scrapers, the **đàn mỗ** attests to the stunning visual potential of instruments, with ornamental carving and a handmade but deeply organic composition.

# 10 MADERA, CALABAZA Y BAMBÚ

Los productos derivados de las plantas han acompañado nuestro viaje musical desde el inicio. Si bien los tambores son membranófonos que generan sonido a partir de la vibración de las membranas, los materiales de plantas disecadas como la madera, el bambú, las calabazas y las semillas crean sonidos brillantes y penetrantes debido a su densidad y rigidez. Con ellos también se pueden crear cámaras que amplifiquen el sonido, como la parte cilíndrica de un tambor o el cuerpo de un violín, una guitarra, un harpa o un piano.

En percusión, los ritmos clave se acentúan con bloques de madera, cuyos ejemplos van desde los bloques vietnamitas como el **song lang** que usan los monjes hasta los **claves** de madera de la rumba cubana. Los aplaudidores como el **nacchere** (castañuelas), los **palillos** españoles y el **khartal** indio sirven para marcar el tempo.

Podemos encontrar tambores de hendidura en todo el mundo, desde el **to'ere** tahitiano hasta el **teponaztli** mexica (azteca). La **cajita** afroperuana tiene su origen en la caja para limosnas de las iglesias. El **đàn mỗ** es un “conjunto de tambores” de bloques de madera y raspadores resonantes que avala el increíble potencial visual de los instrumentos; tiene un gravado ornamental y una composición hecha a mano, pero profundamente orgánica.

# 11 METAL

In percussion, the natural resonance of metal objects led to various designs serving different purposes. While thin-lathed or hammered **cymbals** and **gongs** wash us in lingering sound, bells punctuate and cut through complex polyrhythms. They also tell stories of migration, from Asia to Europe and from Africa to Latin America.

Eastern Asian gongs and western Asian (specifically Ottoman) cymbals and **triangles** deeply influenced eighteenth-century classical composers in Europe. As a result, these Silk Road transplants became part of the European classical canon.

The design and use of bells in West Africa reverberated into the Americas as the African diaspora re-created both material objects and rhythmic concepts in the music of the Caribbean and Brazil. The direct lineage of the West African **gankogui** is evident in the Brazilian **agogô bell**.

# 11 METAL

En percusión, la resonancia natural de los objetos de metal conduce a diversos diseños que sirven para diferentes propósitos. Los **platillos** y el **gong** —metales aplanados con un torno o con un martillo— nos inundan con un sonido prolongado, mientras que las campanas emiten un sonido puntual y sonidos polirrítmicos complejos. También cuentan historias de migración: desde Asia hasta Europa y desde África hasta América Latina.

Los gongs de Asia Oriental, y los platillos y **triángulos** de Asia Occidental (más específicamente, otomanos) ejercieron una gran influencia sobre los compositores clásicos del siglo XVIII en Europa. De ese modo, estos inmigrantes de la Ruta de la Seda se volvieron parte del catálogo clásico europeo.

El diseño y la utilización de las campanas en África Occidental tuvo repercusión en las Américas, dado que la diáspora africana recreó tanto los objetos materiales como los conceptos rítmicos en la música del Caribe y de Brasil. La ascendencia directa del **gankogui** de África Occidental se evidencia en el **agogô** brasileiro.

# 12 MBIRA, KALIMBA, AND MARIMBOL

Sometimes referred to as a thumb piano, the **mbira** with its metallic bell-like melodies has rung for over a millennium among the Shona, a Bantu culture in southern Africa. The mbira is officially classified as a lamellophone, an instrument that creates sound from vibrating “tongues.” Structurally, these plucked instruments live in the same family as the **mouth harp**, which also includes the Indian **morsing** and Vietnamese **đàn môi**.

Ethnomusicologist Hugh Tracey used the mbira as the basis for the **kalimba**, which gained worldwide popularity when it was embraced by Maurice White of Earth, Wind & Fire. Much earlier, the African diaspora in the Americas developed a larger version in the Caribbean called the **marimbol**, or **rumba box**. These larger lamellophones serve as the bass voice in some Afro-Antillean musical styles like Cuban changüí, Mexican son jarocho, and Jamaican mento.

# 12 MBIRA, KALIMBA Y MARIMBOL

La **mbira**, también llamada piano de pulgar, produce un sonido parecido al de una campana metálica. Los shona, una cultura bantú del sur de África, la utilizan desde hace más de mil años. La mbira está clasificada oficialmente como lamelófono, un instrumento que crea sonido a partir de una placa que vibra. Estructuralmente, estos instrumentos de cuerda pulsada pertenecen a la misma familia que el **arpa de boca**, a la que también pertenecen el **morsing** indio y el **đàn môi** vietnamita.

El etnomusicólogo Hugh Tracey usó la mbira como base para la **kalimba**, que alcanzó la popularidad internacional cuando fue adoptada por Maurice White de Earth, Wind & Fire. Mucho tiempo antes, en el Caribe, la diáspora africana en las Américas desarrolló una versión más grande llamada **marimbol** o **marímbula**. Con estos lamelófonos más grandes se hacen los bajos en algunos estilos musicales afroantillanos como el changüí cubano, el son jarocho mexicano o el mento jamaicano.

Antonio M. Gómez: *LINEAJES* is organized by Amanda Donnan, Chief Curator and Director of Exhibitions, with Alexis L. Silva, Curatorial Assistant.

Lead support for this exhibition provided by the Raynier Institute & Foundation through the Frye Art Museum | Artist Trust Consortium. Additional generous support provided by the Frye Foundation and Frye Members. Media sponsorship provided by KEXP.

---

Antonio M. Gómez: *LINEAJES* está organizada por Amanda Donnan, curadora principal y directora de exposiciones, con Alexis L. Silva, asistente de curaduría.

El principal financiamiento para esta exposición proviene del Raynier Institute & Foundation a través del Frye Art Museum | Artist Trust Consortium. The Frye Foundation y los miembros de Frye también brindaron un generoso apoyo. KEXP proporcionó el patrocinio mediático.

