

LA MÚSICA DE LA NATURALEZA, LA NATURALEZA DE LA MÚSICA

JUNGLEWOOD

THE MUSIC OF NATURE-THE NATURE OF MUSIC

POR / BY ALBERTO GUALDE

FOTOS / PHOTOS: DARIÉN MONTAÑEZ, SILVIA GRÜNHUT /
BIOMUSEO, EARTH TRAIN

En Junglewood se realiza una armoniosa unión entre música y naturaleza, pues se trata de un espacio de experimentación y renovación creativa, y de restauración ecológica.

Junglewood represents a harmonious fusion of music and nature in this space for experimentation, creative renewal and ecological restoration.

Un sueño que está a punto de anunciarse al mundo.

The dream will soon be a reality.

UNA NOCHE EN EL PÁJARO DE HIERRO

Es como si estuviéramos dentro de un gran pájaro de hierro, un pájaro de incontables alas metálicas que abre su cuerpo insólito a la tarde bella y luminosa del verano panameño. La brisa arrecia como si quisiera colarse en esta estructura, todavía en construcción, que Frank Gehry diseñó para el Biomuseo de la capital panameña y que deja la impresión de querer elevarse para acaso planear sobre el mar próximo y plácido, antes de aterrizar sobre las islas cercanas.

Estamos en la presentación del proyecto Junglewood y hay algo particularmente conmovedor en esta tarde a punto de ser noche. Un rico programa musical incluye creadores tan disímiles como los jazzistas Danilo Pérez y John Patitucci, junto a instrumentistas indígenas o el percusionista local Ricaurte Villarreal.

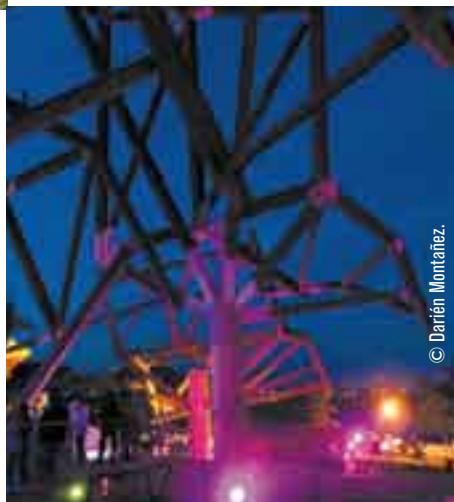
Todo parece capaz de entrelazarse en esta tarde de verano: los músicos kunas marcan una base rítmica con sus instrumentos de viento, mientras un saxo herido y cálido, nacido en la lúcida melancolía del jazz, improvisa junto a ellos. Danilo Pérez y John Patitucci reinventan la clásica canción “Panamá Viejo”, que gracias a su doble talento no podía sonar más nueva. En medio de la interpretación, el fuerte viento primero se atraviesa y luego parece incorporarse, aportando intensidad natural al efecto de conjunto. Esta unión entre música y naturaleza podría ser la mejor definición de Junglewood, un espacio de experimentación y renovación creativa, y de restauración ecológica. Un sueño que está a punto de anunciarse al mundo.

A NIGHT IN THE IRON BIRD

It is like being inside a giant iron bird, a bird with innumerable metal wings that unfurl its remarkable body to the lovely, luminous Panamanian summer afternoon. The wind picks up as if it were trying to slip into this still-unfinished structure that Frank Gehry designed for the Biomuseum in the Panamanian capital and that seems poised and ready to take off to glide over the nearby placid sea, only to then land on the neighboring islands.

We are attending the presentation of the Junglewood project and there is something especially moving about this afternoon shading into twilight. A varied musical program includes creators as dissimilar as jazz musicians Danilo Pérez and John Patitucci, indigenous instrumentalists and local percussionist Ricaurte Villarreal.

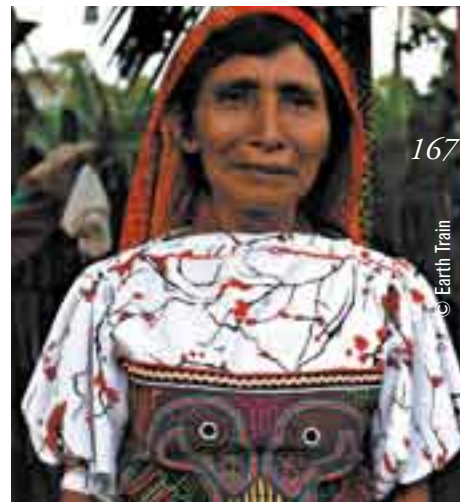
Everything seems to be coming together on this summer afternoon; the Kuna musicians lay down a rhythmic base with their wind instruments, while a warm, wailing sax born out of the splendid melancholy of jazz improvises along with them. Danilo Pérez and John Patitucci reinvent the classic tune “Old Panama,” which sounds completely new thanks to the double dose of talent. During the performance, the strong wind sweeps through, then joins in, adding natural intensity to the group effect. This fusion of music and nature may be the best definition of Junglewood, a space for experimentation, creative renewal and ecological restoration. The dream will soon be a reality.

© Darién Montañez.

© Silvia Grimbirt/Biomuseo.

© Darién Montañez

© Silvia Frimhut/Biomuseo

© Earth Train

JUNGLEWOOD

Si bien las facilidades de Junglewood apenas comienzan a ser construidas, ya su energía palpita en medio de la selva panameña con la fuerza anticipada que impulsa y sostiene a los más genuinos y audaces proyectos.

La idea es crear un centro de renovación cultural y ecológica que ofrecerá las facilidades y programas necesarios para la realización de estudios en diversidad tanto biológica como cultural. También facilitará y auspiciará la creación musical y artística dentro de una extraordinaria armonía con el entorno natural. Está ubicado en la entrada Este de la reserva del valle de Mamóní, una reserva natural privada administrada por la ONG Earth Train y que cuenta con 12.000 acres (296.520 metros cuadrados). El proyecto contempla la creación de un anfiteatro con estructuras livianas, tipo carpa, que permitan la protección del sol y la lluvia. La acústica estará garantizada por la ubicación natural y por elementos del entorno, como densos sembradíos de bambú. “Es una hondonada semejante a un anfiteatro natural”, dice entusiasmado Rob Griffin, cofundador del proyecto Junglewood e ingeniero de sonido especializado en la grabación de instrumentación acústica, quien ha obtenido varios premios Grammy por su meticulosa labor. Junglewood también incluirá un estudio de grabación profesional, diseñado y conducido por el propio Griffin, en el que no sólo se registrarán las interacciones creativas entre los músicos, sino que también servirá para grabar música indígena y para formar un archivo de portentosos y extravagantes sonidos naturales. Igualmente se contempla construir un estudio audiovisual, talleres y

JUNGLEWOOD

Even though construction is just beginning on the Junglewood facilities, its energy already throbs in the heart of the Panamanian jungle, pulsing with the force that drives and sustains the most real and daring projects.

The intention is to create a center for cultural and ecological renewal that will offer facilities and programs for studies in both biological and cultural diversity. It will also facilitate and sponsor musical and artistic creation in extraordinary harmony with the natural surroundings. It spreads over 12,000 acres at the eastern entrance to the Mamóní Valley Preserve, a private nature preserve run by the NGO Earth Train. The project includes plans for an amphitheater built in a light, tent-style to provide protection from sun and rain. The natural site and dense bamboo plantations will ensure good acoustics. “The site is a hollow similar to a natural amphitheater,” enthusiastically notes Rob Griffin, co-founder of the Junglewood project and a sound engineer specializing in recording acoustic instrumentation. He has earned several Grammy awards for his meticulous work. Junglewood will also include a professional recording studio, designed and run by Griffin himself, where recordings will be made not only of creative interactions between the musicians, but also of indigenous music. An archive of extraordinary and lush natural sounds will be created. There are likewise plans for an audiovisual studio, workshops, residential quarters for visiting artists, research facilities and meeting and seminar rooms linked to the exuberant natural space.

Si bien las facilidades de Junglewood apenas comienzan a ser construidas, ya su energía palpita en medio de la selva panameña.

espacios residenciales para artistas visitantes, facilidades para la realización de investigaciones, salones de reuniones y pedagógicos ligados al exuberante espacio natural.

¿Pero cómo realizar semejante proyecto sin alterar o afectar el entorno? “Nuestros estándares de protección ecológica son los más elevados”, dice enfático Nathan Gray, fundador del proyecto Junglewood y CEO de la organización ecológica Earth Train. “Por ejemplo, utilizamos restos de madera muy resistente que se salvó de las quemadas forestales. También optamos por el bambú. El impacto que generaremos sobre el entorno es mínimo. Esta idea no contempla lo masivo: se trata de un número limitado de individuos en un entorno creativo de gran intimidad con la naturaleza”.

But how can such a project be completed without changing or affecting the environment? “We adhere to the highest environmental standards,” stresses Nathan Gray, founder of the Junglewood project and CEO of the environmental organization, Earth Train. “For example, we use wood salvaged from forest fires, as well as bamboo. Our impact

Even though construction is just beginning on the Junglewood facilities, its energy already throbs in the heart of the Panamanian jungle.

on the environment is minimal. This is not a large-scale project; it is a small number of individuals in a creative environment, working closely with nature.”

AVISO LE MERIDIAN 1/2 V

© Darlén Montañez.

© Silvia Grünhut/Biomuseo.

© Earth Train

UN TREN ECOLÓGICO LLEGA A PANAMÁ

Después de trabajar diez años (entre 1991 y 2001) en la gestión de liderazgo juvenil y la realización de programas y conferencias, la organización mundial Earth Train decidió echar raíces. Primero consideraron México, luego pensaron en Centroamérica y finalmente optaron por establecerse en Panamá.

ECOLOGY TRAIN TO PANAMA

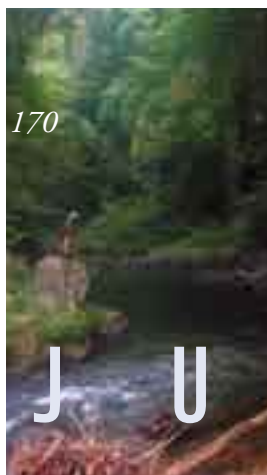
After ten years (between 1991 and 2001) of working on youth leadership and organizing programs and conferences, the global organization, Earth Train, decided to put down roots. They first considered Mexico and then Central America, finally deciding on Panama.

La decisión no fue difícil, aunque ocurrió de manera un tanto azarosa. En realidad fue en respuesta a un llamado de emergencia. Guillermo Archibald, un líder ambientalista de la etnia kuna, muy respetado en la comunidad, junto a dos jóvenes también kunas que participaban en un seminario de Earth Train en Puerto Rico, urgieron insistentemente a los líderes de ese organismo para que visitasen la comarca de Kuna Yala (Panamá) y considerasen seriamente establecerse allí. Un equipo de Earth Train se dirigió hacia Panamá y allí, acompañados por líderes kunas, no dudaron en escoger el valle del río Mamóní, situado a pocas horas de la capital panameña, como lugar para su posible asentamiento. Lo que encontraron fue un lugar impresionante, con una biodiversidad severamente amenazada por los colmillos agresivos de la deforestación.

It was not a difficult choice, although chance did play a part, as the decision was made partly in response to a call for help. When Guillermo Archibald, a highly respected Kuna environmental leader, and two Kuna youth participated in an Earth Train seminar in Puerto Rico, they insistently urged the leaders of the group to visit the Kuna Yala region (Panama) and to seriously consider establishing a base there. An Earth Train team headed to Panama, and accompanied by Kuna leaders, quickly selected the Mamóní River Valley, located a few hours from the Panamanian capital, as a possible site. This turned out to be an impressive place whose biodiversity was seriously threatened by aggressive deforestation.

Junglewood promete ser una punta de lanza ecológica, un ejemplo de fusión e integración entre la inmensidad natural y el poderío de la creatividad artística.

Junglewood promises to be an ecological launching pad, an example of the fusion and integration between the immensity of nature and the power of artistic creativity.

Los rancheros reemplazaban los bosques por pasturas para el ganado y además imperaban actividades ilegales e indiscriminadas de tala a destajo. Como si no fuera amenaza suficiente, algunos modestos granjeros del área habían descubierto un tesoro a cortísimo plazo en la siembra de culantro, para la cual quemaban tierra boscosa buscando mejorar las condiciones de los sembradíos. En los siguientes cuatro años, Earth Train profundizó la alianza y los acuerdos con el Congreso General Kuna para la protección de ese territorio y el desarrollo de oportunidades educativas para los jóvenes kunas.

A partir de 2004, Earth Train comenzó el laborioso proceso de conformar la Reserva del valle Mamóni mediante la adquisición, titulación y registro de más de setenta propiedades. Con el apoyo y la guía científica de miembros de la Academia de Ciencias de California, Earth Train está desarrollando dentro de la reserva de 12.000 acres un campus de prestigio entre la comunidad científica internacional para la indagación y educación en los campos de conservación biológica y restauración ecológica. “También tenemos la visión de mantener la Reserva como un modelo práctico y un ejemplo vivo de desarrollo sostenible a nivel comunitario. Y pensamos continuar realizando una inversión positiva en tecnología, productos y servicios sin apartarnos de dicho desarrollo sostenible”, dice Nathan Gray con una mirada quieta, aunque muy viva y convencida. Para conseguir metas tan ambiciosas, Earth Train cuenta con socios estratégicos que aúnan trabajo de calidad, así como voluntad y pujanza. A la cabeza continúan el Congreso General Kuna junto a la Fundación Danilo Pérez, el Biomuseo, la Academia de Ciencias de California, el Jane Goodall Institute y el Berklee Global Jazz Institute.

© D. Ben Montañez

© Silvia Grünhut/Biomuseo

© Earth Train

Ranchers cleared the forest for pastures for cattle, and the area also suffered from illegal and indiscriminate logging. As if that were not enough of a threat, some small farmers in the region had discovered a very short-term treasure trove in the cultivation of cilantro. They burned the forest in an effort to improve conditions for planting. Over the next four years, Earth Train formed a closer alliance with the Kuna General Congress to protect the land and to develop educational opportunities for Kuna youth.

Starting in 2004, Earth Train began the laborious process of creating the Mamóni Valley Preserve by acquiring, gaining title and registering more than seventy properties. With help and scientific advice from members of the California Academy of Sciences, Earth Train is developing a campus inside the 12,000-acre preserve that is gaining a reputation in the international scientific community for research and education in the fields of biological conservation and ecological restoration. “We also envision the preserve as a working model and a living example of sustainable development at the community level. We plan to continue positive investment in technology, products and services, all while respecting the idea of sustainable development,” says Nathan Gray, bestowing on us a gaze that is tranquil, yet strong and determined. To achieve these ambitious goals, Earth Train has strategic partners who contribute high quality work and inject determination and willpower. Leadership is shared by the Kuna General Congress and the Danilo Pérez Foundation, the Biomuseo, the California Academy of Sciences, the Jane Goodall Institute and the Berklee Global Jazz Institute.

AVISO NATIONAL CAR RENTAL 1/2 V

R I N C O N E S / C O R N E R S

© Darién Montañez

DE REGRESO AL PÁJARO DE HIERRO

La noche termina de caer sobre la gran estructura de metal, sobre este pájaro de hierro que en poco tiempo será el Biomuseo de Panamá y que ahora parece fusionarse con las últimas luces, con las sombras que acaban de nacer. Junglewood promete ser una punta de lanza ecológica, un ejemplo de fusión e integración entre la inmensidad natural y el poderío de la creatividad artística. Como despedida, cada uno de los asistentes recibe un palo de bambú. El percusionista colombiano Túpac Mantilla dirige a los asombrados y vigorosos asistentes en un agitado ejercicio musical. Nadie queda por fuera. Resulta sorprendente la coordinación armónica, la potencia del sonido, la creciente vibración percusiva que sale de cada uno y nos envuelve a todos. No puedo dejar de pensar en la conjunción entre el sonido natural del bambú y el paisaje estructural

concebido por Frank Gehry para contar la historia natural panameña. En esta unión insólita, en esta fuerza creativa y germinal parece residir el espíritu, el aliento, la promesa de Junglewood.

BACK TO THE IRON BIRD

Night falls completely on the large metal structure, on this iron bird that will soon be the Panama Biomuseum and now seems to blend into the fading light and become one with the emerging shadows.

*Junglewood promises to be an ecological launching pad, an example of the fusion and integration between the immensity of nature and the power of artistic creativity. In farewell, each one of the attendees is given a bamboo stick. Colombian percussionist Túpac Mantilla directs the surprised and determined guests in a lively musical exercise. Everyone participates. It is surprising to note the coordinated harmony, the power of the sound, the growing percussive vibration that emerges from each person and surrounds us all. I cannot stop thinking about the intersection between the natural sound of the bamboo and the structural landscape conceived by Frank Gehry to narrate the natural history of Panama. This marvelous union, this creative seminal power represents the spirit, the lifeblood and the promise of Junglewood. *