

MUSICAS eTNICAS

La música de

nuestro mundo

Símbolos utilizados:

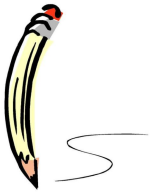
Audición. Ejemplos sonoros. Escucha atentamente y aprenderás.

Video. Picha sobre el enlace y si tienes Internet escucharás y verás un video significativo sobre lo que se está explicando

Indaga. Busca información: enciclopedias, libros, Internet, pregunta al que pueda saber,...

Ejercicio escrito. Te ayudará a aprender los conceptos.

Ejercicio musical. Cantamos, tocamos ritmos, melodías, armonías...

Recuerda. Trata de no olvidarlo.

Consejos para el estudio.

MÚSICA ÉTNICA

LA MÚSICA DE NUESTRO MUNDO

- La riqueza de lo diferente
- Un mundo de sonidos

MÚSICA AFRICANA

Árabe

Subsahariana

MÚSICA AMÉRICA

Caribe

Andina

MÚSICA ASIA

India

China

Japón

MÚSICA OCEANÍA

Indonesia

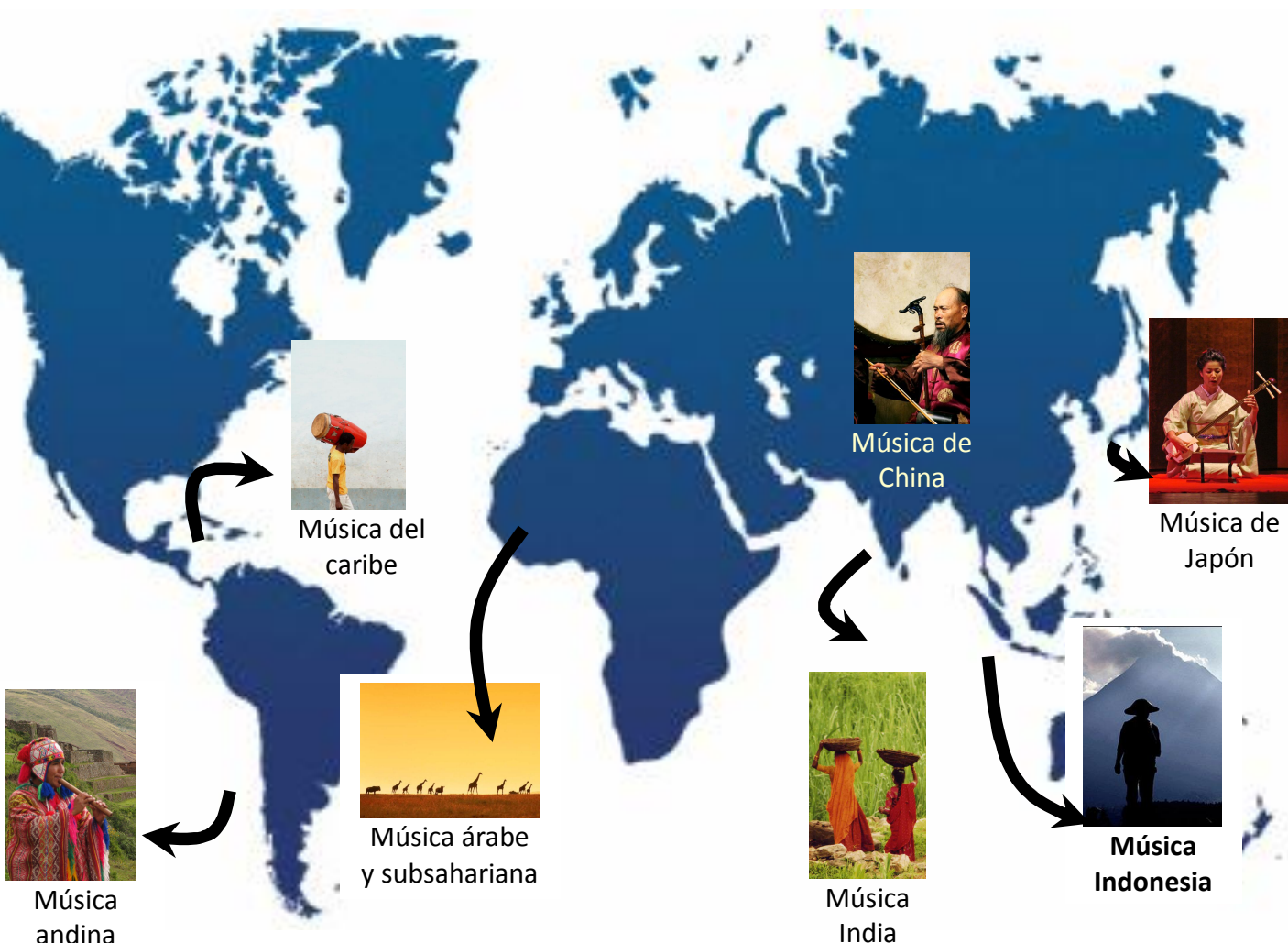
- Perspectivas
- Un sonido del mundo
- Cuadro recuerda
- Mapa mundi

• La riqueza de lo diferente

En un mundo cada vez más globalizado donde se estandariza todos los aspectos de la nuestra existencia, desde la vestimenta y el alimento hasta las formas de vida, cobra un valor creciente lo distinto, lo diferente. Adentrarse en otros mundos (como en un viaje) es una oportunidad de relativizar la propia situación, comprender que hay otras formas de vida igualmente valiosas. Llegar a la conclusión que lo tuyo no tiene por qué ser lo mejor, si no que es una forma de las muchas que se han ido conformando a lo largo de decenas de miles de años. Conocer la mayor variedad de culturas y expresiones artísticas (entre las que se encuentra la música) es una fuente incalculable de riqueza personal. Conocerlas significará valorarlas, y valorarlas llevará a preservarlas y enriquecerlas.

Será un viaje no sólo por los instrumentos, ritmos y melodías... nos adentraremos en los aspectos de las distintas culturas que son esenciales para comprender en profundidad sus músicas: la religión, la sociedad, los idiomas... Tendremos que hacer un esfuerzo por comprender ideas que nos son muy lejanas y empatizar con su cultura para que un ritmo, una melodía no se quede en un aspecto técnico, sino una expresión de una profunda necesidad de ser humano.

La riqueza es gigante y el tiempo y espacio es limitado. Intentaremos adentrarnos en algunas de las más significativas músicas del mundo. Estas son:

• Un mundo de sonidos

Empecemos por lo conocido.

Escucha esta canción del gran Louis Armstrong titulada "A wonderful world"

Aparentemente esta música tiene poco que ver con lo que vamos a hablar. A lo largo de tu estudio de las músicas del mundo te irás dando cuenta que esta música no nace de la nada, sino que en ella conviven en una sola canción (en el ritmo, en los instrumentos, en los bajos, en la voz de Armstrong, en los coros...) gran parte de las innovaciones musicales de las distintas partes del mundo. Fíjate en:

- El acompañamiento suave y sosegado de los violines, creando como un césped sobre el que descansa la melodía (voz).
- La batería que es como un corazón palpitante que da vida a la música.
- Las notas más graves del bajo, como columnas que sostienen todo.
- La flauta que adorna de vez en cuando la voz de Armstrong.
- Los coros que hacen sonidos consonantes.
- La voz negra y rasgada de Armstrong que se pregunta y se responde musicalmente, junto con los instrumentos de láminas que dan color.

Compara estos dos vídeos. El primero un aborigen Australiano interpreta el *Didgeridoo*, un instrumento tradicional de su cultura. El segundo corresponde a un canto esquimal de la etnia inuit. Geográficamente muy alejados, musicalmente...

1º. <http://www.youtube.com/watch?v=DC9w4KWEgJE>

2º <http://www.youtube.com/watch?v=x86SiUS7oA&feature=related>

MÚSICA AFRICANA

I. Contexto sociocultural. Generalidades

II. Música Árabe

II.1. Origen y generalidades

II.2. Características musicales

- Ritmo
- Melodía
- Armonía
- Textura
- Forma

II.3. Instrumentos

III. Música Subsahariana

III.1. Origen y generalidades

III.2. Características musicales

- Ritmo
- Melodía
- Armonía
- Textura
- Forma

III.3. Instrumentos

III.4. Danza

*No hay aguja sin punta penetrante
No hay navaja sin hoja afilada
La muerte llega a nosotros de muchas formas.
Con nuestros pies andamos por la tierra del chivo
Con nuestras manos tocamos el cielo de Dios
Algún día futuro, en el calor del mediodía,
seré llevado en hombros
a través del pueblo de los muertos
Cuando muera, no me entierren bajo los árboles del bosque,
le temo a sus espinas.
Cuando muera, no me entierren bajo los árboles del bosque,
le temo al agua que gotea.
Entiérrenme bajo los grandes árboles umbrosos del mercado
Quiero escuchar los tambores tocando
Quiero sentir los pies de los que bailan.*

Poema anónimo del Congo

I. Contexto sociocultural

África es un continente de una gran diversidad étnica y cultural. Es el segundo continente en extensión, con 52 naciones independientes y tribus (unas 3000), unas mil lenguas y al menos cinco grupos culturales mayoritarios con un total de 400 millones de personas. A pesar de que dista 15 km de Europa, nunca tan pocos kilómetros han creado tanta distancia, existiendo gran desconocimiento de los diferentes pueblos culturas, manifestaciones artísticas que se encuentran en este continente.

Ante la imposibilidad de entrar en profundidad en un estudio de la mayoría de los países por separado, vamos a ofrecer una visión global, siendo conscientes que esto tiene grandes peligros. Aún así en la música africana queda mucho que investigar y descubrir.

Se puede distinguir dos grandes zonas:

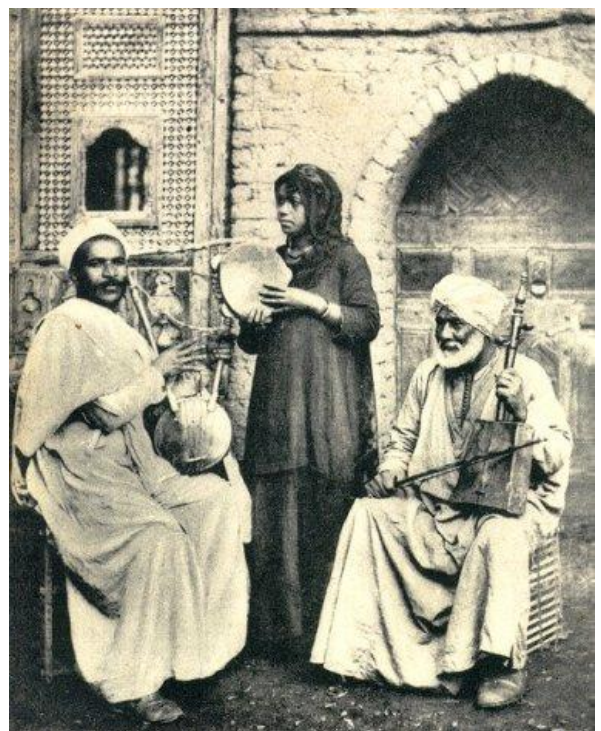
- La música del norte y noroeste de África. Los países islamizados: el Magreb (Marruecos, Argelia, Túnez y Libia) y el Cercano Oriente (Irán, Siria, Iraq, Jordania, Arabia Saudí, El Líbano, Omán Adén y Yemen). Egipto hace de bisagra entre estas dos zonas.
- La música subsahariana o África Negra.

Adolescente bereber

Adolescente subsahariano

Busca tres colores, un mapa físico de África y colorea las zonas donde se desarrolla cada una de las músicas que vamos a estudiar: música islamizada, próximo Oriente y subsahariana

La herencia musical del continente africano incluye la contribución original de los antiguos habitantes del valle del Nilo. En el antiguo Egipto la música era mística, suave y dulce. Los países islámicos del norte del Sahara poseen tradiciones musicales relacionadas diversas maneras con las del Oriente Medio, mientras que la música de los países subsaharianos, en los que grandes comunidades que aún viven de manera simple y tradicional, tiene un carácter más práctico.

En general podríamos trazar las siguientes características generales de la música africana:

- La danza y el canto son inseparables. De hecho pocos africanos utilizan el término abstracto de “música”, sino que se refieren a canciones, bailes y poesía. La música y la danza son las protagonistas de muchos ritos y ceremonias que se celebran con motivo de acontecimientos tan importantes como el nacimiento, la iniciación, el matrimonio o el funeral.
- Complejidad rítmica. Creando polirritmias a menudo interpretada por instrumentos de percusión.
- Patrón pregunta-respuesta. El solista plantea una pregunta en frases cortas que son repetidas con ligeras variaciones y el coro responde.
- Las tradiciones musicales se conservan de forma oral; no existen sistemas de notación.
- También tiene un importante papel de comunicación, expresando señales y mensajes a veces a larga distancia. (p.ej. el adhan islámico o los tambores parlantes)

Izquierda. Adhan o llamada a la oración por parte del almuédano, canta desde lo alto del minarete en la mezquita.

Derecha. Percusionista toca el tambor parlante

<http://www.youtube.com/watch?v=UJLaUCAQIQQ&feature=related>

II. Música árabe

II.1. Origen y generalidades

Cuando el Imperio Romano empezó a derrumbarse a comienzos del siglo V, los árabes empezaron a tener cada vez más poder. Mostraron gran habilidad intelectual y una poderosa cultura en donde la música estaba considerada como algo importante. Su música ha permanecido prácticamente inalterada a lo largo de los siglos hasta la actualidad. Sobretodo por el aislamiento que supone el nomadismo por el desierto (p.ej. los beduinos).

"Danza de los rwayss músico-poetas bereberes marroquíes"

El instrumento melódico es un rabab (o rabel) de una sola cuerda. ¿Qué otros instrumentos escuchas?

La música folclórica árabe es fundamentalmente vocal. Al igual que la música del África subsahariana, siempre se ha utilizado para celebrar acontecimientos en las vidas de las personas y las comunidades. Cada grupo étnico tiene su propia música folclórica, que es aprendida por cada generación escuchando e imitando.

"Canción de boda de Túnez"

Incluye voces, un oboe y percusión. Presta atención en el ámbito reducido de la melodía y cómo se contesta una voz solita por un coro.

La música árabe ha interactuado con otras músicas regionales, como la música de la antigua Grecia, la música persa, música turca, india, africana (por ejemplo: Bereber & Swahili) y la música europea (por ejemplo flamenco).

II.2. Características musicales

Ritmo

La música árabe incluye potentes patrones rítmicos tocados con palmas y tambores.

En la música culta de las cortes árabes predominaban la lengua y la poesía árabes. El ritmo de las canciones, tanto clásicas como folclóricas, se basa en la poesía árabe, la cual tiene un patrón regular. Hay patrones fijos o cíclicos llamados iqa'at.

Melodía

Utiliza un ámbito de notas reducido que no suele extenderse más allá de una cuarta o una quinta.

En la música árabe se utilizan unos modos o maqamat que son equivalentes a nuestras escalas occidentales. No obstante tienen diferentes combinaciones de tonos y semitonos, e incluso incluyen cuartos de tono (mitad de un semitono).

Textura y Forma

Predomina la monodia, y los esquemas de canto colectivo de pregunta y respuesta, e incluye frases melódicas breves, frecuentemente repetidas.

Arriba. El ud (laud árabe) se ha utilizado como acompañamiento del canto, creando unas texturas de melodía acompañada que tanto han influido en la música Europea.
Abajo. Evolución de laúd a la guitarra española. Pasando por la vihuela.

III.3. Instrumentos

Rabab

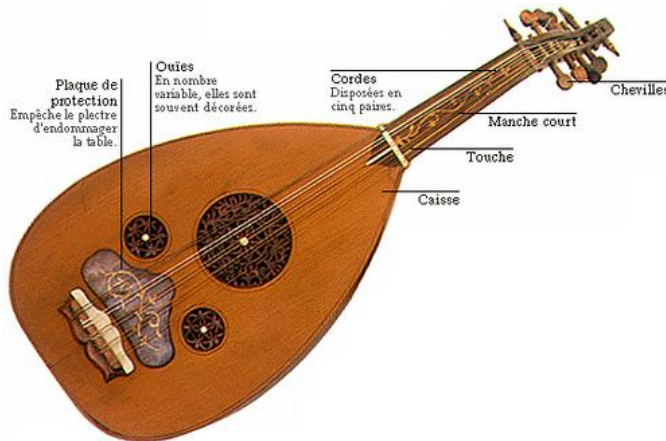
Este instrumento tiene su origen en los rebab egipcios y ha evolucionado mucho. De hecho en España se sigue tocando un instrumento que proviene de este, llamado rabel. Observa si no este pequeño dibujo medieval de las Cantigas de Santa María de Alfonso X “El Sabio”

Qué son las Cantigas de Santa María

Ud (laúd)

Es el instrumento principal de la música árabe. Viene de la palabra árabe al'ud (“madera”, “tabla”). El laúd tiene un mango corto, dotado de cuatro o cinco cuerdas y se usaba tanto en función solista como para acompañar el canto. Importado a España por los árabes, el laúd se difundió, modificándose por toda Europa cristiana del siglo XIII, donde se impuso muy pronto como instrumento de cámara entre los más nobles.

Qué pasó con el famoso laudista Zyriab

Música en maqam Nihawand para ud

Qanun (canon)

Música en maqam Nihawand para qanun

Nay

Música en maqam Nihawand para nay

Fíjate cómo predomina la ornamentación.

Qué tipos de adornos hace el intérprete.

Qué otro instrumento acompaña al nay.

Qué función musical puede estar teniendo.

Darbuka

Peau
Fixée au corps
par des clous et
de la colle.

Caisse
En bois incrusté
d'écaille de tortue
et de nacre.

Pied

- Haz un esquema de no más de una cara con los conceptos fundamentales de la música árabe.
- Escucha atentamente varias veces los ejemplos sonoros y ve repasando cada uno de los conceptos.
- Memoriza
- Repásalo y ve indagando en los conceptos: internet, youtube...

III. Música subsahariana

La parte de África que está al sur del desierto del Sáhara es una región enorme con una enorme riqueza cultural. Conviven una gran cantidad de etnias y culturas diferentes. Imposibles estudiarlas todas en este pequeño espacio. Intentaremos hacer una síntesis.

III.1. Origen y generalidades

Los orígenes de la música del África Negra se remontan a los propios orígenes del ser humano en la Tierra. Su origen se remonta a decenas de miles de años y está muy relacionado, en general, con actos comunitarios. Por encima de todo, la música subsahariana es una música rítmica. El ritmo es el protagonista.

Danza de Ghana. Atsiagbeko. Describe los actos de valentía en la guerra y tiene complejos ritmos organizados sobre un veloz 12/8 marcado por el kidi (tambor pequeño)

En este tipo de música, uno de los intérpretes más importantes es el “maestro”, quien improvisa patrones que indican a los bailarines qué pasos deben dar. Mientras avanza la grabación escucharás un acento sobre el segundo y el cuarto tiempo, los “contratiempos”

<http://www.youtube.com/watch?v=Bq7IqE9vnuE&feature=related>

Todas las manifestaciones artísticas africanas –música, danza, teatro y artes visuales- están estrechamente vinculadas con el lenguaje de cada tribu o región. Las artes forman una parte esencial de la vida cotidiana y proporcionan a cada grupo social o tribal un sentimiento de orgullo sobre su propia identidad.

Hacer música es una actividad colectiva en la que todos participan. Cada tribu tiene sus propias canciones y danzas y sus propios instrumentos. Cada acontecimiento especial de la vida de un individuo o grupo se celebra con las canciones apropiadas. Este hecho preserva las tradiciones y sirve como apoyo para quienes atraviesan por un momento importante en sus vidas. En general la música Africana se divide en música colectiva y de carácter privado. De la primera podríamos hacer una distinción entre: circunstancias fijas (nacimientos, funerales, matrimonio, religiosas...) y circunstancias variables (música de trabajo y de diversión). En las músicas de carácter privado encontraríamos canciones de cuna e individuales de diversión.

En ocasiones la música en África contiene unos mensajes, ejemplo de ello son los tambores parlantes.

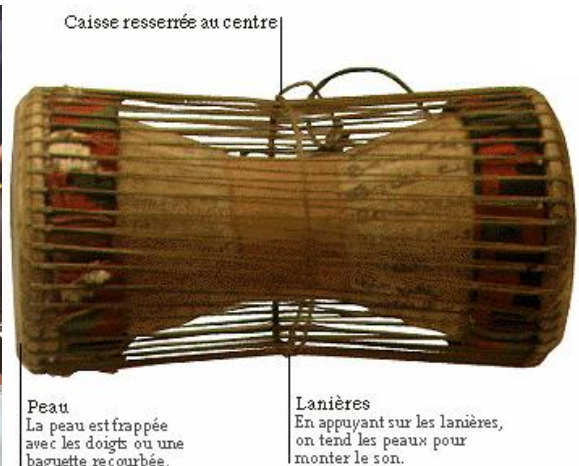
Tambores parlantes

Los tambores no se utilizan sólo para dar vitalidad rítmica a las canciones, las danzas y las músicas ceremoniales. En muchos lugares de África se han utilizado durante siglos para enviar mensajes.

La mayor parte de las lenguas africanas son “tonales”, lo cual significa que la altura de la palabra hablada es tan importante como la propia palabra. La misma sílaba, pronunciada a diferentes alturas, puede significar distintas cosas.

Los tambores no sólo pueden tocar ritmos, también pueden tocar distintas alturas. Algunas veces, esto se consigue tensando y aflojando las cuerdas que sujetan el parche sobre el cuerpo del tambor, como en el tambor en forma de reloj de arena. En otras ocasiones, los cambios en la altura se consigue presionando el parche con la mano, o utilizando tambores de distintos tamaños.

Un hábil ejecutante de tambor puede reproducir las alturas de las palabras en su propia lengua de modo tal que suenen como el habla para los oyentes. A menudo, los mensajes se envían de esta manera.

Peau
La peau est frappée
avec les doigts ou une
baguette recourbée.

Lanières
En appuyant sur les lanières,
on tend les peaux pour
monter le son.

III.2. Características musicales

Ritmo

Es la característica más importante y destacable, y esto ha tenido una gran influencia en la música popular en todo el mundo. Como resultado de la trata de esclavos que comenzó en el siglo XVI, los estilos rítmicos africanos se diseminaron por el Caribe y por los estados del sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Los africanos, que fueron conducidos allí en contra de su voluntad y forzados a trabajar en las plantaciones de algodón y azúcar, llevaron consigo su propia música –especialmente sus apasionantes ritmos.

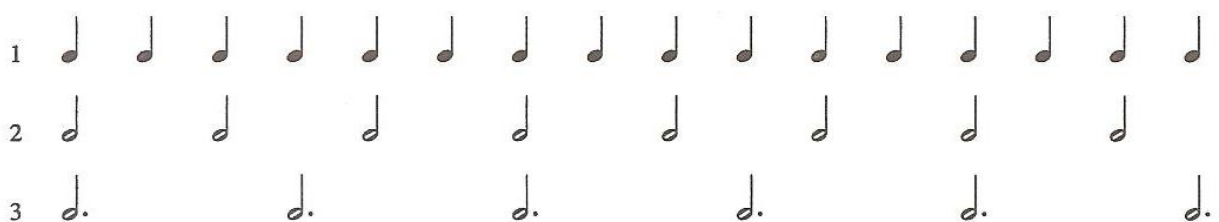
En general son ostinatos rítmicos relativamente simples (patrones rítmicos que se repiten constantemente) y que combinándolos forman polirritmias muy complejas. En la música africana es común que varios patrones rítmicos se toquen al mismo tiempo, algunas veces con cada una de las partes de un compás aparentemente distinto. El modo en el que las partes suenan la una contra la otra produce un efecto muy interesante.

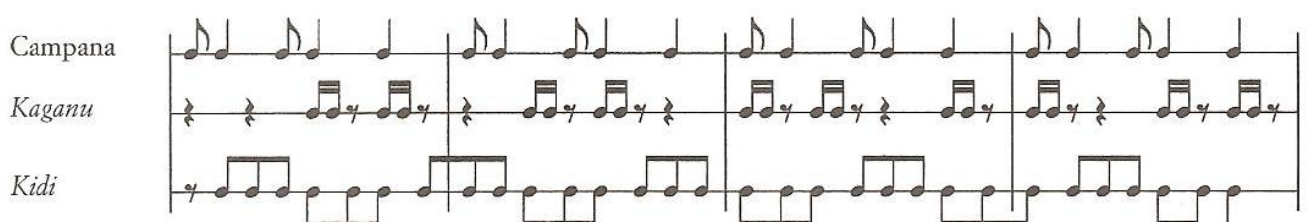
Polirritmia africana en estilo kpanlogo. En esta grabación se presentan distintos instrumentos de origen africano. Cada uno hace un ostinato distinto formando una polirritmia compleja.

Nos dividimos en grupos e interpretamos esta sencilla polirritmia:

Esta polirritmia es más compleja. Corresponde a un fragmento de una danza de Benin titulada *Adzogbo*.

Melodía

Las melodías de las canciones africanas se basan en escalas cuyos intervalos resultan cómodos para cantar. No hay escalas fijas similares a las conocidas por los músicos europeos. Las melodías de las canciones y la música instrumental se basan en cualquier escala que se adapte a las necesidades de los intérpretes.

Muchas tribus basan sus melodías en una escala de cinco notas o pentatónica. Esta escala tiene la peculiaridad de no tener semitonos, con lo que es más fácil de cantar.

Toca y canta esta nana titulada *Ushuru*. Es de Buganda y se basa en una escala de cinco notas. He incluido la traducción del texto.

U - shu ru ru ru ru Ma - mu ye shu ru ru U - shu ru ru ru ru li dj

ye shu ru ru (1) Si fe ci - ma - zi ye se - fet lim a - zi ye jer - ba
(2) Ye ma mu ye na ti to lo ne yi le ti we te

ye te la te na wu red ma - nu ye U - shu ru ru ru ru Ma - mu ye shu ru ru
tun be - gu ga da bo yi ses - til-ti

1. Estás sobre mis
espaldas cuando muelo y
cuando hilo,
Bájate, mi niño, que mi
espalda duele.

2. Yo, que soy niño de
mamá, volveré a verle,
Mamá traerá pan y leche
en sus brazos.

Canción de cuna con sonajero.

Las canciones se utilizan también para acompañar el trabajo físico repetitivo, especialmente cuando éste es realizado por grupos de personas que trabajan juntas. Se intenta que el ritmo de la canción coincida con el ritmo del trabajo. De este modo, cuando hay que hacer tareas aburridas, las canciones ayudan a pasar el tiempo más placenteramente.

Canto de trabajo del Congo

Armonía

El músico africano piensa en la armonía como parte de una melodía, y como algo que es igualmente importante. Cada línea es considerada como una melodía.

Los grupos tribales pueden agruparse de acuerdo a sus preferencias en relación con la armonía. Hay grupos que cantan la misma melodía cuatro notas por debajo, mientras que otros lo hacen cinco notas por debajo, pero nunca utilizan el intervalo de tercera. Otros grupos cantan la melodía en terceras paralelas, pero nunca usan alteraciones en la parte más grave, aun cuando éstas aparezcan en la parte superior.

Música del culto blekete de Ghana.

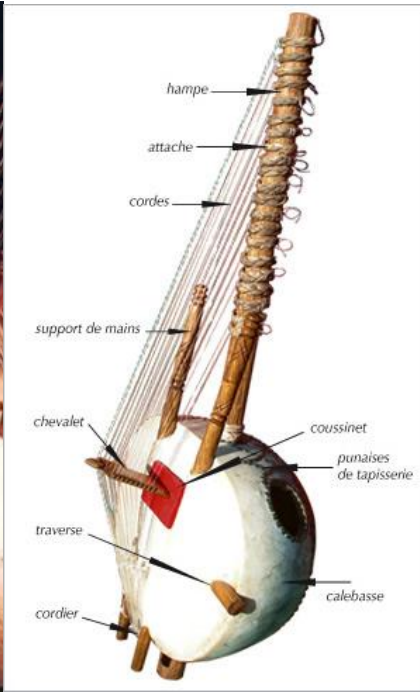
III.3. Instrumentos

Los instrumentos utilizados, que se construyen con materiales que pueden encontrarse fácilmente en la propia localidad, varían de una tribu a otra. Para los africanos, los instrumentos no sólo se tocan, sino que también “hablan una lengua”. Por tanto, los músicos africanos prefieren tocar los instrumentos contruidos en su propio distrito y afinados con su propia escala.

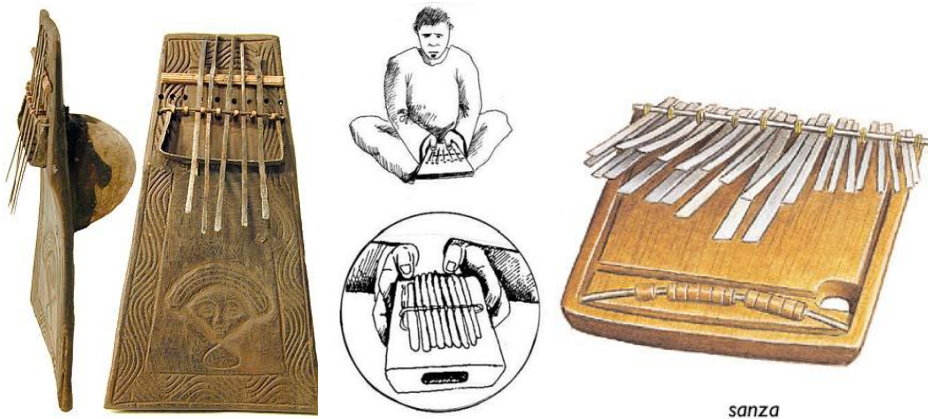
http://www.youtube.com/watch?v=1zsRh-TBgrk&feature=PlayList&p=456F2E37D14CAA10&playnext=1&playnext_from=PL&index=13

Kora

http://www.youtube.com/watch?v=meZoPL3J_3o&feature=related

Sanza (mbira)

sanza

Barre de serrage
Maintient
fermement les
lamelles.

Lamelles
22 languettes
de métal
accordées.

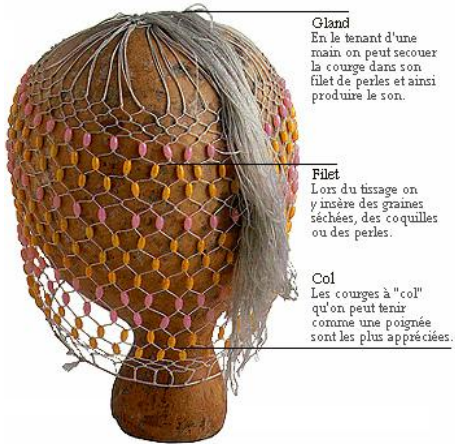
Planche de
résonance en
bois

Bruitier
Produit un
son bourdonnant.

Orifice
Permet de tenir
l'instrument avec
l'auriculaire.

Cabaça

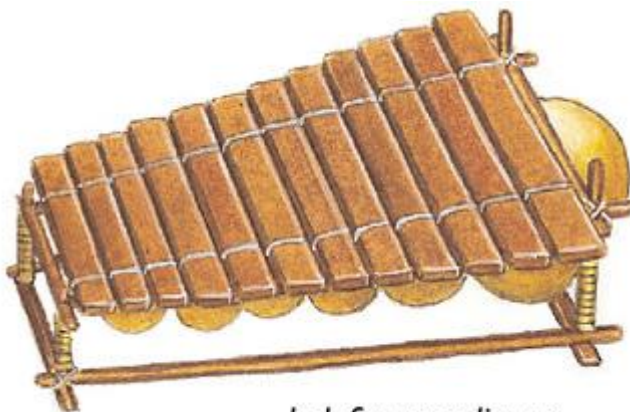

Busca información sobre el origen del djembé. De qué zona de África tiene su origen.

Djembé

Balafón

balafon mandingue

II. 4. Danza

Aun teniendo en cuenta la gran diversidad musical existente en África, se puede generalizar el hecho de que música y danza son inseparables en todo el continente. Siempre que uno oye cantos y palmas, o los ritmos de un tambor, se puede casi asegurar que alguien, cerca, está bailando. Una siempre atrae a la otra.

Al igual que en el resto de culturas, en las culturas africanas las danzas tradicionales están íntimamente relacionadas con las fases de la tierra (cambio de estaciones, desgracias naturales, etc) y con las fases de la vida (nacimiento, iniciación, matrimonio, muerte, ...).

Existe una gran variedad de ritmos y cadencias según las diferencias culturales de los muy diversos pueblos africanos.

Aunque muchas danzas se atienen a coreografías definidas, en general los bailarines realizan sus movimientos con un alto grado de improvisación. Generalmente, el bailarín utiliza, no solo sus pies, sino que juega con sus caderas, sus piernas, cabeza y hombros, y en las músicas polirrítmicas, donde cada tambor marca un ritmo diferente, cada parte del cuerpo puede seguir los diferentes ritmos marcados a la vez.

Hay muchos tipos diferentes de bailes, cada uno hecho con un estilo particular y para un propósito particular. El baile sirve para una gran variedad de funciones rituales y de simple diversión. Algunos bailes sirven para honrar a las fuerzas espirituales en las ceremonias religiosas, mientras otras son propias de las ceremonias concretas de iniciación o pasaje. Hay numerosos bailes sociales, como de competición, bailes militares, o bailes que honran a los jefes importantes.

Danza klama de las jóvenes Shai, en Ghana, al final de la primera semana de iniciación.

Al final de la estación lluviosa, los Wodaabe, en Níger, celebran durante 7 días el "geerewol", fiesta en la que los hombres jóvenes, maquillados como mujeres, bailan danzas características de esta celebración.

Danza masai:

http://www.youtube.com/watch?v=aR_yCxIxDDc

MÚSICA DEL CARIBE

I. Contexto sociocultural. Generalidades

II. Música de Trinidad

II.1. Origen y características generales

II.2. Instrumentos

Aquellos ojos del lugar
donde naci,marcaron mi existencia
son el camino por el cual se abre
paso mi destino.
esos son los ojos,
por los que miro y
respiro a cada momento,
me dan fuerzas y alivio,
esa luz que me brindan
enciende mi alma,
despierta en mi la identidad olvidada
del suelo que elegí para nacer,
trayendo hacia mi el clamor eterno
que llevo en la sangre,
aquel grito de paz y libertad de mis antepasados,
un llamado a levantarme y gozar
de lo maravilloso de mi origen,
,descubriendo la ardiente pasión
escondida en mi interior.
Esa pasión única e incomprensible,
dejó sus huellas en mi vida,
ellas son las que me guían
en el camino que decidí transitar
llevándome hacia lugares inexplorados

en lo mas profundo de mi ser,
conectándome con lo que alguna vez fui
y con lo que inevitablemente soy,
acercándome a mis raíces
que son las que me ligan al lugar donde nací.
son mis raíces y aquel canto de esperanza
de mis antepasados los que me ayudan a existir,
y depositan en mi la fuerza
para seguir bailando al ritmo de su son,
de mi son, de un son que no distingue fronteras
que lo único que hace es invitarnos a bailar y a gozar
y en ese cantar del son eterno que es mi vida
que trae hacia mí el lugar donde nací,
cada día descubro un nuevo camino por transitar
nuevas costumbres y herencias que me hacen quien
soy,
y me recuerdan a cada minuto mi misión en este
mundo,
lograr un futuro de paz y libertad
en mi tierra y en los corazones de mis hermanos
para así despertar el orgullo de nuestro origen
y hacer que reviva la tradición,
para que la felicidad de ser quienes somos
sea lo que nos impulse a vivir con alegría en los
corazones.

I. Contexto sociocultural. Generalidades

El mar Caribe es un mar abierto tropical del océano Atlántico, situado al este de **América Central** y al norte de **América del Sur**, cubriendo la superficie de la **Placa del Caribe**. También es llamado mar de las Antillas por estar ubicado al sur y oeste del **arco antillano**.

Limita al Norte con las llamadas **Antillas Mayores** —**Cuba, Haití**, la República Dominicana y Puerto Rico— ubicadas al Sur del Trópico de Cáncer, al Este con las **Antillas Menores**, al Sur con Venezuela, Colombia y Panamá, y al oeste con México, Belice y Guatemala, y Honduras, Nicaragua y Costa Rica (meridiano 84°W).

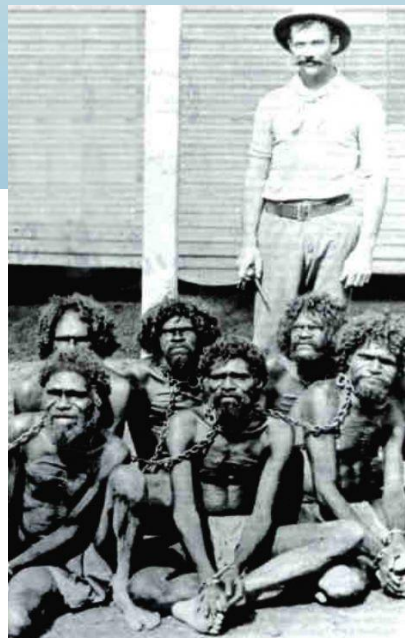
El mar Caribe es uno de los mares salados más grandes del mundo

II. Música de Trinidad

II.1. Origen y generalidades

El aspecto más importante que ha influido decisivamente en la cultura y la música de la zona del Caribe ha sido la deportación escalonada de esclavos africanos a las plantaciones de América por los colonos Europeos. Como resultado de la trata de esclavos que comenzó en el siglo XVI, los estilos rítmicos africanos se diseminaron por todo el Caribe y por los estados del sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Los africanos, que fueron conducidos allí en contra de su voluntad y forzados a trabajar en las plantaciones de algodón y azúcar, llevaron consigo su propia música –especialmente sus apasionantes ritmos.

II.2. Instrumentos

La música es parte importante de las vidas de los trinitaños y, como otras muchas personas en todo el mundo, ellos han construido instrumentos a partir de cualquier cosa que pudiesen encontrar. A lo largo del último siglo, las caña de bambú, que abundan en Trinidad, se han utilizado para construir los “instrumentos” de las bandas de tambú bambú. Las cañas huecas se cortaban con diferentes longitudes para producir notas de distintas alturas. Las más pequeñas se percutían con palillos y las más grandes se golpeaban contra el suelo sobre un acompañamiento de sartenes, botellas y cualquier otro objeto que pudiese producir un sonido rítmico excitante.

Sin embargo lo que más caracteriza a la música caribeña son los steel drum (tambores de acero). Construidos con barriles de petróleo que en su origen dejaron abandonados los estadounidenses en al Segunda Guerra Mundial. Estos viejos barriles fueron abandonados en muchos lugares del mundo, pero sólo en Trinidad se transformaron en instrumentos musicales.

Escucha esta pieza tocada con una steel band.

Escucha primero y luego practica el redoble típico de los steel band en las notas largas. Después pon a prueba tu creatividad componiendo frases siguiendo las indicaciones del profesor.

Escuchando, tocando y analizando esta música qué aspectos del ritmo, melodía, armonía, forma, textura, destacan en este tipo de música

Construcción de un steel drum:

http://www.youtube.com/watch?v=mQu5Unc_TNY&feature=related

MÚSICA ANDINA

I. Contexto sociocultural. Generalidades

II. Música Andina

II.1. Origen y generalidades

II.2. Características musicales

- Ritmo
- Melodía
- Armonía
- Textura
- Forma

II.3. Instrumentos

*Ya de los blancos el cañón huyendo,
hoy a la falda del Pichincha vine,
como el sol vago, como el sol ardiente.
como el sol libre.*

*¡Padre sol, oye!, por el polvo yace
de Manco el trono; profanadas gimen
tus santas aras: yo te ensalzo solo,
solo, más libre.*

*¡Padre sol, oye!, sobre mí la marca
de los esclavos señalar no quise
a las naciones; a matarme vengo,
a morir libre.*

*Hoy podrás verme desde el mar lejano,
cuando comiences en ocaso a hundirte
sobre la cima del volcán tus himnos
cantando libre.*

*Mañana solo, cuando ya de nuevo
por el oriente tu corona brille,
tu primer rayo dorará mi tumba,
mi tumba libre.*

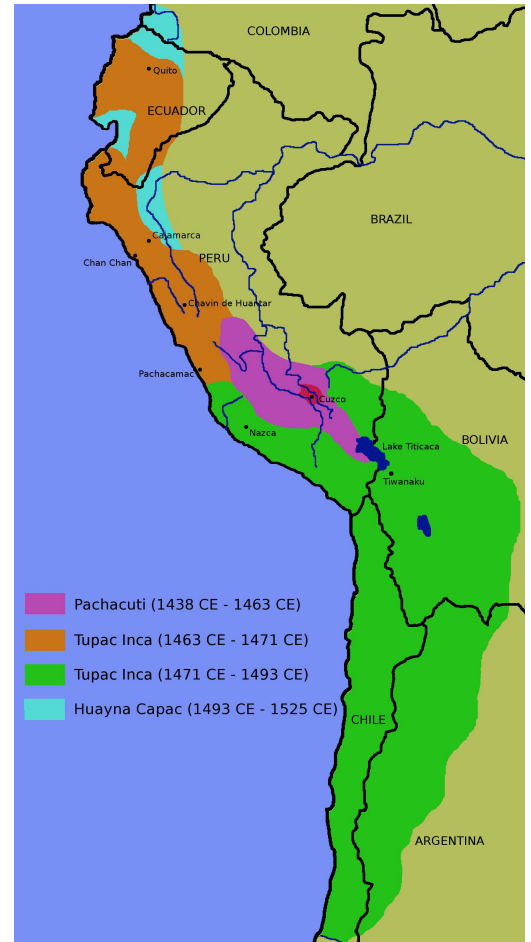
*Sobre ella el cóndor bajará del cielo.
Sobre ella el cóndor que en las cumbres vive
pondrá sus huevos y armará su nido,
ignoto y libre.*

Poema andino

El último inca

I. Contexto sociocultural

El pueblo andino procede de la antigua civilización Inca. Asentada en la cordillera de los Andes. La cultura Inca se empezó a forjar alrededor del río Urubamba a partir de la cultura aymara. Con la extensión del Imperio a lo largo de los siglos XV y XVI de nuestra era, fue absorbiendo nuevas expresiones culturales de los pueblos anexionados. Se dedicaban fundamentalmente a la agricultura y a la ganadería.

II. Música andina

La música inca, cultivada mayormente durante el **Tahuantinsuyo** a la par con la **danza**, desempeñaba un papel importante en distintas ocasiones. Se sabe que había amorosa, guerrera, fúnebre y agrícola. La música inca se componía de 5 notas musicales. Por estudios recientes esas cinco notas podrían corresponder a la escala pentatónica.

Con la llegada de los europeos españoles a estas tierras el contacto cultural hizo evolucionar la música y los instrumentos (introducción de la guitarra española, por ejemplo).

De los ritmos originarios podríamos destacar estos tres:

Harawi: Es una canción nativa de motivos amorosos, de candorosa melodía que expresaba los sentimientos del alma. Se cantaba, en su texto, la ingratitud de la amada, la ausencia de la penas

de amor. <http://www.youtube.com/watch?v=GIXE-5NrC3o&feature=related>

Huayno: Es de expresión festiva y alegre. Actualmente toma diversas denominaciones según la región (wayno, chuscada, qachwa, etc.), aunque estas hacen más referencia al baile que a la melodía.

Escucha este ritmo huayno: “Carnavalito”

Trilla-takiy: Eran canciones ejecutadas durante la **trilla**. La música de trabajo tiene una doble función:

- Entretener mientras se está haciendo un trabajo duro, creando un ambiente más agradable.
- No perder el ritmo de trabajo. Con lo que se consigue mejores resultados finales.

<http://www.youtube.com/watch?v=YXZPOLxmf68>

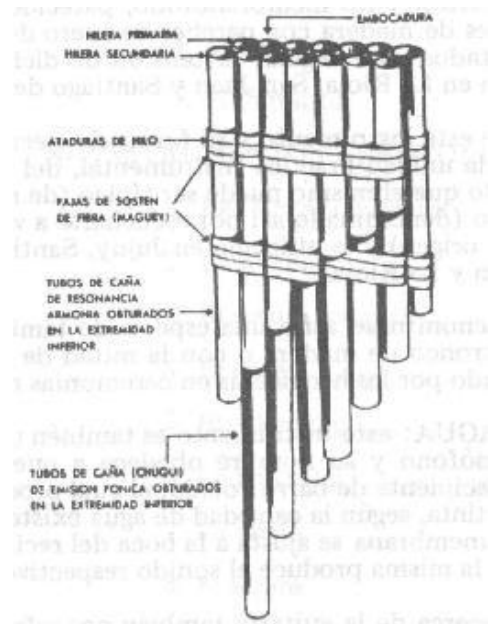
<http://www.youtube.com/watch?v=sHWADtTHVUI>

II.3. Instrumentos

Quena

Zampoña o Flauta de pan

Charango

<http://www.youtube.com/watch?v=Gx3fdKIHh00>

MÚSICA INDIA

I. Contexto sociocultural. Generalidades

II. Música India

II.1. Origen y generalidades

II.2. Características musicales

- Ritmo
- Melodía
- Armonía
- Textura
- Forma

II.3. Instrumentos

Todos formamos parte del todo infinito, de la nada,
de lo que regresa, de lo que va y viene.
El agua jamás pierde su naturaleza,
va y regresa de las nubes que moran en el cielo protector.
La palabra me fue dado por la historia del Todo,
y ella regresará cuando termine su aquí y ahora.
Ved en las cosas el reflejo del Universo,
pues Todo forma parte de esa parte.
El corazón, morada de los sentimientos,
se eleva para fluir como fuego.
Canto en el despertar del alba cada nuevo amanecer.
Tan sencillo como mirarse el rostro en una flor abierta.
Que tu vida sea tu propio camino
y tu mirada adorne los ojos de los demás.
Sea grato al Universo sentirse parte de ti,
como el Universo te acoge en su infinito ser y no ser,
al mismo tiempo.

Himno de los Vedas

I. Contexto sociocultural. Generalidades

La India es un enorme país en el que conviven numerosas lenguas. Es el **segundo país más poblado** del mundo (después de **China**), con 1150 millones de habitantes (estimado en 2008) y alrededor de 400 lenguas, de las cuales la Constitución india reconoce actualmente como oficiales 22, de los cuales los más hablados son el **hindi**, el **urdu**, el **bengalí**, el **gujarāti**, el **panjabi**, el **asamés**, el **cachemir**, el **maratí**, el **oriya**, el **sindhi**, el **sánscrito**, el **tamil**, el **telugu**, el **kannada** (o **canara**) y el **malayalam**; el más hablado es el hindi; el **inglés** fue oficial hasta 1965, pero sólo lo habla un 5 % de la población; para que una ley sea válida ha de ser publicada en al menos dos de estas lenguas oficiales. Con 3.287.590 km² es el **séptimo país más extenso** del planeta.

En su paisaje se combinan colinas exuberantes, montañas, desiertos, llanuras e inmensas ciudades superpobladas, así como miles de pueblos pequeños. La música de India refleja la inmensa variedad de culturas y estilos de vida. Al igual que la música folclórica de todo el mundo, preserva las tradiciones locales y proporcionan a las personas un sentido de pertenencia, al tiempo que constituye una parte importante de la vida social.

Un aspecto importante para la música es la religión, el hinduismo. Los cuatro libros que forman parte de la base de las escrituras sagradas del hinduismo son los vedas (1000 a.C.). Contiene texto y música. Se halla en el capítulo dedicado al teatro, puesto que la música india está ligada con la lengua, la danza y el gesto. El autor BHARATA compone una música vocal dedicada al Dios **Brahma**, a partir de los cuatro antiguos libros de los Vedas.

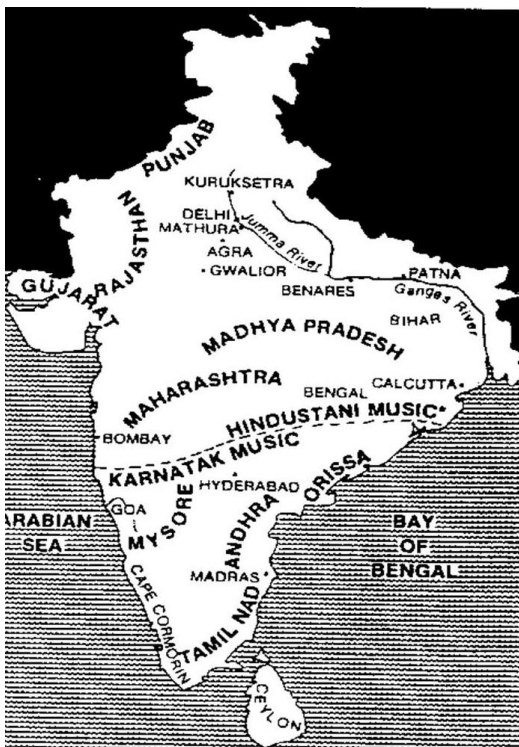

Una imagen de los escritos Vedas

II. MÚSICA INDIA

II.1. Origen y generalidades

Los orígenes de las tradiciones musicales de la India se remontan hasta el tercer milenio antes de nuestra era, y por lo tanto son de las más antiguas del mundo. Entre los siglos XII y XVI se desarrollaron dos estilos musicales separados: el Karnataka, en el sur de la India y la música indostaní, en el norte del país y en el territorio que hoy constituye Pakistán. Esta última estuvo muy influida por la música persa y absorbió muchos de sus elementos, ya que se desarrollaba en las cortes de los príncipes, quienes en su mayoría venían de Persia y eran musulmanes. La música Karnataka siguió su propio camino en los templos y evolucionó.

En muchas provincias de la India surgieron distintos estilos vocales como los himnos religiosos, las canciones rurales, canciones de bienvenida, danzas y canciones de pescadores y marineros. Cada tipo tenía su denominación y sus características propias.

Jugalbandi (dúo) para sitar y Sarandi. Escucha:

- La gran cantidad de ornamentación y adornos
- Las notas más graves (bordon) del sitar
- El ritmo suave y regular mantenido por la tabla. Y su diversidad de sonidos
- Sonoridad general.

II.2. Características musicales

Ritmo

En la música india se utilizan unos ciclos rítmicos llamados talas. Hay más de 300 talas diferentes. Sin embargo, algunos se usan con más frecuencia que otros. Los músicos indios deben tener un conocimiento profundo de los talas al improvisar, de modo tal que se interpretación tenga una estructura rítmica. Los talas se suelen marcar con la tabla.

Cada tala tiene un determinado número de tiempos, o matras, por ciclo. Y cada ciclo se divide en un número de secciones, denominadas vibhags. El primer tiempo de cualquier tala se denomina sam. En todas las improvisaciones es muy importante que los intérpretes coincidan en cada san, y la pieza debe terminar en un sam.

El tala más popular es, sin duda, el conocido como tin-tal. Tiene 16 tiempos por ciclo, divididos en cuatro vibhags de la misma extensión. Prácticalo tal y como te enseña el profesor.

1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15	16	
X					X					0					X				

Otros talas:

Rūpak-tāl

1	2	3		4	5		6	7	
0				X			X		

Dādrā

1	2	3		4	5	6	
X				0			

Dhamār

1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	12	13	14	
X						X			0				X				

Observa y aprende con este sorprendente video donde un maestro de tabla explica el método de aprendizaje de la tabla. http://www.youtube.com/watch?v=Joyk_EMtzn0

Melodía

La música india se basa en ragas. Un raga no es simplemente una escala. Es algo que está a caballo entre una escala y una melodía. Cada raga tiene reglas muy estrictas sobre qué notas podrían usarse y cómo podrían utilizarse. Incluso las ornamentaciones y las notas de adorno, que forman una parte muy importante de la música clásica india, deben tocarse de acuerdo con las reglas del raga. Las ornamentaciones ayudan a establecer el carácter que cada raga tiene que expresar.

Todos los ragas se asocian con un momento particular del día o de la noche en el que deben ser interpretados, y muchos reciben nombres de dioses y divinidades, y expresan sus temperamentos y características.

Los músicos deben memorizar los ragas y los caracteres especiales que éstos expresan. Cada raga tiene determinadas notas importantes y frases que deben resaltarse durante la improvisación.

Escucha una interpretación basada en el raga bhupali.

Raga Bhupali

Raga Khamaj

Raga Kafi

Raga Purvi

Raga Bhairav

Forma

La forma de interpretar un raga es haciéndolo en tres secciones:

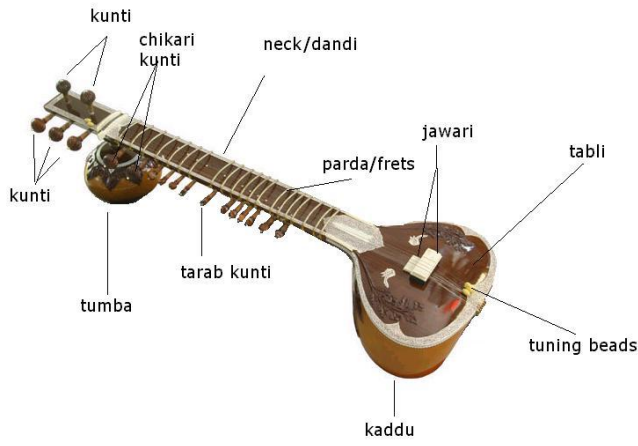
1. Alap. En esta sección, el artista principal, acompañado por el bordón del tambura, explora lentamente las notas del raga con una improvisación libre.
2. Jhor. Esta sección es un poco más rápida, y se atiende más a una pulsación.
3. Jhala. Comienza cuando suma el intérprete de tabla, y los músicos improvisan tanto en el ritmo como en la melodía. Esta sección es generalmente rápida y estimulante, y los músicos intercambian ideas rítmicas en sus improvisaciones.

El aprendizaje de la música india se ha hecho tradicionalmente de maestro a discípulo. Antiguamente, los príncipes y maharajás de la India animaban a los músicos a ejercer su artes, puesto que la música era una parte importante de la vida cortesana y los buenos músicos eran muy valorados. Los padres transmitían su propio estilo de cantar y tocar instrumentos a sus hijos y discípulos y, en gran medida, esta costumbre aún persiste. Se dice que los músicos pertenecen a una gharana particular, lo cual realmente significa un grupo de músicos que estudian en un lugar concreto bajo la influencia de un determinado maestro.

II.3. Instrumentos

Sitar

Sarangi

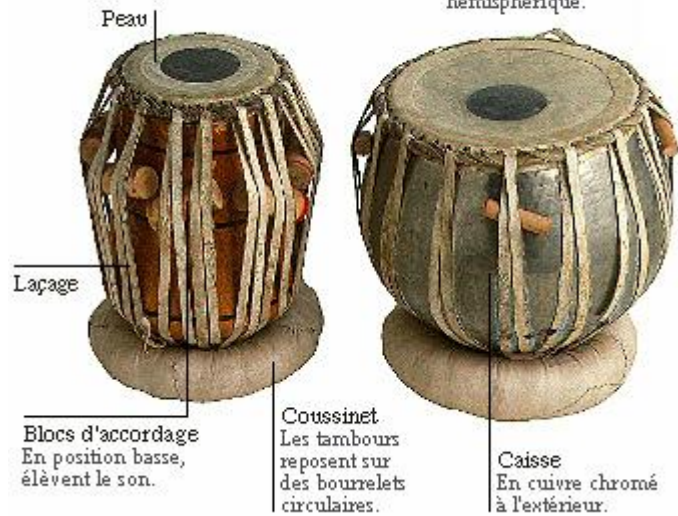

Tabla

Tabla
De forme cylindrique, accordée.

Baya
En forme de timbale hémisphérique.

MÚSICA CHINA

I. Contexto sociocultural. Generalidades

II. Música de China

II.1. Origen y generalidades

II.2. Características musicales

- Ritmo
- Melodía
- Armonía
- Textura
- Forma

II.3. Instrumentos

Se disipa el aroma del loto rojo.
La estera, fría, huele a otoño.
Abro mi vestido y, sola, salto en la barca.
¿Quién me envía un mensaje, allá entre las nubes?

Una escuadra de patos salvajes
traza en el cielo signo ilegibles.

La luna inunda la torre del oeste.
Han de caer los pétalos,
ha de correr el agua infatigable.
Dos soledades: un mismo sentimiento
nos une y nos separa.

Quisiera no pensar en todo ésto y es inútil:
mi cabeza vacía, mi corazón henchido.

Li Ch'in-Chao (s. XI)

I. Contexto sociocultural. Generalidades.

China es en la actualidad un Estado situado en el este de **Asia**, el **más poblado del mundo** con más de 1.300 millones de habitantes, y el **cuarto más grande** en cuanto a extensión territorial. El principal grupo étnico y cultural del actual Estado chino lo constituyen los llamados "chinos **han**", el grupo humano generalmente designado como "chinos". Los chinos *han* representan más del 95% de la población actual del país.

La civilización china se cuenta entre las más antiguas del mundo, y en China se desarrollaron un sistema musical y diversos instrumentos mucho antes que en otros países. Los antiguos chinos creían que la música podía influir en el alma de las personas y afectar al mundo de la naturaleza y a los fenómenos naturales.

Estas creencias están relacionadas con el pensamiento de un gran sabio y filósofo chino del siglo VI a.C. que influyó mucho en la cultura china durante los últimos dos mil años. Alrededor del año 200 a-C- se escribió una colección de libros conocida como "los cinco clásicos", en la que se daban instrucciones acerca de los principios de las enseñanzas de Confucio. Esta colección incluía un libro de música titulado Shi King o Libro de Odas. Durante la dinastía Chou se creía que la música formaba parte del conocimiento científico y que sólo una persona capaz de comprender la música resultaba adecuada para gobernar. Se creó una "oficina de la música", un departamento destinado a asegurar que los músicos manifestaban las actitudes oficialmente aprobadas de respeto y humildad, y que eran capaces de mantenerse en una afinación estándar.

Ya en el siglo XX durante el periodo conocido como la "Revolución Cultural", entre 1966 y 1976, la vida era especialmente estricta. Toda la música occidental estaba prohibida y lo mismo sucedía con cualquier música china basada en los ideales de Confucio o en cualquier otra tradición religiosa. Sin embargo, tras la muerte de Mao y la "la banda de los Cuatro", se permitió la producción y representación de obras de teatro musical distintas a las puestas en escena de los yang-pan. Los chinos estaban autorizados a escuchar una variedad de música mucho más amplia.

Desde 1976 se ha venido recuperando la música anterior a la Revolución Culutral, incluidas músicas descriptivas como la pieza siguiente.

Escucha la pieza titulada *Claro de luna sobre el río de primavera*. Describe los distintos tipos de instrumentos que puedes escuchar, incluso si no sabes sus nombres.

http://www.youtube.com/watch?v=o6JhBEI8VA4&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Ephilmul%2Ecom%2FSpanish%2Fmusica%2Ehtml&feature=player_embedded

II. Música de China

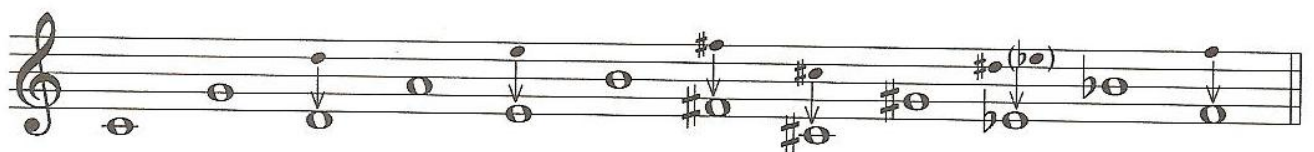
II.1. Orígenes y generalidades

Los orígenes de la música china se pierden en la noche de los tiempos. Hace unos 3.000 años, cuando la música europea no hacía sino comenzar su camino con paso vacilante aun, en China ya había empezado a aparecer toda una teoría musical acompañada de sofisticados instrumentos. Esto se debió principalmente a la música de carácter ritual y ortodoxo propugnada por Confucio. En época de la dinastía Han (206 a. de C.-220 d. de C.) ya existía en la corte imperial una Oficina de la Música encargada de la recopilación y edición de melodías antiguas y canciones populares. Debido a los contactos comerciales con Asia Central, la música extranjera penetra en China bajo la forma, por ejemplo, del p' i-p' a o laud y del hu-ch' in, un violín que se tocaba en posición vertical. Los compositores de la época, influidos por esta música de origen extranjero, modificaron y mejoraron la música china. En época del emperador Hsuan Tsing (713-755) de la dinastía T' ang, se creó en la corte el grupo de canto y danza de la Academia del Jardín de los perales, el cual permitió la formación de un gran número de músicos, sentando unas sólidas bases para la música china.

Fue alrededor del año 2679 a.C., en la época del emperador Huang Ti (“Emperador Amarillo”), cuando se estableció la altura de una nota fundamental denominada Huang-chung (campana amarilla). También se fijaron las doce notas de la octava, y a cada una de ellas se le asignó un nombre. Las versiones sobre cómo se hizo esto difieren levemente, pero todas llegan a la misma conclusión, y lo esencial de la historia es la siguiente:

Un hombre llamado Ling Lun (significa “Regla de Música”) fue a un valle lleno de tallos de bambú. Cortó un trozo de bambú hueco y sopló dentro de él para establecer la nota fundamental en el bajo. Luego eligió otros trozos de bambú, de distinto largo pero del mismo grosor y diámetro, y construyó una serie de diapasones de boca.

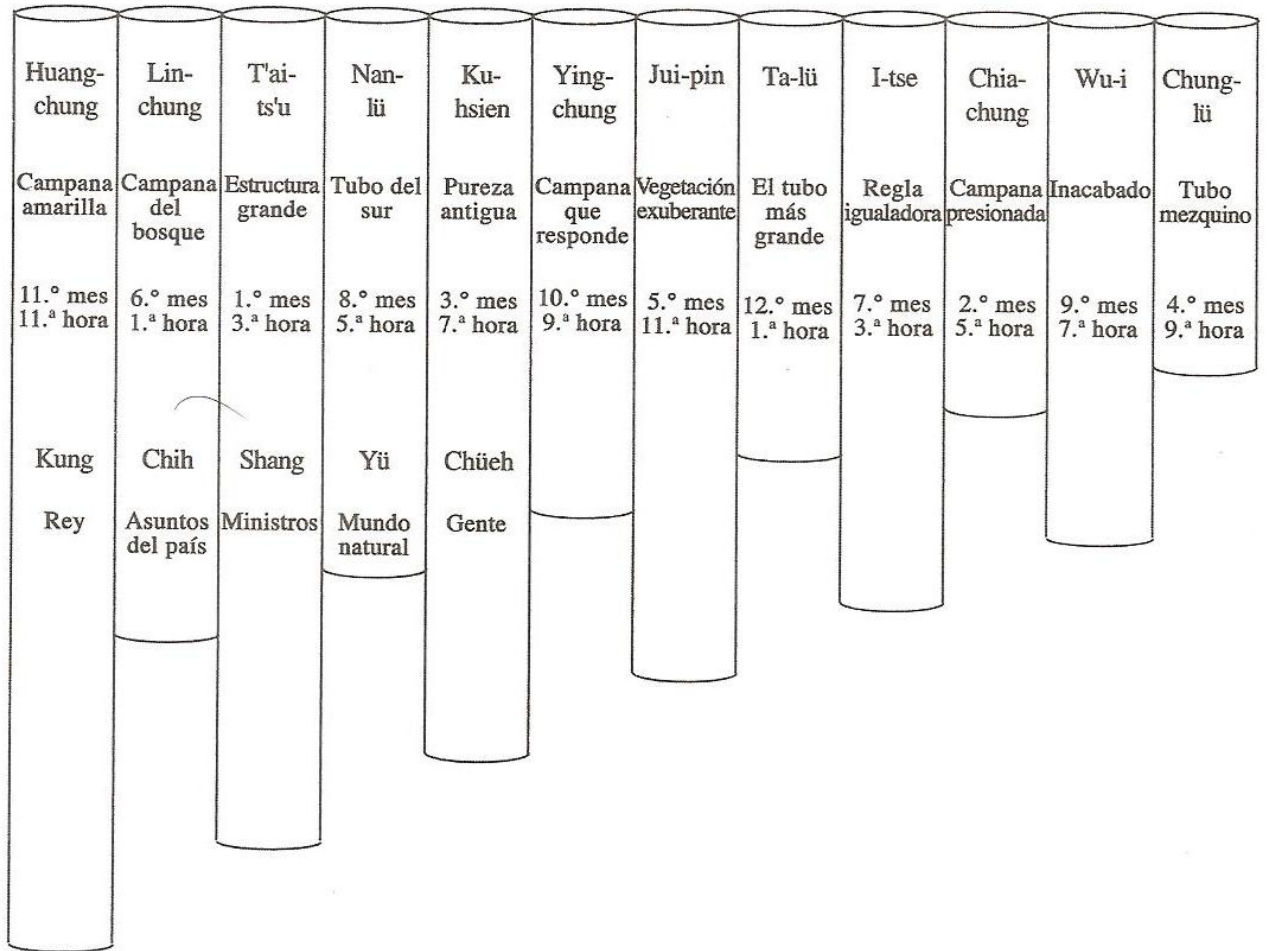
Los doce tubos sonoros resultantes, cada uno con su propia nota, se denominan lü. Son los siguientes:

Se asocian con los meses del año, y durante muchos siglos los cánticos de las ceremonias religiosas tenían que comenzar en el lü asociado con un mes concreto. Las cinco primeras notas fueron las únicas usadas durante muchos siglos formando la escala pentatónica.

Los chinos consideran que la música basada en estas notas es la más armoniosa, puesto que no hay semitonos.

Escucha esta pieza titulada **Artes marciales chinas**

II.2. Características musicales

Ritmo

Los músicos chinos no han tenían una manera universal para escribir los ritmos, de modo que los músicos chinos sólo podían hacerse una vaga idea de la pieza leyendo las alturas. Tenían que escuchar la interpretación de otro músico para aprenderla de manera apropiada. El compás de cuatro tiempos es el que se usa casi siempre, y los finales de compás se muestran con un pequeño círculo próximo al carácter.

En la actualidad los músicos chinos suelen leer partituras con notación occidental y algunas veces con número o caracteres.

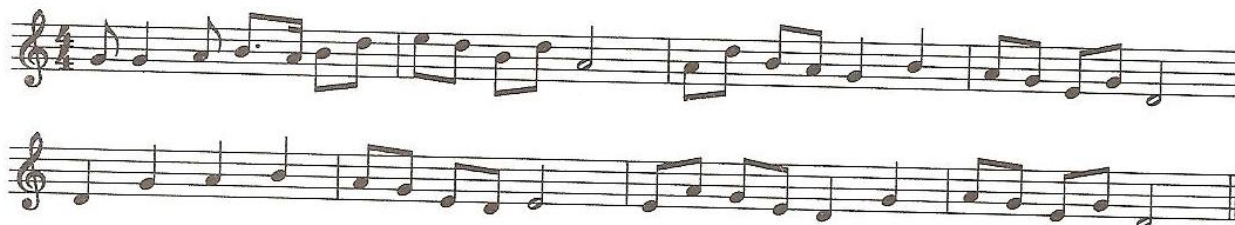
Melodía

El idioma chino es monosilábico. Hay muchas palabras cuya pronunciación es similar, pero la entonación de la voz marca la diferencia. En chino, los caracteres con los cuales se escriben las palabras también expresan las subidas y las bajadas en el tono o altura de la voz. La música china se escribía con los mismo caracteres usados para las palabras. Esto ha tenido una importancia crucial para dotar a la melodía como el elemento esencial de la música china.

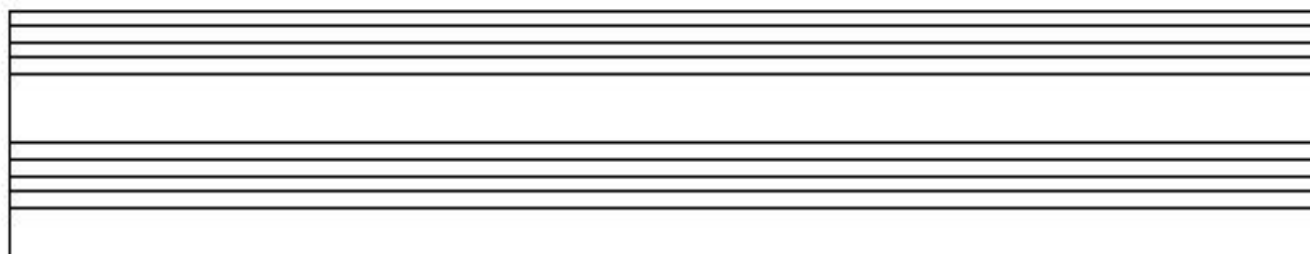
Ya hemos comentado la importancia de la utilización de la escala pentatónica en la música china...

Toca esta melodía que utiliza la escala pentatónica. Trata una mujer que busca a su marido, quien ha sido obligado a realizar trabajos forzosos para construir la Gran Muralla, levantada en un intento de mantener fuera del territorio chico a los invasores mongoles durante la dinastía Chin (221-206 a.C.):

Invéntate una melodía de estilo chino utilizando la escala pentatónica:

Armonía

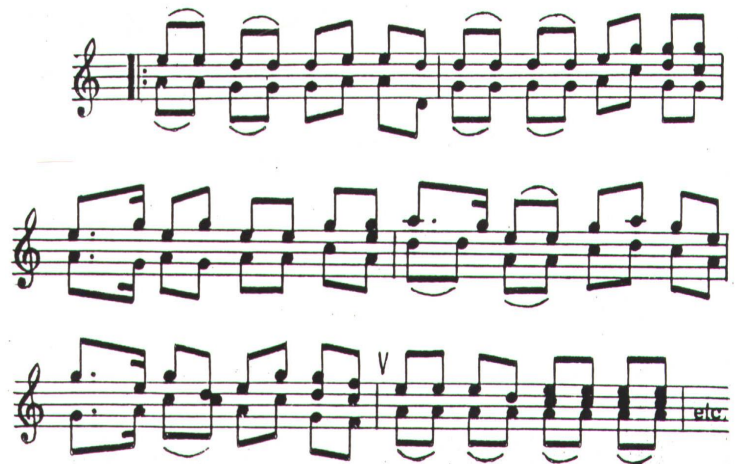
Hasta que la influencia de la música occidental llegó a China, a comienzos del siglo XX, no había armonía acórdica o contrapuesto. La música china se basaba en la heterofonía, es decir, cada músico podía tocar su versión de la melodía, añadiendo ornamentos o variaciones que resultaran adecuadas.

II.3. Instrumentos

Sheng

Melodía budista "Wu shing fo". Colección fonográfica de Herbert Müller, No. 34. Organo de boca "sheng". (Lachmann 1931: 172).

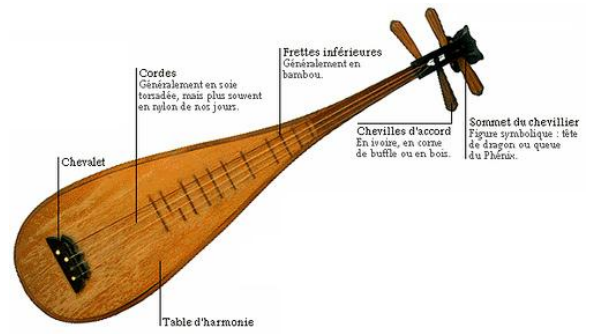

Er hu

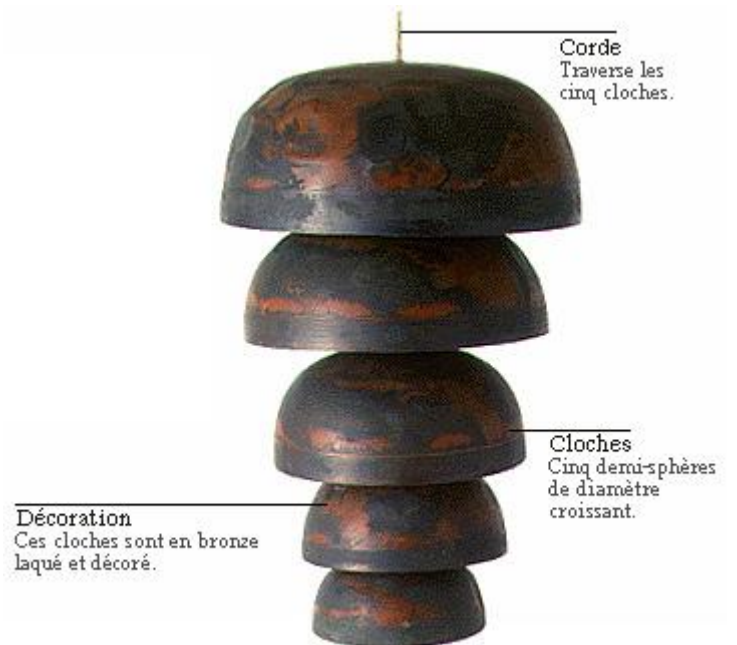

<http://www.youtube.com/watch?v=RSYRABNbFdQ>

Pipa

Yüing-lo (Carrillón)

Orugoru

MÚSICA de JAPÓN

I. Contexto sociocultural. Generalidades

II. Música Japón

II.1. Origen y generalidades

II.2. Características musicales

- Ritmo
- Melodía
- Armonía
- Textura
- Forma

II.3. Instrumentos

Si del valle
no saliera el ruiseñor
con su canto,
¿quién sabría decir
si llegó la primavera?

Ōe no Chisato (s. IX)
*Poema del concurso de poemas
de la Emperatriz durante el reino de Kanpyō*

Faltan pocos días
para que acabe la primavera
y el ruiseñor
parece absorto,
pensando melancólico.

Tsurayuki (s. IX)

I. Contexto sociocultural. Generalidades

Japón comprende más de 3.000 **islas**,¹ las más grandes de ellas son Honshū, Hokkaidō, Kyūshū y Shikoku, abarcando juntas el 97% del área total. Tiene una **población** de 127 millones de personas, la décima más numerosa del mundo. El área metropolitana de Tokio, que incluye a la ciudad capital de Tokio y las prefecturas de sus alrededores, es el área urbana más grande del mundo en términos de población, albergando a más de 30 millones de habitantes.

La influencia occidental sobre la tecnología ha tenido un impacto mayor en Japón que en cualquier otro país oriental. Sin embargo, aunque ha habido un rápido desarrollo en la ciencia y la industria, entre los japoneses hay un deseo de preservar las manifestaciones artísticas tradicionales. A pesar de la popularidad de todos los tipos de música occidental, ya sea clásica o popular, la música tradicional japonesa sigue siendo muy respetada. No obstante, en ocasiones, el estilo de interpretación se modifica para adecuarlo al público moderno.

II. Música de Japón

II.1. Origen y generalidades

Hace 1000 años, la influencia de China y el continente asiático en la cultura japonesa era tan importante como la del mundo occidental en la actualidad. La corte japonesa tomó del continente gran parte de su música y su ceremonial, y como las islas japonesas fueron los últimos lugares a los que se extenderían esas culturas, la tradiciones siguieron siendo fuertes en Japón durante más tiempo que en el continente.

La música japonesa, al igual que la música de la mayor parte de las culturas del este asiático, tiende a depender de las palabras. A menudo, la música tradicional japonesa tiene una parte vocal y la naturaliza descriptiva de la música instrumental suele quedar reflejada en el título.

Dentro de la música japonesa se distingue la música orquestal cortesana y la música teatral. Son muy distintas entre ellas pero se pueden sacar algunas características que son comunes a toda la música tradicional:

- No hay armonía acórdica.
- Las partes melódicas parecen comenzar en momentos diferentes, juntándose sólo en las cadencias.
- La música japonesa tiende a ser “compuesta sobre la marcha”, mientras que la música occidental depende más de una forma estructurada en la cual hay frases de respuesta, variaciones y repeticiones, así como una base armónica. La música japonesa es una sucesión de ideas nuevas, y aunque hay una forma musical, ésta no depende de frases reconocibles que se repiten.

Escucha esta pieza de titulada “*Shohekubai*”

(música de pino, bambú y flor de ciruelo).

Contrasta las características antes mencionadas.

II.2. Características musicales

Ritmo

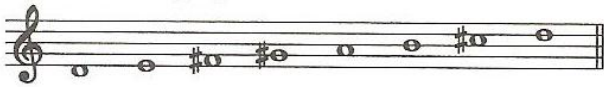
<http://www.youtube.com/watch?v=3x0et5D9DQU>

Melodía

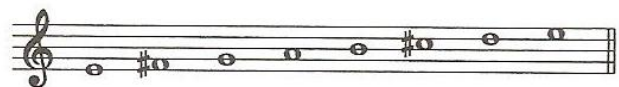
En la música cortesana (gagaku) se distinguen dos modos fundamentales: ryō y ritsu.

Escalas de
gagaku

Hay dos modos fundamentales: *ryō* y *ritsu*.

Ryō.

Ritsu.

Cada una tiene tres escalas basadas en la misma.

Forma

La música japonesa suele tener una estructura de tres partes llamadas: jo (introducción), ha (ruptura) y kyu (rápido)

La pulsación se mantiene sin cambios a lo largo de la pieza. Las composiciones de gagaku comienzan con un pasaje lento, denominado jo (introducción), que parece tener una cierta proporción de libertad rítmica, aunque los músicos permanecen atentos al pulso. Luego viene el ha (ruptura), donde se desarrolla un pulso más estructurado. Y sigue el kyu (rápido), en el cual se tocan muchas más notas por cada pulso, por lo que los músicos deben tocar velozmente. Estas secciones son bastante parecidas al alap, el jhor y el jhala de la música india, pero la música de gagaku generalmente describe escenas, historias o personajes, y no hay improvisación. En la imagen música gagaku:

II.3. Instrumentos

Gran parte de los instrumentos tradicionales japoneses se han desarrollado a partir de los instrumentos chinos. Se dice que la música de las cortes extranjeras se introdujo en Japón en el año 453 a.C., cuando músicos coreanos asistieron al funeral del emperador. Por aquella época, los músicos japoneses podían viajar al continente y escuchar la música de otras cortes.

Biwa

La biwa es un laúd de cuatro cuerdas que se toca con un plectro. Se usa junto al koto en la música de gagaku. Por lo general, la biwa toca la melodía, añadiendo ocasionalmente énfasis con un acorde de cuatro notas.

Shamisen

El shamisen es un pequeño instrumento de tres cuerdas pulsadas, muy importante en el acompañamiento del bunraku (teatro de marionetas) y en el teatro kabuki.

Koto

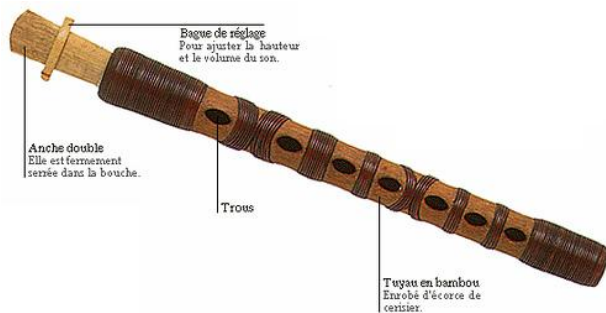

El koto es un cítara larga con 13 cuerdas, desarrollado a partir del ch'in chino. Toca la melodía y, ocasionalmente, agrega breves patrones melódicos que se repiten.

<http://www.youtube.com/watch?v=r0-QraivKCI>

Hichiriki

Daiko

Música de gagaku

Gagaku es la denominación de la música cortesana japonesa. Se divide en dos categorías:

1. Komagaku, de Corea y Manchuria, que llegó a Japón en el siglo V.
2. Tógaku, de China e India, que llegó a Japón en el siglo VII.

Cada composición es realmente una melodía interpretada por muchos instrumentos que tocan heterofónicamente. Toda la orquesta se concentra en la melodía, que debe ser memorizada, no leída de una partitura. La idea es crear una composición que fluye.

Escucha un fragmento de una pieza de gagaku, Manzairaku, e identifica todos los instrumentos que puedas. Además de tres instrumentos de viento (incluido el hichiriki y el sho), la orquesta incluye un kakko (tambor pequeño) y un taiko (tambor grande). También se puede escuchar una biwa. Se dice que esta música estimula el canto de un pájaro.

Teatro kabuki

Entre los años 1200 y 1500 Japón tuvo que hacer frente a cambios turbulentos, y las cortes estuvieron fuertemente dominadas por regímenes militares. Fue el tiempo de las guerras samurai.

La música de teatro se hizo popular, y la biwa era utilizada por sacerdotes y cantantes ambulantes para acompañar largos relatos históricos. Las dramatizaciones en los santuarios budistas y shinto, combinadas con historias tradicionales, dieron origen al teatro no.

Este género dramático musical incluye recitados, canto y danza, actores y un coro que canta al unísono sobre el acompañamiento de tres tambores y una flauta. Tenía, y todavía tiene, reglas estrictas para la estructura de la melodía, los ritmos y el diseño. Estos factores han ejercido una gran influencia en el teatro musical de otras culturas, así como en la supervivencia del teatro no en la actualidad.

<http://www.youtube.com/watch?v=RwsMTZ0dy2s&feature=fvw>

MÚSICA INDONESIA

I. Contexto sociocultural. Generalidades

II. Música Indonesia

II.1. Origen y generalidades

II.2. Características musicales

- Ritmo
- Melodía
- Armonía
- Textura
- Forma

II.3. Instrumentos

I. Contexto sociocultural. Generalidades

Indonesia constituye un archipiélago con más de 3000 islas. En la cultura de este pueblo ha tenido especial influencia de la India, del hinduismo y del budismo. El Islam se estableció desde el siglo XIII y a partir del XVI fue notable la influencia de países europeos como Portugal, Holanda e Inglaterra. Los estudios musicales se centran en Java y Bali.

Busca Java y Bali en un mapa físico y señálalo aquí.

II. Música indonesia

II.1. Origen y generalidades

Las islas de Indonesia han tenido vínculos comerciales con China y con India durante dos mil años. Ha habido muchas invasiones y migraciones que, en su conjunto, han tenido un efecto sobre la religión, el lenguaje, el gobierno y las manifestaciones artísticas de Indonesia.

En el siglo V, el hinduismo fue llevado a Bali y Java, y documentos hindúes hablan de una vida musical muy activa entre las personas, tanto pobres como ricas. Se sabe, por las tallas y las pinturas de los templos, que todos los tipos de instrumentos se utilizan ya en el siglo XVI.

Durante el siglo XV, con la invasión musulmana, el islam se extendió por toda Java. Muchos príncipes hindúes se trasladaron a Bali con sus cortes completas, incluidos músicos, bailarines, actores y actrices. En la actualidad, Bali es mayoritariamente hindú, y Java mayoritariamente musulmana. En Bali, el hinduismo tiene una fuerte presencia en todas las manifestaciones artísticas, y las historias utilizadas en las representaciones de teatro y danza, acompañadas con música de gamelán, se basan en gran medida en la mitología hindú.

El gamelán (Gamela, gamelán, megambel: golpear) es un grupo estratificado de instrumentos idiófonos que pueden alcanzar tamaños diferentes, y la agrupación puede tener hasta más de 75 instrumentos. Se subraya la percusión, pero también se aplica a instrumentos o agrupaciones de flautas. El gamelán es un instrumento fragmentado como la comunidad. No se puede formar un gamelán con instrumentos u orquestas de varios orígenes.

El sonido producido por el conjunto de instrumentos del gamelán es único.

Escucha esta pieza de gamelán balinés. Se trata de un fragmento del **Tabuh Loma-Loma** grabado en el templo de Batur (tabuh significa “golpear” y también “ostinato”).

La música de gamelán expresa las creencias y los sentimientos más profundos de los indonesios. Su cultura no permite grandes manifestaciones de emoción, pero a través de la música de gamelán pueden expresarse –no sólo al escuchar o al participar, sino también cuando el gamelán se usa como parte de otras manifestaciones artísticas, tales como la danza, el teatro, los recitales de poesía o el teatro de sombras.

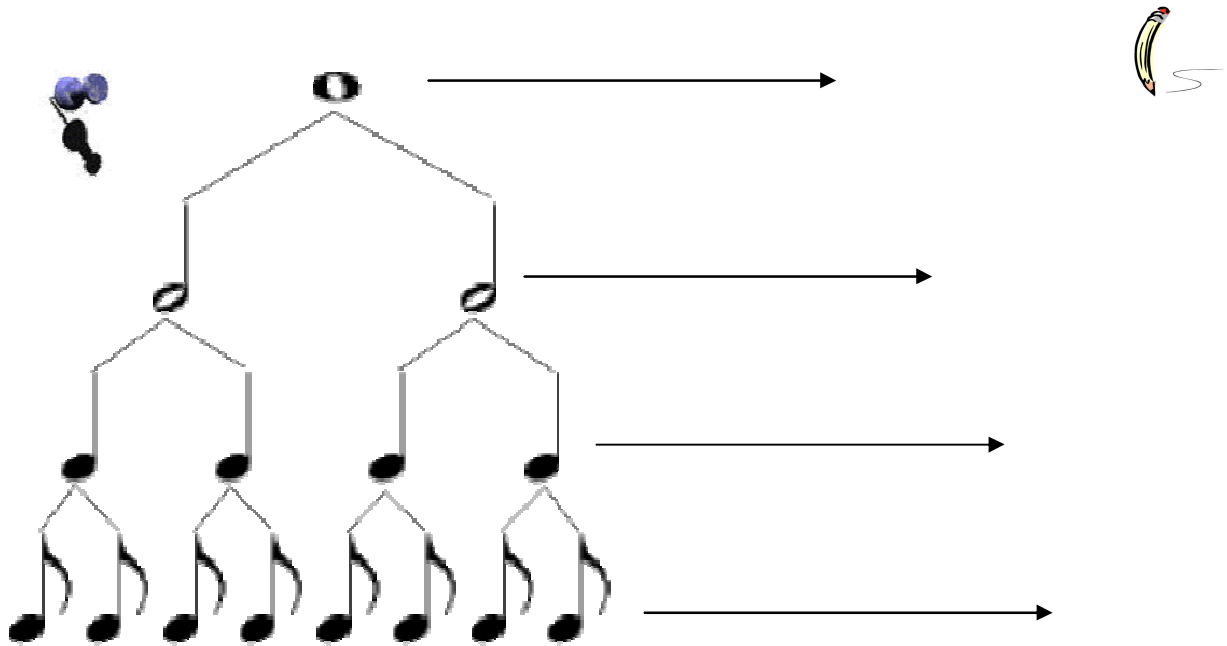

<http://www.youtube.com/watch?v=2EXzfpS6WK4>

II.2. Características musicales

Ritmo

Polirritmia binaria. La base rítmica es múltiplo de 2 o de 4. Un golpe de gong puede generar 4 o 8 notas en los bajos, 8 o 16 en el registro medio, 32 o 64 en el agudo. Sentido de interdependencia entre las partes. El ritmo representa una imagen cónica como la montaña sagrada o la sociedad. El ritmo reproduce esa figura cónica. Qué figuras son...

Melodía

La música del gamelán se basa principalmente en dos escalas:

1. Slendro o salendro. Escala de cinco notas (pentatónica)

2. Pelog. Escala de siete notas, y no todas son equidistantes.

Los conjuntos de instrumentos de gamelán que están afinados tanto para slendro como para pelog se denominan gamelán doble.

Cada pieza de música de gamelán se basa en una melodía principal, algunas veces denominada “tema nuclear”. Todos los instrumentos de la melodía tocan el tema completo, partes del tema o variaciones del mismo.

II.3. Instrumentos

Gamelán es el término genérico utilizado para referirse a un conjunto de instrumentos musicales conformado por gongs y metalófonos. En Indonesia hay tres culturas del gamelán diferentes, asentadas en Java central, Java occidental (Sunda) y Bali. Todas se han desarrollado a partir de la misma tradición.

Aún así existen diferencias entre los dos tipos principales:

- Gamelan de Java: seriedad normativa en la ejecución.
- Gamelán de Bali: espectacularidad, fuerza y riqueza ornamental.

Los instrumentos se tratan siempre con mucho respeto y se cree que tienen poderes espirituales. Los indonesios nunca pasan por encima de un instrumento, ya que creen que esto podría quebrar la vinculación entre el instrumento y el cielo. Se ofrece incienso y flores a los conjuntos de gamelán y, cuando se construye uno nuevo, se realizan ceremonias de bautismo. Los gamelasnes se construyen en grupos, y cada instrumento se decora de la misma manera. No hay una altura fija universal, por lo que la afinación de cada grupo varía con respecto a la de otros ya que no será necesario afinarlos entre sí.

Los instrumentos pueden dividirse en grupos de acuerdo a la voz o parte que deben tocar. Además, hay instrumentos rítmicos e instrumentos que marcan los finales de las secciones y las frases. Se dividen en 4 grupos:

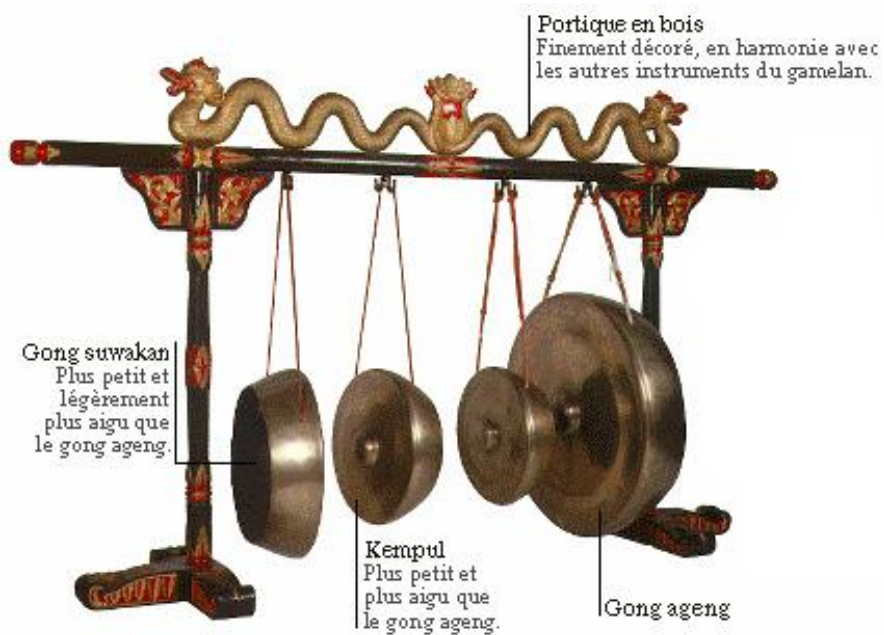
1. Instrumentos balungan: tocan el tema nuclear, llamado el balungan.

Familia del Saron

2. Instrumentos de puntuación: dividen el tema nuclear en frases.

Familia de los gong: gong egang, kempul, kenong, kempyang, ketuk.

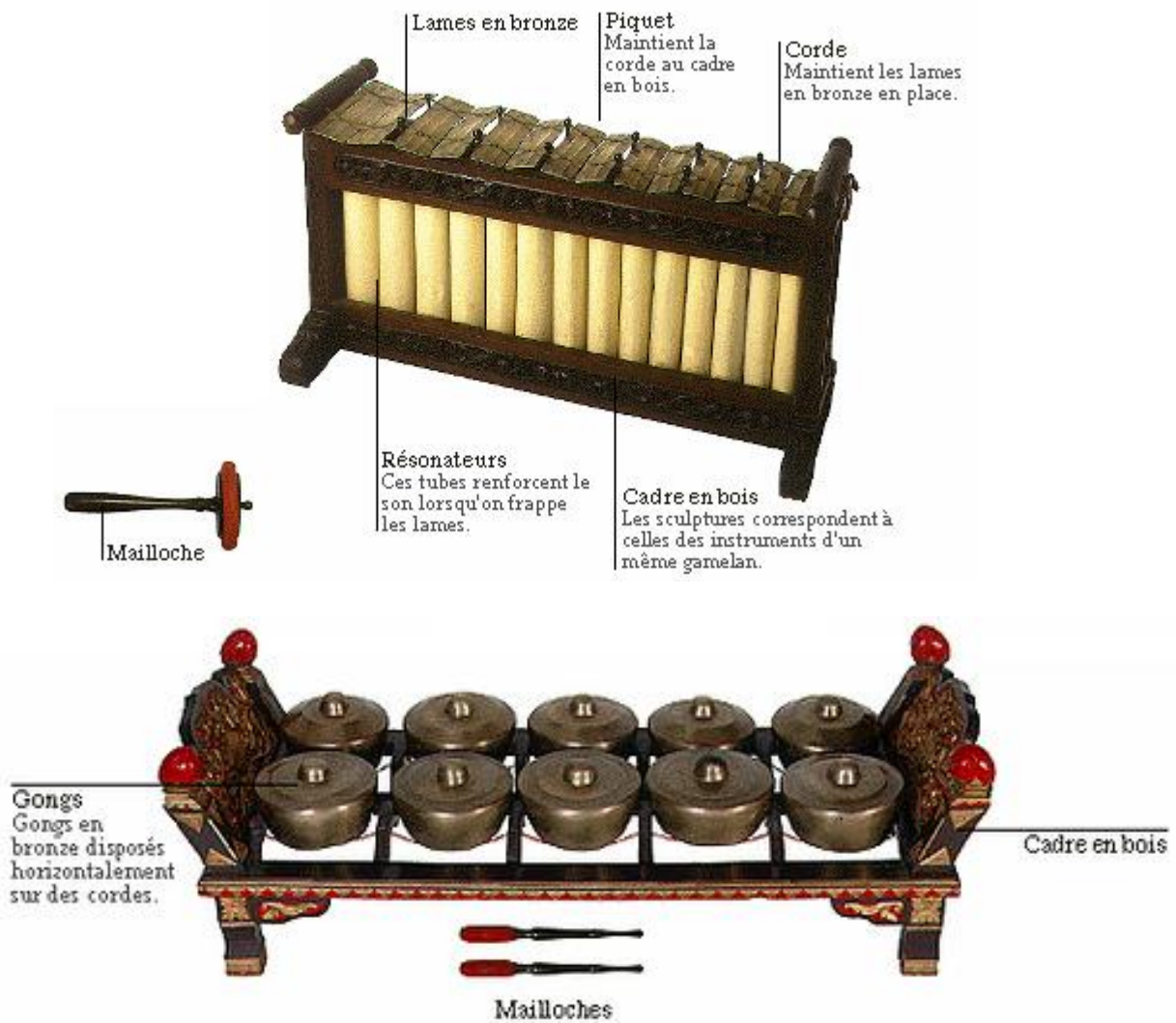

Kenong

3. Instrumentos panerusan: tocan melodías basadas en ornamentaciones y adornos del tema nuclear.

Familia del Gender

4. Instrumentos rítmicos: dan la entrada a la orquesta, indican el tempo y acentúan los movimientos de los bailarines o las marionetas.

Familia del Kendang

Interpreta esta partitura de gamelan. 1º. Escucha la grabación. 2º. Busca qué timbre para cada voz

$\text{♩} = 72$
Gendér

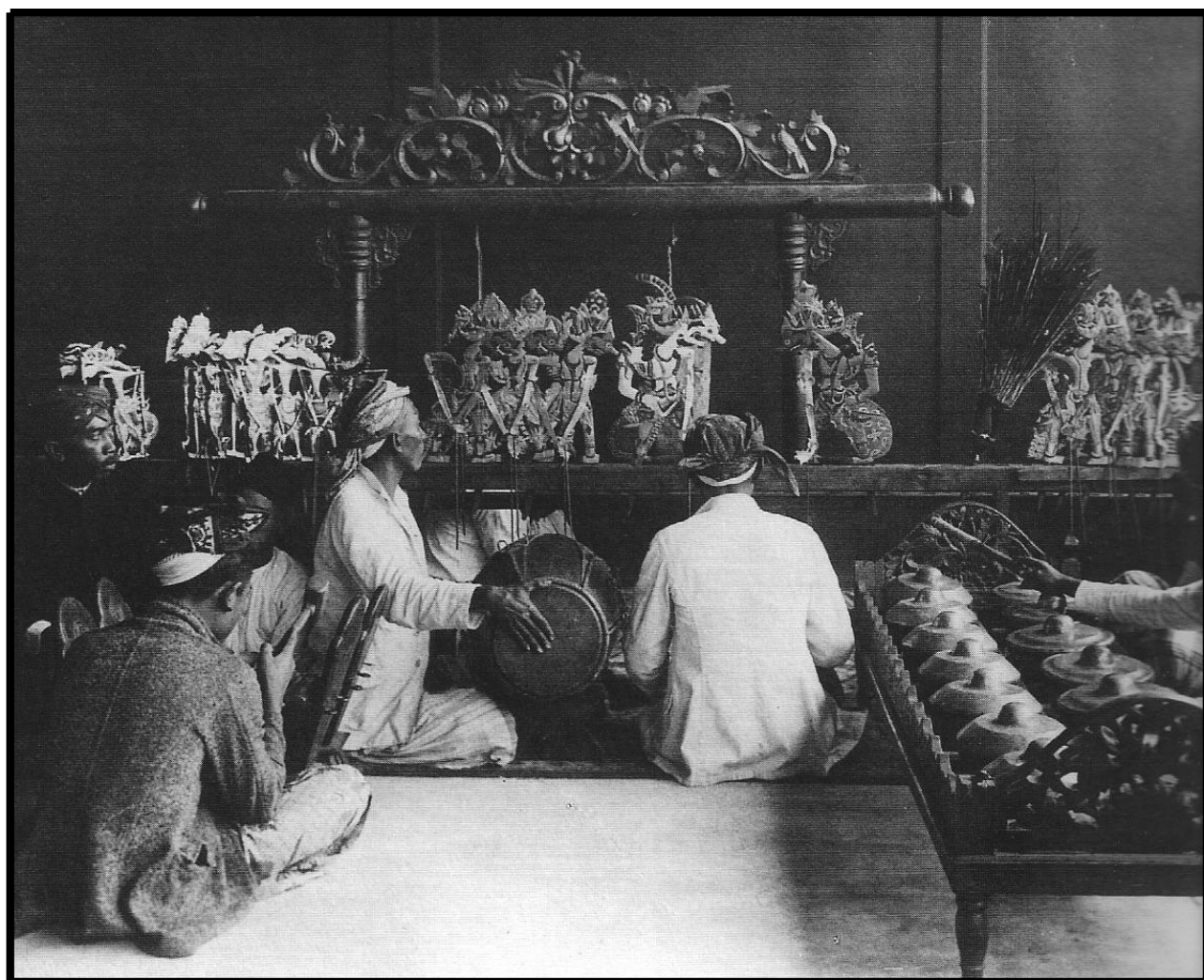
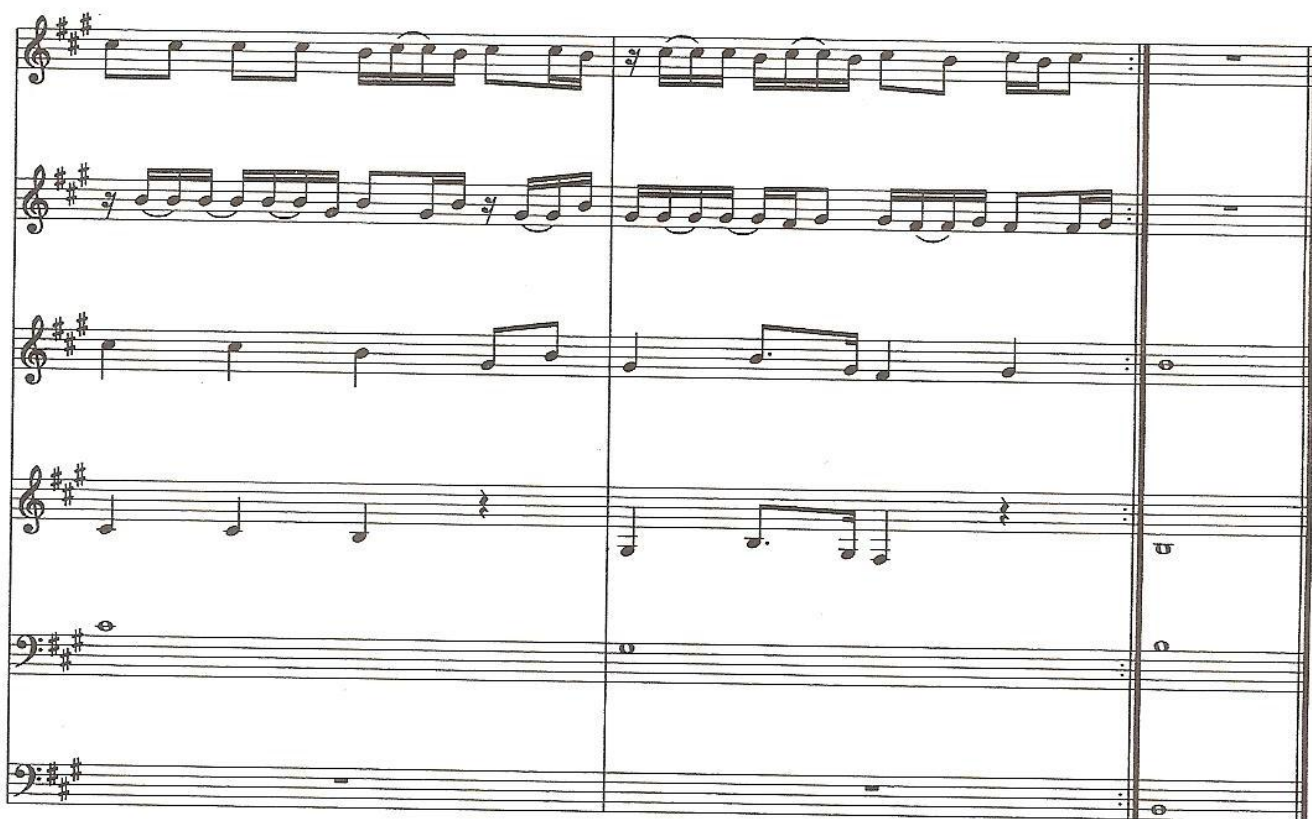
Bonang

Saron

Slentĕm

Kĕmpul

Gong agĕng

Gamelán acompañando un teatro de marionetas

- **Perspectivas**

Siberia

<http://www.youtube.com/watch?v=DY1pcEtHlw&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v=VTCJ5hedcVA&feature=related>

Judía

<http://www.youtube.com/watch?v=1bQmT1EM0Eg>

Alpes suizos

<http://www.youtube.com/watch?v=kCcJSEsQnCO&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v=hAbGC-Yk878&feature=related>

Tibet

<http://www.youtube.com/watch?v=dWQhTG-1lpw>

Busca tú mismo músicas que te puedan llamar la atención...

- **Un sonido del mundo**

Después de este viaje por las culturas musicales más representativas del planeta, vuelve a escuchar la canción de Louis Armstrong. ¿Qué tipos de músicas del mundo podrían asociarse con los elementos musicales de la canción?

El acompañamiento de los violines	Recuerda poderosamente a la función del Sarandi en la música India de acondicionar una base sonora.
El ritmo de la batería	
Las notas del bajo	
La flauta que adorna	
Los coros	
La voz rasgada de Armstrong	

04 Julio 2009

Un satélite de la Nasa confirma la "música de las esferas"

La atmósfera del Sol emite ondas sonoras 300 veces más graves que los tonos que pueda captar el oído humano

Un satélite de la Nasa ha confirmado la ancestral tradición de la música de las esferas, según la cual los cuerpos celestes emiten sonidos armónicos. Aunque la música de las esferas ha derivado primero en la noción de armonía universal y después en simetría, ahora se ha descubierto que la atmósfera del Sol emite realmente sonidos ultrasónicos y que interpreta una partitura formada por ondas que son aproximadamente 300 veces más graves que los tonos que pueda captar el oído humano.

CUADRO RESUMEN

	Tipos de música	Origen	Instrumentos	Vocabulario especial
AMÉRICA	• Música andina	• Imperio Inca (siglo XV)	A: quena, ocarina, zampoña M: bombo C: charango	• Tipos de canciones: Harawi, wayno, trilla-takyi
	• Música caribe (afroamericana)	• Esclavos subsaharianos llevados a América para trabajar en colonias (del siglo XVI al XIX)	I: steel drum, tabu bambu	• <i>Steel band</i> (banda de acero)
ÁFRICA	• Música árabe	• Dinastías islámicas como la dinastía Omeya de Siria (desde el siglo VII hasta el XIII)	A: nay M: darbuka, daff C: laúd, rabad, qanún I: sagats	• <i>Iqa'at</i> (ciclos rítmicos basados en su poesía) • <i>Maqamat</i> (modos melódicos, escalas)
	• Música subsahariana	• Tribal comunitaria (decenas de miles de años)	M: djembé I: sanza, balafón	• Polirritmia • Lenguaje responsorial
ASIA	• Música india	• Veda de los cánticos, escrituras hinduistas (3000 al 1500 a.C.)	M: tabla C: vina, sitar	• <i>Tala</i> (secuencia rítmica) • <i>Raga</i> (escala-melodía) • <i>Alap</i> → <i>jhor</i> → <i>jhala</i>
	• Música china	• Ceremonias de corte y teatro ritual (3000 a.C.)	A: sheng, dizi C: Guqin, guzheng, erhu	• Los doce <i>lü</i> (son los doce sonidos)
	• Música japonesa	• Ceremonias de corte y teatro ritual (3000 a.C.)	A : sho M: taiko, kakko C: shamisen, koto, biwa	• <i>Jo</i> (introducción) → <i>ha</i> (ruptura) → <i>kyu</i> (rápido) • <i>Bugaku</i> (danza) • <i>Kangen</i> (instrumental)
OCEANÍA	• Música de Indonesia (Gamelán)	• Poesía, danza y espectáculos teatrales tradicionales con influencias de otros sistemas como el chino, indochino o el Indio (mileneria)	M: kendang I: gongs, kenong, Bambang, bonang	• <i>Slendro</i> y <i>pelog</i> (escalas) • <i>Kotekan</i> (secciones de las piezas)

