

Apuntes “Música de otras culturas”

I.E.S. Mateo Alemán (San Juan de Aznalfarache)

LAS MÚSICAS DE LAS DIFERENTES CULTURAS

1.- La música en África.

África es un continente heterogéneo, con una gran diversidad étnica y cultural, compuesto por 52 naciones independientes, unas mil lenguas y al menos cinco grupos culturales mayoritarios. A pesar de que dista 15 km. de Europa, nunca tan pocos kilómetros han creado tanta distancia, existiendo un gran desconocimiento de los diferentes pueblos, culturas, manifestaciones artísticas que se encuentran en este continente.

Su historia reciente está marcada por hechos tan relevantes como la salida masiva e involuntaria de ciudadanos como esclavos a Europa y América, así como la colonización occidental de gran parte de su territorio que va recuperando paulatinamente la “independencia” a lo largo del siglo XX.

La música africana ha sido llevada por sus músicos a todos los lugares del mundo, especialmente a Europa y América, surgiendo de estos contactos estilos tan relevantes para la música actual como el blues, el jazz, el reggae, el country, la música cubana y latina en general, etc.

Si la música occidental comenzó a colonizar África durante la primera mitad del siglo XIX, será sobre todo en la segunda mitad del XX, en la época postcolonial, cuando surja la conciencia de identidad africana, valorando en condiciones de igualdad las tradiciones africanas y las llegadas de fuera, consiguiendo un verdadero interculturalismo del que surge el amplio panorama musical actual, de gran riqueza, tanto tradicional en las manifestaciones culturales menos occidentalizadas, como en las surgidas de la fusión y el intercambio, siendo éstas últimas muy populares en occidente.

El panorama musical africano podemos dividirlo en dos grandes áreas: La zona Norte integrada por los países árabes, incluido el Sahara, (Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez, Egipto, Sudán, etc.) y el resto del continente, Africa negra o subsahariana, (Senegal, Guinea, Ghana, Camerún, Zaire, Angola, Zambia, Suráfrica, etc.)

Entre ambas zonas ha habido intercambios como instrumentos, formas musicales, técnicas, existiendo en los pueblos fronterizos una fusión entre ambas culturas musicales.

1.1.- África subsahariana.

Aunque no podamos hablar de una única música africana sino de diversas culturas musicales, podemos encontrar en todas ellas una serie de características comunes:

- Es una música con una estrecha relación con los acontecimientos de la vida cotidiana, estando presente en el nacimiento, en las ceremonias de iniciación, en el trabajo, en las celebraciones sociales o religiosas, etc.
- Es una música compartida por todos los miembros de la comunidad, los africanos generalmente no se limitan a escuchar, sino que participan cantando, tocando instrumentos, o bailando.
- Es una música de tradición oral, en la que no se utiliza ninguna forma de notación y ningún sistema teórico comparable a los de la música europea o asiática.

- Es una música que está en constante evolución aunque siempre fiel a sus raíces, conservando gran parte de sus tradiciones pero al mismo tiempo, abierta a los aportes de la música occidental, dando pie a la creación de modernos estilos que han enriquecido el panorama actual de la música internacional.
- Gran parte de la música es casi inseparable de la danza y por lo tanto predominantemente rítmica.
- Gran importancia del ritmo que constituye el elemento básico de la música africana, siendo frecuente las polirrítmias, (superposición de diferentes ritmos).
- Uso frecuente de los ostinatos, esquemas tanto rítmicos como melódicos que se repiten.
- Gran parte de la música vocal es polifónica (ejecución simultánea de dos o más líneas melódicas). Las melodías suelen ser de sencilla estructura basadas en la repetición, variación e improvisación.
- La variedad rítmica y tímbrica es muy superior a la melódica.
- El uso del canto de llamada y respuesta, en el que la interpretación corre a cargo de un solista y el coro. El coro repite un estribillo fijo, alternándose con el solista que tiene una mayor libertad de improvisación.

Los instrumentos.

Al ser la música africana predominantemente rítmica, los instrumentos de percusión van a cumplir un papel muy importante, y dentro de éstos serán los membranófonos los que predominen sobre otras familias de instrumentos.

Existen una gran variedad de tambores contruidos de diversas formas, tamaños y materiales, así podemos señalar los tambores Yuca contruidos con troncos ahuecados con un solo parche, en tres tamaños, (el mayor suele medir hasta un metro y medio); los Catá que no tienen parche y se percute con palos sobre la madera, los **Djembé** que son tambores en forma de copa con un solo parche a veces tienen alrededor de éste unas láminas metálicas con pequeñas anillas para enriquecer su sonoridad.

Uno de los más característicos es el **Tambor Parlante**, es un tipo especial de tambor con forma de reloj de arena con dos parches unidos por cuerdas, que al presionarlas con el antebrazo, tensan los parches y modifican su sonido, permitiendo la imitación del lenguaje hablado.

Tambor parlante

Entre los idiófonos destacar al llamado “**Piano del Pulgar**” que es uno de los más característicos de la música africana, también llamado **Sanza**, consiste en una serie de láminas metálicas colocadas sobre una plancha de madera hueca que actúa de caja de resonancia. Se sostienen con las manos y se tocan los extremos de las láminas con los pulgares. A veces se introduce en el interior de una calabaza para aumentar el sonido.

Sanza o Mbira

El **Balafón** es una especie de xilófono que utiliza como resonadores o caja de resonancia, calabazas huecas. Otros instrumentos como maracas (el Chekeré es una especie de maraca de calabaza que está cubierta de redes con abalorios que al ser sacudidas chocan con el exterior de la calabaza, sonajas de distintas formas y materiales, etc.

Kora

Chekeré

Entre los de cuerda citar el arco musical de una sola cuerda, guitarras, violines y laúdes con pocas cuerdas, uno de los más característicos es la **Kora**.

Este instrumento es una especie de mezcla entre arpa y laúd, de 21 a 27 cuerdas que se extienden formando un ángulo gracias al puente que se encuentra en el centro del instrumento, su cuerpo de resonancia es media calabaza que se cubre con piel, el mástil se inserta en el cuerpo y presenta aros de cuero para sujetar las cuerdas y hacen las veces de clavijas.

La kora produce un sonido delicado y metálico como el arpa.

Entre los aerófonos encontramos tanto flautas, instrumentos de lengüetas, etc.

Zonas, estilos y principales intérpretes en la música africana.

a) Africa occidental:

Esta zona está constituida entre otros, por los siguientes países: Cabo Verde, Mali, Senegal, Gambia, Guinea, Sierra Leona, Ghana, Nigeria, Camerún etc.

En esta área predomina la tradición cultural mandinga. La historia mandinga al igual que otras culturas africanas, no está escrita por lo que había un grupo social, los **Griots**, encargado de narrar y transmitir oralmente la historia de esta cultura, desempeñando el papel de la memoria del pueblo africano.

Desde sus orígenes, el imperio mandinga se organizaba en castas, y cada una estaba dedicada a una actividad (tejedores, herreros, guerreros, músicos, etc.) La persona que nacía en una casta estaba destinada a realizar el oficio o la actividad propia de la misma.

Los Griots eran músicos, historiadores y cantantes que transmitían su arte de generación a generación, y desde la Edad Media, fueron los cronistas oficiales de esta cultura, para ello crearon un soporte musical y se acompañaban de instrumentos que se adaptaban a los lenguajes y ritmos utilizados.

Las transformaciones modernas de la sociedad africana, han hecho que muchos de ellos que en otros tiempos tuvieron gran importancia, se hayan convertido en cantantes-mendigos por las calles de las grandes ciudades, aunque algunos han alcanzado gran popularidad convirtiéndose en verdaderas estrellas de la canción a la manera occidental.

Además de los griots, encontramos en esta amplia zona las llamadas tribus tamborileras, que tienen una gran importancia en la música tradicional africana.

Entre los instrumentos tradicionales usados en esta zona podemos destacar la kora, el balafón, el tambor parlante, etc.

b) Africa central.

La segunda área musical de importancia es la de influencia bantú que ocupa un extenso espacio geográfico: parte de Camerún, Gabón, Zaire, Uganda, Kenia, Tanzania, Angola, etc.

Es estos países la música está íntimamente ligada al lenguaje hablado, así muchas de las lenguas bantú al igual que otras lenguas africanas, son tonales, es decir, que no se puede cambiar el ritmo y el contorno melódico de una frase sin cambiar el sentido de la misma. De este modo, la música puede imitar los ritmos y melodías del lenguaje haciendo “hablar” a los instrumentos. Entre los instrumentos podemos destacar, todo tipo de tambores, en especial el llamado tambor parlante, cítaras, el arco musical, etc. Otra característica de la música de esta zona es el uso de la polifonía tanto vocal como instrumental, y la presencia también de pueblos tamborileros.

c) Africa del sur.

Esta zona ocupada históricamente por los bosquimanos y los hotentotes, se extiende por parte de Angola, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Suráfrica, etc.

Una de las características musicales de estos pueblos es la polifonía (la presencia de pueblos bantúes como el Zulú, ha supuesto una continuidad con los comportamientos musicales de Africa central.

Entre los instrumentos hay que destacar principalmente el piano del pulgar, o sanza, que es uno de los instrumentos más utilizados en algunos de estos países como Zimbabwe.

La música africana actual.

Si en la música popular de occidente, la influencia de la música africana ha sido decisiva especialmente en su discurso rítmico, la música africana a su vez, no ha sido ajena a los estilos occidentales, así la nueva música africana es una mezcla que combina la tradición (ritmos, instrumentos, esquemas melódicos, etc.) con influencias tanto europeas, americanas, como de oriente próximo.

La música africana moderna, surge en las calles de las grandes ciudades, a menudo en los barrios más desfavorecidos, mezclando con una gran habilidad, los elementos más vitales de la cultura tradicional con las técnicas más modernas buscando establecer un equilibrio entre la música occidental y sus raíces africanas.

Un gran número de artistas han jugado un papel decisivo en la difusión del pop africano, del afro-rock, y de los auténticos lenguajes musicales africanos en occidente, poniendo las bases para un mayor conocimiento de la tradición musical africana.

a) Africa occidental.

En los países situados en esta zona, la música latina ha sido una de las más influyentes.

- **Cabo Verde** es un archipiélago de origen volcánico compuesto por nueve islas situadas a 600 km de la costa africana al noroeste de Senegal, un país que vive de la agricultura y la pesca y en el que se va consolidando la oferta turística. Colonia portuguesa hasta su independencia en 1975. La música que se realiza en esta zona está emparentada con estilos portugueses y brasileños (fados, samba, etc).

En general, los músicos de Cabo Verde combinan la utilización de instrumentos tradicionales africanos con instrumentos venidos del exterior y su armonía está dominada por un toque latino muy característico.

Una de las principales figuras es la cantante **Cesaria Evora**, la mejor interprete de “morna” un estilo de música lenta, nostálgica, cuyo tema favorito es el amor, estilo claramente influenciado por el fado portugués. Conocida y admirada en su país no fue descubierta internacionalmente hasta 1985 siendo unánimemente aclamada por la crítica.

En **Senegal, Guinea, Mali, o Ghana**, la influencia de la música latina es evidente (rítmos caribeños, a veces instrumentos propios de estos estilos como las claves, timbales, congas, etc., la aparición de orquestas en las que dominan los instrumentos de viento y las guitarras).

- **Senegal** es un país de grandes músicos, muchos de ellos descendientes de griots, como **Youssou N´dour**, que combina en su música rasgos latinos y africanos, se dio a conocer internacionalmente a través de giras que realizó con músicos occidentales pero su consagración internacional llegaría en 1988 con motivo de la gira organizada por Amnistía Internacional junto con Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Sting, etc.

Toure Kunda, músico senegalés que ha participado en la gira europea de Carlos Santana, ha grabado varios discos con éxito internacional. **Ismael lo**, guitarrista y cantante entre los temas que trabaja están los basados en actitudes racistas, la inmigración, la igualdad social y económica de todos los seres humanos, etc.

Baaba Mal es otro músico importante del Senegal también descendiente de griots, que combina a la perfección la música electrónica con instrumentos tradicionales como la kora o la percusión.

- **Mali** puede ser uno de los países más desfavorecidos económicamente, pero tiene una vida cultural muy rica y variada, que se hace particularmente evidente, en su música, muchas de las principales figuras de la música africana actual provienen de este país: **Salif Keita, Ali Farka Touré, Rokia Traoré, Keletigui Diabaté, Habib Koité**, etc.

- **Guinea** es también tierra de grandes músicos como **Mory Kante**, hijo de un famoso griot, debutó a los siete años acompañándose de balafón y años más tarde era un consumado interprete de la Kora, en 1970 se unió a un grupo de músicos junto a Salif Keita. Va a desarrollar un estilo que denomina kora-funk y que consiste en la amplificación de la kora y su utilización como si de una guitarra eléctrica se tratase.

- En **Gabón** destacamos a **Pierre Akendengué**, compositor, guitarrista y filósofo

- En **Camerún y Nigeria** surgió un estilo en los años 70, llamado afrobeat, en la que se mezclan músicas tradicionales con elementos procedentes del soul, y el jazz. **Manu Dibango** es el músico más conocido de Camerún y el “grand frère” de los músicos africanos de París. Amante del jazz, fiel admirador de Louis Armstrong. Dibango

representa la apertura de la música africana al exterior, ha tocado con otros músicos, salsa, reggae, hip-hop, etc., compuso en 1972 el himno de Camerún, y ha sido el promotor de grandes proyectos musicales africanos. En Nigeria el saxofonista **Femi Kuti**, es uno de los principales representantes actuales del afrobeat, y uno de los músicos más reconocidos del continente.

b) En Africa central

Destacar la música congoleña que ejerce influencia sobre otras zonas como en Gabón, Angola, Tanzania, etc. La música congoleña se ha visto influida por la importación de ideas y discos que los emigrantes africanos trajeron consigo a su vuelta. Si en la década de los 50 y 60 fue la música caribeña la que influyó de manera decisiva en la creación de la rumba congoleña dando lugar al “soukouss,” en los 70 y 80 les influyó la música negra americana especialmente el soul.

La rumba congoleña o soukouss, es una música de baile de ritmo rápido que utiliza un gran número de guitarras, apoyadas por una sección rítmica (batería, bajo y percusión) con la intervenciones de solistas y coros y a menudo se incluye una sección de viento.

Entre los músicos más conocidos está **Papa Wemba**, que es el patriarca de los músicos del Congo, **Ray Lema** uno de los más apreciados en Europa, **Ricardo Lemvo**, combina la música congoleña con la cubana, etc.

c) En Africa del sur

A diferencia de otros países africanos en los que la influencia de la música latina ha sido la más decisiva, será la música negra norteamericana la que tuvo ese papel.

Durante los gobiernos racistas se despreció la cultura africana y sus tradiciones musicales, tras la segunda guerra mundial, los músicos trabajaron la fusión entre el jazz y las formas locales dando lugar a diferentes estilos si bien sólo podían actuar en los barrios o los guetos reservados a los negros.

Una de las características de la música de esta zona es su fuerte tradición de música vocal con sus potentes coros. Como ejemplo destacar a uno de los grupos vocales más conocidos los “**Ladysmith Black Mambazo**” formado por siete voces masculinas sin acompañamiento sus canciones y danzas están basadas en antiguas tradiciones rurales su primera aparición internacional fue en 1970. Es un grupo conservador desde el punto de vista político a diferencia de muchos músicos africanos que denuncian con su música la situación de sus países.

Mirian Makeba es una cantante surafricana que se hizo famosa gracias a un documental en 1959, en el que denunció la situación de la comunidad negra en su país, teniendo que exiliarse a EEUU porque su gobierno le retiró la ciudadanía, donde tendrá gran éxito; por su lucha contra el Apartheid se convirtió en persona no grata en EEUU exiliándose a otros países como Argelia o a Guinea. Se convirtió en el símbolo de la música africana cantando por el continente canciones de diferentes países. Marginada por la industria norteamericana, resurge en 1987 gracias a la labor de músicos europeos.

1.2.- África del norte: Los países árabes.

Los países del norte de África pertenecen al mundo árabe mayoritariamente islámico donde podemos distinguir dos grandes áreas: el Magreb que agrupa a países como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, etc., y una segunda zona, más oriental liderada por Egipto y Sudán. En esta enorme región se han desarrollado culturas musicales que comparten estilos, e instrumentos, influyéndose mutuamente.

Los pueblos preislámicos que dominaban el norte de África antes de la llegada del Islam eran los bereberes, quienes fueron desplazados hacia el desierto por la llegada de los beduinos árabes en el siglo XI, que impusieron su cultura y su forma de vida, aceptadas por los primitivos habitantes que no renunciaron del todo a algunas de sus costumbres ancestrales.

Características generales.

- la mayor parte de la música es vocal, interpretada por una voz solista con melodías ricas en melismas y variaciones, con un timbre predominantemente nasal, y coro que contesta al unísono a modo de respuesta.
- Música monofónica (una sola línea melódica a diferencia de la música subsahariana fundamentalmente polifónica).
- Predomina la monorrítmia, es decir el uso de una sola línea rítmica que acompaña la melodía, frente a la polirrítmia del África negra.
- Frente a la tendencia africana de repetir motivos rítmicos-melódicos, en la música árabe encontramos líneas melódicas más ornamentadas.
- Escalas con intervalos menores que el semitono a diferencia de las occidentales.

Los instrumentos.

Entre los instrumentos de cuerda más importantes hay que resaltar por un lado el **laúd** (sobre todo en el Magreb) que está presente tanto en la música culta como en la popular, es un instrumento que tiene cinco cuerdas dobles, la caja de resonancia periforme y abombada por detrás, y suele tener dos o tres orificios de resonancia en forma de roseta.

El **rabab** es un instrumento de cuerda frotada (a modo de violín), hecho en una misma pieza de madera con un número de cuerdas que oscila de una a tres, y se toca sobre la rodilla en posición vertical.

Los violines occidentales se han introducido en las orquestas arábicas de música clásica colocándose como el rabab verticalmente sobre la rodilla del intérprete.

Entre los instrumentos de viento, citar a un tipo de flauta llamada **Nay**, que está formada por un tubo de caña sin embocadura, canal o lengüeta, tiene abierto los dos extremos y presenta siete orificios, uno de ellos en la parte posterior. Está considerada como una de las más difíciles de tocar en el mundo, requiriendo por lo tanto un gran dominio técnico.

El clarinete doble llamado **arghoul**, formado por dos tubos paralelos con sus lengüetas talladas directamente sobre los tubos. El oboe popular de sonido potente y timbre chillón con tres orificios.

arghoul

Entre los instrumentos de percusión está el **darbuka** que es un instrumento en forma de copa de una sola membrana hecho de barro o metal, que si se toca de pie se sujeta con la axila, si se toca sentado sobre el muslo.

El pandero llamado **bendir** con un parche sobre el aro de unos 50 cm. de diámetro, bajo el parche se colocan dos cuerdas, se sujeta con la mano izquierda en posición vertical y se golpea en el centro con la derecha.

La pandereta (riq), crócalos llamados sagat, etc.

Dentro de la enorme riqueza musical que encontramos en el norte de África, podemos distinguir por un lado lo que se conoce como **música culta**, propia de ambientes urbanos, con formaciones orquestales en las que predominan los instrumentos de cuerda y la música popular que utiliza menos los de cuerda, pertenece al ambiente rural, es decir es música campesina y no puede entenderse sin la danza.

La **música popular** o folclórica acompaña todas las actividades cotidianas, (cantos de trabajo, de bodas, etc.), se caracteriza por la unión de cantos y danzas, a veces acompañados únicamente por palmas y algún instrumento de percusión, como el pandero, el darbuka, etc. Dentro de la música popular señalar también los cantos de ámbito religioso. Por último la realizada por músicos ambulantes que generalmente son grupos de cuatro o cinco personas con instrumentos de viento, cuerda y percusión que están presentes en las grandes fiestas, recorren las aldeas y actúan como mensajeros transmitiendo informaciones políticas y regionales.

La música culta es realizada por agrupaciones orquestales que difieren según los países, famosas en el Magreb son las orquestas andalusíes.

Además de la música tradicional del mundo árabe, las influencias del mundo occidental ha provocado el nacimiento de una música urbana con raíces en el folclore que realiza una fusión de elementos occidentales y tradicionales.

En el Magreb encontramos música tradicional con elementos del pop –rock occidental.

En Egipto surgirá un tipo de canción urbana ligera y comercial estructuradas en estrofas y estribillos que alcanzaron su máximo esplendor con la cantante **Oum Kalsoum** incluyéndose tras su muerte instrumentos como órganos eléctricos, acordeones y percusiones. En los años 80 surgió un tipo de canción que desembocó en la Dance music.

En Argelia al igual que en otros países del norte de África, conviven formas musicales tradicionales, con otros estilos surgidos por la influencia occidental. En la década de los ochenta se creó un movimiento musical el “Raï”, creado a partir de elementos tradicionales unidos a ritmos occidentales como el rock, el funky, y, sobre todo, el reggae jamaicano. En un primer momento fue un estilo inocuo y más tarde portavoz de la denuncia contra la administración colonial, la injusticia social, etc. Dos de las grandes figuras de este movimiento son la cantante **Cheikha Remitti**, y el músico **Cheb Khaled**. Actualmente, el pop-raï desarrollado en Francia por músicos argelinos goza de gran popularidad en su país de origen y en todo el mundo.

2.- La música oriental: China y Japón.

Asia es un vasto continente en el que conviven razas, lenguas y religiones muy distintas, y sus manifestaciones musicales son tan dispares como los pueblos a los que pertenecen. Sin embargo, a pesar de esta diversidad podemos señalar algunas características comunes a todas ellas.

- La relación de la música con la religión. Gran parte de las formas musicales orientales parten de los textos sagrados. El sonido alcanza una cierta dimensión “espiritual”, alejada del concepto occidental del sonido como simple materia prima de la música.
- Importancia de la melodía. La melodía es el elemento base de la música, quedando todo lo demás supeditado a ella. La armonía no existe como tal, aunque a veces la polifonía y la heterofonía (ejecución simultánea de diferentes versiones de una misma melodía), cumplen ese papel.
- Predominio de la improvisación. La música oriental suele improvisarse en el mismo momento de la ejecución, aunque siempre se parte de esquemas rítmicos y melódicos, sobre los que se efectúa variaciones.
- Timbres vocales característicos. Es uno de los rasgos que más llama la atención al oído occidental acostumbrado al “canto natural”. Dos de las técnicas más llamativas son el canto de “falsete”, agudo y nasal y la voz grave y gutural. Otras técnicas (glisandos, vibratos, melismas, etc) que modifican la voz, alejándola de la emisión llana de la voz occidental.

2.1.- China.

La tradición musical china se remonta al 3.000 a.c., su origen es religioso, y está ligada a las ceremonias de la corte y al teatro ritual. Cuenta la leyenda que un emperador en el año 2697 a. c., mandó a uno de sus súbditos a las montañas a que cortara cañas de bambú (lǜ), con las que establecer las notas básicas de la música. Los doce lǜ se utilizaron como base para el sistema musical chino. De los doce sonidos, sólo cinco se consideran fundamentales y constituyen las notas de la escala básica de la música china, la escala pentatónica.

La música acompañaba tradicionalmente formas poéticas cantadas. Los poemas cantados y sus formas teatrales, muy populares en todas las regiones, dará lugar a la Ópera china: piezas teatrales que sobreviven en la actualidad y se conocen con el nombre de su lugar de origen. La más popular es la Ópera de Pekín. La ópera consiste en recitativos y arias de cantantes solistas, partes instrumentales sobre todo con instrumentos de percusión (membranófonos e idiófonos), de cuerda como laúdes, violín chino, de viento como flautas, el órgano de boca, etc. Los instrumentos de cuerda y viento suelen acompañar al unísono a los cantantes. Actualmente se emplean orquestas mayores que incluyen instrumentos occidentales, así como grandes coros que cantan piezas al unísono, etc.

La música teatral además suele acompañar otro tipo de representaciones más sencillas como el teatro de sombras.

La música tradicional china, además de la encargada de acompañar las diferentes formas teatrales, también está formada por canciones y por música únicamente instrumental.

De los instrumentos más característicos usados en la música tradicional, podemos destacar entre los instrumentos de cuerdas, las **cítaras** que están formadas por cajas de formato rectangular que actúan como cajas de resonancia, sobre la que se extienden un número variable de cuerdas, las hay desde siete cuerdas, de 13 con puentes móviles y de 25.

Guqin, cítara de siete cuerdas. **Guzheng**, cítara relacionada con el koto japonés, tiene entre 15 y 35 cuerdas tendidas sobre la caja de resonancia, y cada una de ellas pasa sobre un pequeño puente individual.

Guqin

Guzheng

Los laúdes, como el de punteo llamado '**Pipa**' que tiene 2.000 años de historia. El origen de su nombre está en el sonido del instrumento al tocarlo de abajo (pi) hacia arriba (pa). Antiguamente se tocaba con una púa, sin embargo, ahora se hace con una especie de uñas realizadas con caparazón de tortuga (en Japón se conoce como biwa).

De cuerda frotada como el violín chino, llamado “**Erhu**” realizado en madera de caoba, tiene una caja hexagonal de madera de pino y cubierta con piel de serpiente, su nombre proviene del número de cuerdas que posee ya que “Er” significa dos en chino, no se apoya en el hombro, sino en la pierna, por lo que se ha de tocar sentado y con el instrumento en posición vertical.

Entre los instrumentos de viento podemos señalar a la flauta de Pan de doce tubos de bambú, que está considerada como la más antigua de éstas características que se conoce; las flautas verticales (xiao) o traveseras hechas de bambú, como la flauta llamada **dizi**, uno de los instrumentos más antiguos de China. Se toca transversalmente y tiene 1 orificio por donde se sopla, otro para poner una membrana de papel de arroz muy fina (Mo-Cong) que, con la vibración producida por el aire, adquiere un sonido más dulce, 6 orificios normales, y dos en la parte de abajo para corregir el tono y colgar unos cordones decorativos).

Dizi

el oboe (**suona**), y el órgano de boca llamado **shêng**, antecesor del “sho” japonés, que está formado por 17 tubos de bambú colocados en círculo, y que están conectados con una caja de resonancia que se coloca en el centro del círculo.

Suona

Shêng

De los de percusión tenemos tambores de diferentes formas y tamaños y multitud de idiófonos como láminas de madera que se raspan, xilófonos, cajas chinas (de madera hueca que se percuten), etc.

La música tradicional china está fuertemente influida por corrientes filosóficas y religiosas como el confucianismo y el taoísmo. Busca el equilibrio de dos principios, el yin que representa lo femenino y el yang, lo masculino creando con una proporción adecuada de ambos, la armonía (muchos tambores pueden dar dos sonidos uno más agudo que representaría lo masculino y otro más grave que sería el principio femenino). Esta base espiritual ha hecho que los chinos se resistieran a la música destinada sólo al entretenimiento como ocurre en muchos casos con la música occidental.

La música china ha sufrido a lo largo de los siglos transformaciones a medida que han entrado en contacto con formas e instrumentos de otras culturas. No obstante, hay que indicar, que nunca tuvo mucho éxito la música occidental y los fenómenos de mezcla o de fusión, hasta las últimas décadas del siglo XX.

2.2- Japón.

La música japonesa presenta múltiples influencias de la música china, al igual que en otras facetas de su cultura, así encontramos el mismo tipo de escalas de cinco sonidos, la escala pentatónica, base también de la música japonesa, formas musicales destinadas al teatro, e instrumentos comunes.

A principios del siglo XX, Japón comienza abrirse a la cultura occidental, lo que marcará una cierta decadencia de sus tradiciones. La música se hace más urbana y se introducen ritmos, instrumentos, esquemas melódicos y armonías occidentales. Aunque las tradiciones se mantienen vivas gracias a los santuarios y templos, el sector más joven de la población mira a occidente pero sin olvidar su riqueza folclórica.

Instrumentos

La música japonesa cuenta con una serie de instrumentos de cuerda, viento y percusión. Entre los instrumentos de cuerda más importantes, hay que destacar a una especie de cítara llamada **Koto** que está considerada como uno de los símbolos nacionales de Japón, y que juega un papel fundamental en todas las manifestaciones musicales japonesas.

El Koto es uno de los instrumentos más antiguos de Japón, y fue importado de china hace aproximadamente 1300 años.

Es un instrumento que puede ser utilizado tanto como solista como de acompañamiento, en principio fue un instrumento religioso, y será a partir del siglo IX cuando aparezca como instrumento solista en la música profana.

Tocar el koto es símbolo de una refinada educación, hoy en día suele ser tocado únicamente por mujeres. Se trata de una cítara con trece cuerdas que se extiende a lo largo de un cuerpo sonoro en forma de caja. Debajo de cada cuerda hay un puente móvil que sirve para afinarlas. Se toca con púas de marfil que se colocan en los dedos de la mano derecha a modo de anillos.

El **Shamisen** es el instrumento de cuerda punteada más popular, se usaba para acompañar canciones, y más tarde formó parte del teatro. Consta de una caja de resonancia casi cuadrada con los lados ligeramente curvos, con membranas de piel en las dos caras (anterior y posterior), un largo mástil y cuatro cuerdas.

El laúd japonés llamado **biwa** que no es sino una derivación de su homólogo chino. Otros instrumentos de cuerda como una especie de violín japonés, etc.

Entre los instrumentos de viento destacamos las flautas, tanto verticales como traveseras, un tipo de oboe y el órgano de boca que en Japón recibe el nombre de **Sho**.

El **Shakuhachi** es un tipo de flauta vertical hecha de bambú que está barnizada tanto por fuera como por dentro, se sopla a través de un pequeño corte biselado en su parte superior. Presenta cinco orificios, uno de los cuales está en la parte posterior del instrumento. Es un instrumento difícil de tocar debido a la amplia distancia entre sus orificios y a las diversas técnicas que se emplean para lograr los más variados efectos.

Los instrumentos de percusión son básicos en la música tradicional japonesa, y entre otras cosas actúan como instrumentos de puntuación tanto en la música vocal como en la música teatral. Tambores desde los más pequeños, hasta los más grandes que a veces miden aproximadamente dos metros de diámetro, y el percusionista se coloca de pie frente a la membrana. Dentro de los idiófonos destacar entre otros instrumentos, los diferentes tipo de gong (platillos de bronce).

Las dos manifestaciones más representativas de la música japonesa son: la orquesta llamada Gagaku y la música incidental (al servicio de una obra teatral).

El Gagaku es la agrupación tradicional que integra a una buena parte de los instrumentos folclóricos japoneses. La formación básica se compone de tres instrumentos de percusión (dos tambores y un gong), dos de cuerda (el koto y el laúd biwa) e instrumentos de viento (flauta, oboe y el órgano de boca).

La música tiene una gran importancia en los dos tipos de teatro tradicional: el Noh, de temática religiosa y que exige cuatro instrumentos, tres tambores, y una flauta parecida al flautín occidental, y el Kabuki, género de temática burlesca.

Noh

En ambas formaciones teatrales se emplean recursos vocales muy característicos, como los sonidos de “falsete”, muy agudos y nasales, y los más graves o guturales, que están muy alejados de lo que se considera en occidente como voz natural. Los actores suelen emplear máscaras que tiene consecuencias acústicas con una dicción poco realista.

3.- La música en la India.

En la península del Indostán conviven pueblos muy variados, con lenguas, culturas y músicas distintas. Esta vasta región dominada por el hinduismo desde el 1500 a.c., sufrió en el siglo XIV la invasión musulmana, que ocasionó un cambio en las costumbres, en el arte y en la música.

Las manifestaciones musicales se pueden dividir en dos grandes grupos:

- La música religiosa: Durante mucho tiempo la principal manifestación musical religiosa fue el antiguo canto de los himnos y textos del Veda, libro sagrado del hinduismo. La música de culto védica era vocal y monofónica.
- La música profana: Tras la invasión musulmana se produjo una división cultural, surgiendo en el norte un tipo de música islámica-hindú llamada indostánica, con una mayor libertad tanto en forma como en el estilo, y de una mayor elegancia y ornamentación. En el sur fiel a la tradición hindú surge un tipo de música llamada carnática, de una estructura más rígida y desde el punto de vista métrico más austera.

A pesar de las diferentes tendencias, existen unas características comunes que están en la base de su estilo musical.

- El sistema musical hindú utiliza una escala de siete sonidos en la que la distancia entre ellos es en torno a un cuarto de tono. Al existir intervalos menores que el semitono, resulta muy difícil transcribir melodías utilizando el sistema de notación occidental. La notación musical es una especie de recordatorio que no se corresponde completamente con lo que posteriormente se escucha en la interpretación. En la música india no existe un repertorio escrito, de tal manera que la transmisión musical es esencialmente oral. Una consecuencia de este sistema es el uso de instrumentos de sonido muy flexible, que pueden adaptarse a esta peculiar afinación.
- La melodía se organiza en torno a **ragas**. Este concepto es difícil de entender para el occidental. Un raga se define por cuatro elementos:
 - a) una nota fundamental, la tónica, que se toca constantemente y sobre la que descansa toda la estructura.
 - b) Un conjunto de notas entre 5 y 9.
 - c) Una nota predominante, diferente de la tónica y que se interpreta más que las otras, y que constituye el punto de partida para las variaciones melódicas.
 - d) Un conjunto de esquemas melódicos y rítmicos.

En la interpretación de un raga cuya duración puede oscilar entre 10 minutos y dos horas, aunque lo más frecuente gira entre 30 o 40 minutos, se pueden distinguir: la sección inicial, en la que se expone sus características, de forma lenta y sin percusión. La central en la que se introduce un ritmo básico que se va acelerando progresivamente y la melodía es más decorada, y la sección final en la que los ritmos son cada vez más rápidos hasta su conclusión.

Cada raga tiene también unos elementos expresivos diferentes, pudiendo traducir diferentes pensamientos y sentimientos. Hay ragas para cada momento del día, para celebras acontecimientos del ciclo de la vida, para cada día de la semana, etc. Aunque se conservan en torno a 132 ragas, se utilizan con mayor frecuencia entre 50 y 60 ragas.

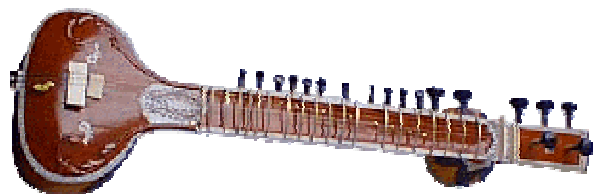
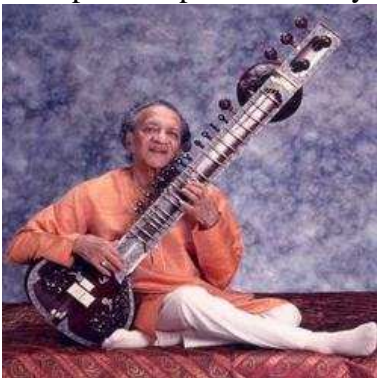
Por todo esto es complejo el concepto de raga para el occidental, porque incluye un tipo de escala, ritmos, esquemas melódicos, ornamentos, estados de ánimo, etc., formando un conjunto de materiales melódicos-rítmicos que se pueden utilizar para crear una composición.

- El sistema rítmico recibe el nombre de **tala**. En el aspecto rítmico, la música hindú es sin lugar a dudas una de las más complejas del planeta. Un tala cuenta con un número de tiempos o pulsaciones de compás que oscilan entre 3 y 108 pulsaciones, agrupados de manera especial y que se interpreta con cambios de velocidad (lenta, media, viva), y con una acentuación diferente a la occidental. Talas diferentes pueden tener el mismo número de tiempos pero con una organización distinta, (por ejemplo, un tala de 14 tiempos puede ser tocado 5+5+4, o bien 2+4+4+4). Cada raga está asociado a un tala, pero un mismo tala puede servir a diferentes ragas porque son menos numerosos, se conservan unos 108 talas pero sólo se usa un nº limitado de ellos (en el sur se utilizan 7 talas cada uno con cinco formas).
- El **pedal** es uno o varios sonidos mantenidos, que actúan de guía para toda la obra.
- La **improvisación** forma parte esencial de la música Hindú. A partir de un raga, un tala y el pedal, el músico tiene que crear el resto. El músico parte de determinadas reglas melódico-rítmicas para desarrollar un tema en forma de improvisación. Se necesita muchos años de estudio junto a un maestro para llegar a conocer todas las reglas y dominarlas con soltura.

El sistema clásico de la música hindú, es de todas las tradiciones musicales de oriente que han sobrevivido, la más importante desde el punto de vista artístico.

Los instrumentos.

El **sitar** es sin duda el instrumento indio más conocido y es habitual en el norte de la India y en Pakistán. Es utilizado tanto como instrumento solista como instrumento acompañante para el canto y la danza, al igual que la tambura.

Es un instrumento de cuerda punteada compuesto por una caja de resonancia hemisférica de madera, con un mástil muy largo con trastes metálicos móviles (18 en total). Suele tener cuatro cuerdas de acero y cobre para la melodía y cuerdas laterales (2-3) para el pedal.

Se toca en posición casi vertical apoyado sobre las rodillas del intérprete. Las cuerdas se puntean con un uñero metálico o con una púa. Este instrumento se conoció en occidente gracias a los Beatles, y fue popularizado por uno de los músicos más importantes que dio a conocer con sus recitales la música de la India por todo el mundo, Ravi Shankar.

La **tambura** o laúd paquistaní, es una especie de sitar de cuatro cuerdas que no presenta trastes en su largo mástil. Es un instrumento muy utilizado como pedal, asimismo es uno de los principales instrumentos acompañantes del canto en la música clásica Hindú.

La **vina** es una especie de cítara, la del norte tiene un largo mástil donde se extienden las cuerdas y debajo de éste se fijan mediante tubos de metal dos resonadores de calabaza, la vina del sur tiene forma de laúd o tambura pero tiene debajo del mástil otro resonador hecho de calabaza. Ambas se tocan horizontalmente y tienen un mismo nº de cuerdas (7) y de trastes (22). Se puntean con uñeros o con púas.

El **sarangi** es una especie de violín de origen islámico, y es uno de los instrumentos de arco más utilizados. Se utiliza sobre todo como acompañante de la música vocal.

De los instrumentos de viento destacar uno de los más antiguos de la India, la flauta travesera de bambú conocida con el nombre de **bansuri**.

De origen popular, recientemente se ha incorporado al repertorio de la música clásica gracias a la labor de difusión de uno de los principales músicos Hindúes, Hariprasad Chaurasia.

Citar también los clarinetes y oboes Hindúes, los instrumentos de metal, se utilizan fundamentalmente en la música religiosa y su uso está reservado a bramanes y sacerdotes, como la trompeta tibetana que mide entre 4 y 5 metros.

Shehnai (oboe)

Entre los instrumentos de percusión destacar un instrumento doble llamado **tabla**. La tabla es uno de los instrumentos más conocidos de la India. En realidad se trata de un par de tambores: la tabla propiamente dicha, que es un pequeño tambor vertical de sonido más agudo, con un solo parche tensado con cuerdas de cuero y rodillos de madera bajo las cuerdas para modificar la tensión, y, por lo tanto, la altura de sonido.

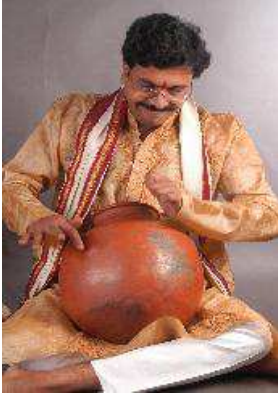
El segundo tambor, llamado *bâyâ*, es un pequeño timbal con forma de barreño metálico con un sonido más grave, que presenta un parche tensado con cuerdas.

La tabla es un instrumento con mayor presencia en el norte de la India, mientras que en el sur se utiliza preferentemente un tambor llamado *mrदारigan*, que es un tambor de dos parches, cuya anchura es tres veces la altura, se percute horizontalmente con las manos en los del instrumento.

El *mrदारigan* combina en un único instrumento un tambor grave y otro agudo.

El ghatam, es una especie de vasija cerámica, que se percute con las manos tanto en el cuerpo como en la boca de la vasija, logrando efectos similares a los de la tabla.

4.- La música en el sureste asiático.

El sureste asiático comprende Insulindia, una región compuesta por multitud de islas (Filipinas, Indonesia, etc.), y la península de Indochina, zona continental que abarca Birmania, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, etc. Zona por lo tanto de gran diversidad cultural, en la que observamos entre otras influencias, la de China y la de la India. A pesar de la gran diversidad podemos destacar dos características propias de esta zona:

- Una sonoridad propia que deriva del uso generalizado de instrumentos idiófonos.
- La presencia de grandes formaciones instrumentales que acompañan acontecimientos populares, religiosos y folclóricos. Su utilización más peculiar es el acompañamiento de representaciones de teatro, danza, teatro de sombras o de marionetas.

La agrupación musical más conocida es el gamelán. El término gamelán significa golpear, y hace referencia a un conjunto instrumental formado sobre todo por toda clase de metalófonos (láminas de bronce bien sobre cajas de madera, o suspendidas con cuerdas sobre tubos, etc.), gong de todos los tamaños y colocados bien sobre cajas de resonancias, o suspendidos, un tambor cilíndrico de dos parches, que marca las pulsaciones más importantes, a veces también se utilizan instrumentos de viento, cuerdas como el rabab, el laúd de arco, cítaras, xilófonos, y la voz humana tanto solistas como coros.

5.- La música en el continente americano.

El estudio de la música tradicional y popular en el continente americano, plantea grandes dificultades por la enorme extensión, la gran variedad de pueblos, y las distintas influencias musicales que estos pueblos han recibido.

Para un primer análisis hay que destacar tres referentes o culturas musicales:

- a) La tradición folclórica de los indios americanos, es decir, la música autóctona anterior a la llegada de los europeos a América.
- b) Las músicas afroamericanas que tienen sus raíces en la música de los esclavos africanos llevados en el pasado a América.
- c) Las músicas con raíces europeas, que a veces conservan los modelos arcaicos originales que en Europa ya no existen.

La incidencia de cada una de estas tradiciones ha sido diferente según las zonas, así podemos señalar:

- La música de los indios de Norteamérica se mantuvo al margen tanto de la música de raíz europea como de la africana, a diferencia de la cultura indígena de Sudamérica que se fusionó con estilos europeos, provenientes en su mayoría de la cultura hispana.
- La tradición cultural africana incidió sobre todo en el sur de los EEUU dando lugar a estilos de gran importancia para la música del siglo XX en sus contactos con la música de tradición europea como será el Blues, el Jazz..etc. También tuvo gran importancia en las músicas del Caribe, y en algunas zonas de Sudamérica como por ejemplo en Brasil.
- La tradición cultural europea que incidió en Norteamérica sobre todo la proveniente de Inglaterra, Escocia e Irlanda que en su fusión con la tradición afroamericana dará lugar a estilos como el country, el rock y el pop. En Sudamérica destacar la mayor influencia de la cultura hispana.

5.1.- La música en Norteamérica.

La base de la música norteamericana, la constituyen las diversas tradiciones musicales descendientes de los esclavos africanos, y las de los colonos europeos. A Norteamérica llegaron canciones y elementos musicales de todo el mundo, algunas se perdieron, otras se conservan casi intactas en las distintas comunidades (inglesa, escocesa, irlandesa, francesa, holandesa, afroamericana, etc.), muchas de estas tradiciones musicales se combinaron e influenciaron mutuamente, dando lugar a estilos tan importantes como el Country, el Blues, el Jazz, el Pop, etc.

La música de los indios norteamericanos:

La música de los indios norteamericanos estaba asociada a las actividades de la vida diaria y a las ceremonias religiosas: danzas, canciones bélicas para preparar a los guerreros, canciones infantiles, canciones de amor, canciones y danzas religiosas, etc.

Por lo general, (aunque han quedado pocos ejemplos pero los que se conservan están en estado bastante “puro”), son canciones breves, acompañadas por ritmos más o menos sencillos con tambores y sonajeros, habitualmente cantadas con voz tensa y áspera, intercalando a veces sílabas sin sentido entre los textos (“he-he, ho-ho”).

Comparada con la música de los indios de América del sur, ésta destaca por su pobreza instrumental y porque no tuvo ningún contacto con la música afroamericana o europea.

Muchas tribus fueron aniquiladas, y las que no quisieron integrarse en el modo de vida occidental, fueron relegadas a reservas en las que se mezclaron diferentes pueblos, por lo que las diferentes tradiciones musicales se unificaron en una sola idea de “cultura india”. Actualmente existe una búsqueda de las propias raíces con la asimilación de otros estilos musicales.

Como se ha dicho al principio la sucesiva oleada de emigrantes a EEUU trajeron consigo una rica variedad de canciones y tradiciones musicales que se fundiría con la música de los esclavos africanos. Debido al mayor peso de la población anglosajona, la base del folclore se centra en baladas y danzas inglesas, irlandesas y escocesas.

Buena parte de los esclavos africanos se concentraba en el sur del país trabajando en su mayoría, en las plantaciones de algodón, allí surgirá el llamado canto de plantaciones en el que se reflejará algunas de las principales características de la música afroamericana, de estos cánticos procede el blues, que se convertirá en la base de la música popular de la población negra.

Otra rama de la música popular norteamericana fue la realizada por los colonos europeos. En principio su repertorio tenía como base viejas baladas rurales, canciones religiosas, danzas, etc. En su mayoría pertenecientes al folclore británico e irlandés. Las baladas solían tener un ritmo lento, con carácter narrativo (relatos de viajes, historias de amor, temas marineros, personajes mágicos etc.) normalmente acompañadas por violín y banjo o guitarra. Las danzas eran más rítmicas y alegres, tocadas generalmente con los mismos instrumentos. Los blancos del sur desarrollaron una música de tradición europea creada en un ambiente de pobreza y aislamiento. Esta música en su contacto con el blues evolucionaría creándose un estilo musical llamado bluegrass .

El bluegrass es la música popular de los blancos pobres del sur, en la que uno de los instrumentos más característicos era el banjo que solía tocar la melodía principal, normalmente acompañado de la guitarra con acordes. Otros instrumentos utilizados eran los violines, contrabajos, etc. Al acudir a las ciudades en busca de trabajo, ésta música se enriqueció adoptando elementos de otros estilos de la música urbana, entre ellos, el impulso rítmico del jazz, dando lugar al country que acabó popularizándose gracias a la difusión por las cadenas de radio en los años treinta.

El country sigue siendo hoy la principal forma de música popular en los estados del sur. El country es una música de melodías y armonías sencillas, con forma de canción y los textos que cantan suelen ser de carácter narrativo. En su primer periodo hasta 1950, la formación típica estaba formada por banjo, guitarra violín y batería, actualmente se ha renovado, y utiliza junto con los anteriores, instrumentos eléctricos como guitarras, teclados, etc.

5.2.- la música en Latinoamérica.

La música popular latinoamericana, es fruto de una mezcla de culturas que se ha producido a lo largo del tiempo.

En primer lugar la cultura de las diferentes poblaciones indígenas que vivían allí antes de la llegada de los europeos, como los incas, los aztecas, los mayas, que desarrollaron civilizaciones con una organización social y económica compleja, de las que son testimonios los impresionantes templos y construcciones arquitectónicas que se han ido descubriendo hasta hoy en día.

Gracias a las excavaciones arqueológicas y a los estudios musicológicos podemos conocer cómo eran los instrumentos y el papel que ocupó la música en las distintas civilizaciones precolombinas.

La música estaba presente en la mayor parte de las celebraciones religiosas en las que se danzaba y entonaban canciones que les ayudaban a alcanzar visiones espirituales. También tenía una fuerte presencia en las corte, así, por ejemplo, en la civilización Inca, el monarca tenía músicos a su servicio para su entretenimiento.

Con los datos aportados por los diferentes estudios podemos afirmar la riqueza instrumental que presentaba la música de estos pueblos: Flautas verticales y horizontales, instrumentos de cuerda, y una gran riqueza en los instrumentos de percusión (todo tipo de tambores, sonajeros, timbales, etc.).

En segundo lugar, la cultura de los europeos que llegaron al continente a partir del siglo XV, principalmente española, (que jugó un papel más importante debido a la extensión de sus conquistas), portuguesa e inglesa. Y por último la cultura de los africanos llevados a América como esclavos. Esta rica mezcla de culturas, proporcionaría una gran variedad y originalidad en el campo musical.

Características de la música latinoamericana:

A pesar de la gran diversidad en cuanto a sus orígenes y su evolución, podemos encontrar algunas características comunes.

- La melodías son sencillas y de ámbito limitado.
- Se emplean textos con métrica y rima europeas, así como onomatopeyas y sílabas sin sentido para marcar los acentos o para completar la letra de las canciones.
- La riqueza rítmica, y la importancia de los instrumentos de percusión, derivado sobre todo de la influencia de la música africana sobre todo en El Caribe, Brasil, Venezuela o Colombia.
- Generalmente, la música, tanto cantada como instrumental se emplea para acompañar las danzas.
- Destacar la influencia española tanto en canciones (romances, coplas, etc.) como en la danza (rasgos coreográficos del folclore español, zapateado, chasquido de dedos, ritmos, etc.)

Instrumentos

De los instrumentos autóctonos destacar la flauta de Pan, que recibe distintas denominaciones según los lugares.

Presenta una gran variedad en cuanto al tamaño y número de los tubos, ha sido utilizada desde antiguo en países como Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, etc.

La quena es una sencilla flauta de caña, con los dos extremos abiertos y una pequeña muesca en forma de “V” en la parte superior, presenta 5 o 7 orificios. Se utiliza como instrumento solista en el acompañamiento de las danzas, así como instrumento acompañante en canciones populares.

La **Quena** recibe distintos nombres según su tamaño y tonalidad. Encontramos así Quenas que van desde los 15 cm. hasta las que alcanzan los 120 cm.

Destacar la riqueza en los instrumentos de percusión, encontramos tambores, timbales, sonajeros, claves, cencerros, raspadores, congas, etc. Muchos de ellos de clara ascendencia africana.

La guitarra llevada por los españoles se convirtió en uno de los instrumentos más importantes para acompañar las canciones populares, y de ella derivaron una serie de instrumentos de diferentes tamaños y números de cuerdas:

Como el charango, que es una guitarrilla de cinco pares de cuerdas, que en su origen tenía como caja de resonancia el caparazón de un armadillo.

Otros instrumentos como la familia del violín, el arpa que es uno de los instrumentos nacionales en Venezuela y Paraguay, el bandoneón introducido en Argentina en 1865 y que se convertirá en un instrumento clave para el tango argentino.

Bandoneón

Así como otros instrumentos europeos de viento madera y de viento metal como trompetas, etc.

Argentina

Argentina quizás sea el país que mejor ha sabido combinar la tradición folclórica con las circunstancias en que se desarrolla la música popular moderna.

De Argentina destacamos el Tango, que constituye la expresión musical de la cultura urbana de Buenos Aires. El tango nació en la segunda mitad del siglo XIX en Buenos Aires, tras años de evolución e influencia europea, se convierte en canción y baile de tono generalmente desgarrado, nostálgico, expresando el desengaño, el conflicto amoroso y social.

En principio, fue un baile de las clases populares, pero con el tiempo pasará de ser un estilo minoritario y con cierta mala reputación, a conquistar los salones de baile y las salas de concierto de todo el mundo. Carlos Gardel fue el cantante clásico del tango. Astor Piazzolla lo ha desarrollado mezclándolo con el jazz y otros estilos musicales. Se interpretaba inicialmente con violín, guitarra y flauta, incorporándose más tarde el bandoneón, que es un pequeño acordeón procedente de Alemania, el contrabajo, el clarinete, etc. Como la mayoría de la música americana, el tango es una mezcla de melodías europeas, percusión africana y sobre todo la milonga, canción típica de los gauchos.

Pero la música de Argentina, no es sólo el tango, está formada por una gran variedad de canciones y danzas populares.

A partir de los años 60, en diversos países latinoamericanos se impusieron dictaduras militares al frente de los gobiernos, que originó el nacimiento de una generación de cantantes que renovaron el panorama de la canción popular. La nueva canción se extendió por todo el mundo, conservando los dos rasgos más importantes que la definen: la intención de denuncia social, junto a estructuras rítmicas y melódicas basadas en el repertorio tradicional. Algunos cantantes alcanzaron gran popularidad, sus

canciones denunciaron situaciones de injusticia y dieron a conocer formas musicales hasta entonces minoritarias (milonga, zamba, son, etc.)

En Argentina el padre de los nuevos cantores fue Atahualpa Yupanqui (1908-1992).

Atahualpa Yupanqui, absorbió la cultura tradicional andina, conviviendo con los indios durante años, durante los cuales aprendió su lengua y extrajo materia prima para sus canciones. Fue un gran conocedor de la música tradicional Argentina, y su obra es una de las más altas expresiones de la música popular latina.

Alcanzó fama internacional en 1948, cuando cantó en París junto a Edith Piaf (gran cantante francesa).

Mercedes Sosa, es otra de las figuras de la canción popular Argentina, se integró en el movimiento internacional que unía los mensajes de denuncia social sobre las melodías populares. Tras la dictadura militar, sus conciertos fueron prohibidos y se instaló en Europa, volvió a dar conciertos en su país en 1984. Su música ha sido declarada Bien de Interés Cultural, ha sido embajadora en la Unicef para la infancia, actualmente defiende causas indígenas y ecológicas.

Chile

Destacamos en este país entre otros cantantes a Violeta Parra que compuso entre otras importantes canciones “gracias a la vida” que se convirtió en la canción más representativa de la época.

Victor Jara (1932-1973), uno de los principales músicos de la nueva canción chilena. Autodidacta, compositor, músico, incorporó elementos folclóricos y populares en su obra. Relacionado también con el teatro, será embajador cultural del gobierno de Salvador Allende, compuso música para ballet y televisión. En 1973, tras el golpe militar de Pinochet, fue detenido, torturado y asesinado a los 41 años.

Quilapayun, fue un grupo que rompió con los patrones marcados por los numerosos conjuntos folclóricos de la época, con sus nuevos planteamientos éticos y estéticos, incorporándose al movimiento de la nueva canción chilena. Su primer director fue Victor Jara durante 1966-69. Durante el golpe militar se encontraban fuera de Chile, instalándose en Francia, actualmente su actividad se desarrolla entre Francia y su Chile natal, siendo hoy un claro exponente de la música popular latinoamericana.

Perú

Una de las personalidades más importantes de la música peruana fue Chabuca Granda (1920-1983), se dedicó a estudiar la música popular, cantaba vales criollos, siendo “La flor de la canela” uno de los más cantados y versionados. Se introdujo en las fiestas de negros y mulatos, donde trataría a maestros de la guitarra y a ilustres cajoneros. Su influencia fue inmensa dentro y fuera de Perú.

México

Destacaremos dentro de las formas populares mexicanas, los corridos y las rancheras. Los corridos son composiciones populares relacionados con los romances españoles, son crónicas cantadas que narran historias de héroes nacionales o historias de origen folclórico. Los mariachis, es la agrupación de la música tradicional mexicana, que suele estar compuesta por violines, guitarras, guitarrones y trompetas. Una de las mejores cantantes de la música mexicana (corridos, rancheras, etc.) ha sido Chavela Vargas.

Brasil

La música popular brasileña, es una de las aportaciones más genuinas, en la que confluyen elementos melódicos de Portugal, la rítmica africana y las raíces indígenas americanas.

Entre las diversas formas musicales populares brasileñas, destacaremos las dos más importantes:

- Samba: es la danza más conocida y bailada, con un ritmo muy marcado y vivo, de origen angoleño, en torno a 1920 se convirtió en la música preferida de los barrios pobres de Río de Janeiro, alcanzando posteriormente el rango de símbolo nacional a partir de los carnavales.
- Bossa-Nova: Es un tipo de canto tranquilo, intimista que surgió por la influencia del jazz, nació en los años 50, en el sur de la ciudad, muy lejos del alegre bullicio del ritmo de los carnavales. Uno de sus primeros cantantes fue Joao Gilberto, quien empleó una nueva forma de acompañar con la guitarra, manteniendo un ritmo entrecortado y ligeramente desfasado con el canto, rasgo que se sigue manteniendo como característica de la Bossa-Nova. Otros intérpretes de Bossa-Nova son Vinicius de Moraes, Toquinho, Astrud Gilberto, Caetano Veloso, etc.

El Caribe

Las islas del caribe integran una amplia variedad de naciones y culturas, cada una de las cuales ha desarrollado una música propia. Estos diferentes estilos musicales han sufrido un largo proceso de transformación hasta nuestros días, marcado fundamentalmente por la combinación de elementos africanos y occidentales.

- Elementos africanos: La utilización de determinados instrumentos como los raspadores, las claves, las maracas, las congas, los bongos, etc., derivados de instrumentos propios de la música de las distintas culturas africanas. Otro elemento fundamental de la influencia musical africana en las músicas del caribe, es el ritmo, y con él la polirritmia, la síncopa y los movimientos característicos de los bailes. También destacar la abundancia de formas vocales con la estructura de llamada-respuesta, en las que un solista alterna con el coro.
- Elementos occidentales: la utilización de la armonía, propia de la música occidental, la adopción de ritmos característicos de canciones y bailes folclóricos en las islas de mayor tradición hispana, así como la influencia de bailes de salón europeos. La incorporación de instrumentos de bandas y orquestas, como contrabajos, trombones, trompetas, violines, arpas, etc. Y por último la incorporación de la guitarra, introducida por españoles y portugueses, de la que surgieron instrumentos propios como el tres cubano, o el cuatro portorriqueño.

En el Caribe podemos destacar tres grandes zonas atendiendo las influencias culturales europeas: La zona de influencia hispana: Cuba, Puerto Rico y la Republica Dominicana. Jamaica y otras islas de influencia inglesa. Haití, Guadalupe, Martinica, etc. de influencia francesa.

Cuba

La música caribeña más representativa del área hispana es la de Cuba, algunos de cuyos géneros han influido de manera importante en el conjunto de la música contemporánea.

Esta influencia comienza hacia 1930, cuando numerosos músicos cubanos se instalan en Nueva York. Cuando las orquestas cubanas llegaron a EEUU, sus colegas norteamericanos contaban únicamente con la batería para marcar el ritmo, por ello las formaciones cubanas asombraron tanto al público con el ritmo de sus congas, bongos, timbales, maracas, claves, etc. Será en los años sesenta cuando surge lo que se conoce con el término de “salsa”, una música que mezcla la música cubana, jazz, rock, etc.

La salsa es una música urbana contemporánea de origen afrocubano, que nació en el barrio latino de Nueva York. En sentido amplio se refiere a toda la músicaailable afrocaribeña, en sentido estricto, salsa es aquella música afrocariña que tuvo sus orígenes en el “son”.

El Son.

El son es el eje central de la música cubana, comienza a cristalizar a fines del siglo XIX, como la mayoría de los géneros populares cubanos. El son es el resultado de un proceso de fusión de elementos africanos, cubanos, hispanos que le proporcionarían el ritmo, la armonía, la melodía y la forma.

Los elementos de este género musical son los siguientes:

- La síncopa (acento sobre la parte débil del compás).
- las claves (idiófono que consiste en dos palos de madera maciza que se entrechocan), que define el ritmo.
- El Tres, un instrumento derivado de la guitarra y genuinamente cubano que tiene tres cuerdas dobles y que marca el ritmo y la armonía.
- El tumbao, que es una forma peculiar de marcar el ritmo por parte del bajo, basado en la síncopa.
- El montuno, que es el elemento formal que caracteriza al son, basado en el canto de llamada-respuesta, con el coro que responde al solista y que interviene entre las diversas interpretaciones del cantante.

El son en su origen se interpretaba con el acompañamiento de la guitarra, pero más tarde se le unirá el tres, y un segundo cantante. Con el tiempo se sumarán la clave, bongo, piano, contrabajo y trompeta, formando agrupaciones de seis, o siete interpretes. Durante la década de los cuarenta, aumentó el número de instrumentos creándose las grandes orquestas.

Otra agrupación típica es la charanga que son orquestas formadas con violines y flautas. En las agrupaciones modernas aparecen instrumentos propios del jazz y del rock como la batería y los instrumentos electrónicos (guitarras, teclados, etc).

El Bolero

Es una canciónailable, con un tiempo lento y compás binario. Surgió a mediados del siglo XIX, como un tipo de canción amorosa de acento cubano influenciado por la canción popular y lírica (ópera, zarzuela) española y europea, y el ritmo afrocubano.

Desde su creación, son muchas las variantes desde el bolero tradicional, hasta el bolero-son, que es el que se difundió fuera de Cuba y actualmente es el reconocido como el autentico bolero. Por ello tiene la estructura rítmica del son definida por las claves, el tres, el tumbao del bajo, el canto a dos voces, etc.

En cuanto a las agrupaciones que interpretan este género, son las mismas que hemos visto en el son, el acompañamiento de las guitarras, la charanga, el bolero orquestal, la influencia del jazz, etc.

El Mambo

El mambo es un género musical cubano surgido en torno a 1940, que se caracteriza por un ritmo muy sincopado, el montuno, el tumbao del bajo, el golpe del cencerro, los dos planos sonoros graves de los saxofones y agudos de las trompetas, que cumplen una función melódico-rítmica: si el tema es tocado por los saxofones es contestado por sincopas de trompetas y viceversa. A esto se le une los ritmos de las congas, timbales, bongos, maracas, claves, etc. Otros instrumentos que podemos encontrar en las formaciones orquestales cubanas para la interpretación del mambo así como de otros géneros musicales son el violonchelo, el contrabajo, el piano, etc.

El Cha Cha Cha

Es uno de los estilos bailables de mayor proyección, surgió en los años 40 y es un género de menor síncopa para facilitar el baile, desplazando el acento al primer tiempo. Una de las agrupaciones más típicas de esta forma popular cubana es la charanga, la orquesta con violines y flautas, junto al piano, contrabajo y los instrumentos de percusión cubanos.

La Guaracha

Es un tipo de canción con un carácter cómico y satírico, aunque predomina también el tema amoroso. Surgió a fines del XIX, influenciado por la tradición tonadillera española, dentro del repertorio teatral cubano. De compás binario, se ejecuta en pequeñas agrupaciones, tríos, cuartetos, etc. Al igual que otros géneros cubanos, comparte elementos del son. La guaracha en opinión de muchos de la música cubana y española fue el germen de la rumba flamenca. (Una de las más populares fue “M^o Cristina me quiere gobernar”)

La Guajira

Es una forma musical cubana con una marcada relación con el folclore español, se caracteriza por el uso de un esquema rítmico repetitivo en los instrumentos acompañantes sobre un compás de amalgama (mezcla de compás binario y ternario). La guajira tiene como base instrumental la guitarra, el laúd y el tres. Aunque también puede ser interpretada con otras agrupaciones. (Una de las más conocidas es “Guantanamera”)

La Rumba

Bajo el nombre genérico de rumba, se agrupa una serie de géneros musicales bailables que surgieron a fines del XIX, cuando tras la abolición de la esclavitud, los ciudadanos libres llegaron a la ciudad que les ofrecía mayores posibilidades de empleo. En este contexto aparecen las fiestas rumberas. Instrumentos frecuentes en sus inicios fueron los “cajones” (cajas de pescado) que se hacían en tres tamaños para los diferentes registros agudo, medio y grave, éste último llamado salidor porque es el que comienza la rumba. Los cajones fueron más tarde sustituidos por tambores que hoy conocemos como congas o tumbadoras.

El canto casi siempre viene precedido de un fragmento melódico cantado sobre alguna glosolalia vocal (lerelerelere, etc.), el texto es generalmente improvisado, tras la intervención del cantador, viene “romper la rumba”, posteriormente el cantante propone estribillos coreados por los participantes (algo similar al montuno).

La rumba es uno de los géneros cubanos donde la influencia musical africana es más importante.

6.- EL JAZZ

El jazz es un género musical nacido entre los músicos afroamericanos descendientes de antiguos esclavos, que sumaron a su propia tradición, caracterizada por un fuerte protagonismo del ritmo y la improvisación, algunos elementos de la música europea (armonía, forma, instrumentos, etc.).

El jazz está considerado como la más importante contribución de la cultura afroamericana a la música del siglo XX. Del jazz surgirán las bases musicales para el rock y, en mayor o menor medida, ha influenciado sobre el resto de los estilos musicales.

6.1.- Características generales.

La improvisación: la improvisación es uno de los elementos esenciales del jazz. Improvisar es componer la música al tiempo que se interpreta, pero no parten de cero, se improvisa sobre melodías, armonías y ritmos que se conocen de antemano. Así, en una pieza, los instrumentos melódicos (trompeta, clarinete, saxofón, etc.) interpretan la melodía completa, sobre el acompañamiento rítmico y armónico que realizan la batería, el contrabajo, el piano, etc. A continuación los instrumentos melódicos comienzan a improvisar sobre dicho acompañamiento que les sirve de guía.

Al improvisar se crean nuevas melodías, bien adornando las existentes, creando líneas melódicas nuevas, etc. Los temas que se van tocando, constituyen a la vez la base para nuevas improvisaciones. Un aspecto básico a tener en cuenta, es que cada improvisación es personal, subjetiva, y por lo tanto una forma libre de expresión del músico.

El ritmo: el jazz se caracteriza por su riqueza y complejidad rítmica, basada en la polirritmia (diferentes ritmos que se interpretan al mismo tiempo), en los contratiempos y sobre todo en el uso de la síncopa que es la acentuación de los tiempos débiles del compás.

La utilización de las notas “blue”: que consiste en interpretar un semitono más grave las notas tercera, quinta y séptima de una escala diatónica (en la escala de Do mayor, las notas blue serían, mi bemol, sol bemol, si bemol).

La instrumentación del jazz se caracteriza por: la forma peculiar de interpretar en los instrumentos imitando el canto vocal, la revalorización de los instrumentos de viento- metal, la incorporación del saxofón y el uso de las sordinas.

6.2.- Los instrumentos

En la sección rítmica, cuya función es indicar el tempo, los ritmos y los acordes básicos, están los siguientes:

. La batería que se empezó a utilizar tempranamente, aunque al principio era un instrumento secundario que se limitaba a acompañar a los instrumentos solistas, pronto iría adquiriendo un papel más protagonista, a partir de los años 20, comenzaron los primeros solos de batería, pero no será hasta la década de los cuarenta con el be-bop cuando se convierte en uno de los más importantes instrumentos.

Art Blakey

. El Contrabajo que se incorpora en 1911, usando la técnica del pizzicato (tocar no con el arco sino con los dedos), años más tarde, y que se convertirá en uno de los instrumentos básicos de la sección rítmica.

Charles Mingus

. El piano también será un instrumento importante no sólo desde el punto de vista melódico, sino también rítmico.

Count Basie

En cuanto a la sección melódica Los instrumentos más importantes son los siguientes:

. El piano. La historia del jazz se inicia con el ragtime, que era un estilo totalmente pianístico. El piano se ha empleado siempre excepto en las bandas de los años veinte que recorrían las calles.

. La trompeta: Uno de los instrumentos rey del jazz, al menos hasta los años cuarenta, cuando su importancia fue desplazada por el saxofón. (Antes de la trompeta se utilizó un instrumento similar, la corneta).

Louis Armstrong

. El saxofón: Otro de los instrumentos melódicos del jazz, aunque se utilizaba en las primeras bandas, se puso de moda en los años treinta, pasando a convertirse en el principal instrumento solista a partir de la revolución de Charlie Parker, con el be-bop.

Charlie Parker

. El clarinete, usado desde las primeras bandas y uno de los instrumentos destacados en la era del Swing.

Benny Goodman

. El banjo: Era el instrumento más popular de la música norteamericana, se utilizó hasta los años veinte, cuando fue desplazado por la guitarra.

6.3.- Agrupaciones instrumentales.

Las agrupaciones más importantes son las siguientes:

. De un solo instrumento: Principalmente para piano, suelen ser conciertos de interpretes que han alcanzado gran perfección técnica. Los primeros conciertos solistas aparecen a principio del siglo XX con los músicos de ragtime.

Jelly Roll Morton

. Trío: Formado por dos instrumentos rítmicos (batería y contrabajo) y un solista como el piano o la guitarra, etc. Se puso de moda a partir de 1940, con los inicios del jazz moderno.

. Cuarteto: formado por batería, contrabajo y piano, más un instrumento de viento, trompeta, saxofón, es una de las más importantes agrupaciones.

. Quinteto: Lo forman una sección rítmica (piano, contrabajo, y batería) más dos instrumentos melódicos normalmente saxofón y trompeta. A partir de los cuarenta será una de las agrupaciones más importantes (la de Charlie Parker está considerada como una de las más importantes en la historia del jazz).

. Banda de dixieland: se refiere a las agrupaciones de jazz tradicional de las primeras bandas que surgieron en Nueva Orleans en los años veinte. Solían tener entre otros instrumentos piano, tuba o contrabajo, batería, clarinete, trombón, corneta y banjo.

Banda de Joe King Oliver.

. Big-Band: grandes bandas que presentan una sección rítmica con el piano, contrabajo, batería, guitarra y percusión, y una sección melódica con trompetas, saxofones, trombones, y clarinetes. Fueron las agrupaciones más típicas en los años treinta, época dorada del Swing.

Count Basie

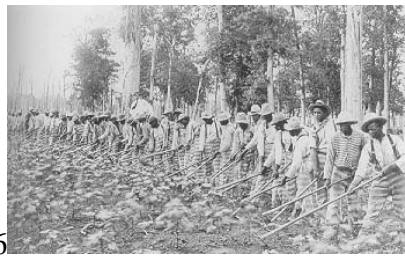

. Agrupaciones de fusión: son las contemporáneas que introducen instrumentos de otros estilos musicales, como la percusión latina, instrumentos del rock, etc.

6.4.- Cantos básicos y estilos musicales en el origen del jazz

Los cantos de trabajo: Consistían en un tipo de canto “a capella”, es decir exclusivamente vocal, que eran entonados por los esclavos y se adaptaba al ritmo del trabajo en las plantaciones, en la construcción del ferrocarril, carreteras o en las prisiones.

Estos cantos ayudaban a sobrellevar las duras y monótonas tareas, al mismo tiempo posibilitaban una mejor coordinación en el esfuerzo colectivo y por último, se utilizaban como medio de comunicación que permitía el envío de mensajes durante las largas jornadas de trabajo. Estos cantos eran liderados por un miembro de la cuadrilla (solista) al que se unían después los demás (coro), esta estructura, parte de una de las características típicas de la música africana el canto de llamada y respuesta. En estos cantos aparece otra de las características de la música africana y del jazz, el ir en contra del pulso, es decir, es un canto sincopado.

Work Songs in a Texas Prison. 1966

Los cantos espirituales: Son cantos religiosos creados por los esclavos y sus descendientes, que surgieron a fines del siglo XVII. Los cantos espirituales fueron el resultado de la fusión entre las tradiciones musicales africanas y los himnos religiosos de los misioneros europeos.

Desde el primer momento surgió la necesidad y la obligación de convertir o cristianizar a los “paganos del Nuevo Mundo”, Los esclavos acudían a las iglesias en zonas segregadas, en las que se entonaban salmos e himnos de tradición europea que pronto los afroamericanos transformarán en algo completamente suyo y nuevo, los llamados cantos espirituales. Musicalmente se caracterizan por la importancia del ritmo, el uso de la síncopa, el esquema de llamada-respuesta, es un estilo eminentemente vocal en el que destaca un solista que es respondido por el coro. Se transmitía de forma oral a través de la práctica por la comunidad negra norteamericana.

El uso del órgano y el acompañamiento de palmas se convertirá en algo característico de estos cantos. Los espirituales a fines del XIX y en la primera mitad del XX, adquirirán características melódicas y armónicas procedentes del Blues, así como se le añadirán nuevos instrumentos. Actualmente se adopta el término Gospel, que son himnos populares modernos que tradicionalmente incorporan espirituales en sus repertorios. Una destacada cantante de espirituales fue Mahalia Jackson.

El Blues: El blues surgió en la segunda mitad del siglo XIX, en las zonas rurales de los estados del Sur. Al igual que los cantos de trabajo y los espirituales, el blues narraba sentimientos, temores, esperanzas, pero de una forma más personal.

Robert Johnson

En su origen, el blues era interpretado por un cantante acompañado de un banjo o una guitarra, tras la corriente migratoria que llevó a la población afroamericana a las ciudades desde fines del XIX y durante las primeras décadas del XX, el blues se hace urbano, siendo asimilado por las bandas, los pianistas y por los cantantes.

A fines de los años treinta una agrupación típica del blues estaba constituida por piano, batería, contrabajo, guitarra y a menudo la armónica. Durante las décadas de los 40 y 50, el blues se enriquece con nuevos sonidos y técnicas derivadas del rock, y con el uso de instrumentos electrófonos como la guitarra eléctrica.

El blues se caracteriza: por una estructura de 12 compases; los textos suelen tener tres frases o versos siendo los dos primeros iguales (AAB), y que se adaptan a esa estructura, utilizando los cuatro primeros compases para decir algo, los cuatro siguientes para repetirlo y los cuatro últimos para concluir la idea.

La secuencia armónica que utiliza el blues, es la formada por los acordes construidos sobre la primera, cuarta y quinta nota de una escala mayor: acorde de tónica (I); acorde de subdominante (IV); y acorde de dominante (V).

Dentro del esquema de doce compases, los acordes se distribuyen de la siguiente manera: I-I-I-I / IV-IV-I-I / V-V-I-I.

I	I	I	I
IV	IV	I	I
V	V	I	I

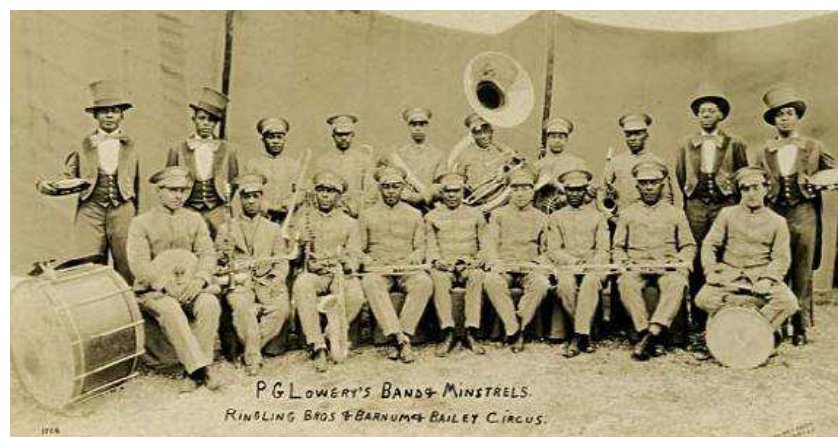
Un blues, puede ser lento o rápido, triste o alegre, puede tener texto o ser sólo instrumental, pero para que una pieza sea un blues, la condición principal es que la secuencia armónica anterior, o una variante de la misma, esté presente en un esquema de doce compases.

Otra característica del blues es la escala que utiliza, llamada escala de blues, que es una versión de la escala mayor diatónica en la que los grados o notas 3ª y 7ª se tocan un semitono más grave. La 5ª nota se utilizó sobre todo a partir de los años 40 en los que surgió el jazz moderno. Así en una escala de DO, las notas blue serían mi bemol, sol bemol y si bemol.

El ragtime: Los inicios de ragtime lo podemos situar en torno a 1890, es una música para piano, escrita en partitura, de síncopa fuerte y ritmo enérgico, en la que no hay improvisación. Fue importante en la formación del jazz por su estilo rítmico y porque sus melodías fueron una de las primeras sobre las que se iba a improvisar. Música de tiempo binario, se caracteriza por el acompañamiento que realiza la mano izquierda, marcando con una nota grave la parte fuerte del compás y con un acorde la parte débil del mismo, mientras que la derecha expone una melodía muy rica en síncopas. Fue un estilo que se hizo muy popular, convirtiéndose en la primera música negra aceptada por los blancos. Uno de los compositores más destacados fue Scott Joplin.

Los ministriles o juglares: eran espectáculos de variedades en los que se exhibían bailarines, números musicales, parodias, pequeñas escenas teatrales, etc. La música que se presentaba era interpretada bien por solistas, o agrupaciones instrumentales, y se derivaban de las canciones de trabajo, especialmente espirituales, de blues, y canciones populares afroamericanas, eran interpretadas por blancos caracterizados como negros, y más tarde tras la liberación de la guerra de Secesión, también surgieron compañías de ministriles formadas por negros que curiosamente repetían los tópicos y se disfrazaban de blancos que se pasaban por negros.

Fue la forma más popular de entretenimiento americana, difundieron el estilo musical y las canciones de la cultura negra, creando las primeras canciones ligeras americanas (cantadas por blancos y negros) que hoy todavía se recuerdan, y sobre las que después trabajaría el jazz.

Las bandas de música: era uno de los estilos de música europeos que habían sido populares durante el siglo XIX. Los ritmos eran de métrica simple de carácter binario. Tras la victoria de los estados del Norte en 1860, muchas de las bandas de desfile que habían llevado soldados a la batalla, se deshicieron y sus instrumentos vendidos a precio de ganga.

Muchos esclavos liberados se quedaron con estos instrumentos (clarinetes, trompetas, trombones, cornetas, tambores, etc.) formando sus propias bandas y haciendo versiones de las marchas europeas. Introduciendo ritmos sincopados, nuevas notas (notas blues), las notas se tocaban de forma más baja de tono deliberadamente, acababan y empezaban en sitios inusuales, se improvisaba sobre la marcha, creando una nueva forma de tocar (tocaban como cantaban al desconocer las técnicas de los instrumentos), más viva y más rica.

6.5.- Origen y evolución del Jazz.

El jazz surgió de la fusión de los cantos de trabajo, los espirituales, del blues, del ragitime, de la música de banda, etc., de los cantos de trabajo y de los espirituales deriva el estilo vocal, y el esquema de llamada y respuesta, principalmente; del blues, la secuencia de acordes, las notas blues, las melodías, y la interpretación subjetiva e individual; del ragitime, la importancia de la sincopación y la presencia del piano en el conjunto; de la bandas de música, la instrumentación, los papeles asignado a cada instrumento, la importancia del sonido en conjunto, que se refleja en la textura polifónica que es consecuencia de la improvisación colectiva.

Nueva Orleáns: el nacimiento del jazz.

El jazz acabará tomando forma en una ciudad, **Nueva Orleáns**, entre 1890 y 1910. Nueva Orleáns fue una de las ciudades más cosmopolitas y musicales del país, importante puerto de mar, recibió la afluencia de burgueses y aristócratas del viejo continente, especialmente franceses, ingleses, italianos y españoles, creando una ciudad con un gran nivel cultural, al mismo tiempo tuvo una importante población negra que provenía de diferentes lugares: de las Antillas que tenían una música llena de ritmos caribeños, esclavos procedentes de los campos del sur con sus canciones de trabajo y los espirituales. También existía una comunidad de gente próspera, los criollos de color, que se identificaban con sus antecesores europeos y con una formación musical refinada y clásica.

En Nueva Orleáns existían teatros de ópera, salas de conciertos, teatros de ministriles o juglares. Un gran número de bandas musicales callejeras, la mayoría formada por músicos negros, sobre todo a partir de 1870, que tocaban en desfiles, funerales bodas, parques, etc.

Tras la guerra de secesión en 1865, la esclavitud fue abolida, y las ciudades se convirtieron en centros de destino para los negros en busca de nuevas oportunidades, al mismo tiempo, supuso la desintegración de numerosas bandas militares y con ello, la abundancia de instrumentos baratos permitiendo a los músicos negros la posibilidad de adquirirlos y formar sus propias bandas con las que tocaban sus versiones de las marchas europeas.

En 1890 dos nuevos estilos llegan a la ciudad, por un lado el ragitime, creado por los pianistas negros del Este, lleno de ritmos enérgicos y síncopas, y por otro el blues traído por una fuerte corriente de refugiados del delta del Missisipi.

En 1894, la ley de segregación racial, obligó a los criollos de color, que hasta entonces vivían en barrios de blancos, a trasladarse al barrio de los negros, provocando que músicos de cultura europea se mezclaran con músicos negros autodidactas que realizaban una música más “basta y violenta”, derivada de los espirituales, del blues y del ragitime. La incorporación de los criollos derivó en un refinamiento técnico.

Otro factor importantísimo para el surgimiento del jazz fue la creación en 1897 de un barrio Storyville, donde se permitía la prostitución, en dicho barrio se concentraron las casa de placer, los cabaret, las salas de baile, tabernas, escuelas de baile, etc.

Fue en esos locales y en las calles de la ciudad, donde surgió el jazz. En los burdeles solían actuar los pianistas, en las calles las bandas más numerosas y las pequeñas en los cabarets y salas de baile y clubes, formadas por unos de siete u ocho músicos que tocaban corneta o trompeta, clarinete, trombón, banjo o piano, tuba o contrabajo y batería.

El estilo de música que surgió en torno a 1900 en Nueva Orleans, sería conocido como Jazz tradicional, Jazz Clásico o estilo de Nueva Orleans (aunque el término jazz no se utilizó hasta que una banda de músicos blancos la Original Dixieland Jazz Band grabó en 1917 el primer disco de Jazz en la ciudad de Chicago).

El jazz de Nueva Orleans recogió elementos del ragtime, del blues, de los espirituales y de la música de las bandas de metal, y se caracterizaba por el número reducido de instrumentos, la improvisación colectiva (no hay solistas), la textura polifónica, en la que las diferentes instrumentos se van contraponiendo, respondiendo, imitando y contestando unos a otros. Otra de las características era el exotismo de su sonido que se explica no solo por los instrumentos empleados, sino también por la forma de tocarlos imitando el canto, el uso del vibrato y la afinación no precisa de las notas tocándolas deliberadamente un poco más graves o más agudas, y por otro lado destacar la intensidad rítmica que se basaba en ritmos fuertes de cuatro pulsaciones por compás, con fuertes acentos sobre las partes primera y tercera.

Chicago y Nueva York: época de los grandes solistas, las big-band y el swing (1920-1940).

El cierre en 1917 del barrio Storyville provocó el éxodo de numerosos músicos en busca de oportunidades hacia otras ciudades como Chicago, Kansas City, Nueva York.

Chicago, importante centro de grabación discográfica, se convertirá en la nueva meca del jazz.

Louis Armstrong (1901-1971), llegó a Chicago con 22 años, se convirtió en el primer gran solista del jazz, y uno de los más importantes renovadores del género, sus grabaciones entre 1925-28, se convertirán en míticas dentro de la historia del jazz. Fue el primer músico que abandonó la improvisación colectiva para situar en un lugar destacado la figura del solista.

Su estilo de tocar la trompeta influirá en todos los músicos contemporáneos pero también en los músicos posteriores. Creó un nuevo estilo de canto "Scat" (tipo de improvisación vocal, generalmente con palabras sin sentido, convirtiendo la voz en un instrumento más), que influirá en todos los músicos posteriores independientemente del estilo, pop, rock, etc. Su estilo vocal era rítmicamente libre, articulado, improvisaba con la voz, realizaba vibratos casi instrumentales (cantaba como lo hacía su trompeta).

Louis Armstrong

Con Armstrong el jazz cambiará para siempre, enseñó la importancia del blues para el jazz, con él, el jazz se convirtió en un arte de solistas, y contribuyó al estilo que surgirá años más tarde cambiando los acentos de Nueva Orleans que caían en los tiempos fuertes, acentuando el segundo y el cuarto, los tiempos débiles, y con ello abrirá un estilo rítmico que derivó en el Swing.

Durante los años 20, se desarrolló la tendencia a formar bandas de jazz cada vez más numerosas, que necesitaban una mayor y mejor organización. Surge la figura del arreglista y compositor de estas nuevas orquestas que se llamarán las Big-band.

El impulsor principal de este nuevo movimiento fue el pianista y director Fletcher Henderson (1897-1952, otros importantes músicos fueron Count Basie (1904- 1984), el percusionista y director Chik Webb, el clarinetista blanco Benny Goodman y sobre todo la figura del pianista y compositor Duke Ellington (1899-1974).

Duke Ellington, fue uno de los mejores compositores americanos y el más prolífico (compuso alrededor de 2000 obras); creó el lenguaje orquestal del jazz, aportó una música más rica desde el punto de vista rítmico y armónico, su música tendrá una gran elegancia, y llevaría al jazz al concepto de música clásica.

Será la década de los treinta la edad de oro de las big-band, y que fue conocida como la era del swing. Será la época de las grandes orquestas, destacar la importancia que tuvo la radio para la

difusión del jazz (tras la crisis de la gran depresión del 29, la industria discográfica estuvo a punto de quebrar, la radio contribuyó a hacer del jazz una música popular).

A mediados de los treinta, el nuevo estilo del jazz, el swing, rescató a la industria discográfica, convirtiendo al jazz- swing, en la música que escuchó toda una generación de americanos, con el swing el jazz llegó a todo el público ahora también blanco.

Las características de este nuevo estilo las podemos resumir en las siguientes:

- Fue el momento de esplendor de las grandes orquestas las big-band, que estaban integradas por 15 o más intérpretes e incluía una sección de metal: trompetas, trombones, una sección de madera: clarinetes y saxofones, más una sección rítmica formada por piano, guitarra, contrabajo y batería. La guitarra sustituiría al banjo, el contrabajo se incorpora definitivamente sustituyendo a la tuba, y se interpretaría no con el arco sino con los dedos (técnica del pizzicato); la batería tendrá cada vez mayor importancia, (se interpretan los primeros solos de batería). Por último destacar la importancia que irá adquiriendo el saxofón.
- Se sustituye la improvisación colectiva, por el protagonismo de las diferentes secciones dentro de la orquesta, y la incorporación de solistas de prestigio, que tendrán un destacado protagonismo dentro del grupo.
- El uso de los riffs, derivado del esquema de “llamada y respuesta”, aplicado a las diferentes secciones instrumentales de las grandes bandas, y consiste en breves ideas melódico-rítmicas (de dos a cuatro compases), repetidas una y otra vez, bien por toda la orquesta, bien por secciones, apoyando a las improvisaciones del solista.
- El Swing, que dará nombre al nuevo estilo dentro del jazz, y consiste aproximadamente en la introducción de los cuatro tiempos acentuando el segundo y el cuarto.

La era del swing y de las big-band, termina en torno a 1946, debido a la aparición de nuevas formas de entretenimiento (cine, televisión), de nuevos estilos de música, a las consecuencias de la 2ª Guerra Mundial, y al cambio de actitud de los propios músicos de jazz, en relación a la creciente comercialización del jazz a través del swing.

El Be-Bop (1940-55)

A fines de los años treinta, comenzó en algunas ciudades importantes para la gira de los músicos el cierre de salas y clubes, en 1941 se promulga la ley de Jackson que obligaba a los negros a abandonar las calles antes de las once de la noche; esto hizo de la ciudad de Nueva York (que había sido importante para el jazz desde principio del siglo XX) un nuevo centro del jazz, donde había público para todo tipo de jazz y posibilidad para la gente de color de abrirse camino en la música.

Unido a esto, surge un movimiento de crítica en una parte de los músicos negros que consideraba el apogeo de las grandes orquestas como la liquidación del jazz, los blancos habían abusado del jazz comercial creando una música estereotipada, era el momento de crear algo nuevo que revitalizara el jazz: el be-bop.

A comienzos de los cuarenta, jóvenes músicos, muchos provenientes del swing, experimentaban con la creación de una música más exigente que el jazz que se tocaba hasta entonces. Sentían una rebeldía frente a las populares convenciones del jazz, rechazaban aquello que había facilitado el enorme éxito de esta música: las grandes orquestas, las ejecuciones disciplinadas, los temas identificables para el gran público, la adecuación al baile, la continua pulsación rítmica que marcaba los tiempos del compás a los bailarines.

Las noticias de estos experimentos se filtró en el mundo del jazz y los artistas comenzaron a frecuentar los lugares donde tocaban para escuchar las nuevas ideas y participar en ellas.

Entre los principales artistas, destacar al saxofonista Charlie Parker (1920-1955) fundador de este nuevo estilo junto con el trompetista Dizzy Gillespie (1917-1993), otros músicos importantes: los percusionistas, Kenny Clarke y Max Roach; los pianistas Bud Powell y Thelonious Monk; los saxofonistas, Lester Young y Dexter Gordon, el joven trompetista Miles Davis, las cantantes Billie Holiday y Sarah Vaughan; etc.

En el transcurso de pocos años, estos artistas realizaron la más importante revolución en la historia del jazz, no solo desde el punto de vista musical, sino también desde el punto de vista de la imagen pública, porque hicieron que este nuevo medio de expresión se trasladara desde las salas de baile a lugares propios para una audición atenta y reverente. El jazz pasó de ser una música de baile, a una música de cámara que exigía una atenta escucha.

Las **características mas destacadas del Be-Bop** serían las siguientes:

- Gran destreza técnica y originalidad en las improvisaciones, que eran por lo general muy rápidas y complejas.
- Agrupaciones pequeñas de instrumentos.
- Ejecución de las notas más limpia y exactas, evitando el vibrato.
- Complejidad melódica con fraseos rápidos e irregulares, complejidad rítmica con el uso de polirritmias abundantes, acentos a contratiempo, desintegración del ritmo extendiéndolo a todos los instrumentos.
- Complejidad armónica, se alteran los acordes, aumentan el número de notas de los mismos, se utiliza una nueva nota blue, la quinta bemolizada (el sol bemol, si partimos de la escala de Do mayor), armonías disonantes, se alteran las secuencias de acordes que afectará a su vez a las melodías, etc.
- Se libera la percusión, la batería ya no marcará regularmente los cuatro tiempos, (función que pasará al contrabajo al mismo tiempo que comienza a tener intervenciones solísticas) sino que se centrará en una vibración constante del paltillo combinado con percusiones sincopadas, rompiendo el sonido regular del swing, la batería adquiere gran importancia como instrumento solista.
- Hegemonía del saxofón.
- En su forma más reconocible, dos instrumentos, el saxofón y la trompeta anuncian el tema al unísono, a continuación vienen las diferentes improvisaciones para concluir al final la pieza con una reexposición del tema al unísono.

- La agrupaciones instrumentales del bop más habituales, serán el cuarteto y sobre todo el quinteto (trompeta, saxofón, piano, contrabajo y batería), siendo el quinteto de Parker, una de las más importantes agrupaciones en la historia del Jazz de la segunda mitad del XX.

Cool jazz

El cool jazz fue un estilo que surgió a fines de los años cuarenta y se desarrolló durante la década de los cincuenta, su máximo exponente fue el trompetista formado en el swing y más tarde en el bop, Miles Davis (1926-1991). Creó un estilo de jazz más suave, con ritmos más tranquilos armonías más refinadas, contrastes tímbricos más moderados, sonoridades más suaves (usaba la gran mayoría de las veces todo tipo de sordinas para conseguir esos sonidos más líricos e intimistas), incorporó músicos blancos a su agrupación lo que le acarreó críticas por parte de músicos negros.

Miles Davis

Destacar dentro de esta tendencia al saxofonista Gerry Mulligan y Paul Desmond, al pianista Dave Brubeck. Los músicos blancos trajeron al jazz la influencia de los movimientos de vanguardia de la música clásica.

Miles Davis exploraría a partir de los 60, otras fronteras, fusionando su música con el soul, rock, etc; incorporando instrumentos electrónicos como la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, los teclados, etc.

Como reacción a este movimiento surgió el **Hard-bop**, que propugnaba de nuevo la vuelta a las raíces, al blues, a los espirituales, al gospel, en el que adquirirá gran importancia el ritmo y con el la batería.

Free Jazz

Este movimiento surgió en los sesenta y conectó al jazz con los movimientos de vanguardia, propugnaría la libertad rítmica, armónica (atonalidad) y melódica. De nuevo se basa en la improvisación colectiva, que se vio libre al emanciparse de la progresión de acordes fijada y preexistente. Polirritmias y polifonía y sobre todo libertad creativa.

Los máximos exponentes de este estilo serán El saxofonista John Coltrane, el músico Onette Coleman, el contrabajista Charlie Mingus, que otorgó una dimensión solística al contrabajo hasta entonces inconcebible.

Desde mediados de los setenta hasta hoy en día, no se puede señalar una tendencia que domine sobre las demás, en realidad existe una multiplicidad de estilos como nunca se había visto en la historia del jazz: revival de viejos estilos, jazz fusión que combina elementos del rock, con armonía bop, solos con estructura jazzísticas, y algunos logros del Free jazz, jazz étnico que combina elementos e instrumentos de otros estilos y culturas musicales, etc.