

Diez estudios sencillos sobre géneros afroantillanos para guitarra

Daniel Atehortúa Torres

Asesores

Jorge Iván Molina Betancur

Ana María Bolívar Noreña

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Departamento de Música

Medellín

Octubre 2019

Dedicatoria

Este trabajo es dedicado a todas las personas que creyeron y apoyaron este proyecto, gracias a mis maestros, familiares y amigos que siempre estuvieron alentándome a seguir con este trabajo.

Agradecimientos

Agradezco a la música, intérpretes, composiciones que influenciaron este trabajo y a la gran oportunidad de crear. Es para mí un placer aportar un conocimiento que a través de la investigación y la opinión muestra una parte de la cultura musical urbana.

Resumen

Estos diez estudios para guitarra muestran un camino para abordar parte del conocimiento de algunos ritmos afro antillanos. La música que es reconocida dentro de los géneros afro-antillanos fueron la raíz de la mundialmente conocida *Salsa*; movimiento urbano que marca tendencia en los años 70 y sigue vigente.

Estos estudios pueden ser de interés para muchos estudiantes o curiosos de esta música, además, la presente cartilla brinda bases para que sean interpretados en la guitarra, utilizando el recurso del bajo y melodía en simultáneo.

Abstract

These ten guitar studies show a way to address part of the knowledge of Afro-Antillean rhythms, music that is recognized as Afro-American genres that gave root to the world-famous salsa, an urban movement that sets a trend in the 70s but is currently still being done.

These studies can be of interest to many students or curious of this music, the present booklet provides bases for them to be interpreted on the guitar, using the resource of bass and melody simultaneously.

Tabla de contenido

Resumen	III
Tabla de contenido	IV
Lista de figuras	VI
Introducción	1
Capítulo 1	3
Planteamiento del problema	3
Pregunta problematizadora	3
Descripción de la situación problemática	3
Justificación	4
Objetivos.....	4
Objetivo general.....	4
Objetivos específicos.	4
Capítulo 2	6
Marco teórico	6
Posicionamiento del género desde la historia y el contexto social o aproximación histórica	6
Y en eso llego Fidel.	7
Análisis de la estructura musical: forma, ritmo y la armonía.....	13
Instrumentación	15
Capítulo 3	16
Diseño metodológico.....	16
Talleres aplicados	16
Taller 1: clave del son, bajo y su acompañamiento en la guitarra.	16
Conclusiones Taller 1.	18
Taller 2: Son montuno, bajo y su acompañamiento en la guitarra.....	18
Conclusiones Taller 2.	19
Taller 3: Bolero y guajira.....	20
Conclusiones taller 3.....	21
Entrevista con Lazara Taimy Nodarse.....	22

Glosario	24
Referencias bibliográficas	25
Cibergrafía recomendada	27
Videografía recomendada	28

Lista de figuras

Figura 1. La estructura musical general de la salsa	14
Figura 2. Estructura de la canción Oye lo que te conviene - Eddie Palmieri, duración: 3:27	14
Figura 3. Estructura de canción Juana peña -Willie Colon, duración: 5:37	15
Figura 4. Clave 3-2.....	17
Figura 5. Tumbao del son con bajo	18
Figura 6. Clave 2-3.....	19

Introducción

El presente trabajo es presentado como proyecto de grado dentro de la línea de cartilla para optar al título de Licenciado en Música de la Universidad de Antioquia.

Mi experiencia durante los estudios de pregrado desde el año 2011, en donde mi línea de énfasis dentro de la Licenciatura fue la guitarra, sin lugar a dudas me dieron buenas y suficientes bases para la composición e interpretación de dicho instrumento.

Después de ocho semestres de la materia de núcleo específico-guitarra, debía definir el enfoque para desarrollar el trabajo de grado. Contando con la técnica que me fue dando el repertorio académico de cada semestre, empecé una búsqueda personal que me llevó a experimentar con adaptaciones para guitarra de diferentes ritmos de géneros populares, como son los de la música del caribe en general. Durante esta exploración desperté un especial interés en un tipo de música: la salsa y los géneros afroantillanos. De este acercamiento surgieron varios cuestionamientos, entre los cuales destaco ¿Qué estructuras melódicas y armónicas se establecen en los ritmos afroantillanos? ¿Cómo se interpreta la salsa y los géneros afroantillanos en un instrumento como la guitarra acústica? Estas preguntas hicieron que llevara hacia otro lado mi enfoque académico, fijándome más en el repertorio de este género urbano con estos ritmos de las Antillas.

De esta motivación parte la idea de la creación de una cartilla de estudios para guitarra acústica, reconociendo también el aporte cultural que un país como Colombia le ha dado al género, llegando incluso a sentir que la salsa hace parte de nuestro folklore en cuanto a ritmos de la misma esencia fiestera del caribe americano.

Para abordar el desarrollo del material creativo que compone el presente trabajo, pasaron tres momentos claves; el primero fue el análisis musical de los componentes principales de la salsa, para lo cual se partió de un estudio auditivo de las composiciones de los autores e intérpretes de

mayor influencia de los últimos 50 años en países como Cuba, Estados Unidos y Colombia. A la par se fue recogiendo información teórica desde la historia, el contexto social y cómo esto ha influido en el posicionamiento del género. El componente musical que de ahí se deriva se abordó partiendo de cada uno de los momentos de una pieza musical salsera, analizando forma, ritmo y la armonía.

Para el segundo momento, se idearon unos talleres tipo diagnóstico, para identificar a qué población se podría direccionar el trabajo pedagógico creativo. Para esto se convocaron estudiantes del Departamento de Música de diferentes carreras e instrumentos. De allí se concluye que la propuesta debía ir dirigida a guitarristas de nivel medio, es decir, jóvenes del preparatorio en música y/o de primeros niveles de pregrado, o a personas con un nivel medio de interpretación de la guitarra.

Con los momentos descritos anteriormente, inicia la tercera y última parte del desarrollo de este trabajo, la parte creativa. Esta sesión cuenta con un material introductorio al abordaje técnico de cada uno de los diez estudios para guitarra compuestos especialmente para esta cartilla, dando así bases de cómo se forma una estructura musical de salsa en diez ritmos diferentes.

Este trabajo de grado muestra, con diferentes ritmos articulados y adaptados a las características particulares de la guitarra, cómo la salsa es un género musical rico y diverso.

Capítulo 1

Planteamiento del problema

Pregunta problematizadora

¿Cómo lograr una metodología para enseñar y dar un acercamiento a los elementos de la música afroantillana, dando ejemplos para explorar algunos de sus ritmos y así lograr hacer uso de la improvisación?

Descripción de la situación problemática

En busca de la respuesta a los cuestionamientos más comunes que se desprenden de la pregunta problematizadora, se hizo una búsqueda de métodos de guitarra como referentes específicos de estudios de este tipo de ritmos. Es posible encontrar buen material de estudios para piano o el tres cubano por ser los instrumentos armónicos predominantes en la salsa y demás géneros afines, incluso se pueden encontrar también para guitarra eléctrica. Todo este material sirvió para desarrollar el método y poder lograr una metodología más asertiva.

Dentro de la revisión de métodos que sirvieran como referentes se destacan: Cardona (2006) con sus “Estudios característicos” aunque son estudios sobre música colombiana, trata la misma problemática, el compositor cubano (Ñico) Rojas José Antonio en su obra para guitarra solista, Guajira a mi madre, Campos (1996) con su libro “Salsa: Afro-cuban Montunos For Guitar” el cual orienta muy bien en los tumbaos de los ritmos afrocubanos mas no tiene bajos incluidos en sus ejercicios y Aguayo (2012) con su libro “La música en Puerto Rico: La Salsa y Roberto Sierra” sobre ritmos afroantillanos. Estos textos muestran teóricamente los ritmos afroantillanos y como estos se desempeñan dentro de la música latina.

Justificación

La presente cartilla pretende plantear un método que sirva de referencia para la ejecución instrumental de la guitarra acústica. Se busca brindar elementos musicales, rítmicos, armónicos y melódicos, que puedan ser útiles para la improvisación en géneros afroantillanos como el Son cubano, el Son montuno, el Bolero, el Chachachá, entre otros, a partir de diez estudios sencillos con sus respectivas fichas preparatorias.

Se propone hacer el método con el ánimo de reforzar estudios sobre la cultura urbana que nos pertenece con la música latina para la comunidad latina, ampliar conocimientos que ayuden a buscar caminos al mejoramiento de la ejecución de esta música.

Los ritmos afroantillanos que dan origen al fenómeno cultural y comercial de la Salsa, son el tema principal para abordar esta música desde la historia y el análisis, el marco teórico y conceptual de la propuesta.

Objetivos

Objetivo general.

Crear material pedagógico a partir de la composición de diez estudios sencillos para guitarra, que permitan un acercamiento melódico y armónico a algunos géneros afroantillanos, dirigido a estudiantes de nivel preparatorio o de los primeros semestres de pregrado en guitarra, del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.

Objetivos específicos.

- Abordar los géneros afroantillanos desde una perspectiva histórica, social y musical.
- Identificar los principales componentes del acompañamiento armónico y rítmico de la salsa.

- Realizar talleres diagnósticos acerca de la forma de entender los ritmos afroantillanos con estudiantes de guitarra del Departamento de Música.
- Crear diez estudios diferentes para guitarra con características definidas de acompañamiento a partir de los resultados de los talleres realizados.
- Desarrollar fichas preparatorias para el abordaje de cada estudio.

Capítulo 2

Marco teórico

Existe una gran variedad de ritmos con influencias afro antillanas los cuales como fenómeno comercial se denominan salsa. De ahí parte la discusión sobre la utilización del término salsa, sonido urbano procedente del Son y las bandas de jazz latino de los años cuarenta y cincuenta, denominadas *Big Band*. Estas bandas se establecen comercialmente en los Estados Unidos con un sonido jazzístico en sus composiciones, en ese momento aún no aparecía el término salsa. A partir de la transición que vino después de la disminución del apogeo del formato de salón *Big Band*, nace un pequeño formato, con pocos músicos y con un sonido más urbano, manifestando el día a día, las subidas, bajadas y los momentos agrios de la vida. Este nuevo aire introduce a la salsa, emergiendo casi en movimiento con expresión cultural y política, que narra desde sus letras la insatisfacción frente a la desigualdad del sistema social.

Posicionamiento del género desde la historia y el contexto social o aproximación histórica

Los géneros afroantillanos nacen del mestizaje de la música española con la música africana en el territorio de las Antillas, cuando en la época colonial los españoles llevaban y vendían esclavos africanos en Cuba. A partir del cruce de razas y cultura, por una parte los que llegan de las islas canarias y de Andalucía que asentados en Cuba traen su música de aires africanos que dieron a la música cubana su carácter criollo, con el tiempo esta música fue evolucionando y mediante la fusión de estas culturas, cada género de estos adopta características rítmicas, melódicas y armónicas que lo identifica. De allí nacen las variantes influenciadas del son.

Se desarrollan principalmente en Cuba y en Estados Unidos con el fenómeno del boom de la salsa en las casas disqueras en los años 70, se hacen mundialmente conocidos con la raíz de la

salsa que hace parte del folklore caribeño. Una gran variedad de ritmos derivados del Son cubano como la Guajira, el Guaguancó, el Mambo, el Bolero, entre otros, tuvieron origen en la vida cotidiana de los campesinos que habitaron el caribe americano. Sin embargo, estos ritmos no permanecieron sólo en esos inicios campesinos.

Los géneros afroantillanos que se exponen en este trabajo en su mayoría son nacidos en Cuba, un país que se ve expuesto a nuevas ideas revolucionarias, políticas y económicas. El país triunfante en la revolución que empieza con el movimiento del 26 de julio de 1953 y a cargo del líder Fidel Castro, se extiende hasta el 1 de enero del año 1959¹ y logra el derrocamiento de Fulgencio Batista, poco después a consecuencia de la lucha revolucionaria Cuba se enfrenta a complejas situaciones de hambre y miseria a raíz el bloqueo comercial por parte de los norteamericanos a principios de los años 60. Varios artistas apoyaron la revolución, podríamos mencionar artistas como Pablo Milanés y Silvio Rodríguez pero uno de los más importantes cantautores es Carlos Puebla, conocido como el “cantor de la revolución” quien compone una canción con letra alusiva a la revolución anunciando la llegada del mandato de Fidel Castro en el año 59:

Y en eso llego Fidel.

“Aquí pensaban seguir
Ganando el ciento por ciento
Con casas y apartamentos y echar al pueblo a sufrir
Y seguir de modo cruel
Contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando...
Y en eso llegó Fidel...
Y se acabó la diversión

¹ (ecured.cu)

Llegó el comandante y mandó a parar.

Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra

Sin sospechar que en la sierra,

Se alumbraba el porvenir.

Y seguir de modo cruel

La costumbre del delito

Hacer de Cuba un garito

Y en eso llegó Fidel.

Y se acabó la diversión

Llegó el comandante, y mandó a parar.

Aquí pensaban seguir

Diciendo que los cuatrerros

Forajidos, bandoleros, asolaban al país.

Y seguir de modo cruel

Con la infamia por escudo,

Difamando a los barbudos...

Y en eso llegó Fidel

Y se acabó la diversión

Llegó el Comandante y mandó a parar.

Aquí pensaban seguir

Jugando a la democracia

Y el pueblo que en su desgracia

Se acabara de morir.

Y seguir de modo cruel

Sin cuidarse ni la forma

Con el robo como norma...

Y en eso llegó Fidel.

Y se acabó la diversión

Llegó el Comandante y mandó a parar”.

La revolución también trajo consecuencias para muchos artistas, por eso es importante la revolución para la transición de la creación del fenómeno *salsa* con los géneros *afroantillanos*. Para estos artistas la parte más afectada fue la comercial por el bloqueo en la distribución de su música a otros países, por este motivo muchos se ven obligados buscar nuevas y diferentes fuentes de desarrollo comercial en la música, por eso deciden viajar a los Estados Unidos buscando un mejor futuro para su carrera.

Benny More, Machito, Arsenio Rodríguez, el norteamericano de origen latino Tito Puente y el puertorriqueño Tito Rodríguez fueron algunos de los artistas que introdujeron la música latina. Esta música que trajeron se fue impregnando también de los géneros estadounidense como el jazz, el swing, el ragtime, entre otros géneros, que ellos combinaron con el son, bolero, pachanga y guaracha. Estos artistas se reunían dando conciertos en grandes salones haciendo que se aglomerasen la comunidad latina junto con gran cantidad de músicos y bailarines desde los años 20 hasta finales de los 50. En ese momento tuvieron buena acogida en la ciudad de Nueva York, hasta que en años posteriores el auge fue desapareciendo poco a poco.

Los grandes formatos de música latina que surgieron en Estados Unidos fueron conocidos como formatos de Big Band (grandes bandas de jazz latino). Este tipo de agrupación, de más de 10 músicos mostró la tradición de la música caribeña en este país norteamericano. Dice Rondón (2005) “En aquel año 47 solo una orquesta de latinos, (de negros latinos) habían logrado pasearse

con prestigio y comodidad por los predios de Broadway (...) era Machito y sus Afroclubans” (p.21).

El lugar más importante donde se dio un gran desarrollo de los géneros afroantillanos se llamaba el Palladium Center en Nueva York, allí se reunían para hacer eventos con grandes formatos de banda. Sin embargo, con el tiempo estas agrupaciones dejan de ser la mayor atracción. Este movimiento va cayendo paulatinamente a medida que caen las ventas de estos espectáculos por lo poco rentable e incómodo que se fue volviendo la logística de más de 15 o 20 músicos y reunirlos en escena. A finales de los años 60, el Palladium, deja de ser uno de los lugares más importantes de la música latina en Norteamérica. En ese momento nacen formatos más pequeños de seis a diez personas, haciendo que se exponga de diferente manera, un movimiento musical latino llamado salsa que ahora las orquestas de pequeño formato popularizan en los inicios de los años 70. En esos momentos se hizo más popular en radio y quienes se encargaron de distribuir de mayor manera la salsa, fue el sello disquero Fania, Jerry Masucci en asociación con Johnny Pacheco. Dice Rondón (2005) “llevaba personalmente los discos en su carro a expendios y los ofrecía”, ellos se encargan de que esta música se pudiera escuchar y expandir de manera global. El fenómeno relacionado con la inmigración, llevó a la creación de las características musicales de los géneros afroantillanos, a una transformación de lo rural a lo urbano lo que finalmente logró posicionarla como música urbana.

Eddie Palmieri y su orquesta *La Perfecta* son uno de los que influye fuertemente en la salsa de sonido de barrio, que desde los años sesentas y setentas han utilizado como melodías principales los trombones que emiten sonidos de desgarré, melodías con fuerza que hacen alusiones al grito de libertad por el inconformismo social, con los instrumentos comunes de la música latina: timbal, congas, bongoes, contrabajo y los tumbaos ligeros pero contundentes del piano de Palmieri. “En 1975 ya la salsa existía como tal, y en torno a ella se creó una moda que se tradujo

en fabulosas ventas disqueras, surgió entonces el famoso boom de la salsa, pero también la desvirtuó en una medida considerable creando todo ese cúmulo de confusiones que ahora flota en el ambiente. La primera gran característica que impuso el boom fue la utilización del término salsa” (Rondón, 2005, p. 48).

En Cuba en un principio suelen disgustarse con el término salsa para referirse al género musical, ya que realmente estos ritmos son de origen afrocubanos y afroantillanos. Para ellos la palabra salsa no es de su agrado, sin embargo, no le prestan mucha atención y se acomodan con el tiempo. Aun así, hay confusiones y existen incógnitas sobre la utilización de la palabra salsa, muchos la encierran como un estilo o un solo ritmo, pero la salsa es simplemente un movimiento musical que comercializó los géneros afroantillanos y en su momento tuvieron gran auge en la industria musical, la cual popularizó la palabra *salsa* para darle un nuevo aire a estos géneros.

En el territorio estadounidense muchos latinos fueron influenciados por esta música que se hacía en las calles de Nueva York que se expande por todo el caribe y el mundo. Peña Aguayo (2012) dice: “Con la colonia norteamericana, llegaron el cine mudo, que se acompañaba con música en vivo, y las visitas de estrellas de la música popular, que presentaban los estilos norteamericanos populares como el ragtime, el boogie y el swing, además de estilos cubanos en auge como el son montuno, el mambo y el chachachá. Cuando comienza la migración en masa de puertorriqueños hacia Nueva York, los músicos emigrantes se encuentran con los activos circuitos de música cubana y el movido ambiente de swing y jazz, en los que ya eran diestros por experiencia y semejanza cultural” (p.53).

Una comunidad que se consideraba pobre y marginal, que encuentra en la música una forma de expresar su realidad exponiendo sonidos agresivos y a la vez que forman rumbas en los barrios latinos, encuentran un desahogo a la represión y el agite diario de la población de clase más baja por medio de la música latina. Villafañe y Lasso (2011) nos dice: “La salsa urbana expresa la

creatividad del sujeto-estético en su capacidad de improvisación cuando desarrolla una descarga de cualquier sonoridad instrumental” (p.126).

Vemos que este tipo de música encuentra en su esencia la cualidad de la improvisación, en sus instrumentos y en las líricas que narran repentinamente el movimiento del mundo en el que viven y lo difícil que puede ser la cotidianidad de sus vidas, tratan de buscar un escape para la inconformidad en la que viven, sintiendo que con sus letras aportan a la concientización como modelo para un cambio social con el arte como vehículo que se encarga que mostrar las realidades y las crítica, siempre dejando ver el deseo que sienten de pedir un cambio para dignificar la vida misma.

Gómez Serrudo y Jaramillo Marín (2015) afirman:

La salsa encuentra difusión en casi todas las ciudades latinoamericanas destacándose entre ellas San Juan de Puerto Rico, Caracas, Lima, Guayaquil, Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellín. Ciudades que, por su importancia comercial, por el acelerado proceso de urbanización y crecimiento poblacional a mediados de los años sesenta y especialmente por la presencia de poblaciones negras, acogen y recodifican rápidamente estos ritmos que cantan y exaltan lo popular (p.57).

Esta cultura musical que se dio con la salsa urbana crece y se extiende en todo el mundo, se hace popular en las principales ciudades de los países del caribe, en bares, fiestas familiares y en festivales culturales, donde expresan todo que arraiga en sus vidas y narran los hechos que les suceden diariamente en la sociedad. La salsa es un concepto que se le da para así volver popular la música afroantillana por todo el mundo.

En la ciudad de Medellín se sigue dando un movimiento en los barrios. En los bares siguen escuchando estos géneros, nacen nuevos proyectos que inyectan novedosas formas de hacer la

salsa y otros que reviven la forma en que se hacía en los 70. Se tiene en cuenta que el sonido hoy en día cambia por la utilización de la tecnología del siglo XXI, con herramientas novedosas que brindan cierta facilidad en las producciones, contando con elementos digitales de grabación que hacen que el trabajo se un poco más fácil. La música de esta época en sus letras también sigue contando la misma historia, del barrio, de rumba y los acontecimientos que viven habitantes de los barrios y comunas, se siguen haciendo festivales como “MedeJazz” y “Las Leyendas Vivas De la salsa” con artistas de gran prestigio como la orquesta Zodiac, La orquesta Narváez, Larry Harlow, Johnny Colon, entre otros artistas. Este festival de las leyendas está vigente y se acerca a su versión número 6, es decir, reportan seis años como festival en la ciudad. También cabe recalcar que es algo único en la ciudad y que como tiene objetivo revivir y rescatar la música de la herencia que nos han dejado artistas desde años anteriores para seguir disfrutándola, con discos que nunca van a morir y seguirán en el recuerdo de la comunidad salsera de esta ciudad que recibe tan bien esta música, desde luego es importante apreciar el apoyo que tienen los nuevos exponentes y orquestas de esta cultura salsera.

Rondón (2005) afirma. “la salsa no es un ritmo y tampoco es un simple estilo para enfrentar un ritmo definido. La salsa es una forma abierta capaz de representar la totalidad de tendencias que se reúnen en la circunstancia del Caribe urbano de hoy; el barrio sigue siendo la única marca definitiva” (p.50).

Análisis de la estructura musical: forma, ritmo y la armonía

Primero que todo, lo más relevante que se debe reconocer en una pieza afroantillana es el ritmo. En cada uno de los instrumentos se evidencia el componente rítmico como parte esencial de la estructura y desarrollo de estos géneros. Es así que los bajos, los tumbaos y las melodías de cada instrumento van sujetos a esta dinámica que llamamos ritmo de síncopa y varía según el ritmo

que expone cada género afroantillano. El bajo casi siempre anticipando primer o segundo tiempo o ambos, luego cada instrumento agrega la síncopa constantemente, melodías sincopadas, armonías con arpeggios sincopados y el ritmo de los instrumentos de percusión siempre llevan el pulso y la síncopa a la vez llenando el acompañamiento rítmico con adornos.

Mediante el análisis de las obras escuchadas de artistas como Eddie Palmieri en su canción *oye lo que te conviene o no critiques*, también canciones del maestro Larry Harlow, como *Abran paso y la cartera*, desde luego no se puede dejar atrás a Willie Colon con los temas *Juana Peña y Hacha y Machete*, entre otros. Con el análisis de estas obras se pudo evidenciar que estos ritmos por lo general tienen una forma muy común que es la de A - B - A, el A es la introducción, el final A del tema igual que la introducción A o le hacen alguna variación sin dejar la esencia de la melodía principal, la parte B es el tema en el que se desarrolla la canción, puede ser que empiece con verso y luego coro con pregón o empezar con un coro simplemente y hacer variaciones con el motivo melódico del coro y muchas veces un mambo antes o en medio de cada coro (ver figura 1, 2 y 3).

INTRO	ESTROFA 1	ESTROFA 2	PRECORO	CORO	PREGONES	MAMBO	CORO	PREGONES	OUTRO
A	B							A	

Figura 1. La estructura musical general de la salsa

Intro	verso	coro con pregones	solo percusión	mambo	coro con solo de viento y pregones	outro
0:00-0:19	0:19-1:19	1:19-1:47	1:48-2:20	2:21-2:45	2:45-3:17	2:17-3:27
A	B					A'

Figura 2. Estructura de la canción Oye lo que te conviene - Eddie Palmieri, duración: 3:27

Intro	verso	coro con pregones	mambo	coro con pregones	mambo	coro con solo de trombón	coro con pregones	outro
0:00 - 0:27	0:27- 1:09	1:09- 1:51	1:51- 2:24	2:24- 2:53	2:52- 3:26	3:26- 4:49	4:49- 5:08	5:08- 5:37
A	B							A'

Figura 3. Estructura de canción Juana Peña -Willie Colón, duración: 5:37

La duración de una canción afroantillana es relativa, muchas veces puede durar entre los dos y ocho minutos aproximadamente. La tonalidad también varía según el estilo y el ritmo que cada artista quiera interpretar, en algunos casos en el jazz latino se utiliza escalas modales.

Instrumentación

La instrumentación varía según el género y el formato es elección libre del artista, por lo general se utilizan los siguientes instrumentos en cualquiera de los géneros:

Armonías:

Bajo, Guitarra, Tres cubano o Cuatro puertorriqueño y piano.

Melodías:

Voz principal, coros, Trompeta, Trombón, Saxofón, Flauta, Violín,

Percusión Mayor:

Conga, Timbales y Batería.

Percusión menor:

Bongo, Cowbell (Campana) Maracas, Güiro y Clave.

Capítulo 3

Diseño metodológico

Se decidió llevar a cabo tres sesiones de talleres diagnósticos que permitieran evidenciar la forma en que, intérpretes de la guitarra con fundamentos musicales intermedios, comprenden conceptos básicos de las características principales de acompañamiento; bajo y melodía, a partir de la salsa y algunos ritmos afroantillanos.

A partir de acuerdos con el profesor Jorge Molina, decidimos hacer los talleres y por medio de correos y la voz a voz, pudimos convocar a varios alumnos de la Facultad de Artes del Departamento de Música. Estos talleres fueron aplicados entre el 05 de marzo y el 19 de abril de 2018 con una duración de una hora cada taller.

A continuación, aparece el contenido de cada taller y las conclusiones de los mismos..

Talleres aplicados

Taller 1: clave del son, bajo y su acompañamiento en la guitarra.

Objetivos:

- Comprender la forma de acompañamiento a partir de la audición de tres canciones
- Vivenciar los movimientos rítmicos del bajo y la clave 3-2
- Aprender un tumbao para guitarra

Temas:

Clave 3 – 2 (ver figura 2)

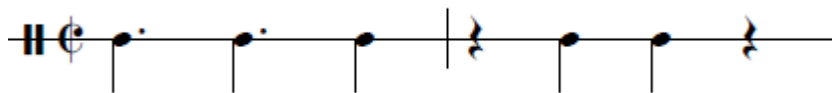

Figura 4. Clave 3-2

Bajo sencillo y sincopado.

Tumbado en el tres y en el piano.

Actividad:

Se pide a los participantes escuchar atentamente en audios el movimiento del bajo y el ritmo de la clave. Luego se les invita a palmear los ritmos escuchados en el bajo y la clave. Si lo que perciben no coincide con lo escuchado, se hace una audición dirigida mostrando las características principales para desarrollarlas por imitación.

Ejemplos auditivos:

- El Carretero (canción original) - Guillermo Portabales (Portabales, 2018)
- Lamento del carretero - Federico y su combo (Federico y su combo, 2013)
- Manisero - Buena Vista Social Club (Buena vista social club, 2012)

En la partitura se muestra una forma de tocar un tumbao de Son con acompañamiento (ver figura 3).

Figura 5. Tumbao del son con bajo

Luego se les pide que cada uno lo toque de la siguiente forma:

1. Tocar solo el bajo
2. Tocar solo el arpeggio
3. Divididos en dos grupos, uno toca el bajo y el otro el arpeggio.
4. Unir los dos componentes individualmente.

Conclusiones Taller 1.

En esta primera sección se pudo apreciar que no les fue fácil distinguir en las grabaciones la clave del son y el movimiento del bajo, sin embargo, con la audición dirigida, donde se mostraba cada ritmo característico, ese aspecto se mejoró y se afianzó a través del ejercicio de imitación con las palmas. Algunos estudiantes se sintieron familiarizados con el ritmo en general, aunque a la hora de llevarlo a la guitarra no fue tan simple como habían imaginado. Es decir, la disociación al unir el bajo y el arpeggio presentaba una complejidad difícil de resolver inmediatamente.

Los participantes concluyeron que les hacía falta familiarizarse con las principales figuras rítmicas vistas, además, expresaron que los ejercicios de disociación en el aprendizaje del tumbao facilitaban el proceso de interpretación.

Taller 2: Son montuno, bajo y su acompañamiento en la guitarra.

Objetivos:

Comprender la forma de acompañamiento a partir de la audición de dos canciones

Vivenciar los movimientos rítmicos del bajo y la clave 2-3

Aprender un tumbao para guitarra

Temas:

Clave 2 - 3 (ver figura 4)

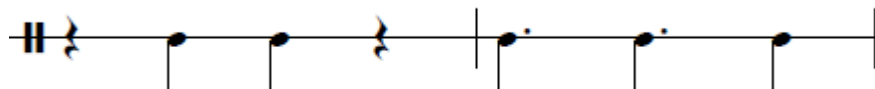

Figura 6. Clave 2-3

Bajo sincopado.

Tumbado en el tres y en el piano.

Actividad:

Se pide a los participantes escuchar atentamente en los audios el movimiento del bajo y el ritmo de la clave. Luego se les invita a palmear los ritmos escuchados. Si lo que percuten no coincide con lo escuchado, se hace una audición dirigida por parte del docente mostrando las características principales para desarrollarlas por imitación.

Ejemplos auditivos:

- Larry Harlow - El primer montuno (Harlow, 2009)
- Sonora Ponceña - Prende el fogón (Sonora ponceña, 2009)

Conclusiones Taller 2.

En este segundo taller se pudo percibir que los participantes entienden auditivamente la diferencia entre el ritmo de Son y Son Montuno, sin embargo, al momento de percudir lo escuchado, no fue exacto, ni preciso. Se concluye que el son montuno a pesar de ser un ritmo

básico, no se puede interiorizar en poco tiempo. Es necesario más escucha e imitación a la hora de familiarizarse con este ritmo.

Taller 3: Bolero y guajira.

Objetivos:

- Comprender la forma de acompañamiento a partir de la audición de dos canciones
- Vivenciar los movimientos rítmicos del bajo
- Aprender un tumbao para guitarra

Temas:

Ritmo de Bolero y Guajira.

Bajo de Bolero y Guajira.

Tumbado de Bolero y Guajira en el tres y en el piano.

Actividad:

Escuchar atentamente en los audios el movimiento del bajo. Luego se les invita a palmear los ritmos escuchados. Si lo que perciben no coincide con lo escuchado, se hace una audición dirigida mostrando las características principales para desarrollarlas por imitación.

Ejemplos auditivos:

Guajira

Guajira el son te llama – Compay Segundo (Segundo, 2013)

Bolero

Mucho corazón – Benny More (More, 2015)

Conclusiones taller 3.

En este último taller se pudo ver que la comprensión de los ritmos del bajo y arpegios en el bolero y la guajira fue más sencilla de asimilar. Es posible que se deba a que estos ritmos eran más conocidos para los participantes, ya que expresaron que estos aires se les asemejan a canciones de otros géneros como la balada y el pop.

Conclusiones a modo de diagnóstico para las creaciones de los estudios

Esta actividad de diagnóstico a través de los talleres, muestra que, siguiendo los pasos propuestos detenidamente, se puede llegar a una comprensión mayor de las principales características de los ritmos vistos.

La audición dirigida con audios de grabaciones de estos géneros, mostró una mejor comprensión para los estudiantes, a la hora de palmar y cantar los ritmos que hacerlo con el instrumento directamente, si primero se hace la audición dirigida, los alumnos vivenciaron los ritmos primero con el cuerpo y así cuando se dirijan al instrumento pudieron interpretar los ritmos con más facilidad.

Estar familiarizados con el ritmo no garantiza la comprensión de estos. A pesar de que en el caribe los géneros antillanos tienen cierta similitud entre ellos por ser ritmos tropicales y bailables, cada género tiene su característica particular que es importante poner atención y llevar un desarrollo lento e ir avanzando, prestar especial cuidado a los ritmos, acentuaciones, melodías y armonías que cada género maneja.

En los ejercicios de los talleres, se evidencia una imprecisión por parte de los alumnos, de comprensión de algunas acentuaciones en el ritmo a la hora de llevarlos la práctica con el instrumento.

Como resultado del desarrollo de las actividades se concluyó que era necesario realizar un apoyo pedagógico mediante la creación de fichas como introducción a cada estudio, mostrando aspectos complementarios e importantes para llevar a cabo cada uno de los diez estudios de esta cartilla.

Entrevista con Lazara Taimy Nodarse

Esta entrevista se origina de la idea de tener más puntos de vista que ayudaran a tener claro los conceptos utilizados en la cartilla sobre los géneros afroantillanos, además de indagar por las características que tienen los géneros para saber datos que puedan ayudar a mejorar el desarrollo del trabajo. Es de resaltar que esta entrevista fue realizada a una persona cubana que conoce, estudia e interpreta estos géneros desde Cuba y para el mundo.

Lazara Taimy Nodarse nació el 24 de abril de 1986 en la Habana Cuba. Músico profesional, estudió en el Instituto Superior de Artes, en la escuela nacional de arte (ENA) y también en la escuela Eva Juan Pablo Duarte, güira de Melena de la misma ciudad. Actualmente vive en la ciudad de Medellín donde trabaja como músico profesional independiente. Cabe destacar que recorre el mundo con la música interpretando su instrumento, el tres cubano. Ha participado en conciertos en Estados Unidos y diversos países del continente europeo.

La entrevista fue realizada en la ciudad de Medellín, con una duración de alrededor de 30 minutos, en la cual discutimos sobre los géneros afroantillanos y sus características. Durante la entrevista se habla también sobre la utilización del término salsa como descripción movimiento

comercial, mas no como género, fue así que se decidió utilizar el término afroantillano para referirse a los ritmos de este proyecto.

Se añadió la entrevista en el diseño metodológico, porque este material sirvió para abordar el trabajo desde el concepto de *ritmos afroantillanos* que aparece en el título del trabajo, también como herramienta para sacar de dudas a quien interese saber sobre las características de los ritmos contados en boca propia de una cubana como Taimy que estudió y dedica su vida a la música (Atehortúa, 2019).

Glosario

Mestizaje: Cruce de razas de distinta cultura.

Big Band: Gran conjunto de orquestas de jazz.

Sincopa: Figura rítmica musical que desplaza el pulso.

Tumbao: En la salsa es la figura rítmica armónica que caracteriza en cada uno de los ritmos de los géneros.

Salsa: Nombre comercial que se le da a un conjunto de géneros afroantillanos en Nueva York.

Palladium: Ubicado en Broadway con la calle 53, la famosa zona de la música y los teatros de Nueva York.

Punto cubano: Género cantable del ámbito campesino, de marcada raíz hispánica.

Referencias bibliográficas

- Atehortúa, D. (Autor). (2019, 19 de septiembre). Entrevista con Lazara Taimy Nodarse [Audio en drive]. Recuperado de <https://drive.google.com/open?id=182obICjCs2FXyTckSw2s9PTf7pWQ6TRg>
- Buena vista social club. [albertho lg] (2012, 16 de octubre). El manicero. [archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=f5Ihm7IOV7U>
- Campos, C. (1999). Salsa, afro cuban montunos for guitar. US: ADG productions.
- Federico y su combo. [Salsa Premium - Carlos A. Gulfo Berrocal] (2013, 21 de octubre). Lamento del carretero. [archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Oh3XH5Ao54g>
- Gómez Serrudo, N. A. y Jaramillo Marín, J. (2015). “La salsa en Bogotá: educación sentimental y cultura festiva”. Revista de Antropología y Sociología: VIRAJES, 17 (2), 55-78.
- Harlow, L. [HSA472] (2009, 20 de febrero). El primer montuno. [archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=v25AQ-0Vaww>
- More, B. [Celinda Fonnken] (2015, 17 de junio). Mucho corazón. [archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=mhfIACDV_dg
- Peña Aguayo, J. (2012). La música en Puerto Rico: La salsa y Roberto Sierra. La Laguna (Tenerife): Sociedad Latina de Comunicación Social- edición no venal-, Creative Commons.
- Portabales, G. [Dr. PG] (2018, 3 de octubre). El Carretero (canción original) [archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=DNbn2Ca935I>

Rondón, C. M. (2005). El libro de la salsa, crónica de la música del caribe urbano. Barcelona:

Ediciones B.

Segundo, C. [Andrea Jara] (2013, 29 de agosto). Guajira el son te llama. [archivo de video].

Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=dbcVNUDbaNk>

Sonora ponceña. [lopz33] (2009, 21 de marzo). Prende el fogón. [archivo de video]. Recuperado

de <https://www.youtube.com/watch?v=pieI8h6BvPQ>

Villafañe, J. y Lasso, G. (2011) “El sonido categorial de la salsa urbana”. Guillermo de Ockham:

Revista científica, Vol. 9, N° 1, 125-134.

Cibergrafía recomendada

Enciclopedia cubana.

https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana

Artículo televisa.

<https://noticieros.televisa.com/especiales/salsa-musica-latina-que-nacio-nueva-york/>

¿Qué le ha aportado Colombia a la salsa?

<https://noticieros.televisa.com/especiales/salsa-musica-latina-que-nacio-nueva-york/>

Enciclopedia ilustrada de la salsa.

http://www.proyectosalohogar.com/Enciclopedia_Ilustrada/Salsa.htm

El contexto social e histórico.

<http://moramonica.blogspot.com/2012/05/la-salsa-timbalera-no-es-solo-para.html>,

Contextualización histórica de Cuba y de sus ideólogos.

<https://www.facebook.com/jon.nodtveidt.50/videos/2088228957896563/>

Videografía recomendada

Entrevista Arsenio Rodríguez parte 2/3.

<https://www.youtube.com/watch?v=zTfTW3Ojg6E>

Entrevista Arsenio Rodríguez parte 3/3.

<https://www.youtube.com/watch?v=NJwwfxXNWB8>

Documental: "Yo Soy Del Son A La Salsa". Director: Rigoberto López (Cuba). Año: 1995.

<https://www.youtube.com/watch?v=Th4IqROKs-o>,

Documental: Yo soy la salsa, homenaje a Johnny Pacheco.

<https://www.youtube.com/watch?v=r5IGMteHV44&t=10s>

Revolución Cubana y sus consecuencias, músico Carlos Puebla da un interesante testimonio.

<https://www.youtube.com/watch?v=prDREJ2O498>,