

La Música del Medio Oriente en Occidente

Cartilla de Composición

Marco J. Molina Muñoz
Alonso Villa Vargas

Facultad de Artes
Universidad de Antioquia
2023

La música del Medio Oriente en Occidente (cartilla de composición)

Alonso Villa Vargas
Marco Julio Molina Muñoz

Cartilla presentada para optar al título de Licenciado en Música

Asesores
Luz Angélica Romero Meza Magíster en Educación
Jhonnier Ochoa Céspedes Magíster en Música con énfasis en composición

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Licenciatura en Música
Medellín, Antioquia, Colombia
2023

Índice

Presentación	3
Sinopsis histórica entre Medio Oriente y Occidente	4
Formato instrumental	5
Sistema de afinación	7
Glosario de ornamentación	8
1. Paisajes del tiempo	10
2. Aire medieval	12
3. Melancolía	15
4. Nómadas	19
5. Danza	24
6. Misterio	29
7. Marcha	32
8. Caravana egíptana	35
Glosario	39
Bibliografía	40
Playlist de las obras	41

Presentación

La música es tan amplia como culturas hay en el mundo, con una gran diversidad de riquezas estéticas sonoras. En esta exploración, el proyecto se centra en abordar las sonoridades de la música del medio oriente, la cual surge por experiencias previas de uno de los integrantes de este equipo de trabajo, por consiguiente “La música del Medio Oriente en Occidente” expone la mezcla entre los sonidos de ambas culturas a través de la composición, empleando algunos instrumentos de bronce del formato occidental y algunas cuerdas pulsadas de la música árabe, y la mixtura de los maqamat (escalas) árabes con las estructuras escalísticas de Occidente.

Ahora bien, dentro del proceso metodológico se realizaron composiciones cortas en las que confluyen dichas escalas musicales, en algunas de las obras, se utilizan algunas escalas árabes como herramienta compositiva dentro de una obra de carácter occidental y viceversa, y en otros casos, se evidencia el paralelismo entre algunas estructuras musicales de ambas culturas. Para mostrar dicha exploración, este trabajo contiene partituras de las obras musicales compuestas y a su vez, los audios respectivos de cada obra.

Esta cartilla requiere que el lector domine la lectura musical, y que tenga conocimientos básicos de las escalas de la música occidental para optimizar el resultado del aprendizaje, teniendo en cuenta lo anterior se toman como referentes pedagógicos los planteamientos de David Ausubel, quien propone el aprendizaje partiendo de conocimientos ya adquiridos, para realizar comparaciones y encontrar diferencias y similitudes entre ambos, y a la vez los de Seymour Bruner, quien propone el aprendizaje por medio de la experimentación, abriendo las puertas al proceso creativo de la composición, permitiendo la exploración en los métodos de creación colectiva.

Entre tanto, esta cartilla deja la puerta abierta a futuras exploraciones interpretativas y compositivas que quieran utilizar las estéticas sonoras resultantes del encuentro entre estos dos mundos musicales.

Sinopsis histórica entre Medio Oriente y Occidente.

En el Sur de España (Al Ándalus), durante más de 800 años, vivieron los musulmanes, los judíos y los cristianos compartiendo territorios, además en ese momento de la historia, se sumaron los gitanos que venían de la India y durante todo este tiempo se produjeron diferentes mezclas entre ellos.

Luego, en 1492 Cristóbal Colón con sus embarcaciones en busca de las especias de la India, llegaron a América por accidente, y en el proceso de colonización, surge el mestizaje, razón por la cual muchas de las tendencias culturales de estos grupos étnicos, se encuentran también en nuestra cultura.

En el ámbito musical, también se han hecho diferentes experimentos sonoros que consistían en incluir instrumentación occidental en la música árabe, en este sentido, uno de los precursores principales fué el compositor Mohamad Abd el Wa-hab; en un principio esta tendencia no era muy aceptada, pero con el tiempo se fueron estableciendo en la estética musical de Medio Oriente; por otro lado, compositores como Rimsky Korsakov, realizó algunas experimentaciones tímbricas, con la utilización de algunos instrumentos étnicos en sus arreglos orquestales.

Formato instrumental

Kanun

El kanun es un instrumento cordófono muy antiguo del cual no se conoce su origen, se dice que algunos instrumentos de la misma familia son el salterio y el santur, el término *kanun* traduce al español la palabra ley, y esto tiene que ver con su precisión para la construcción de escalas, y en comparación con otros instrumentos, es más gráfico y exacto. Se dice que es el instrumento más importante de la orquesta árabe. (Kirlis, 2022).

Ver y escuchar el kanun en: [Imagen y audios del Kanun](#) o escanear el QR:

Oud

Le llaman el rey de los instrumentos árabes. La teoría musical del medio oriente se desarrolló a partir de este instrumento, es el instrumento melódico más utilizado en todos los ámbitos musicales de la cultura árabe, tanto que se puede comparar con el uso común de la guitarra en la música occidental, es decir, es muy frecuente verlo en cualquier formato musical.

Ver y escuchar el Oud en: [Imagen y audios del Oud](#) o escanear el QR:

Darbuka o Derbake

Es uno de los instrumentos de percusión más representativos de la música árabe, se le puede encontrar con muchos nombres, entre ellos: tabla egipcia o dumbek. En sus inicios era construido de madera o cerámica con piel de vaca, buey, cabra y también de pescado. En la actualidad se realiza de metal y con parche sintético.

Ver y escuchar la darbuka: [Imagen y audios de la Darbuka](#) o escanear el QR:

Trompeta y Eufonio

Son instrumentos de viento metal que producen el sonido a través de la vibración de los labios dentro de la boquilla, produciendo armónicos al modificar la presión del aire y que al combinarlos con las 7 posiciones generadas al presionar los pistones, permiten la interpretación de la escala cromática.

Ver los instrumentos en:

- **Trompeta:** [Fotografía de la trompeta](#) o escanear el QR:

- **Eufonio:** [Fotografía del eufonio](#) o escanear el QR:

Trombón

Instrumento de viento metal, a diferencia de la trompeta y el eufonio, este modifica la altura del sonido por medio del deslizamiento de una vara, favoreciendo a la posibilidad de ejecutar microtonos, teniendo en cuenta que este instrumento no es temperado.

Ver el trombón: [Fotografía del trombón](#) o escanear el QR:

Sistema de afinación

En las músicas occidentales se puede observar la configuración de diferentes intervalos, en los cuales la medida más pequeña es el medio tono, mientras que en las músicas de otras culturas se pueden apreciar los cuartos de tono, es decir que, si en la música tonal tenemos 12 divisiones por octava, la música del medio oriente tendría hasta 24 divisiones por octava.

En la notación musical existen diferentes símbolos que indican alteraciones en las notas: el bemol, el sostenido y el becuadro; estos aumentan o disminuyen la altura en medio tono. Para el desarrollo de esta cartilla, se indicarán los cuartos de tono de la siguiente manera.

Bemol $\frac{1}{4}$ de tono ascendente

Becuadro $\frac{1}{4}$ de tono ascendente

La ruta metodológica de este trabajo está orientada hacia el reconocimiento y la integración de sonoridades provenientes del Medio Oriente, articulando a través de la composición, instrumentos con sistemas de afinación diferentes (oud y kanun) con instrumentación occidental, para el caso de esta cartilla, instrumentos de bronce; este proyecto está dirigido a músicos con conocimientos básicos de lectura musical.

La cartilla aborda el método en cuatro fases: reconocimiento de experiencias previas, estructuras escalísticas, aplicación de las mismas a través de la composición y un material de audio de las piezas musicales a manera de referencia.

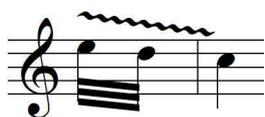
Glosario de ornamentación.

En la interpretación de las diferentes músicas, sea ha visto que en muchos casos las ornamentaciones se transmiten por tradición oral dejando al intérprete cierta libertad para incluirlas de acuerdo con el estilo musical abordado, como ejemplo se encuentra la música del Barroco, que en el siglo XVIII a pesar de la petrificación que pretendía dejar escritos todos y cada uno de los ornamentos, subsistió la improvisación en diversas formas, permitiendo al intérprete tener el criterio y libertad para ejecutar dicha ornamentación. (Rottmann, K. 1960).

Es similar para la música del Medio Oriente, en el caso del kanun, se encuentran varios ornamentos tradicionales y estilísticos de la música árabe, por ende, aunque estos no se escriban en la partitura, el intérprete tiene libertad de utilizarlos en los momentos que considere más adecuados de la obra. A continuación se enuncian algunos de estos:

1. Arrastre previo a tocar una nota principal de una melodía

Este recurso es muy usual al interpretar notas principales en una frase musical, haciendo un rasgueo descendente desde una 3ra o una 5ta superiores de la nota que se desea enfatizar, es decir que si la nota es C, el rasgueo puede ser desde E o desde G, así:

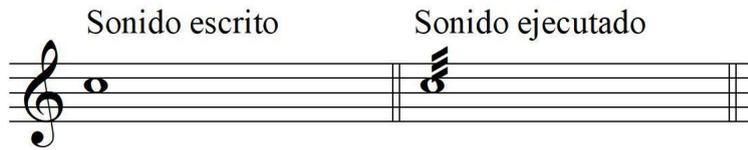
2. Descenso por grado conjunto

Cuando en la melodía hay movimientos descendentes por grado conjunto, se ornamenta con subdivisión rítmico-melódica con una segunda ascendente sobre la nota que se quiere interpretar.; este recurso es especialmente utilizado en la música del Medio Oriente, y el intérprete es quien define que tan marcado se aplica dicho efecto sonoro.

3. Trémolo de prolongación para notas largas.

Este recurso al igual que en la bandola, se utiliza para alargar la duración del sonido de instrumentos de cuerda pulsada, en el kanun queda a gusto del intérprete si utiliza una mano o ambas para ejecutar el trémolo, y dependiendo del segmento melódico, si este efecto es utilizado u omitido.

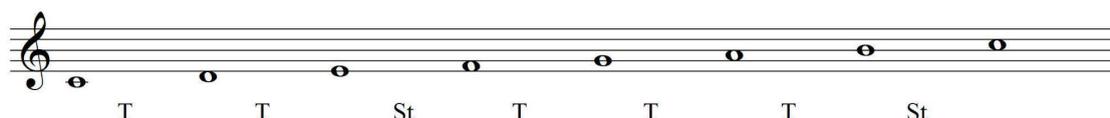

1. Paisajes del tiempo

Maqam: Ajam.

El maqam Ajam es equivalente al modo mayor del sistema tonal, por lo tanto podemos tener como punto de partida la escala mayor natural.

Ajam = escala mayor occidental

Paisajes del tiempo evoca el firmamento andino colombiano, la ruralidad y la vida campesina; las melodías están inspiradas en el ritmo de bambuco y busca acercar el Oud a este género musical a través de la implementación de acordes, los cuales no son usuales en dicho instrumento, para tejer un acompañamiento a la melodía del Eufonio.

La característica principal se encuentra en las síncopas a cargo del eufonio, en la cual es muy frecuente el silencio de corchea sobre el primer pulso de cada compás. La creación colectiva fue la metodología compositiva; en este caso uno de los compositores, escribió la línea melódica del eufonio y con base en esta el otro compositor crea un acompañamiento a través de un contrapunto simple y la implementación armónica, resalta la línea melódica principal.

Para escuchar dar clic en [Paisajes del tiempo](#) o escanear el QR:

Paisajes del tiempo

Estudio de maqam Ajam de C

Alonso Villa y Marco J. Molina, 2023

♩ = 60

Oud

Eufonio

mp

mp

7

mf

f

mf

f

13

mf

mf

19

mp

f

mp

mp

f

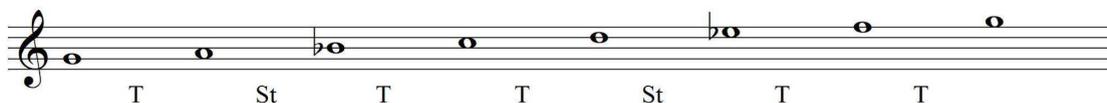
mp

rit.

2. Aire medieval

Maqam Nahawand, es equivalente al modo eólico en toda su estructura interválica.

Nahawand de G = modo eólico

La intención extra musical nos ubica en un escenario de batalla en la época del medioevo; van cabalgando los Vikingos al lugar donde será el combate entre dos ejércitos con espadas, arcos, hachas y catapultas, la música en sus momentos más expresivos representa la cúspide de la batalla, y en el momento del cierre el ejército Vikingo hace el ritual a sus integrantes caídos que irán al Valhalla.

La melodía principal está a cargo del eufonio, mientras que el kanun cumple un rol acompañante que en algunos momentos utiliza notas simultáneas y arpegios como recurso armónico, y en otros segmentos se genera una contramelodía. La técnica compositiva utilizada en esta obra surgió de la grabación de la improvisación de uno de los compositores. Luego, esa grabación la tomó el segundo compositor e improvisó un acompañamiento mientras que grababa su interpretación, se sincronizan ambos audios para escuchar el resultado final, posteriormente se transcribieron ambas líneas instrumentales para plasmar la obra en el papel.

Para escuchar dar clic en [Aire medieval](#) o escanear el QR:

Aire Medieval

Estudio de maqam Nahawand en G

Alonso Villa y Marco J. Molina, 2023

♩=100

Kanun

Eufonio

f

f

6 *rit.* *a tempo*

mp

mp

11

f

f

16

mf

mf

21

21

The musical score is written for two instruments: Kanun (top staff, Treble clef) and Eufonio (bottom staff, Bass clef). The key signature is G major (one sharp) and the time signature is 4/4. The tempo is marked as quarter note = 100. The score is divided into systems. The first system (measures 1-5) features a Kanun accompaniment of chords and a Eufonio melody. The second system (measures 6-10) includes a 'rit.' (ritardando) and 'a tempo' marking, with a 'mp' (mezzo-piano) dynamic. The third system (measures 11-15) features a 'f' (forte) dynamic and includes triplets. The fourth system (measures 16-20) features a 'mf' (mezzo-forte) dynamic. The fifth system (measures 21-25) continues the piece. The Kanun part consists of chords and some melodic lines, while the Eufonio part is primarily melodic with some accompaniment.

Aire Medieval

The musical score for "Aire Medieval" is presented in two systems. The first system covers measures 26 to 30, and the second system covers measures 31 to 32. The music is written for piano (right hand) and bass (left hand) in a key signature of one flat (B-flat major or D minor).

System 1 (Measures 26-30):

- Measure 26:** The piano part begins with a whole note chord (B-flat, D, F, A-flat). The bass part has a whole note chord (B-flat, D, F, A-flat).
- Measures 27-28:** The piano part features a melodic line of eighth notes with triplets, starting on G4 and moving up to D5. The bass part has a rhythmic accompaniment of eighth notes.
- Measures 29-30:** The piano part continues with the melodic line, ending on a whole note chord (B-flat, D, F, A-flat). The bass part continues with its accompaniment.
- Dynamic markings:** *mp* (mezzo-piano) is marked at the start of measure 27, and *p* (piano) is marked at the start of measure 29.

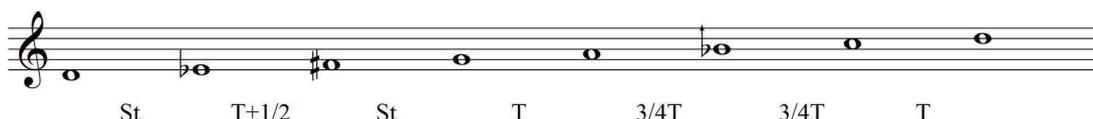
System 2 (Measures 31-32):

- Measure 31:** The piano part has a melodic line of eighth notes with triplets, starting on G4 and moving up to D5. The bass part has a rhythmic accompaniment of eighth notes.
- Measure 32:** Both parts end with a whole note chord (B-flat, D, F, A-flat).
- Dynamic marking:** *f* (forte) is marked at the start of measure 31.

3. Melancolía.

Para ejecutar el maqam Hijaz, se toma como referencia el modo frigio, afectando la tercera con medio tono ascendente y se puede alterar la sexta con cuatro de tono ascendente (lo importante es que en el ejercicio compositivo se determine si se va a alterar la sexta o no, para no generar disonancias).

Hijaz

Melancolía experimenta un acercamiento al ritmo de bolero en el kanun, adaptando algunas formas rítmicas de este género en el instrumento, en especial para acompañar la parte de improvisación para el eufonio y a la vez introduciendo el microtonalismo en algunas secciones melódicas, en el ejercicio de la composición se tomaron algunos referentes sonoros de este género musical, para evocar esta sonoridad.

La melodía principal está a cargo del kanun, que se complementa a través de preguntas y respuestas con el eufonio para dar forma completa la idea musical; las melodías compuestas en general se mueven por grado conjunto. Respecto a la sección de improvisación del eufonio, el kanun toma un rol de acompañamiento armónico inspirado en el esquema rítmico de bolero como se ejecuta tradicionalmente en el piano, adaptando dicha forma a las posibilidades del kanun, y el eufonio transita sobre la estructura del *maqam hijaz*. En la sección final el eufonio toma el papel del bajo y el kanun interpreta la melodía de cierre.

Para escuchar dar clic en [Melancolía](#) o escanear el QR:

Melancolía

Estudio de maqam Hijaz de D

Alonso Villa y Marco J. Molina, 2023

$\text{♩} = 100$

Kanun

Eufonio

p

p

5

mf

mf

mf

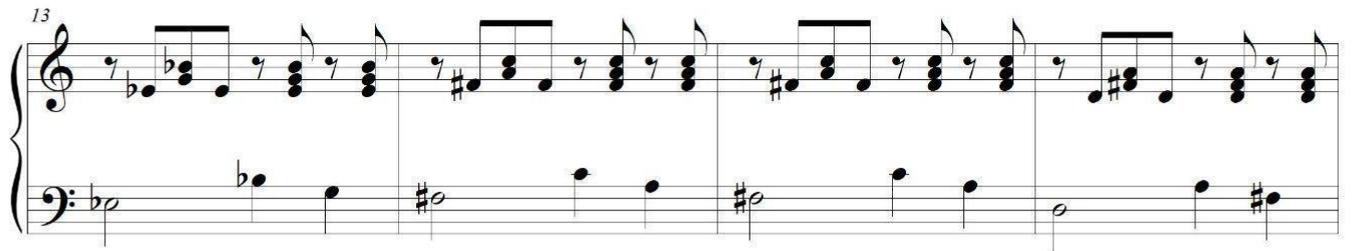
Sólo Eufonio

9

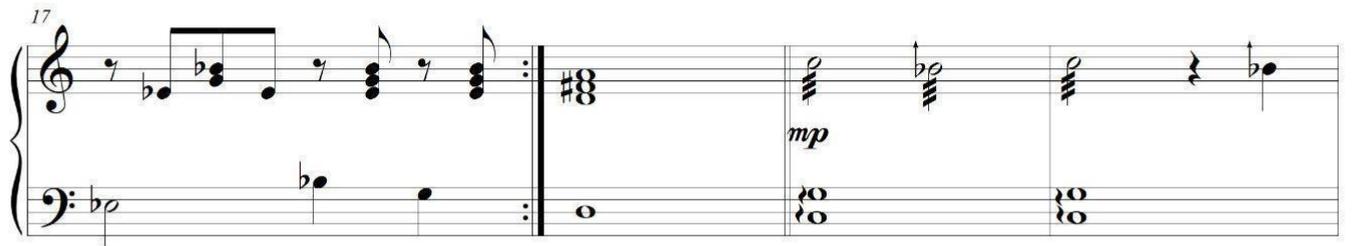
Improvisar sobre esta escala en cualquier octava 16 compases.

Melancolía

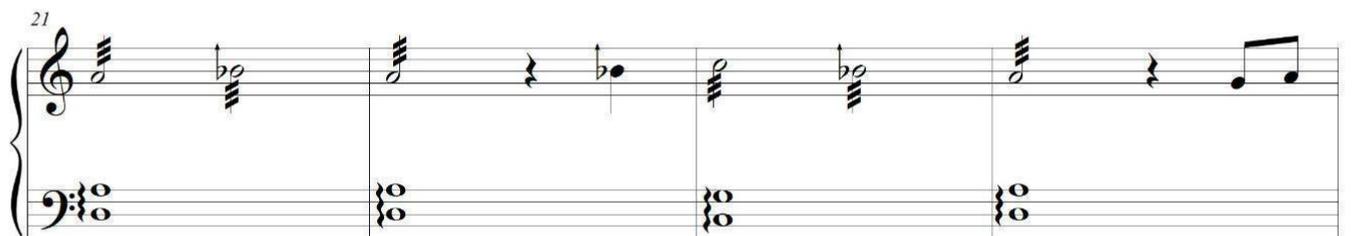
13

17

21

25

Kanun sólo en clave de sol hasta el último compás.

Retoma el Eufonio en compás 27

Melancolía

Kanun

Eufonio

29

29

33

33

37

37

41

41

mp

mp

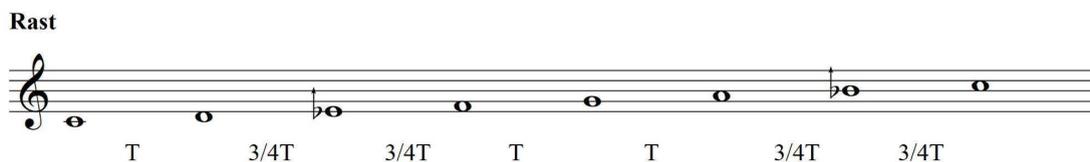
rit.

f

f

4. Nómadas

Para ejecutar el maqam **Rast** tomamos como referencia la escala mayor, y la característica de este maqam es que la tercera y la séptima están alteradas con bemol con cuarto de tono ascendente.

Nómadas nos transporta al desierto del Sahara, con la inclusión del tambor darbuka y el movimiento paralelo característico de las melodías de esta región, aprovechando las posibilidades del trombón para dar los cuartos de tono, llevando este instrumento a una sonoridad propia de las músicas del medio oriente.

La intención compositiva al agregar la percusión es recrear un contexto que es muy propio de la música árabe, en el cual la percusión en muchos casos es determinante, y al mismo tiempo exponer la sonoridad que se produce al tener el trombón, el kanun y la darbuka en la misma propuesta creativa. En el caso del trombón, este aborda la ejecución de los microtonos expuestos en la estructura del *maqam rast*, los cuales exigen un estudio previo de las posiciones intermedias entre semitonos y de esta manera interpretar las melodías dadas en la partitura, poniendo al trombón en un escenario poco usual en la música de occidente.

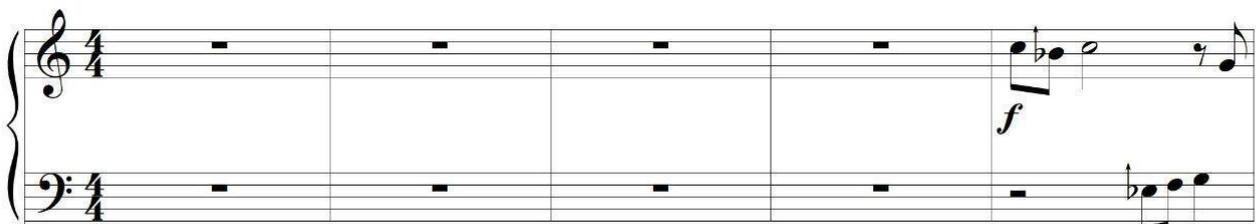
Para escuchar dar clic en [Nómadas](#) o escanear el QR:

Nómadas

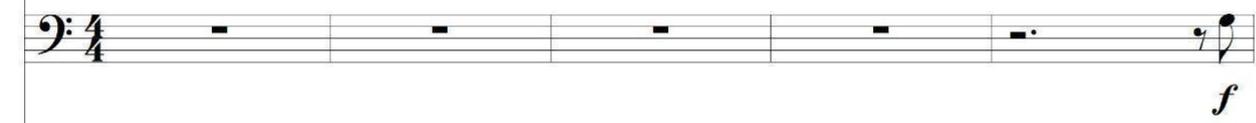
Estudio de maqam Rast en C

Alonso Villa y Marco J. Molina, 2023

Kanun

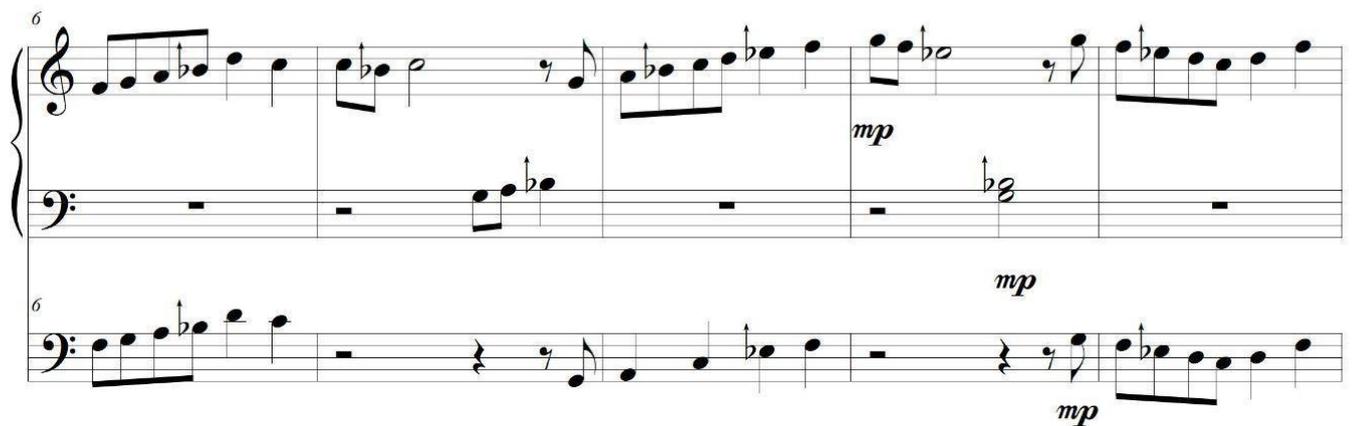
Trombón

Darbuka

Ritmo Maksum, acompaña toda la obra con ornamentación libre.

Nómadas

11

f *mf*

Musical notation for measures 11-15, Treble Clef system. The music starts with a forte (*f*) dynamic and transitions to mezzo-forte (*mf*) at measure 13. The melody consists of eighth and quarter notes with various accidentals.

11

f *mf*

Musical notation for measures 11-15, Bass Clef system. The music starts with a forte (*f*) dynamic and transitions to mezzo-forte (*mf*) at measure 13. The bass line features dotted rhythms and eighth notes.

16

f

Musical notation for measures 16-20, Treble Clef system. The music starts with a forte (*f*) dynamic. The melody continues with eighth and quarter notes.

16

f

Musical notation for measures 16-20, Bass Clef system. The music starts with a forte (*f*) dynamic. The bass line features eighth and quarter notes.

21

p *mf*

Musical notation for measures 21-25, Treble Clef system. The music starts with a piano (*p*) dynamic and transitions to mezzo-forte (*mf*) at measure 25. The melody is mostly rests with some eighth notes.

21

p *mf*

Musical notation for measures 21-25, Bass Clef system. The music starts with a piano (*p*) dynamic and transitions to mezzo-forte (*mf*) at measure 25. The bass line features eighth notes and quarter notes.

Nómadas

26

Musical score for measures 26-30. The piece is in 3/4 time and B-flat major. The right hand (treble clef) starts with a whole rest in measure 26, followed by a quarter rest, then a quarter note B-flat, a quarter note A, a quarter note G, and a quarter note F. In measure 27, it has a quarter rest, a quarter note E, a quarter note D, a quarter note C, and a quarter note B. In measure 28, it has a quarter rest, a quarter note A, a quarter note G, a quarter note F, and a quarter note E. In measure 29, it has a quarter rest, a quarter note D, a quarter note C, a quarter note B, and a quarter note A. In measure 30, it has a quarter rest, a quarter note G, a quarter note F, a quarter note E, and a quarter note D. The left hand (bass clef) has a whole rest in measure 26, followed by a quarter rest, then a quarter note B-flat, a quarter note A, a quarter note G, and a quarter note F. In measure 27, it has a quarter rest, a quarter note E, a quarter note D, a quarter note C, and a quarter note B. In measure 28, it has a quarter rest, a quarter note A, a quarter note G, a quarter note F, and a quarter note E. In measure 29, it has a quarter rest, a quarter note D, a quarter note C, a quarter note B, and a quarter note A. In measure 30, it has a quarter rest, a quarter note G, a quarter note F, a quarter note E, and a quarter note D. Dynamics include *f* in measures 28 and 30.

31

Musical score for measures 31-35. The right hand (treble clef) has a quarter rest in measure 31, followed by a quarter note B-flat, a quarter note A, a quarter note G, and a quarter note F. In measure 32, it has a quarter rest, a quarter note E, a quarter note D, a quarter note C, and a quarter note B. In measure 33, it has a quarter rest, a quarter note A, a quarter note G, a quarter note F, and a quarter note E. In measure 34, it has a quarter rest, a quarter note D, a quarter note C, a quarter note B, and a quarter note A. In measure 35, it has a quarter rest, a quarter note G, a quarter note F, a quarter note E, and a quarter note D. The left hand (bass clef) has a quarter rest in measure 31, followed by a quarter note B-flat, a quarter note A, a quarter note G, and a quarter note F. In measure 32, it has a quarter rest, a quarter note E, a quarter note D, a quarter note C, and a quarter note B. In measure 33, it has a quarter rest, a quarter note A, a quarter note G, a quarter note F, and a quarter note E. In measure 34, it has a quarter rest, a quarter note D, a quarter note C, a quarter note B, and a quarter note A. In measure 35, it has a quarter rest, a quarter note G, a quarter note F, a quarter note E, and a quarter note D. Dynamics include *mp* in measures 32 and 34, and *f* in measure 35.

36

Musical score for measures 36-40. The right hand (treble clef) has a quarter rest in measure 36, followed by a quarter note B-flat, a quarter note A, a quarter note G, and a quarter note F. In measure 37, it has a quarter rest, a quarter note E, a quarter note D, a quarter note C, and a quarter note B. In measure 38, it has a quarter rest, a quarter note A, a quarter note G, a quarter note F, and a quarter note E. In measure 39, it has a quarter rest, a quarter note D, a quarter note C, a quarter note B, and a quarter note A. In measure 40, it has a quarter rest, a quarter note G, a quarter note F, a quarter note E, and a quarter note D. The left hand (bass clef) has a quarter rest in measure 36, followed by a quarter note B-flat, a quarter note A, a quarter note G, and a quarter note F. In measure 37, it has a quarter rest, a quarter note E, a quarter note D, a quarter note C, and a quarter note B. In measure 38, it has a quarter rest, a quarter note A, a quarter note G, a quarter note F, and a quarter note E. In measure 39, it has a quarter rest, a quarter note D, a quarter note C, a quarter note B, and a quarter note A. In measure 40, it has a quarter rest, a quarter note G, a quarter note F, a quarter note E, and a quarter note D. Dynamics include *mf* in measures 37 and 38.

Nómadas

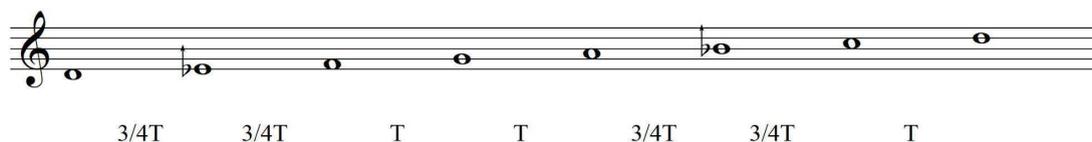
Musical score for measures 41-45. The score is written for piano and features a treble and bass clef. The key signature has one flat (B-flat). The tempo is 7/8. The music is marked with a forte (*f*) dynamic. The bass line is mostly silent, with a few notes in measure 41. The treble line contains the main melody, including a triplet in measure 44.

Musical score for measures 46-47. The score is written for piano and features a treble and bass clef. The key signature has one flat (B-flat). The tempo is 7/8. The music is marked with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The bass line is mostly silent, with a few notes in measure 46. The treble line contains the main melody, including a triplet in measure 46.

5. Danza

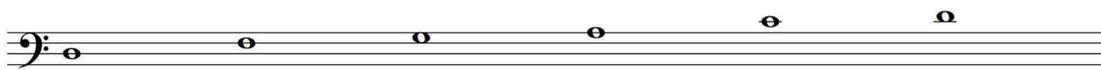
Para ejecutar el maqam Bayati, se puede tomar como referencia el modo dórico, la característica de este maqam es que la segunda y la sexta están afectadas con bemol más $\frac{1}{4}$ de tono ascendente.

Bayati

A continuación se presenta la escala con que el Eufonio participa en esta obra musical, es una escala pentatónica partiendo de D.

Escala sugerida omitiendo cuartos de tono

En el aspecto extra musical, esta pieza hace referencia a un palacio egipcio donde el Faraón hace sus celebraciones, allí se puede ver la danza al ritmo de la majestuosa música que alegra el momento y representa gran abundancia para los reyes, hombres y mujeres se toman de las manos y al compás de la música danzan encantados.

En el ejercicio compositivo se comenzó con la grabación de una melodía improvisada en el kanun, y posteriormente el intérprete del eufonio toma como referencia esta grabación y a través de la intuición propone una melodía para acompañar la propuesta dada, luego se mezclan ambas y se analiza el resultado de la experimentación musical, y finalmente se transcribe la obra a la partitura. Lo anterior permite el ejercicio creativo tomando melodías espontáneas que luego se convierten en obras fijas, un método ideal para la composición colectiva o grupal. Danza contiene cambios de métrica, comenzando en 4/4, y en un fragmento transita en subdivisión ternaria, proporcionando a la pieza un cambio de estado anímico y sensitivo.

Para escuchar dar clic en [Danza](#) o escanear QR:

Danza

Estudio de maqam Bayati en D

Alonso Villa y Marco J. Molina, 2023

$\text{♩} = 180$

Kanun

Eufonio

mp

mp

7

mf

mf

13

f

f

19

25

$\text{♩} = 140$ Danza

31 *pp*

31 *pp*

37 *mf*

37 *mf*

43

43

49 *f*

49 *f*

55

55

61 *Danza rit.*

61

67 $\text{♩} = 180$
a tempo

f

67

73

73

79

mp

79

85

85

Danza

91

f

91

f

Detailed description: This system contains two staves of music for measures 91 to 96. The upper staff is in treble clef with a key signature of one flat (B-flat). It features a melodic line with eighth and quarter notes, including some beamed eighth notes. The lower staff is in bass clef and consists of a simple bass line with whole notes. Both staves are marked with a forte dynamic (*f*).

97

rit.

p

97

p

Detailed description: This system contains two staves of music for measures 97 to 100. The upper staff is in treble clef with a key signature of one flat. It shows a melodic line that ends with a fermata and a final chord. The lower staff is in bass clef and shows a bass line that also ends with a fermata and a final chord. The tempo is marked as *rit.* (ritardando) and the dynamics are marked as *p* (piano).

6. Misterio

Los instrumentos propuestos para su ejecución son el Oud, en el cual se puede ejecutar el cuarto de tono de manera natural; y el trombón, en el cual se requiere una preparación para poder ubicar la posición donde se pueda ejecutar el cuarto de tono ascendido para la segunda y la sexta nota de la escala como lo expone este *maqam*.

Misterio es una obra que desde su propuesta melódica y rítmica genera una sensación de inestabilidad e incertidumbre, y a través de los ecos entre los instrumentos, da una percepción de profundidad, entrelazando las sonoridades que cada instrumento puede brindar.

Desde la composición se busca dicha inestabilidad, resaltando las posibilidades microtonales que poseen el oud y el trombón, por medio de glissandos y trémolos, además la obra contiene elementos polifónicos entre los instrumentos, generando una conversación por medio de las preguntas y respuestas como desarrollo musical.

Para escuchar dar clic en [Misterio](#) o escanear QR:

Misterio

Estudio de Maqam Bayati en D

Alonso Villa y Marco J. Molina, 2023

$\text{♩} = 90$

Oud *mp*

Trombón *mp*

7 *mf*

13 *p*

13 *p*

19 *mf*

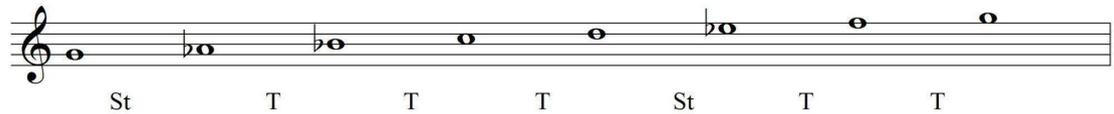
26 *mf*

26

7. Marcha

El maqam Kurd es equivalente al modo frigio en toda su estructura interválica, en este caso se tiene como centro modal la nota G.

Kurd de G= al modo frigio

Marcha está inspirada en las historias de los sultanes en Turquía, representando el momento de la entrada de dicho líder para motivar a su pueblo en un acto protocolario. En esta pieza se busca contrastar los sonidos brillantes de la trompeta con los graves del Oud, encontrando una sonoridad particular.

La melodía está a cargo del oud, mientras la trompeta está interpretando un ostinato de corte marcial rítmico-melódico, esta pieza nuevamente acerca al oud egipcio a la música occidental, mediante el uso de armonía por acordes. En la última sección el oud toma el papel del ostinato y la trompeta el de la melodía principal, generando un diálogo en el cual ambos instrumentos se complementan y finalizan la pieza con las mismas figuras rítmicas para dar un carácter conclusivo a la obra.

Para escuchar, dar clic en [Marcha](#) o escanear el QR:

Marcha

Estudio de maqam Kurd en G

Alonso Villa y Marco J. Molina, 2023

$\text{♩} = 60$

Trompeta en B \flat

Oud

mf *mp*

6 *f*

6 *f*

11 *mf*

16 *mf*

21 *p* *f*

21 *p* *f* *mp*

Marcha

The musical score for "Marcha" on page 34 consists of two staves of music, with measure numbers 26, 31, 36, and 41 indicated at the beginning of each system. The key signature is one sharp (F#).

System 1 (Measures 26-30):
The upper staff begins with a measure rest, followed by a melodic phrase starting at measure 27. Dynamic markings are *mp* at measure 27 and *mf* at measure 29. The lower staff provides a rhythmic accompaniment of eighth notes with stems pointing down.

System 2 (Measures 31-35):
The upper staff continues the melodic line with a slur over measures 31-35. The lower staff continues the rhythmic accompaniment.

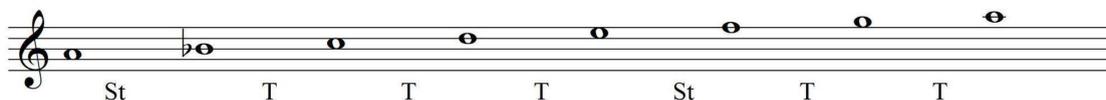
System 3 (Measures 36-40):
The upper staff has a measure rest at measure 36, followed by a melodic phrase. Dynamic marking is *mp* at measure 37. The lower staff continues the rhythmic accompaniment.

System 4 (Measures 41-45):
The upper staff features a triplet of eighth notes at measure 41, followed by a melodic phrase. Dynamic marking is *f* at measure 41. The lower staff continues the rhythmic accompaniment.

8. Caravana Egipiana

Utiliza el maqam kurd de A

Kurd de A = modo frigio

Para tener una mejor interpretación de esta obra se recomienda realizar un estudio preliminar de las escalas propuestas en la sección de taxim (*ver definición de taxim en el glosario*) durante 35 segundos de la obra, en los cuales se ponen en práctica todas las estructuras vistas en esta cartilla con la variación de que todas inician en la nota A.

Los gitanos van viajando alrededor del mundo trayendo consigo un linaje musical muy particular, en el cual con su inspiración se crean temas a través de la improvisación. Caravana Egipiana está inspirada en la música de Goran Bregovic, la cual acompaña muchas películas que escenifican la vida de los gitanos.

La melodía principal de Caravana Egipiana inicialmente está a cargo del kanun, y en la reexposición de la idea musical, el eufonio se hace cargo de dicha melodía mientras que el kanun acompaña de manera rítmico-armónica. La primera improvisación se debe realizar con la armonía y escala sugerida, mientras que en el segundo segmento de improvisación, denominado “taxim”, se da libertad rítmica y armónica, y se sugiere la utilización de uno los seis *maqamat* vistos en la cartilla con la premisa de que sus estructuras escalísticas comienzan en la nota A (La), mientras el kanun realiza un pedal en dicha nota musical. Para finalizar, se retoma la melodía principal y se realiza una coda para cerrar. El acompañamiento de la darbuka es fundamental para esta propuesta, tanto es, que en la cartilla se encuentra el audio de la darbuka sola, para acompañar la interpretación del lector.

- Para escuchar dar click en [Caravana egipiana](#) o escanear QR
- Para interpretar la obra con la pista de la darbuka dar click en [Pista de darbuka Caravana egipiana](#) o escanear el QR:

Caravana Egipciana

Estudio de maqam Kurd de A e improvisación

Alonso Villa y Marco J. Molina, 2023

*Esta pieza la puede acompañar con la pista de percusión que se encuentra en el material de audio sugerido

Kanun

Eufonio

$\text{♩} = 100$

mf

mf

7

f

f

13

13

Caravana Egipiana

Improvisación con este maqam en cualquier octava

18 Am Am B \flat Gm C B \flat Gm Am x4

18

Taxim durante 35 segundos en cualquiera de los siguientes maqamat, en cualquier octava.

Ajam Nahawand Kurd

Hijaz Bayati Rast

Nota 1:

Para el taxim del Eufonio, nos limitamos a utilizar los maqamat que no contengan cuartos de tono, en este caso, este instrumento puede improvisar en las escalas: Ajam, Nahawand, Kurd y Hijaz. Respecto al Kanun, este puede realizar el taxim en cualquiera de los seis maqamat.

Nota 2:

Tenga en cuenta que la escritura de estas escalas estan en clave de sol, sin embargo, sólo es material para tener clara la estructura del maqam, no condiciona la altura u octava en la cual se ejecuta la escala.

a tempo

32 *mf*

32 *mf*

Caravana Egíptana

The image displays a musical score for the piece "Caravana Egíptana". It consists of two systems of music, each with a treble and a bass staff. The first system starts at measure 37. The treble staff begins with a melodic line featuring eighth and sixteenth notes, followed by a rest and a chord marked with a forte (*f*) dynamic. The bass staff provides a rhythmic accompaniment with eighth and sixteenth notes, also marked with a forte (*f*) dynamic. The second system starts at measure 44. The treble staff continues the melodic line with various rhythmic patterns and rests. The bass staff continues the accompaniment with similar rhythmic patterns and rests. The score concludes with a double bar line at the end of the second system.

Glosario

Respecto al tema abordado en esta cartilla, aparecen diferentes términos que tienen relación con la música en las etnias, y con esté se busca dar claridad conceptual de ellos para que el lector tenga fundamentos tanto desde lo teórico, como en lo práctico ampliando en cierta medida la terminología utilizada en esta propuesta de práctica musical.

Escalas exóticas: Son aquellas escalas que son características o dan la identidad musical de los diferentes grupos étnicos del mundo, en el caso puntal de esta cartilla las del Medio Oriente; las cuales abordaremos para las propuestas compositivas.

Maqam: Es el término con el cual se les denomina a las escalas utilizadas tradicionalmente en la música árabe (modos árabes); algunas de ellas coinciden con las escalas mayor y menor del sistema tonal, al igual que con algunos modos griegos.

Maqamat: Es el término con el cual se denomina la palabra “maqam” en plural. En esta cartilla abordaremos:

Taxim: Es un término que se utiliza en Medio Oriente para determinar que hay un espacio de improvisación melódica, siendo dicha improvisación una de las metodologías que se utilizarán en algunos ejercicios de la cartilla, y por medio de esta desarrollar el dominio de los diferentes *maqamat*.

Cuarto de tono: Unidad de medida de la altura del sonido (frecuencias), que subdivide al semitono en dos, comprendiendo así, que existe un sonido intermedio entre dos semitonos; los cuales son característicos de algunas de las escalas árabes “Maqam”; existen varios símbolos para representar estas alteraciones, en este caso se utilizarán las siguientes:

Bibliografía

- Balbin Pérez, M. (2018). *El sincretismo de dos culturas en el confutatis del «requiem osun» de Calixto Álvarez*. EAFIT.
- Fierro, M. I. (2001). *Al Ándalus: saberes e intercambios culturales*. Barcelona, España: Icaria Editorial.
- Kirlis, M. (2022). *La Música Árabe* (Segunda Edición, Vol. 2) [Impreso]. Editorial Argenta.
- Persichetti, V. (1985). *Armonía del siglo XX*. REAL MUSICAL. (Obra original publicada 1961)
- Rivera Mejía, R. G. (2016). *Elementos de la música folclórica como material musical en la composición*. [Tesis de Maestría]. EAFIT.
- Rottmann, K. (1960). La interpretación de la música Barroca. *Revista Musical Chilena*, 14(72), p.44–52. Recuperado a partir de <https://revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/14614>
- Touma, H. H. (2003). *THE MUSIC OF THE ARABS* [Impreso]. Paperback Edition. (Obra original publicada 1934)

Anexos: Ayudas audiovisuales

- Para escuchar todas las obras, da clic en la imagen.

La Música del Medio Oriente en Occidente

Cartilla de Composición

Marco J. Molina Muñoz
Alonso Villa Vargas

Facultad de Artes
Universidad de Antioquia
2023

