

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Música

Seminario de Música Cubana

Titular: Prof. Aníbal Ernesto Colli

Modalidad: teórico-práctica

Promoción: directa

Régimen: cuatrimestral

Carga horaria: 3 horas semanales

Fundamentación

La música cubana tiene una larga historia y una gran influencia en la identidad musical de Latinoamérica. El son, el bolero, el chachachá y el mambo son ritmos nacidos en la isla que se han irradiado por América y Europa, a veces bajo la denominación de “salsa” inventada por la industria discográfica de Nueva York, hasta convertirse en la músicaailable común de los países caribeños (en un proceso similar al de la cumbia para los países sudamericanos) y en patrimonio musical compartido de los latinoamericanos

Desde el punto de vista musical aprender la música cubana aporta habilidades importantes para el músico popular que trascienden el dominio del género. Éstas son:

- Familiaridad y creatividad para desarrollar líneas melódico-rítmicas con gran cantidad y variedad de síncopas y con “tierras” que no coinciden con el principio del compás (básicamente los golpes 3 y de la clave de son).
- Fortalecimiento del tempo interno y de la incorporación de un pulso que está poco o nada presente.
- Desarrollo del pensamiento rítmico en clave, concebido éste como una trama de acentuaciones que guían el discurso y entendiendo que funciona como tendencia y no de manera dogmática, adaptándose a cada rol instrumental, al estilo y a un contexto discursivo particular. Esta forma de “estar en clave” nos introduce en una metodología aplicable a la comprensión de la clave particular de otros géneros como el samba, el candombe, el flamenco, la música afroperuana, etc.
- Entrenamiento para generar frases, líneas y discursos cuya repetición tenga una funciónailable o corporal, y que la logren combinando complejidad rítmica con circularidad y fluidez
- Experimentación y familiaridad con la superposición y el contrapunto rítmico entre varios planos muy complementarios (con bajo nivel de coincidencia de acentos) pero con un resultado que genere un “caminar” del ritmo en el cuerpo.
- Conocimiento de ciertos roles instrumentales que se han reutilizado en otros géneros: la cáscara, el bajo tumbado, el tumbado de piano, arreglos específicos para trompetas, trombones y saxos, otros.

Objetivos

- Conocer la historia y el desarrollo de las especies, las agrupaciones y los arreglos en la música popular cubana desde principios del siglo XX hasta la actualidad

- Dominar los esquemas rítmicos de los principales géneros (danzón, son, chachachá, mambo, complejo de la rumba, salsa, timba, latin jazz) para cada instrumento (instrumentos de percusión, bajo, tres, piano, cuerdas, vientos, voces).
- Comprender de qué manera interactúan los planos rítmicos de la músicaailable.
- Interpretar en grupo el repertorio de la música cubana con musicalidad, tempo y con conciencia del rol particular y del arreglo general.
- Desarrollar la creatividad melódica “en clave” para poder improvisar, interpretar, arreglar o componer con solvencia dentro del género.

Contenidos

1) Puntos de partida estilísticos y rítmicos

- La clave de son y de rumba. La trama de la clave: acentos jerarquizados y apoyos evitados.
- Esquemas básicos de timbal, bongó y tumbadoras.
- Acentos típicos del tumbado del bajo en distintos géneros.
- Los esquemas básicos del montuno del piano y de sus esquemas antecesores en el tres.
- Esquemas formales básicos: cuerpo y montuno, inspiraciones, guías y mambos.
- Las secciones de metales y el rol de los vientos.

2) Orígenes y raíces de la música cubanaailable

- El danzón: la charanga. Arreglos: esquemas de bajo, piano y percusión. El guajeo en las cuerdas. Análisis: Antonio María Romeu, Arcaño y sus maravillas, Orquesta Aragón, otros.
- El son: Esquemas formales y características del género. Esquemas rítmicos de cada instrumento en el sexteto y el septeto de son. Análisis: Trío Matamoros, Sexteto Habanero, Septeto Nacional, Arsenio Rodríguez.
- La rumba: Guaguancó, yambú, columbía. Evolución de la rumba desde Chano Pozo hasta el guarapachanguero actual (Los Muñequitos de Matanzas, Yoruba Andabo, Los Chinitos, etc)

3) Evolución de mediados del siglo XX

- El mambo: Patrones rítmicos. El danzón-mambo de Arcaño. El desarrollo de Cachao. Nuevo concepto en los metales. De las bigbands cubanas (Casino de la Playa, Orquesta Riverside) a Pérez Prado.
- El chachachá: Patrones rítmicos de percusión, bajo, piano y cuerdas. Los orígenes con la Orquesta Jorrín. El desarrollo hacia el jazz y el chacharock de Santana.
- Del son a la salsa: La incorporación del timbal y las tumbadoras. El tumbado del tres al piano. Las trompetas: Arsenio y el formato conjunto. Los trombones en la salsa de Nueva York: Willy Colon, y Rubén Blades. La salsa puertorriqueña y la salsa brava: Héctor Lavoe, la Fania All Stars, Eddie Pamieri. El Gran Combo, La Sonera Ponceña. El desarrollo del son cubano: de la Sonora Matancera a Rumbavana.

4) La timba y el latin jazz

- La timba cubana: Explosión de nuevos patrones rítmicos y arreglos para todos los roles instrumentales. Fusión de elementos del son, la rumba y la música afrocubana. Nuevos tumbados de bajo y piano. Uso original de la batería, el bajo eléctrico y los teclados. El desarrollo del songo de Changuito y Los Van Van. Arreglos de jazz y funk en los metales: Irakere, NG La Banda, Habana de Primera. La evolución de la charanga: de Elio Revé y la Ritmo Oriental a la Charanga Habanera.
- El latin jazz: Interacción entre los patrones rítmicos de la música cubana y del jazz. Incorporación de la armonía y las escalas de jazz al género. Incorporación de elementos

melódicos del blues, del bebop y del jazz rock. Historia paralela: Tito Puente y Mario Bauzá en Nueva York, Cachao y Tata Güines en La Habana. El encuentro Dizzy Gillespie-Chano Pozo. La revolución de Irakere y el desarrollo de sus solistas: Chucho Valdés, Paquito de Rivera, Arturo Sandoval. El latin jazz actual: Omar Sosa, Yosvani Terry, Pedrito Martínez, El Comité, 60tros.

Metodología

Se trabajará en modalidad de taller. Se partirá de la ejecución e internalización de los puntos de partida rítmicos. Cada unidad de contenido se trabajará desde la audición crítica y la práctica de ejemplos. Se elegirá y adaptará un repertorio del género a las características instrumentales de cada año, trabajando en ensamble y preparando un concierto de final de cursada.

Bibliografía

Discografía de todas las agrupaciones y músicos detallados en el programa. Apuntes propios de la cátedra.

Arango, Feliciano. Mastrantonos, Cherina, USA, *Cuban Timba : A Contemporary Bass Technique*, Arangotones, 2009

Leonard, Hal, *Latin Real Book*, USA, Sher Music Co 1997.

Orobio, Helio, *Diccionario de la Música Cubana*, La Habana, Letras Cubanas, 1998.

Mauleón, Rebeca, *Salsa Guidebook*, USA, Sher Music Co, 2005.

Moore, Kevin, *Beyond Salsa Series*, Los Angeles, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013.