

Seminario de Samba Brasileiro

Año 2024

Facultad de Bellas Artes (FBA)

UNLP

a)

Nombre de la asignatura: Seminario de Samba Brasileiro

Modalidad: Teórico-Práctica

Sistema de promoción: directa

Carga horaria semanal: 2hs

Régimen de dictado: cuatrimestral

Criterios de evaluación y condiciones de acreditación y promoción:

80% de asistencia a clases

100% de trabajos prácticos entregados y aprobados

Examen Parcial aprobado

Trabajo práctico final aprobado

b)

Objetivos de la asignatura:

El Samba brasileiro es uno de los estilos más representativos del Brasil, su historia, sus antecedentes afro-bahianos, su desarrollo y sofisticación en Río do Janeiro, su multiplicidad de tipos, lo constituyen un género rítmico y musical muy rico para su estudio y su aprendizaje.

Más allá del alto contenido de regionalismo que las culturas de los distintos estados brasileiros presentan, sin dudas el Samba en el ámbito musical (y seguramente en muchos aspectos no musicales) es el denominador común, aquel repertorio que trasciende con más fuerza las fronteras regionales (de Río do Janeiro principalmente).

En este marco, el seminario propone un estudio en profundidad del estilo, especialmente de su aspecto rítmico. Recorrer los diferentes tipos de sambas vinculados a una evolución histórica y a particularidades geográficas, observando sus características salientes y las distintas instrumentaciones. Desde un abordaje teórico-práctico, no sólo se pretende un conocimiento y una comprensión teórica del género, sino también desarrollar la capacidad de ejecución y de ensamble.

El alumno deberá finalizar el curso conociendo los pilares estructurales del estilo, las bases rítmicas, la relación con los géneros afro-bahianos que son antecedentes del Samba. Entender las funciones específicas de los instrumentos principales, y en la medida de lo posible incorporar el modo de ejecución de los distintos instrumentos.

También se pretende a partir del Samba, incorporar conceptos como la teoría de las Claves, su relación con los patrones básicos que se ejecutan en el Samba, la idea de *Microrhythm*, la relación con otros ritmos y estilos brasileiros.

Aunque el programa de contenidos no necesariamente obedece a un orden cronológico en el semestre, sí refleja un ordenamiento de menor a mayor en cuanto a dificultades teórico-prácticas.

c)

Programa Contenidos:

Unidad 1

- Introducción a la materia y contenidos propuestos, mecánica de trabajo, objetivos pedagógicos a desarrollar.
- El Samba, historia, orígenes, breve recorrido por su evolución, desde Salvador Bahía a Rio de Janeiro.
- El Candomblé de Angola en Salvador Bahía, el toque de Cabula/Cabila, antecedente del estilo. El Samba de Roda, sus primeras instrumentaciones. La emigración a Rio de Janeiro, su desarrollo en los morros periféricos al centro. Las primeras Escolas de Samba, el samba de terreiro y partido alto. El carnaval, y su relación con la conformación de un repertorio y una cultura musical carioca.

Unidad 2

- Los pilares rítmicos presentes en todos los tipos de Samba.
- La función de los timbres graves, los tiempos fuertes y débiles, tiempos 1 y 3 vs. 2 y 4. Introducción del Surdo.
- El swing de la subdivisión, los timbre agudos. La dinámica generada por las acentuaciones en la subdivisión, la cuarta y primera semicorchea, ejemplos breves en algunos instrumentos (ganzá, reco-reco).
- La idea de Microrhythm, el atraso y acentuación en la segunda semicorchea, ejemplos con y sin Microrhythm, la comparación con la Bossa
- Nova. (las platinelas/chapitas del pandeiro en el toque continuo, el tamborim carreteiro).
- La discusión respecto al compás, 2/4 vs. 4/4. Introducción a la idea de Pattern Rítmico de Referencia y a la idea de Clave. El tamborim, su importancia, sus bases más típicas. El quiebre en la rítmica de las composiciones, el samba Maxixe como precedente, Se você jurar de Ismael Silva como composición ejemplo de quiebre.

Unidad 3

- Presentación de los 7 instrumentos de percusión clásicos del Samba carioca que conformaron el sonido típico de los años 1940 hasta la década del 70. El surdo, el tamborim, el pandeiro, el reco-reco, la cuica, el ago-gô y el ganzá.
- Las bases de acompañamiento más representativas de cada instrumento como punto de partida. La presentación de la técnica de ejecución, dificultades de cada instrumento.

- Profundización sobre el toque del Surdo, las variaciones más frecuentes en los tiempos 2 y 4. La entrada anticipada en el cuarto tiempo. La función de la mano izquierda o menos hábil, el toque relleno con golpes en el aro, las posibilidades de cambios de afinación.
- Reconocimiento de estructuras rítmicas comunes, las posibles entradas (a tierra, en la segunda semicorchea, en la tercera semicorchea, en el tiempo 3, en la cuarta semicorchea del tiempo 4). El cierra tradicional “pi-diu pra pa-rar pa-rou”.

Unidad 4

- Los instrumentos de cuerdas, introducción a las diferentes instrumentaciones, el cavaquinho, la guitarra de 6 cuerdas, la guitarra de 7 cuerdas, el bandolim, el banjo-cavaco, el bajo.
- El cavaquinho en su función rítmica y armónica. La guitarra de 6 cuerdas, las batidas típicas y su evolución. El Violao de 7 cordas, la conexión de los bajos (baixarias).
- Análisis de los posibles ensambles, el bajo eléctrico, la aparición del banjo-cavaco, el bandolim. Relación con las estructuras rítmicas presentadas, el lenguaje de la percusión como fuente de inspiración para los instrumentos armónicos-melódicos.

Unidad 5

- Profundización de los dos principales patrones rítmicos que estructuran el lenguaje y el fraseo en el estilo, el toque Teleco-Teco en el tamborim y el toque de Partido Alto en el pandeiro.
- La frase del tamborim de 7 golpes como punto de partida. Ejercitación para internalizar el patrón rítmico, acentuar/silenciar individualmente cada golpe y de agrupaciones sugeridas. Tocar contando pulsos, contando subdivisión, cantando el Surdo. La pregunta y respuesta interna. Las 3 variaciones más representativas derivadas de la frase de partida. Comparación con el concepto 8/8 de Bob Moses para representar perceptivamente cada lugar la frase.
- Desenvolver el lenguaje del tamborim sin perder la función de base de acompañamiento. Preguntas y respuestas en dos compases, la tensión y distensión de caer o no en el cuarto tiempo. Los golpes de paso disparadores de variaciones. Las figuras rítmicas más reconocidas en cada uno de los 4 tiempos y sus combinaciones posibles. El relleno de la mano izquierda y el sonido asordinado. Desplazamientos rítmicos 3 vs 4, 5 vs 4.
- El toque de Partido Alto en el pandeiro, la base de acompañamiento más reconocida, replicar las ejercitaciones propuestas para el tamborim. Incorporar segundo patrón de Partido Alto en el pandeiro, comparar ambas bases, ejercitar toques a dos pandeiros.

Unidad 6

- Otras instrumentaciones, el Samba Pagode, la Batería de Samba Enredo y el Samba de mesa.
- Samba Pagode, nuevos instrumentos, el repique de mano, el repique de anel, el tan tan y el rebolo, nuevas posibilidades de ensamble con el Surdo y con el pandeiro. Fundo do Quintal de Cacique de Ramos como movimiento de recuperación de repertorio.

- El Carnaval, la evolución de las baterías de Samba, formación básica: Chocalhos, repiques, caixas y tarol, surdos de primera, segunda y tercera, el tamborim carreteiro.
- Samba de Mesa como representante de una tradición flexible y abierta a la innovación y reinstrumentación. La cajita de fósforos, la frigideira (pequeñas sartenes), los sombreros de paja.

Unidad 7

- Los distintos tipos de Samba en detalles, ensamble y ejecución: Cabila Cabula (toque de Candomblé de Angola reconocido como antecedente del Samba), Samba de Roda, Partido Alto, primeros Sambas Cariocas, Samba Enredo (batucada), Samba Canción, Pagode. Mención de Samba Duro y Samba Reagge.
- Los compositores pilares en la historia del Samba, escucha y reconocimiento de los conceptos aprendidos. Noel Rosa, Cartola, Dorival Caymmi, Ary Barroso, Paulinho da Viola, Fundo do Quinal.
- Profundización en la idea de Clave, teoría de Ramiro Musotto explicación y ejemplos de aplicación en varios ritmos, sentido 3/2 y 2/3 de la Clave, la importancia para la tarea de arreglador, estabilidad y tensión en los instrumentos que ejecutan bases en 4/4. Ejemplos de Sambas con la clave invertida (equivalentes a la dirección 2/3) ej. Pra que discutir com Madame.

Unidad 8

- El Choro, sus características, estilos que ejecutan las bandas de Choro (Choro, Polcas, Vals, Maxixe, Scotisch), su relación con el Samba. Los conjuntos de Choro más trascendentales (Epoca de Ouro, Jacob de Bandolin, Pixinguinha, Waldir Azevedo, Nó em pingo d'água)
- Otros ritmos importantes en la cultura brasileira. La región nordestina, el Forró (Baiao, Xote, Xaxado, Coco). La región de Recife, el Maracatú, la Ciranda, el Frevo, otros. Los artistas pilares, Luiz Gonzaga y Jackson do Pandeiro.
- Práctica de conjunto. Trabajo en clase sobre repertorio, aplicando las diferentes ideas desarrolladas. Repaso y síntesis del curso.
- Nota: el curso dispondrá de algunas clases especiales con docentes invitados para mostrar la función y ejecución de instrumentos armónico-melódicos (cavaquinho, guitarra, guitarra 7 cuerdas), y también ejemplos de ensamble.

d)

Referencias bibliográficas:

- Oscar Bolao, Batuque é um privilegio, Editorial Lumiar
- Ed Uribe, The Essence of Brazilian Percussion and Drum Set, Editorial CPP/Belwin inc.
- Mike Ryan, Samba Brasil World Music, Editorial Lumiar
- Beto Caletti, Bossa Nova, Samba, Choro, Editorial Ricordi
- Beto Caletti, Guitarra Brasileira, Editorial Ellisound
- Almir Chediak, Songbook Dorival Caymmi, Editorial Lumiar
- melhor de Cartola, Editorial Irmaos Vitale

- Celsinho Silva, Choro 100 Pandeiro, Editorial Biscoito Fino
- Melhor de Luiz Gonzaga, Editorial Irmaos Vitale
- Elba Braga Ármalo, Luiz Gonzaga: a síntese poética e musical do sertao, Editorial Terceira Margem
- Climério de Oliveira Santos, Tarcísio Soares Resende, Maracatu, Editorial Batuque Book
- Sergio Cabral, Escolas de Samba
- 2/3 or 3/2, Efraín Toro
- Drum Wisdom, Bob Moses
- Fernando Alvarez, Marín Messineo y Kahil Ferraris, Apunte taller de cuerdas en el samba 2012.
- Vinas, Começando a tocar Forró, Editorial Portal dos Musicos SP

Discografía y videos sugeridos:

CDs

- 1974 Cartola
- Beth Carvalho – De Pé no Chão
- Casuarina – Certidão
- Dorival Caymmi – Eu vou para Maracangalha
- Dorival Caymmi – Sambas 1955
- Fundo do Quintal – Simplicidade Ao Vivo
- Luiz Melodía – 2008 Especial MTV
- Noel Rosa – Primeira Vez Vol.1
- Sambas de Roda Salvador 1990
- Toque de Prima – O samba é meu dom 1999
- 1968 Gente da Antita
- 1991 – Inéditas Nelson Sargento
- A incrível Bateria de Mestre Marçal
- Grandes Sucesos de Becerra da Silva
- Candeia – Filosofia do Samba
- Conjunto A Voz do Morro – Roda de Samba
- Conunto Nosso Samba – 1969 De Onde o Samba Vem
- Dudu Nobre – Os mais belos sambas enredos de todos os tempos
- Grupo Revelação – 2008 Aventureiro
- Mensageiros do Samba – A vez do Samba
- Partido Muito Alto de Wilson Moreira e Nei Lopes
- Os Partideiros do Plá – Na Cucuruca do Samba
- Partido em 5 – Volume I
- A musica de Donga
- Ataulfo Alvez – Eternamente Samba
- Conjunto Nosso Samba – Samba 73
- Demônios da Garoa – Trem das Onze
- Dudu Nobre – Roda de Samba ao Vivo
- Galacantó – Fina Batucada
- Ismael Silva – Se você Jurar

- Marisa Monte – Universo ao meu redor
- Noel Rosa – Primeira vez Vol.2
- Songbook Noel Rosa
- Partideiros do Plá – Metem Bronca
- Rosa de Ouro – 1965
- Wilson Moreira – Peso na Balança

DVDs

- Programa Ensaio Fundo do Quintal
- Samba Social Clube, Vol 1, 2, 3 y 4
- Misterio do Samba, documental.
- Casuarina, Especial MTV
- Dudu Nobre, Roda de Samba
- Paulinho da Viola, Especial MTV.