

Programa del Seminario de Música Cubana (Facultad de Artes-UNLP)

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 implícito, 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.

Metodología:

Se trabajará en modalidad de taller. Cantando, percutiendo y tocando en grupo. Escuchando, copiando y memorizando a partir de canciones de música cubana. Luego, aprendiendo a escribir lo que se incorporó de oído. Aplicaremos todas las habilidades rítmicas e instrumentales a la concertación grupal de un repertorio para un Concierto Final.

Unidades de trabajo:

1) Entrenamientos en clave

Objetivos:

- Incorporar la clave al cuerpo, como unidad de medida y de ubicación en cuanto a apoyos y acentos.
- Desarrollar la memoria rítmica y melódica de frases con alto grado de síncopa.
- Comprender e internalizar las relaciones de las melodías con la clave, los golpes jerarquizados y las tierras evitadas.

Actividades:

- Canto de sones tradicionales la mismo tiempo que se percute la clave.
- Aprendizaje de coros de timba cubana al mismo tiempo que se percute la clave.
- Ejercicios básicos de independencia entre esquemas rítmicos cantados y la clave percutida.

2) Patrones básicos de la percusión

Objetivos:

- Conocer la clave de son y de rumba y su relación con la armonía: 2-3 y 3-2.
- Conocer la cáscara y la contracampana.
- Conocer la marcha de las tumbadoras en el son, el caballo, la charanga, el guaguancó, el mozambique y la conga habanera.
- Conocer el patrón de martillo en el bongó, los esquemas básicos de maracas y de güiro.
- Conocer los patrones del cencerro en el mozambique y la conga habanera.
- Conocer los patrones fundamentales del timbal y la batería en el songo bota.

Actividades:

- Percutir cáscara en un mano y clave de son en la otra sobre grabaciones de canciones del género en 2-3 y 3-2
- Percutir contracampana en un mano y clave de son en la otra sobre grabaciones de canciones del género en 2-3 y 3-2
- Cantar como onomatopeya cada uno de los esquemas de percusión vistos al mismo tiempo que se marca la clave, tanto en 2-3 como en 3-2
- Tocar los percusionistas estos esquemas en el repertorio elegido para preparar en ensamble.

3) Patrones rítmicos del bajo y el piano.

Objetivos:

- Comprender y reconocer los esquemas básicos del bajo o tumbado de bajo en el son, la salsa y la timba, sus variaciones más habituales y su relación con la clave.
- Comprender y reconocer los esquemas básicos del tumbado de piano en el son, la salsa y la timba, sus variaciones más habituales y su relación con la clave.

Actividades:

- Poder cantar, reconocer y transcribir esquemas básicos de bajo y de piano.
- Tocar los pianistas y los bajistas estos esquemas en el repertorio elegido para preparar en ensamble.

4) Géneros, arreglos y estructura formales

Objetivos:

- Escuchar, conocer y reconocer los siguientes géneros:

1. El danzón: características rítmicas e instrumentales. Análisis de las orquestas charangas: Antonio María Romeu, Arcaño y sus maravillas, Orquesta Aragón, otros.
2. El son: características rítmicas e instrumentales. Orígenes del son: kiribá, nengón y changüi. Esquemas rítmicos de cada instrumento en el sexteto y el septeto de son. Análisis: Trío Matamoros, Sexteto Habanero, Septeto Nacional, Arsenio Rodríguez.
3. El mambo: sus patrones rítmicos. El danzón-mambo de Arcaño. El desarrollo de Cachao y su nuevo concepto en los metales. De las bigbands cubanas (Casino de la Playa, Orquesta Riverside) a Pérez Prado.
4. El son montuno y la salsa. El tumbado del tres al piano. Las trompetas: Arsenio y el formato conjunto. La incorporación del timbal y las tumbadoras. Los trombones en al 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.
5. El chachachá: patrones rítmicos de percusión, bajo, piano y cuerdas. Los orígenes con la Orquesta Jorrín. El ritmo pachanga de Pacheco y su Charanga. El desarrollo hacia el jazz y el chacharock de Santana
6. La rumba: guaguancó, yambú, columbia. Evolución de la rumba desde Chano Pozo hasta el guarapachangueo actual (Los Muñequitos de Matanzas, Los Papines, Yoruba Andabo, Los Chinitos, etc.)
7. La timba cubana: sus 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: Los Van Van, Pupy y los que Son Son, Maykel Blanco. La timba sonera: Manolito y su Trabuco, El Niño y la Verdad. La evolución de la charanga: de Elio Revé y la Ritmo Oriental a la Charanga Habanera. Fusión con el jazz y el funk: Irakere, NG La Banda, Isaac Delgado, Klimax, Habana de Primera, Alain Perez.
8. 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: Gonzalo Rubalcaba, Omar Sosa, Yosvani Terry, Pedrito Martínez, El Comité, otros

- Conocer y reconocer las secciones formales de la música cubanaailable actual: introducción, cuerpo, montuno, mambo, presión, masacote, bomba, muela.

Actividades:

- Escucha guiada de la evolución histórica y el desarrollo de los géneros.
- Escucha de las estructuras formales de temas actuales de músicaailable.

5) Ensamble de música cubana

Objetivos:

- Preparar en ensamble un repertorio de música cubana y tocarlo en vivo para el Concierto Final de cursada.

Actividades:

- Elegir un repertorio que pueda tocarse en ensamble, en función de la variedad de géneros, los instrumentistas y el tiempo disponibles.
- Adaptar y arreglar si hace falta. Definir las partes instrumentales que cada estudiante debe preparar individualmente. Ensayar por secciones y todo el ensamble.
- Presentar todo el repertorio en un Concierto Final.

Bibliografía y discografía:

Listas de reproducción con audios elegidos de todos las agrupaciones y músicos detallados en el programa. Apuntes propios de la cátedra.

Arango, Feliciano. Mastrantones, 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.