

Cátedra Abierta de Música Popular
“Taller: Iniciación al ensamble de tambores batá”
En el marco del ENCUENTRO de MÚSICA POPULAR 2016.

- Fecha y horarios de realización de la actividad:

Jueves 27/10 de 15 a 18 hs. y Viernes 28/10 de 15 a 18 hs.

- Lugar de realización:

Aulas Plataforma Capra y Emergencia del edificio de Cerámica, FAD, UNCuyo.

- Docente organizador:

Leandro Parés, Profesor titular de Interpretación 2 (Percusión) y Octavio Sánchez, Profesor titular de Ensamble 1 y 3.

- Disertante o profesor que desarrolla la actividad:

Octavio Sánchez, músico y docente.

- Cantidad total de horas reloj de la actividad:

6 horas reloj en total, distribuidas en 2 jornadas de 3 horas reloj cada una.

- Breve descripción:

Se propone una iniciación a la práctica del ensamble de tambores batá. Estos instrumentos bímembranófonos se tocan integrando un trío de percusionistas, cada uno con un tambor. Se verán los rudimentos de la técnica de ejecución de cada instrumento y los principios de la interpretación en el ensamble, a través del estudio de algunos toques básicos. Se darán nociones del contexto en el que estas músicas nacieron y donde actualmente son practicadas, especialmente en Cuba.

- Destinatarios:

Alumnos de la Licenciatura en Música Popular, orientación en percusión; alumnos de otras orientaciones y otras Carreras Musicales; docentes de Carreras Musicales, graduados de Carreras Musicales, músicos del medio mendocino.

Cupo: 20 estudiantes activos. Tendrán prioridad estudiantes avanzados de percusión de Carreras Musicales. Sin límite para oyentes.

IMPORTANTE: Todos deberán traer un tambor tipo conga o bongó.

- Fundamentación:

La presencia de la percusión en la música popular y folklórica reviste un carácter fundamental. Es prácticamente imposible pensar en la música de Argentina, Cuba, Brasil o Perú sin hacer alguna asociación con los instrumentos de percusión de cada zona. Aún en las escasas regiones donde la música de percusión no está presente, estos instrumentos y sus estructuras rítmicas han dejado una huella fácilmente rastreable. Ejemplo de esto es la conocida relación existente entre Cueca-Cuyo/Zamacueca-Perú.

Desde el siglo XX, por diversos motivos, los instrumentos de percusión, sus técnicas de ejecución, sus ritmos individuales, sus ricos tejidos rítmicos, han trascendido las fronteras de la cultura que les dio origen, nutriendo y renovando otros estilos y géneros. Hoy es normal

escuchar agrupaciones de rock y de jazz que han incluido en su formación a percusionistas especializados en ritmos latinoamericanos o africanos. Por otro lado, en la música para orquesta sinfónica se han utilizado repetidas veces, ritmos e instrumentos de percusión de la tradición popular de América Latina.

Entre estos instrumentos se encuentran los tambores batá, cuya práctica tiene su origen en una antigua tradición africana traída a América por los esclavos desde el S XVI, aún presente en Nigeria y en Cuba, especialmente en el contexto de la religión denominada Santería o Regla de Ocha.

Una de las características de las músicas para tambores batá es que siempre se tocan en ensamble; los tres tambores que constituyen el orgánico son iyá, itótele y okónkolo. Esta particularidad vuelve esta práctica ideal para ser presentada en el marco del actual Encuentro de Música Popular, cuyo eje es “el ensamble en la música popular”.

- Objetivos que persigue en la formación profesional:

Se pretende que el alumno logre:

- Conocer otros géneros musicales contemporáneos enraizados en las tradiciones populares de América Latina, no presentes en la formación de grado de la Licenciatura en Música Popular.
- Comprender las particularidades técnicas, musicales y estéticas de estas músicas, atendiendo a los contextos histórico, social, político y de construcción de significados, en que se han producido y son practicadas estas músicas.
- Adquirir los rudimentos de la técnica de ejecución de cada uno de los tambores batá: iyá, itótele y okónkolo.
- Interpretar algunos de los toques básicos en trío de tambores batá: Chachalokefún, Obatalá, Iyesá y Lalubanché.
- Reflexionar acerca de la identidad latinoamericana, en relación con las producciones musicales, frente a la cultura globalizada, desde una perspectiva crítica.
- Reflexionar acerca de la necesidad de mantener vigente nuestra cultura pero a través de la creatividad y la renovación propias del dinamismo de la música popular.

- Contenidos:

El ensamble de tambores batá. Los tambores iyá, itótele y okónkolo. Descripción y clasificación organológica. Otros instrumentos complementarios del ensamble: campanas y chekeré.

Contextos históricos y sociales. El contexto religioso.

Rudimentos técnicos en cada tambor.

Las pautas de la interpretación en ensamble: llamada, entrada, conversación, variación, cierre, vire.

Algunos toques básicos: Chachalokefún, Obatalá, Iyesá y Lalubanché.

El batá en la música popular no tradicional. El batá dentro de otros ensambles de percusiones cubanos. El batá en el contexto de las músicas latinoamericanas.

- Metodología y actividades:

Modalidad taller. Clases prácticas grupales, con instancias expositivas previas, sobre técnicas de calentamiento corporal general y específico, las técnicas de ejecución de los instrumentos y las rítmicas de los géneros presentes en los contenidos.

Exploración e identificación de las posibilidades tímbricas de los diversos instrumentos, y de los mecanismos técnicos de ejecución.

Exploración y dominio de la producción del sonido en los instrumentos mencionados en los contenidos conceptuales

Aplicación de los mecanismos técnicos básicos en cuanto a: golpes directos y rebotes sobre el parche, independencia y sincronización de manos.

Práctica de ensamble instrumental. Práctica de la escucha múltiple consciente.

Ejecución individual y colectiva de las estructuras percusivas respetando las características de los géneros musicales abordados.

Formalización y conceptualización de las rítmicas y texturas ejecutadas, recurriendo a la notación musical

Audiovisión de películas y audición de grabaciones estimulando la reflexión crítica sobre los contextos y análisis de las músicas escuchadas.

Discriminación audioperceptiva, comprensión e incorporación de otros elementos de las músicas estudiadas (aspectos contextuales y organológicos).

- Evaluación:

Evaluación continua mediante observación directa durante las clases.

Ejecución en ensamble de los toques estudiados en una secuencia determinada en el cierre de la última sesión.

100% de asistencia

- Bibliografía recomendada:

Alfonso, Daniel (2007). *El Lenguaje del Tambor: Bata Rhythms and Techniques from Matanzas, Cuba*. Kabiosile: San Francisco.

Alfonso, Daniel; Spiro, Michael; Summers, Bill; Repp, Kevin; Lindberg, Vanessa (2008). *Bata Rhythms from Matanzas, Cuba: Transcriptions of the Oro Seco*. Kabiosile: San Francisco.

Amira, John & Cornelius, Steven (1992). *The music of santería. Traditional Rhythms of the Bata Drums*. White Cliffs: Crown Point.

Calvo, Alfredo (2006). *La Fuerza del Tambor: Bata, Bembe y Guiro de Matanzas, Cuba*. Kabiosile: San Francisco.

Coburg, Adrian (2002). *Toques especiales*. Coburn Percussion Publishing: Berna.

Eli Rodríguez, Victoria (2002). "Instrumentos de música y religiosidad popular en Cuba: los tambores batá". En *TRANS-Revista Transcultural de Música* N°6. SIBE: Barcelona.

León, Argeliers (1986). "Continuidad cultural africana en América". En *Anales del Caribe*, N°6, 115-130, Centro de Estudios del Caribe, Casa de las Américas: La Habana.

López Nussa Lekszycki, Ruy (2004). *Ritmos de Cuba. Percusión y Batería*. Fundación Autor: Madrid.

Núñez, Luis (1997). *Drumming The Gods: Selections from Traditional Santería Drumming*. By the author: New Orleans.

Ortiz, Fernando (1985). *Los bailes y el teatro de los negros en el folklore de Cuba*. Letras Cubanas: La Habana.

Ortiz, Fernando (1993). *La africanía de la música folklórica de Cuba*. Letras Cubanas: La Habana.

Skoog, Don; Carvajal Guerra, Alejandro (2010). *Bata Drumming: The Instruments, the Rhythms, and the People Who Play Them*. Contemporary Music Project: Oak Park.