

APUNTES

MÚSICA

4º ESO

Departamento de Música
IES Néstor Almendros

TEMA 1

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES. LA GUITARRA. DIVERSAS AGRUPACIONES INSTRUMENTALES

A.) Clasificación general de los instrumentos musicales:

Los instrumentos musicales se clasifican, según el material que produce el sonido, en 4 grandes grupos:

1.) Instrumentos de cuerda:

Los instrumentos de cuerda se clasifican a su vez, según la manera de tocarlos, en 3 sub-grupos:

a.) **Cuerda frotada:**

- Violín
- Viola
- Violonchelo
- Contrabajo

b.) **Cuerda pulsada:**

- Guitarra española o clásica, flamenca y acústica
- Arpa
- Laúd
- Bandurria
- Banjo

c.) **Cuerda percutida:**

- Piano

2.) Instrumentos de viento:

a.) **Viento-madera:**

- Flauta travesera y piccolo
- Flauta de pico
- Oboe y corno inglés
- Clarinete y clarinete bajo
- Fagot y contrafagot

b.) **Viento-metal:**

- Trompeta
- Trombón
- Trompa
- Tuba
- Saxofón

c.) **Mecanismo de fuelle:**

- Gaita
- Acordeón
- Órgano (viento con teclado)

3.) Instrumentos de percusión:

a.) Membranófonos (con membrana o parche):

- . Congas
- . Tambor
- . Timbales
- . Bongós
- . Djembé
- . Darbouka
- . Zambomba
- . Tabla india

b.) Idiófonos (sin membrana):

- . Caja flamenca
- . Triángulo
- . Maracas
- . Castañuelas
- . Caja china
- . Xilófono, vibráfono, glockenspiel y celesta
- . Claves

c.) Mixtos:

- . La batería
- . La pandereta

4.) Instrumentos electrófonos:

- . Guitarra eléctrica y acústica
- . Bajo eléctrico
- . Sintetizador o teclado electrónico
- . Órgano Hammond

B.) Estudio de un instrumento de cuerda pulsada. La guitarra:

La guitarra es el instrumento más popular y extendido por todo el mundo. Existen diferentes tipos de guitarras, entre los que destacamos:

1.) **Guitarra española o clásica:**

Esta guitarra es de origen español. Está construida de madera, tiene una caja de resonancia y un agujero resonador que amplifican el sonido.

Tiene 6 cuerdas de nylon.

Este tipo de guitarra es empleada fundamentalmente en la música clásica y latinoamericana.

2.) **Guitarra flamenca:**

Esta guitarra es una variante de la guitarra española, con la diferencia de que es un poco más estrecha de caja y tiene un pequeño parche en la tapa llamado golpeador, que protege la madera de los golpes que el intérprete da con los dedos al tocar.

3.) **Guitarra acústica:**

Esta guitarra se encuentra a medio camino entre la guitarra española y la eléctrica, ya que es de madera y con agujero resonador (como la española), pero con cuerdas metálicas y en ocasiones enchufada (como la eléctrica).

Este tipo de guitarra se emplea en la música pop, rock y folk fundamentalmente.

4.) **La guitarra eléctrica:**

Esta guitarra es muy diferente a las anteriores, ya que no tiene caja de resonancia, es decir, no está hueca y no tiene agujero resonador (es mucho más delgada).

Este tipo de guitarra no necesita caja de resonancia ni agujero resonador ya que el sonido se recoge a través de las pastillas (pequeños micrófonos incorporados), y mediante un cable se lleva al amplificador y a los altavoces.

La guitarra eléctrica tiene las cuerdas metálicas y se toca con púa.

Esta guitarra es muy utilizada en la música heavy, rock y pop, en el blues, jazz, etc.

C.) Diferentes agrupaciones instrumentales:

Cada estilo musical tiene sus instrumentos habituales más característicos, así como una determinada forma de agruparlos, como veremos a continuación:

1.- **Música clásica:**

Para interpretar música clásica encontramos diferentes agrupaciones instrumentales:

a.) **Orquesta sinfónica o filarmónica:**

Conjunto de hasta 90 ó 100 músicos distribuidos en las secciones de cuerda, viento y percusión.

b.) **Orquesta de cámara:**

Pequeño conjunto instrumental de cuerda y/o viento, de entre 10 y 25 músicos aprox.

c.) **Cuarteto de cuerda:**

2 violines (1º y 2º), 1 viola y 1 chelo.

2.- **Salsa:**

- Sección de viento metal: Trompetas, saxos y trombones.

- Sección de percusión: Congas, timbales, bongós, batería.

- Piano.

- Bajo eléctrico o contrabajo.

3.- **Flamenco:**

- Guitarra flamenca

- Cajón o caja flamenca

- Castañuelas

- Otros instrumentos: Flauta travesera, piano, violín, chelo, bajo eléctrico, percusión, etc.

4.- **Jazz:**

a.) **Orquesta de jazz o Big band:**

Banda compuesta de

- Una sección de viento-metal: Saxos, trompetas, trombones

- Una sección rítmica: Piano, batería y contrabajo.

b.) **Pequeños conjuntos:**

Tríos, cuartetos, quintetos, etc. en los que siempre encontramos batería y contrabajo (base rítmica), además de los instrumentos solistas como saxo, trompeta, guitarra eléctrica, piano, etc.

5.- Rock y pop:

Guitarra eléctrica/acústica, bajo eléctrico, batería y la voz. Teclado (en ocasiones).

TEMA 2

LA MÚSICA LATINO-AMERICANA

A.) Las músicas del Caribe:

1.) Introducción:

- Rumbas, son, guajiras, mambo, merengue, cha-chá-chá, reggae, reggaetón, etc. Estos son algunos de los nombres de una interminable lista de estilos de músicas del Caribe que han traspasado fronteras y han hecho bailar a miles de personas en todo el mundo. Las islas más importantes del Caribe son Cuba, Jamaica, Puerto Rico y República Dominicana-Haití.

- La música de las distintas islas caribeñas, aun conformando un conjunto muy diverso de diferentes estilos, presentan unas características comunes:

a.) **Instrumentación:**

. Utilización abundante de instrumentos de percusión: Claves, maracas, pailas, congas y bongós.

. Utilización abundante de instrumentos de viento metal: Trompetas, trombones y

. Utilización del piano como instrumento acompañante.

b.) **Combinación de elementos musicales de diferentes culturas:**

. La música y los instrumentos de los colonos europeos (ingleses, españoles, portugueses, etc.)

. La música africana (de los antiguos esclavos), que se observa en la riqueza rítmica de esta música.

. La música indígena, propia de estos países.

2.) La música folclórica tradicional:

a.) **El Son cubano:**

Estilo bailable auténticamente cubano, de carácter lento y reposado, que nació en el s. XIX. El son no es considerado propiamente salsa, sino su antecedente y fundamento musical más importante.

Entre los instrumentos más habituales en el son destacamos la guitarra, el tres cubano, piano, contrabajo, trompeta, claves, congas, bongó y maracas.

b.) El Cha-cha-chá:

Es un estilo bailable de origen cubano que surge en los años 50 e hizo furor en EEUU. El nombre proviene del característico sonido producido por el roce de los pies de los bailarines sobre el suelo al ejecutarlo.

Su aire es sensual, se baila en pareja y se caracteriza por su típico movimiento de caderas.

c.) El Mambo:

Pieza instrumental muy enérgica, festiva y de carácter bailable interpretada normalmente por una gran orquesta y creada en Cuba a finales de los años 30, a partir del fragmento instrumental que solía haber dentro del cha cha chá y el danzón, al que los músicos llamaban mambo.

El genial intérprete y compositor Pérez Prado alargó esos pequeños trozos musicales hasta convertirlos en canciones, que alcanzaron un enorme éxito en los años 50 en EEUU.

c.) El Bolero:

El bolero es un género musical bailable de tiempo lento, que nació en Cuba a fines del siglo XIX como un heredero del bolero español, pero con sus propias características musicales. Una de estas son sus letras y melodías románticas, que hace del bolero un baile romántico y muy sentimental.

Suele acompañarse de guitarras, requinto, bongós, claves y maracas.

3.) La Salsa:

La salsa es una música urbana de origen afrocubano que nació en el barrio latino de Nueva York a finales de los años 60, de la mano de inmigrantes latinos, sobre todo, cubanos y puertorriqueños.

En su definición más amplia la salsa comprende toda la música bailable afro-caribeña, como la rumba, el son, el cha-cha-chá, el mambo, la bachata, el merengue y hasta la cumbia colombiana, sin embargo, la salsa propiamente dicha no es más que la renovación de toda esa música latina tradicional folclórica en un nuevo estilo musical más juvenil, electrizante y bailable, interpretado por grandes orquestas (muy influenciadas por las big bands de Jazz, con importantes secciones de viento metal formadas por trompetas, saxos y trombones) y bajo la influencia de la estética joven y descarada del rock.

Fue a finales de los 60 cuando surgió la palabra salsa, gracias a un programa de radio venezolano llamado “La hora del sabor, la salsa y el bembé”, y este término sirvió para denominar esta música que los inmigrantes latinos hacían en el barrio latino de Nueva York.

4.) El Merengue y la Bachata:

El Merengue y la Bachata son los bailes nacionales de República Dominicana.

El Merengue es un baile de ritmo rápido que se baila en pareja y forma parte del repertorio europeo de bailes de salón.

Entre los músicos más destacados de Merengue hemos de citar a Juan Luis Guerra, quien triunfó en nuestro país en los años 90 con canciones como “Me sube la bilirrubina”, “Ojalá que llueva café” y “Burbujas de amor”.

La Bachata es un ritmoailable lento, considerado el equivalente de otras músicas nostálgicas y románticas latinoamericanas como el bolero cubano, la bossa brasileña o el tango argentino.

5.) El Reggae:

Estilo musical original de Jamaica nacido a finales de los años 60 y cuyo máximo representante fue Bob Marley, auténtica leyenda de este género.

Muchas de las canciones reggae tratan de temas relacionados con la religión rastafari. Los rastas creen que Etiopía es la tierra prometida a la que podrán volver algún día desde el exilio.

El reggae se caracteriza por su ritmo lento y sincopado. La instrumentación es muy similar a la de los grupos de Pop y Rock: Guitarra y bajo eléctrico, batería, voz y teclados.

- El Dub:

Es un género musical electrónico, originado en Jamaica a partir de los años 70 y extendido por todo el mundo, elaborado sobre la base de la música Reggae.

El Dub se caracteriza por el uso de instrumentos electrónicos, la base de un DJ y la utilización de sonidos y efectos electrónicos como ecos, sirenas y reverberación. En la estética Dub encontramos influencias del mundo del Comic y del Hip-hop.

Entre sus principales representantes destacamos Fat Freddy’s Drop, Asian Dub Foundation y Zion train.

6.) El Reggaetón:

Estilo musical originado a finales de los 90 y procedente de Puerto Rico, en el que se entremezclan géneros musicales como el reggae y el hip-hop.

El reggaetón es un estilo de música que está obteniendo gran éxito en los últimos años entre los jóvenes de toda Latino-américa y España.

Entre las características de este género destacamos su baile sensual y provocativo (perreo), y sus letras machistas llenas de sexo y violencia.

B.) Brasil:

1.) Introducción:

La música brasileña es de las más ricas de toda Latino-américa, debido a la gran cantidad de estilos existentes, entre los que destacamos la Samba, la Bossa-nova, la Capoeira y la Batucada.

2.) La Samba:

La samba es considerada el baile nacional de Brasil, debido a su enorme popularidad. Por otra parte, hablar de la samba es hablar de los carnavales de Río de Janeiro, ya que la samba es la música protagonista de esta fiesta popular conocida en todo el mundo.

El baile de la samba se caracteriza por el bombeo de las caderas en movimiento circular.

Los instrumentos de percusión son los elementos definidores de este estilo musical, entre los que destacan el cencerro y tambores de todo tipo, debido a que es un estilo musical fundamentalmente callejero, que se interpreta al aire libre en desfiles de todo tipo.

3.) **La Bossa-nova:**

Estilo musical de origen brasileño que surgió a finales de los años 50 en los barrios de Ipanema y Copacabana de Río de Janeiro.

La bossa recogió los rasgos distintivos de la samba callejera, para quitarle decibelios y tambores, creando un estilo tranquilo y sensual de gran belleza.

Pronto recibió influencias del jazz, de forma que se puede decir que el repertorio de bossa es un conjunto de canciones lentas de samba-jazz.

La canción más popular de todo el repertorio de bossa es quizás “La chica de Ipanema”, de Antonio Carlos Jobim, considerado el padre de la Bossa-nova.

4.) **La Batucada:**

La batucada es una manifestación musical creada fundamentalmente para el baile, de carácter fundamentalmente rítmico, consistente en un grupo numeroso de instrumentos de percusión acompañado de un coro de voces. Tiene como característica principal la acentuación del segundo tiempo en los compases.

El origen de la batucada está en las culturas africanas donde se han dado siempre formaciones de tambores para festividades religiosas y populares.

Se encuentran batucadas en los países africanos y en países cuyas culturas tienen raíces africanas. En nuestra época la batucada ha tenido su florecimiento en Brasil, donde se forman batucadas con más de 3000 tamboristas y bailarines, de forma que la batucada brasileña es el prototipo del movimiento de batucadas que vemos ahora en Europa.

Uno de los artistas que más éxito ha cosechado en los últimos tiempos con este género musical es Carlinhos Brown.

C.) Colombia:

El estilo musical más característico y popular de Colombia es la **Cumbia**.

La cumbia es una danza y un ritmo con elementos musicales de 3 culturas distintas: La cultura negra, la blanca y la indígena, siendo fruto del largo mestizaje producido durante la conquista y colonización de las tierras americanas.

Entre los cantantes de cumbia más populares se encuentra Carlos Vives, quien triunfó en nuestro país en los años 90, con temas como “La gota fría” y “Fruta fresca”.

D.) Argentina:

La música más popular y característica de Argentina es el **Tango**. El tango nace en los barrios bajos de Buenos Aires a finales del s. XIX. A principios del s. XX llega a París y una vez allí se extenderá por toda Europa, consagrándose como uno de los bailes de salón más populares.

El instrumento más característico del tango argentino es el bandoneón (un tipo de acordeón).

Del tango argentino hemos de destacar su baile en pareja muy sensual, provocador y de gran elegancia.

El cantante más importante en la historia del tango argentino fue el gran Carlos Gardel, muerto en 1935 y del que se dice que cada día canta mejor.

E.) México:

La Ranchera es el género musical más popular de la música mexicana.

Sus orígenes datan del siglo XIX y se convirtió en el ícono de la expresión popular de México, un símbolo del país, que fue difundido con gran éxito por varios países latinoamericanos especialmente gracias al cine mexicano de las décadas de 1940, 1950 y 1960.

Los cantantes profesionales de este género desarrollaron un estilo extremadamente emocional, una de cuyas características consiste en sostener largamente una nota al final de una estrofa o línea. En cuanto a las letras, predominaron en un comienzo las historias populares relacionadas con la Revolución mexicana, la vida campesina, los caballos, la familia, los bares y cantinas y las tragedias amorosas. Posteriormente las temáticas se han centrado especialmente en el amor de pareja.

Se acompaña habitualmente de un grupo de músicos, conocidos con el sobrenombre de mariachis, que tocan guitarras, violines, acordeón y trompetas fundamentalmente.

Representantes famosos del género han sido Juan Gabriel, Chavela Vargas y la cantante española Rocío Dúrcal.

TEMA 3

LA MÚSICA NEGRA AMERICANA I: EL JAZZ

A.) Concepto:

El Jazz es un género musical que nació en EEUU, en la región de New Orleans (a orillas del río Mississippi), a principios del s. XX, y creado por músicos negros, denominados afro-americanos (ya que sus antepasados fueron traídos desde África como esclavos).

En el origen del Jazz confluyen 2 tradiciones musicales fundamentalmente:

- Por un lado la afro-americana, basada en la importancia del ritmo y la improvisación, junto con su especial forma de interpretar la música, tanto vocal como instrumentalmente.
- Por otro lado la europea, que aportó elementos como la armonía y la instrumentación.

Hay que recordar que en el s. XIX vivían en EEUU muchos europeos (ingleses, irlandeses, franceses, italianos, españoles, etc.). Es por esto que el Jazz es un estilo musical fruto de la mezcla cultural entre los afro-americanos y los europeos que vivían en EEUU en aquella época.

B.) Similitudes entre el Jazz y el Flamenco:

Si estudiamos el origen del Flamenco y el Jazz podemos encontrar interesantes similitudes:

1.) Los dos estilos musicales nacen como resultado del encuentro de varias culturas:

- *Jazz*: Afro-americanos y europeos
- *Flamenco*: Andaluces, gitanos, musulmanes, judíos, etc.

2) En los dos estilos musicales, el ritmo y la improvisación son dos elementos fundamentales.

3) En ambos estilos un pueblo marginado y perseguido juega un papel esencial en su creación:

- *Jazz*: Los afro-americanos
- *Flamenco*: Los gitanos

C.) Características del Jazz:

1) La gran importancia de la improvisación:

Improvisar -en música- significa crear o inventar la música, en el momento que se está tocando. La improvisación en el Jazz es un elemento fundamental y la encontramos casi siempre presente.

En una pieza de jazz escuchamos siempre al principio el *Tema principal* (compuesto por el autor) y después las sucesivas improvisaciones de los instrumentos del grupo.

De esta manera, el esquema habitual de una pieza de jazz es el siguiente:

- *Tema*: Melodía principal tocada por todo el grupo a la vez.
- *Las improvisaciones*: Tocadas por cada uno de los instrumentos solistas.
- *Tema*: Tocado de nuevo, para finalizar, por todos los instrumentos del grupo.

El Tema es la frase o idea musical principal (especie de estribillo) sobre la que se construye toda la pieza, y con la que comienza y termina la misma. Esta idea o frase musical puede constar de varias partes y tiene un número determinado de compases (8, 12 ó 16).

2) La gran importancia del ritmo. El Swing:

En el jazz encontramos una forma peculiar y muy atractiva de llevar el ritmo, que se conoce como “swing”, y que se lleva a cabo apoyándose básicamente en el sonido de los platillos de la batería.

El swing en el jazz es tan característico e importante como el compás o el soniquete en el flamenco.

3) Estilo de interpretación instrumental y/o vocal muy expresivo y libre:

De forma que se extraen del instrumento y la voz todo tipo de sonidos, sin más reglas que la propia expresividad e intención musical del artista. Es decir, no es lo más importante tocar o cantar con un sonido limpio y perfecto, sino sacar del instrumento o la voz los sonidos que se quieran para expresar las diferentes sensaciones o sentimientos.

D.) Antecedentes musicales del Jazz:

- 1.- Cantos y danzas africanas.
- 2.- Cantos religiosos o Spirituals (que darán lugar al Gospel) y cantos de trabajo de los esclavos o Work-songs (que derivarán en el Blues).
- 3.- Bandas de música y orquestas de baile europeas (marchas, desfiles, funerales...).
- 4.- Música pianística de cabaret: El Ragtime.
- 5.- El Blues

E.) El Ragtime:

El Ragtime es un género instrumental creado principalmente por los negros americanos a finales del s. XIX en EEUU.

El Ragtime es una pequeña pieza para piano solo, con un ritmo muy peculiar, que se hizo popular a principios del s. XX.

Como autor más importante en la historia del ragtime destacamos a Scott Joplin, autor de temas tan populares como “The Entertainer” (1902) y “Maple Leaf Rag”.

F.) Etapas en la historia del Jazz:

1.) El estilo de New Orleans (1900-1930) o Dixieland:

A comienzos del s. XX, New Orleans es una ciudad activa y bulliciosa, debido a la importancia de su puerto fluvial (Río Mississippi), que atraía a gentes de todo tipo: inmigrantes europeos, comerciantes, aventureros, etc.

En este ambiente cosmopolita interpretan su música las primeras bandas de jazz en bares y locales nocturnos, desfiles, funerales, barcos, etc., formadas por los siguientes instrumentos:

- *La corneta*: Que será sustituida después por la trompeta.
- *El clarinete*: Sustituido posteriormente por el saxo.
- *El trombón*
- *El contrabajo*
- *El piano*
- *El banjo*: Desaparecerá posteriormente.
- *La batería*

Estas bandas interpretaban sencillos temas bailables, marchas y canciones de blues. En los años 20 surge la primera gran figura de la historia del jazz: Louis Armstrong. Muy famoso en su época, además de tocar la trompeta en su banda cantaba sus temas.

2.) El Swing (años 30):

En esta etapa triunfan las grandes orquestas, llamadas Big Bands, que tocaban una música más elaborada, a base de arreglos interpretados por todos los instrumentos de la orquesta, elegante y diseñada para el baile de salón.

Las Big Bands estaban formadas por un gran grupo instrumental, dividido en 2 secciones:

- Sección rítmica: Batería, contrabajo y piano.
- Sección de viento: Saxos, trompetas, trombones y clarinetes.

Las grandes figuras de esta etapa son Duke Ellington, Count Basie, Cab Calloway y Glenn Miller, afamados compositores y directores de sus propias orquestas, con las que cosecharon grandes éxitos en los años 30, 40 y 50.

3.) El Bebop (años 40):

A principios de los años 40, y en gran parte, debido a los problemas económicos que produjo la II Guerra Mundial (1939-1945), las big bands dejan paso a grupos más pequeños como tríos, cuartetos o quintetos, mucho más económicos, compuestos de una sección rítmica formada por la batería y el contrabajo, y a veces el piano, a los que se unen los diferentes instrumentos solistas:

- Trío: Batería, contrabajo y 1 solista (ej: saxo).
- Cuarteto: Batería, contrabajo y 2 solistas (ej: trompeta y piano).
- Quinteto: Batería, contrabajo y 3 solistas (ej: trompeta, guitarra y vibráfono).

El Bebop se caracteriza por el gran desarrollo que se produce en la improvisación, fundamentalmente en los solos de los instrumentos solistas, además de contar con ritmos rápidos y un fraseo de los metales nervioso y brillante.

Con el Bebop nace el Jazz moderno, y con éste el esquema habitual ya estudiado de una pieza de jazz:

- Tema (todo el grupo)
- Improvisaciones o solos (de cada instrumento)
- Tema (todo el grupo)

Las dos grandes figuras de esta época son Charlie Parker (saxofonista) y Dizzy Gillespie (trompetista).

4.) El Cool (años 50):

Estilo de jazz creado en los años 50 por Miles Davis, gran trompetista considerado la estrella más importante de la historia del jazz.

El cool es un estilo caracterizado por sonidos elegantes y tranquilos, frente a los más rápidos y brillantes del bebop.

5.) El Free-jazz (años 60):

Estilo de jazz caracterizado por una libertad musical casi salvaje, con ritmos y sonidos extraños, complejos y estridentes. Destacamos al saxofonista Ornette Coleman.

6.) El Jazz-fusión (años 70 hasta nuestros días):

Último estilo de jazz surgido en los años 70 y que sigue hoy día de actualidad, caracterizado por la mezcla o fusión del jazz con otros estilos de música:

- *Jazz-rock*: Miles Davis, Mike Stern, Chick Corea y Zawinul.
- *Latin-jazz*: Dizzy Gillespie, Tito Puente, Paquito de Rivera y Michel Camilo.
- *Nu-Jazz o Jazz electrónico*: Saint Germain y Bugge Wesseltoft.
- *Jazz flamenco*: Paco de Lucía, Jorge Pardo, Jerry González, Carlos Benavent y Chano Domínguez.
- *Jazz-Hip-hop*: US3

TEMA 4

LA MÚSICA NEGRA AMERICANA II: BLUES, GOSPEL, HIP-HOP, SOUL Y FUNK

A.) El Blues:

1.) Concepto:

El blues es un tipo de música negra nacida a finales del s. XIX en EEUU en la zona del río Mississippi.

El blues es un tipo de canción lenta de carácter triste, un lamento que recoge en sus letras, en muchos casos, una crítica de la marginación social y económica que sufría la población negra afro-americana en EEUU.

2.) Características musicales del blues:

a.) Ritmo lento y pausado, estructurado en ruedas de 12 compases generalmente.

b.) Estructura armónica basada en ruedas de 3 acordes:

I, IV y V (ej. Do7 M, Fa7 M y Sol7 M)

Estos acordes se distribuyen sobre los 12 compases de la siguiente manera:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I	I	I	IV	IV	I	I	V	IV	I	I/V
Do	Do	Do	Do	Fa	Fa	Do	Do	Sol	Fa	Do	Do/Sol

3.) Gran influencia musical del blues:

El blues es una música que ha ejercido gran influencia en otros géneros musicales, como el jazz y el gospel, y para algunos de ellos, como el rock and roll, ha supuesto su base musical.

Es por esto que podemos escuchar un blues tradicional a secas, o dentro de un tema de rock and roll o de jazz.

4.) Instrumentación:

Los cantantes de blues se han acompañado desde los orígenes de una guitarra acústica o eléctrica. Asimismo, eran instrumentos muy habituales el piano, la armónica y el banjo. Posteriormente, aparecieron otros instrumentos como la batería y el bajo eléctrico, para formar así un grupo.

5.) Grandes artistas:

Entre los artistas más destacados en la historia del blues hemos de citar a John Lee Hooker y B. B. King.

B.) El Gospel:

1.) Concepto:

El Gospel es un canto religioso de carácter popular propio de la comunidad negra estadounidense.

El Gospel surge alrededor de 1870. Los textos son religiosos y tratan de la salvación y la fe cristiana.

El canto, generalmente acompañado de una danza muy peculiar, se interpreta por un coro y varios solistas con la ayuda de un órgano, panderetas y las palmas.

Los integrantes del coro suelen ir vestidos con amplias túnicas.

2.) Características musicales:

- a.) El gospel está basado en el patrón africano de llamada y respuesta, con un líder/solista que canta primero y un coro que responde con frases cortas.
- b.) Textos religiosos, sobre la salvación y la fe cristiana.
- c.) Acompañamiento instrumental de órgano o piano, palmas y panderetas.
- d.) Voces muy enérgicas y desgarradas.

3.) Artistas:

Entre los más destacados hemos de citar a Mahalia Jackson, Patti Labelle y Aretha Franklin.

C.) El Hip-hop:

1.) Concepto:

Llamamos hip-hop a una forma de cultura urbana juvenil nacida a finales de los años 70 en los suburbios de grandes ciudades norteamericanas, como Chicago y Nueva York.

Esta nueva forma de expresión servía de protesta y desahogo a la juventud negra norteamericana, marginada y excluida socialmente.

El hip-hop abarca 4 géneros artísticos:

- El rap
- Los dj's
- El break-dance
- El graffiti

2.) El Rap:

a.) Concepto y características:

Estilo vocal surgido a finales de los 70 en las grandes ciudades de EEUU, como Nueva York, y creado por la juventud negra afro-americana.

El rap se caracteriza por una especial forma de cantar muy rítmica y basada en la expresión hablada, rimando las letras, siempre sobre una sencilla base de sintetizador y dj, o de bajo y batería.

b.) Letras:

Sus letras suelen ser de contenido social reivindicativo y, en muchos casos, sobre todo en EEUU, con una gran carga de sexualidad machista y violencia, expresadas en un lenguaje muy callejero y jergal.

c.) Artistas:

- Entre los artistas de origen norteamericano destacamos:

Eminem, Jay-Z, Dr. Dre, Public Enemy, 50 cent, Ice-T, Nicki Minaj, Snoop Dog y Africa Bambaataa.

- Entre los artistas de origen español destacamos:

La Mala, Haze, Violadores del verso, SFDK, La Excepción, Nach, Junior, etc.

D.) El Soul:

1.) Concepto:

El soul es un género musical nacido en EEUU en los años 50 y que duraría hasta los años 70 aprox.

El soul es un estilo musical cuyas raíces están en el gospel y el blues, y que refleja la identidad y la personalidad de la población negra norteamericana.

El soul es un tipo de canción melódica con mucho sentimiento y en ocasiones bailable, que llegó al gran público gracias a las grandes voces negras de la época.

2.) Artistas:

- Entre los clásicos más destacados hemos de citar a Sam Cooke, James Brown, Ray Charles, The Temptations, Otis Redding, Marvin Gaye, Stevie Wonder y Aretha Franklin.

- Entre los artistas actuales de neo-soul destacamos a Erykah Badu, Beyoncé, Lauryn Hill, Alicia Keys y Amy Winehouse.

E.) El Funk:

1.) Concepto:

El Funk es un género musical bailable nacido en los años 70 en EEUU en los ambientes nocturnos de la comunidad negra afro-americana.

Surgido como una evolución de estilos como el soul, jazz y R&B, el funk se consolidó en un estilo propio y marcó el camino de la nueva música de baile de ahí en adelante, destacando por su característico y poderoso sonido del bajo eléctrico y las guitarras rasgadas y entrecortadas.

2.) Artistas:

Entre los artistas pioneros del funk hemos de destacar a James Brown, Earth wind and fire, Kool and the Gang, Sly and the Family Stone y Stevie Wonder.

Entre los artistas más actuales influenciados por el funk destacamos a Jamiroquay, Red hot chili Peppers, Prince, etc.

F.) R&B:

TEMA 5

EL FLAMENCO

A.) Concepto:

Se puede definir el flamenco, de forma general, como un conjunto de estilos musicales, denominados “palos”, de origen gitano-andaluz, que nació en Andalucía en el s. XIX y que se expresa fundamentalmente a través del cante, el baile y el toque de guitarra.

Se distinguen en el flamenco 3 géneros artísticos:

1.) El Cante:

- El cante flamenco es una forma de canto muy singular, y requiere unas condiciones especiales, como un tipo de voz rota y rasgada, y un gran sentido del ritmo.

Además, el cante es muy personal, de forma que admite estilos y variantes muy diferentes propios de cada cantaor, quien puede inventar letras o cambiar los principios y finales de las letras, por poner solo un ejemplo.

- El cante suele comenzar con la llamada salida, que es el inicio de un cante y que sirve al cantaor para coger el tono de la guitarra. Se suele hacer cantando un ay, por lo que se dice que es de carácter muy melismático. Un melisma es el canto de una melodía sobre una misma sílaba del texto, generalmente la sílaba ay, es el caso de los típicos quejíos del flamenco.

- El cante presenta un carácter improvisado, ya que el cantaor suele cantar las letras conforme las va recordando, sin un orden determinado.

Las letras son las pequeñas estrofas de 3, 4 o 5 versos de que se compone el cante flamenco. Las letras flamencas contienen una historia, pensamiento o sentimiento determinado, por lo que son independientes entre sí y el cantaor puede interpretar cuantas quiera y en el orden que quiera.

- Por último, el cantaor se suele acompañar de un tocaor y unos palmeros que jalean, sobre todo en los cantes festeros, como bulerías y tangos, con expresiones como arza!, ole!, toma que toma!, fuego!, huye!, etc.

2.) El Baile:

El baile flamenco se caracteriza por una gran fuerza en la expresión, y por un braceo y taconeo propios de este arte flamenco.

El baile también es muy personal y suele llevarse a cabo con la ayuda de un grupo de artistas numeroso, llamado cuadro flamenco o compañía (si está dirigido/a por un bailaor/a solista).

Un cuadro o compañía flamenca está formada por los bailaores/as, cantaores/as, tocaores, palmeros y otros instrumentos, como violín, flauta travesera, contrabajo, percusión, etc.

Un ejemplo de la estructura de un baile por alegrías:

- Falseta (variación instrumental de la guitarra)
- 1ª letra
- Falseta
- 2ª letra
- Juguetillo (pequeña letra de remate)
- Silencio (parte muy lenta de braceo)
- Juguetillo
- Escobilla (parte más rápida de taconeo)
- 3ª letra
- Juguetillo

3.) El toque:

El toque de guitarra surgió de acompañamiento al cante y al baile durante el s. XIX. Posteriormente, ya en el s. XX, aparece la guitarra de concierto, con grandes tocaores como Ramón Montoya, Sabicas, Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía.

Dentro del toque de guitarra distinguimos, por tanto, dos estilos:

a.) Toque de acompañamiento:

El tocaor sirve de acompañamiento al cante o al baile. Tocaores destacados en este ámbito son Moraíto, Parrilla, Juan Habichuela y Melchor de Marchena.

b.) Toque de concierto:

El tocaor en este caso ya no sirve solo de acompañamiento al cante sino que crea sus propias composiciones y da recitales de guitarra sola o acompañado de más instrumentos.

Grandes tocaores de concierto son Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar y Vicente Amigo.

B.) Cuadro histórico de Andalucía y el flamenco:

Tartesos									
Cartagineses	Cristianos	Cristianos	Cristianos	Moriscos	FLAMENCO				
Griegos	Judíos	Judíos	Judíos	Gitanos	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Nuevo Flamenco
Fenicios	Romanos	Bárbaros	Musulmanes	Cristianos	S. XIX		S. XX		S. XXI
	<i>Nac. Cristo</i>	<i>S. V</i>	<i>S. VIII</i>	<i>S. XV</i>					

Con este cuadro pretendemos resaltar la gran cantidad de pueblos que han vivido en Andalucía a lo largo de su historia, lo que ha influido determinadamente en la creación del flamenco, así como en otros muchos aspectos de nuestra cultura andaluza.

C.) Éxodo y llegada a España del pueblo gitano:

El pueblo gitano inicia un largo éxodo en el s. X desde su tierra natal, una zona del norte de la India llamada Punjab y Rajhastán.

Así, partiendo del Punjab inician un largo viaje a través de Pakistán, Afganistán, Persia, Armenia, Turquía...hasta llegar a Europa en el s. XIV.

Se extienden por los países del Este en primer lugar (Hungría, Rumanía, Bulgaria, etc.), donde los gitanos son llamados cingaros.

Por fin, a principios del s. XV (1425) llegan a España, después de atravesar toda Europa. A Andalucía llegan más tarde, hacia 1462.

Tras varios siglos de asentamiento en Andalucía surgirán numerosos barrios gitanos en ciudades tan importantes en la historia del flamenco como Sevilla (Triana), Jerez de la Frontera (Santiago y San Miguel), Cádiz (La Viña y Santa María) y Granada (Sacromonte).

D.) Origen y evolución del arte flamenco:

1.) Origen:

Andalucía ha sido una tierra donde han convivido durante siglos, como ya sabemos, numerosos pueblos y culturas: Tartesos, fenicios, cartagineses, griegos, romanos, bárbaros, judíos, musulmanes, etc.

Hasta el s. XV, la cultura musical andaluza comprendía elementos de todos estos pueblos, pero ninguna forma flamenca se había formado aún. Será necesaria la llegada de un nuevo pueblo a finales del s. XV, el gitano, para que después de 3 siglos, a finales del s. XVIII surjan los primeros cantes flamencos.

Se puede decir que el cante flamenco nace a finales del s. XVIII y principios del XIX en las provincias de Sevilla y Cádiz, cuando los gitanos crean los primeros cantes, partiendo de aquellas músicas, cantes y bailes que encontró en Andalucía. Es por esto que el flamenco se considera resultado de dos factores complementarios: lo andaluz y lo gitano.

2.) Evolución:

Durante sus dos siglos de historia el flamenco sufre una gran evolución a través de 5 etapas:

a.) Etapa primitiva (1ª mitad s. XIX aprox.):

En esta etapa primitiva los primeros cantes y bailes se estaban formando y no estaban totalmente definidos como flamencos, se hallaban aún en el ámbito de lo folclórico andaluz.

Sevilla, Cádiz y Jerez son las ciudades consideradas cunas del cante y las que han aportado mayor número de artistas.

b.) Los Cafés-cantante (2ª mitad del s. XIX aprox.):

Durante esta época se abrieron numerosos café-cantantes en ciudades como Sevilla, Jerez, Cádiz, Málaga, Madrid, La Unión, etc.

Los cafés-cantantes al igual que los actuales tablaos flamencos, eran una especie de mesón o salón decorado con motivos andaluces, con su escenario (tablao) y sus mesas para contemplar los espectáculos de cante y baile, además de otras variedades.

Fue durante esta etapa en la que se formaron la mayoría de los estilos que integran el flamenco, como bulerías, alegrías, tangos o soleá, y en la que aparecen los primeros profesionales del cante, el baile y la guitarra flamenca.

c.) La ópera flamenca (1ª mitad del s. XX):

La etapa teatral comienza a principios del s. XX cuando se produce el declive de los cafés-cantante y el flamenco triunfa en los escenarios teatrales de España y América. Los principales cantaores de esta etapa fueron D. Antonio Chacón, Pepe Marchena, Juanito Valderrama y Antonio Molina.

Carmen Amaya fue una gran bailaora de la época, con gran éxito internacional.

d.) El Renacimiento (2ª mitad del s. XX):

Tras los años de la ópera flamenca los autores hablan de un renacimiento del arte flamenco a partir de los años 50: Surgen los tablaos, las peñas y los festivales flamencos por toda Andalucía y España.

En esta 2ª mitad del s. XX triunfan cantaores de gran categoría, hoy considerados nuestros clásicos, como: Fernando Terremoto, Sordera, Agujetas, Chocolate y La Paquera en Jerez.

Enrique Morente en Granada.

Antonio Mairena y Caracol en Sevilla.

Chano Lobato y Camarón en Cádiz.

Bailaores importantes de esta época fueron Antonio Gades, Farruco, Mario Maya y Matilde Coral.

En el campo de la guitarra surgen grandes figuras para acompañar el cante, como los Habichuelas, Morao y Parrilla de Jerez, y los virtuosos de la guitarra moderna Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía.

e.) El flamenco-fusión:

Última etapa en la historia del flamenco, se caracteriza por la aparición del Nuevo Flamenco y las fusiones del flamenco con otras músicas, como el pop, rock, salsa, tecno o jazz.

En cuanto a los artistas flamencos más actuales destacamos:

Cantaores/as: José Mercé, Duquende, Miguel Poveda, Aurora Vargas, Remedios Amaya, Macanita, Estrella Morente, Potito, La Tana, Montse Cortés, La Susi, El Torta, Capullo de Jerez, Carmen Linares, etc.

Bailaores/as: Rocío Molina, Belén Maya, Antonio Canales, Joaquín Cortés, Eva la Hierbabuena, Sara Baras, Israel Galván, etc.

Tocaores: Vivente Amigo, Tomatito, Moraíto, Niño Josele, Diego del Morao, Dani de Morón, etc.

* La década de los 70:

- **El Rock-andaluz:** Surge en Sevilla por estos años cuando grupos como Alameda o Triana hacen una música rock con cierta influencia de la música andaluza y el flamenco.

- **La Rumba-pop:** Asimismo aparecen por estos años grupos rumberos, que triunfan con un tipo de rumba más comercial y callejera entre un gran público, como Los Chunguitos, Los Chichos y Las Grecas.

- **La rumba catalana:** Peret

- **“La leyenda del tiempo”:** Disco grabado por Camarón en 1977, fundamental en la renovación del flamenco tradicional. La gran novedad de este álbum es que son músicos de rock los que acompañan al cantaor, con instrumentos nuevos en el flamenco como el bajo y la guitarra eléctrica, el sintetizador, la flauta y la batería.

* La década de los 80:

En esta década surgen los llamados “grupos flamencos”, entre los que destacan 2 pioneros:

- Ketama:

Grupo flamenco formado en Madrid a principios de los 80, por Juan Carmona, Ray Heredia y el Sorderita.

Ketama fue el primer grupo que cosechó grandes éxitos haciendo un flamenco más comercial, mezclado con música de salsa y con un tipo de rumba-canción como principal estilo.

De esta manera, este grupo cuenta con instrumentos propios de una orquesta de salsa, como una abundante sección de percusión (congas y bongós).

Ketama ejerció gran influencia en muchos grupos del nuevo movimiento surgido en los 90 denominado flamenco-pop o jóvenes flamencos.

- Pata negra:

Grupo formado a principios de los 80 en Sevilla por los hermanos Raimundo y Rafael Amador.

Pata negra destacó por ser el primer grupo en hacer una interesante fusión de flamenco, rock y blues.

Herederero directo de Pata negra es el grupo jerezano Los Delinquentes.

- Kiko Veneno:

Artista emblemático de la historia de la música pop española, surgió en los años 70, cuando formó el grupo Veneno junto a Raimundo Amador, con el que publicó un solo álbum, del mismo nombre.

En los 90 publicó un álbum antológico con el que arrasó en las listas de ventas: “Échate un cantecito”.

*La década de los 90. El flamenco-pop:

En los últimos años han proliferado muchos grupos y cantantes, que haciendo un flamenco más light y comercial han conquistado al gran público.

Nos encontramos ante un tipo de flamenco-fusión en el que se mezclan elementos de la música pop y la salsa fundamentalmente, además de rock, tecno o rap.

Entre estos grupos destacamos a José el Francés, La Barbería del sur, El Barrio, Niña Pastori, El Bicho, Ojos de brujo, Chambao, Navajita plateá, Los Delinquentes, etc.