

GENERALIDADES

LA MÚSICA

Movimiento organizado de sonidos a través de un espacio de tiempo. La música desempeña un papel importante en todas las sociedades y existe en una gran cantidad de estilos, característicos de diferentes regiones geográficas o épocas históricas.

Todas las culturas conocidas han desarrollado su propia música, pero sólo algunos lenguajes tienen una palabra específica para ella. En la cultura occidental los diccionarios suelen definir la música como un arte que trata de la combinación de sonidos en un espacio de tiempo con el fin de producir un artificio que posea belleza o atractivo, que siga algún tipo de lógica interna y muestre una estructura inteligible, además de requerir un talento especial por parte de su creador.

Resulta claro que la música no es fácil de definir, aunque históricamente la mayoría de las personas han reconocido el concepto de la música y acordado si un sonido determinado es o no musical.

Todo ruido que posee armonía, su melodía exprese estética audible y siga un patrón rítmico, eso es MÚSICA.

NOTAS MUSICALES

Escritura normal	Escritura alfabética
DO	C
RE	D
MI	E
FA	F
SOL	G
LA	A
SI	B

NOCIONES DE TEORÍA MUSICAL

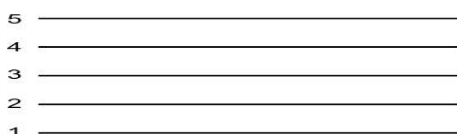
PARTITURA

La música es esencialmente un conjunto ordenado de sonidos y silencios y para representarlos nos basamos en dos parámetros:

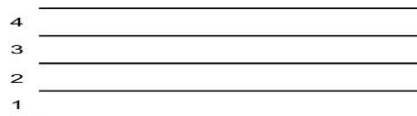
- *Altura del sonido*
- *Duración del sonido*

ALTURA DEL SONIDO

Es la variabilidad de la frecuencia o tonalidad, para su representación gráfica utilizamos un sistema de 5 líneas y cuatro espacios llamado PENTAGRAMA O PAUTA

LINEAS

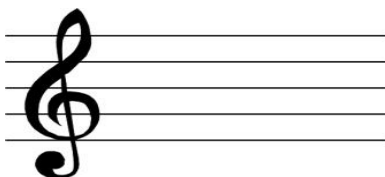

ESPACIOS

Los sonidos (su tonalidad o altura) se distinguen unos de otros por su ubicación relativa en el pentagrama, ya que cada línea y cada espacio tienen asignado una nota correspondiente.

Ahora bien, sabemos que las líneas y los espacios tienen asignadas notas determinadas, pero cómo se determinan? Para esto existe un símbolo llamado CLAVE o LLAVE que se coloca al inicio del pentagrama y determina el nombre y entonación de las notas. Existen tres claves musicales: CLAVE DE SOL, CLAVE DE DO, CLAVE DE FA, pero nos ocuparemos únicamente de la clave de SOL, es la que utilizaremos para el aprendizaje de los instrumentos andinos. Ésta se coloca sobre la segunda línea del pentagrama indicando que la nota escrita en dicha línea se llama SOL y su gráfica es la siguiente:

REPRESENTACIÓN DE LAS NOTAS MUSICALES EN CLAVE DE SOL

*Claramente podemos notar que si la segunda línea del pentagrama es **sol** partimos en forma ascendente o descendente para saber el nombre de cada línea y espacio del pentagrama.*

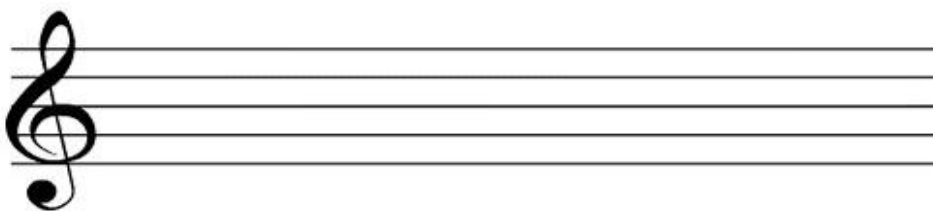
En forma ascendente: SOL, LA, SI, DO, RE, MI

En forma descendente: SOL, FA, MI

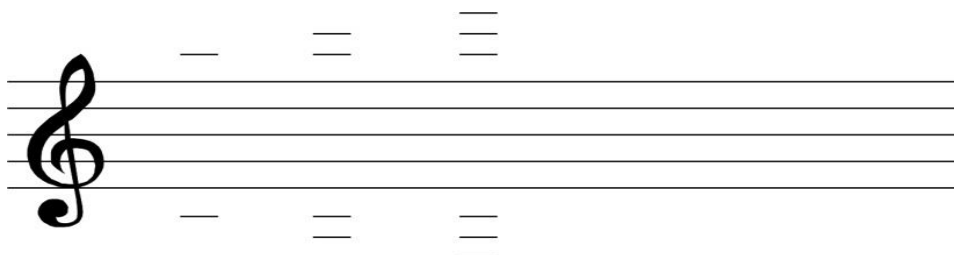
Las líneas del pentagrama en forma ascendente son: MI, SOL, SI, RE, FA

Los espacios en forma ascendente son: FA, LA, DO, MI

Lo representamos así:

Como la extensión del pentagrama no es suficiente para contener todos los sonidos de la música, se añaden hacia arriba o hacia debajo de la pauta unas líneas cortas llamadas LÍNEAS AUXILIARES O CORTES ADICIONALES, formando así nuevas líneas y espacios en donde escribir más notas.

Cada nota representa un sonido y las distancias que guardan entre sí, se miden por tonos y semitonos (la mitad de un tono)

ESCALA: es una sucesión de sonidos que ascienden o descienden en distinta forma y orden.

DURACIÓN DEL SONIDO

Para expresar la duración del sonido nos valemos de siete figuras, que de acuerdo a su forma es su valor de tiempo.

A cada figura de sonido le corresponde otra figura o signo que se llama SILENCIO o PAUSA, de igual valor de duración al símbolo respectivo. A diferencia de las figuras que utilizaremos para representar sonidos (diferentes alturas), los silencios tienen una posición específica en el pentagrama, o sea en una línea o un espacio determinados.

REDONDA	BLANCA	NEGRA	CORCHEA
			
4 tiempos	2 tiempos	1 tiempo	1/2 tiempo
			
SILENCIO DE REDONDA	SILENCIO DE BLANCA	SILENCIO DE NEGRA	SILENCIO DE CORCHEA

SEMICORCHEA	FUSA	SEMIFUSA
		
1/4 tiempo	1/8 tiempo	1/16 tiempo
		
SILENCIO DE SEMICORCHEA	SILENCIO DE FUSA	SILENCIO DE SEMIFUSA

La duración de las figuras tiene correspondencia entre sí, cuyo valor relativo es como en el siguiente cuadro, tomando en cuenta la de mayor duración la blanca hasta la de menor duración la semifusa:

FIGURA	EQUIVALE A:
REDONDA	2 BLANCAS 4 NEGRAS 8 CORCHEAS 16 SEMICORCHEAS 32 FUSAS 64 SEMIFUSAS
BLANCA	2 NEGRAS 4 CORCHEAS 8 SEMICORCHEAS 16 FUSAS 32 SEMIFUSAS
NEGRA	2 CORCHEAS 4 SEMICORCHEAS 8 FUSAS 16 SEMIFUSAS
CORCHEA	2 SEMICORCHEAS 4 FUSAS 8 SEMIFUSAS
SEMICORCHEA	2 FUSAS 4 SEMIFUSAS
FUSA	2 SEMIFUSAS

Los silencios tienen la misma correspondencia que las figuras de las notas, es decir tienen el mismo valor relativo que del cuadro anterior.

EL COMPÁS

Sirve para medir precisa y sistemáticamente el tiempo o valor de las notas en cualquier pieza musical. Para facilitar esta medida, el pentagrama se divide en grupos, separados por líneas verticales llamadas LÍNEA DIVISORIA DE COMPÁS.

La doble barra indica el inicio o fin de un fragmento de la pieza musical.

Las subdivisiones del compás se llaman tiempos y está determinado por un número fraccionario que se escribe al inicio del pentagrama. Cada compás no puede exceder el tiempo determinado por este número y puede estar conformado por sonidos y silencios que en su suma den como resultado el valor indicado.

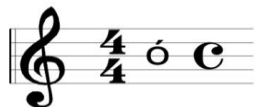
Hay dos clases fundamentales de compases: SIMPLES Y COMPUESTOS. A continuación expondremos los más comunes para los instrumentos y que utilizaremos para la instrumentación andina.

COMPASES SIMPLES

COMPAS DE 2 TIEMPOS: 2 BLANCAS O SU EQUIVALENTE

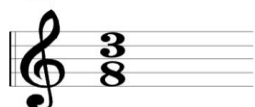
COMPAS DE 4 TIEMPOS: 4 NEGRAS O SU EQUIVALENTE

COMPAS DE 3 TIEMPOS: 3 NEGRAS O SU EQUIVALENTE

COMPAS DE 2 TIEMPOS: 2 NEGRAS O SU EQUIVALENTE

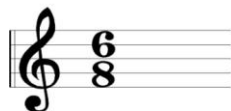

COMPAS DE 3 TIEMPOS: 3 CORCHEAS O SU EQUIVALENTE

COMPASES COMPUESTOS

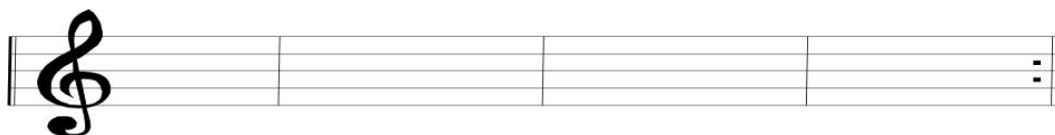
COMPAS DE 12 TIEMPOS: 12 CORCHEAS O SU EQUIVALENTE

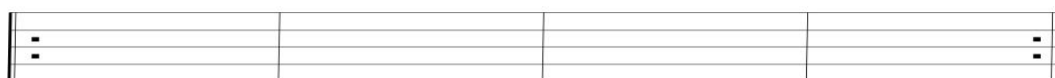
COMPAS DE 6 TIEMPOS: 6 CORCHEAS O SU EQUIVALENTE

REPETICIONES

Las repeticiones de un fragmento de una pieza musical se indican con dos puntos que se escriben después de la doble barra de inicio y antes de la doble barra de fin de una sección. Si no se encuentran los dos puntos de inicio de una sección y solo los de fin, quiere decir que se repite todo desde el comienzo.

SE REPITE TODO DESDE EL INICIO

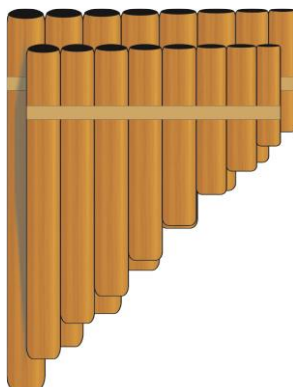
SE REPITE EL FRAGMENTO LIMITADO POR LOS PUNTOS

PRACTICA INSTRUMENTAL, CONOCIMIENTOS PREVIOS

La teoría musical universal es nuestra principal herramienta de trabajo para empezar a estudiar la técnica de interpretación de muchos de los instrumentos andinos. La primera parte del estudio va a estar dirigida a ciertos instrumentos de viento como son la zampoña y la quena, instrumentos básicos, fáciles y comprensibles para el aprendizaje.

LA ZAMPOÑA, LA ANTARA (flauta de Pan), GENERALIDADES.

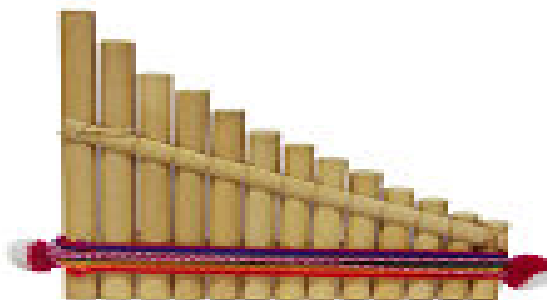

Está compuesta por dos hileras de tubos de caña en los que las notas se intercalan sucesivamente formando una escala diatónica. Los caños se amarran entre sí, adosados a finas tablillas de madera o bien a tiras de la propia caña. La parte más alargada del instrumento se le conoce con el nombre de ARCA de siete a ocho tubos. La parte más pequeña se le conoce con el nombre de IRA de seis a siete tubos.

*La Zampoña puede ser tocada por un solo músico o bien por parejas, de tal modo que cada instrumentista tocaría las notas correspondientes a su mitad del instrumento, o como se conoce en el arte del soplido instrumental como *postas*.*

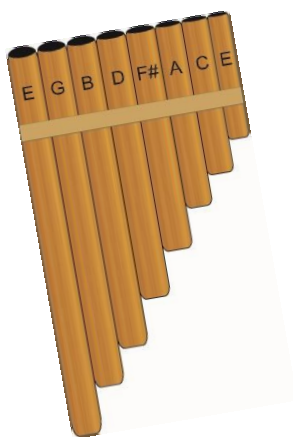
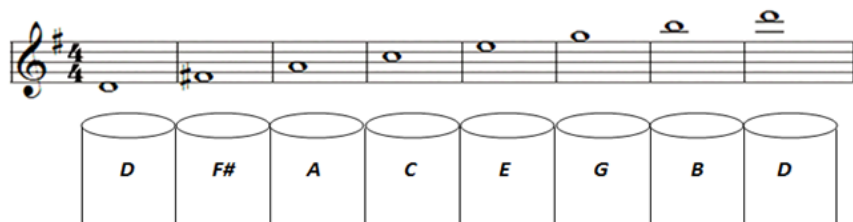
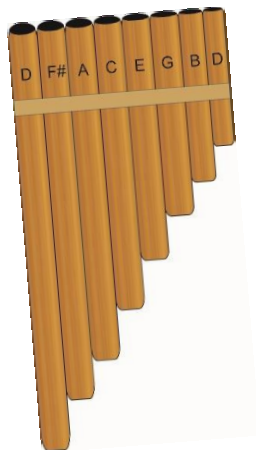
Es una flauta sencilla de ejecución. Su posición natural, desde la vista del músico, debería de ser con el caño de mayor tamaño situado a nuestra izquierda. De esta forma, ubicaríamos los sonidos más agudos a nuestra derecha y los graves al lado contrario, tal y como sucede con el piano y otros muchos instrumentos. En cualquier caso, hay intérpretes que varían la posición del mismo con resultados igualmente óptimos.

En realidad, la postura atiende y es reflejo del esquema mental de las notas y por tanto es susceptible de variación.

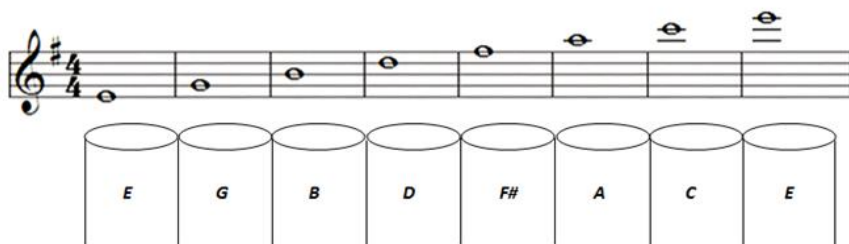

Representación gráfica de las notas de la Zampoña en el Pentagrama: Arka - Ira

Posición correcta del instrumentista.

Para tocar el instrumento, lo colocaremos de tal manera que nuestro labio inferior roce el borde de los tubos. En esta posición trataremos de dirigir el golpe de aire verticalmente y hacerlo penetrar en el tubo que se desea hacer sonar.

Los labios deben de estar tensos para favorecer el control del aire y su efectividad a la hora de llenar los caños. El flujo ha de ser variable y proporcionado al tamaño de cada tubo. La apertura de los labios, que dará salida al aire, también es proporcional al diámetro del tubo que se desea hacer sonar, de tal forma que para sonidos más agudos (menor diámetro y tamaño de tubo), la apertura de los labios será menor. Por contra, la apertura de los labios será mayor para tocar notas graves (tubos de mayor diámetro y longitud).

Por lo general el Arka se sitúa por delante del Ira (siendo esta última, la mitad más próxima al músico). Las hileras deberán de escalonarse con una separación en altura, similar al ancho del dedo índice.

*También claramente podemos notar que las notas de cada uno de los caños del instrumento están en una escala ascendente desde el primero (izquierda) en zig-zag desde **D** en el arka, **E** en la ira, **F#** en el arka, y así hasta completar la primera escala. Luego empezamos nuevamente en la siguiente escala pero con una octava más alta.*

LA QUENA, (Pífano o flauta andina), GENERALIDADES

Es una caña, a manera de flauta sin embocadura, sino más bien con una ranura situada en dirección a los seis orificios. Generalmente las quenenas tienen alrededor de 35 cm de largo y su diámetro va de 2 a 4 cm, existiendo variedades que alcanzan a los 60 cm de largo llamados Quenachos, que emiten sonidos graves.

El sonido que emite la quena es especial, melancólico, único, extraño. Para facilitar la ejecución se consideran dos aspectos muy importantes: la emisión del sonido y la digitación.

Emisión del sonido: Colocar la ranura de la quena a la altura del labio inferior.

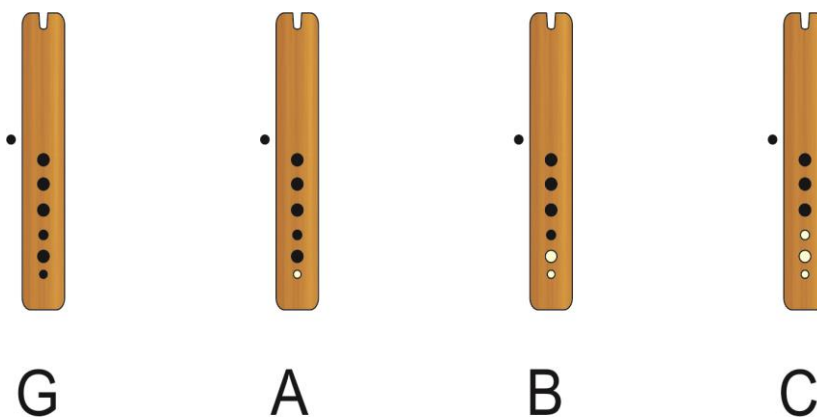
Cuidar que el extremo de la quena, que va junto a la boca, quede completamente cerrado por la parte externa del labio inferior, soplar a labio extendido y de manera suave sobre la ranura.

Si el sonido no se produjera, gire lentamente la quena hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo, hasta encontrar la convergencia del aire y por ende el sonido.

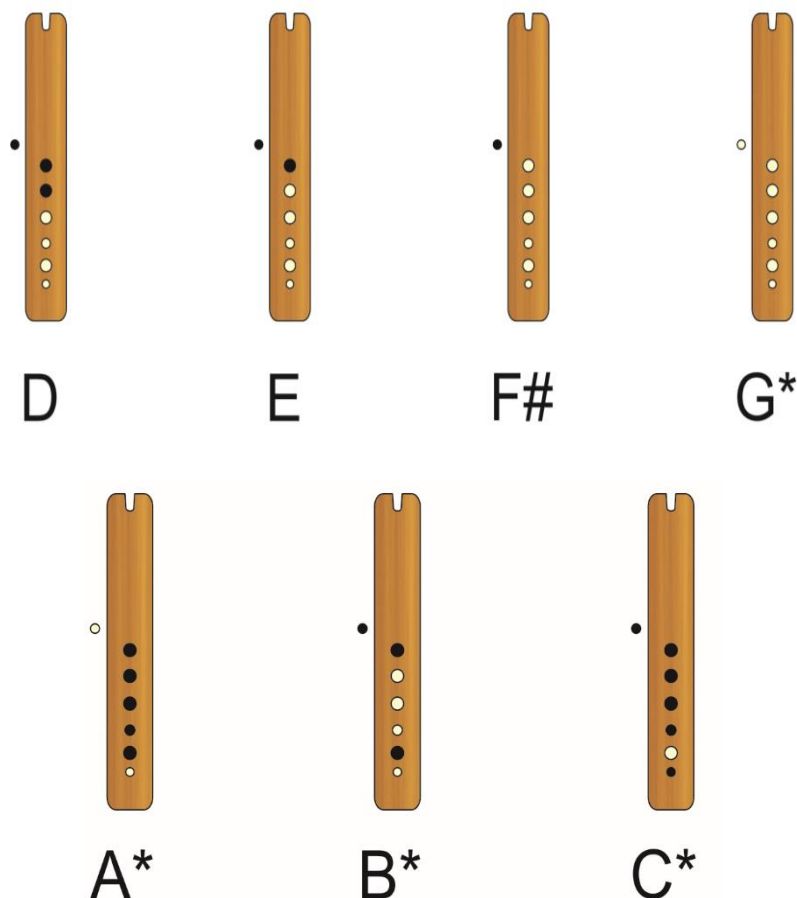
Digitación: Una vez que se ha logrado dominar la emisión del sonido, comience a tapar el orificio de la parte inferior con el dedo pulgar. Con el dedo índice, medio y anular de la mano izquierda tape los tres primeros orificios y con los tres restantes tapamos con los mismos dedos pero de la mano derecha.

Se debe tener cuidado de tapar bien los orificios con la yema de los dedos o a su vez con la parte más ancha de la misma.

*A continuación vemos que la escala de la quena empieza en **G** cuando todos los orificios están tapados por cada uno de los dedos antes señalados incluido el pulgar de la mano izquierda. Si alzamos el anular de la mano derecha tendremos **A**, si seguimos alzando el siguiente dedo que es el medio tendremos **B** y así vamos descifrando cada uno de los sonidos en el gráfico.*

Los orificios que están pintados de negro señalan que están tapados con los dedos, los orificios blancos señalan que están alzados. El asterisco * señala una octava más alta.

Utilizando la teoría musical hasta aquí estudiada, como también las generalidades e indicaciones dadas de la zampoña vamos a empezar con ejercicios fáciles y entendibles como también con fragmentos de melodías y canciones del repertorio latinoamericano.

EJERCICIO N° 1

EJERCICIO N° 2

EJERCICIO N° 3

Vasija de barro

Fox incaico

Compositores: Gonzalo Benítez Gómez y Luis Alberto Valencia.

Fragmento:

Nota: Para el ensamble, consultar la letra de la canción.

LIGADURA. Enlaza notas de diferentes nombres para indicar que se conecta el tono sin interrumpir el sonido.

EJERCICIO Nº 4

Ojos azules

Tradicional boliviana

DRA.

Nota: Para el ensamble, consultar la letra de la canción.

EL PUNTILLO. Se coloca inmediatamente después de un símbolo musical y aumenta la mitad de la duración de ésta.

REDONDA CON PUNTILLO

EQUIVALE A 3 BLANCAS

BLANCA CON PUNTILLO

EQUIVALE A 3 NEGRAS

NEGRA CON PUNTILLO

EQUIVALE A 3 CORCHEAS

CORCHEA CON PUNTILLO

EQUIVALE A 3 SEMICORCHEAS

EJERCICIO N° 5

Llorando se fue

Saya

Compositor: Ulises Hermosa

Nota: Para el ensamble, consultar la letra de la canción.

EJERCICIO N° 6

Rosalía

Sanjuanito tradicional

DRA.

Allegretto

Nota: Para el ensamble, consultar la letra de la canción.

Dirección de Vinculación
Unidad de formación y gestión intercultural
Instrumentos Andinos

Es necesario tomar muy en cuenta cada uno de los signos, figuras y todo lo relacionado a la lectura musical. Felicitaciones, depende de ti, seguir en el aprendizaje de la música andina, sus instrumentos, su historia y todo lo que tenga que ver con el rescate e identidad de la música de los pueblos latinoamericanos.

Los ejercicios de escritura musical y las obras son recreados por el autor de este texto.

Lic. Ángel Polivio Cevallos Vique, Marzo 2016