

Universidad de Buenos Aires

Colegio Nacional de Buenos Aires

M Ú S I C A I

Silvana D'Onofrio

Universidad de Buenos Aires
Colegio Nacional de Buenos Aires

M Ú S I C A I

Autora: Prof. Silvana D´Onofrio

Dirección y coordinación:
Prof. Nelly Gómez

Revisión y corrección:
Prof. Javier Escobar

Revisión gráfica:
Prof. Pablo Santos

Registro N° RE-2017-03286229-APN-DNDA#MJ

Capítulo VII

AGRUPACIONES VOCALES E INSTRUMENTALES

Se refiere a dos o más personas que utilizando la voz y/o instrumentos interpretan obras musicales. Las agrupaciones musicales son diversas y convocan a voces y/o instrumentos:

- Coros
- Orquestas
- Conjuntos de cámara (dúos, tríos, cuartetos etc)
- Orquestas de cámara
- Orquestas sinfónicas
- Bandas sinfónicas
- Bandas de jazz o rock entre muchas otras.

El concepto es aplicable a cualquier género musical.

En ámbitos académicos suele referirse al conjunto de voces e/instrumentos requeridos para la ejecución de una obra como **“orgánico”**, mientras que dentro del ámbito orquestal suelen referirse a los instrumentos que integran el organismo como **“Plantilla orquestal”**

Un compositor puede, en sus obras, realizar las combinaciones vocales e instrumentales que desee. También puede combinar voces e instrumentos en una misma obra, en la forma que crea más conveniente. Sin embargo hay algunas formaciones que han sido frecuentemente utilizadas a lo largo de la historia convirtiéndose en una referencia para compositores y la conformación de organismos.

AGRUPACIONES VOCALES

Breve recorrido histórico

Las primeras manifestaciones musicales del hombre fueron vocales y colectivas. En tiempos Paleolíticos espontáneas y desorganizadas, responsoriales a partir del Neolítico y en la Edad Media y Renacimiento alcanzaron su cenit a partir de combinaciones que conocemos como **polifonía**.

Los pueblos de la antigüedad contaban con formaciones corales reconocidas en las prácticas religiosas oficiales y políticas. Otras culturas de la antigüedad utilizaban coros en las alabanzas a sus deidades.

La palabra "**Coro**" es de acepción griega y significa **ronda**. En la antigua Grecia la práctica coral estaba vinculada al teatro. Los coros podían estar integrados por hombres, mujeres o niños en forma separada o mixta y normalmente cantaban en forma monódica.

Esta práctica se extendió también a Roma donde los coros participaban de lo que conocemos como **Circo romano***.

Los coros del pueblo judío (para las prácticas religiosas) estaban integrados solo por varones, y se permitía la incorporación de niños en sus filas solo si era necesario. El repertorio era transmitido en forma oral, de generación en generación.

(José González Collado, "Bodegón")

Clasificación

Según el número de integrantes.

- **Conjuntos vocales:**

Cuartetos, quintetos, sextetos, octetos.

- **Coros de cámara:**

De 10 a 20 integrantes. (*Estudio coral de Buenos Aires*)

- **Coros polifónicos:**

Más de 25 integrantes. (*Coro polifónico Nacional, Coro estable y de niños del Teatro Colón, Coro nacional de niños y de jóvenes, etc.*)

En las culturas occidentales, herederas de las prácticas europeas, los coros suelen tener prácticas polifónicas. Cada voz interpreta en forma simultánea melodías con diferentes alturas, que conforman **acordes*** y/o **contrapunto***.

Hay música escrita para formaciones vocales únicamente. En ese caso decimos que el coro o ensamble canta "**a cappella**".

Sin embargo otras obras requieren coros o ensambles vocales con acompañamiento instrumental "**Coro concertante**".

* Ver glosario

En otras expresiones musicales como **óperas*** u **oratorios**** los coros forman parte de las mismas junto a solistas vocales y orquesta.

<i>Tipos de coros según los registros de voces:</i>	
Niños, voces Blancas o Escolanías	<i>Sopranos y Contralto (cada voz puede estar div. internamente)</i>
Femenino	<i>Sopranos- mezzosopranos- Contraltos (cada voz puede estar div. internamente)</i>
Masculino	<i>Tenores - Barítonos- Bajos (cada voz puede estar div. Inter.)</i>
Mixto	<i>Sopranos – Contraltos - Tenores - Bajos (cada voz puede estar div. Internamente)</i>

AGRUPACIONES INSTRUMENTALES - ORQUESTAS

Evolución de la orquesta

Hacia finales del siglo XVI son los cronistas de la época los que señalan la aparición de grupos orquestales y de música escrita para estos organismos.

- El relato de Massimo Trajano citado por Sachs habla sobre esta cuestión durante el casamiento del duque Guillermo V de Baviera con la princesa Renata de Lorena en 1568.
- Son Giovanni Gabrieli y Monteverdi quienes hacia 1600 dejarán establecido en sus partituras los instrumentos requeridos para cada voz.

Es **Arcangelo Corelli*** quien a partir de la **sonata barroca** creó el **concierto grosso** (para orquesta y grupo concertante) y el **concierto solista** (para orquesta y un instrumento solista).

* Ver Capítulo II, Página 17.

**Ver glosario.

Las agrupaciones orquestales continúan su desarrollo. Durante el clasicismo el clave desaparece definitivamente de la orquesta y la familia de **la madera** hace su ingreso a la plantilla orquestal como parte permanente de la misma. El concierto para instrumento solista es un género que goza de gran popularidad entre el público. Al mismo tiempo que toma forma definitiva la **Sinfonía** (aplicación de la forma sonata al orgánico orquestal).

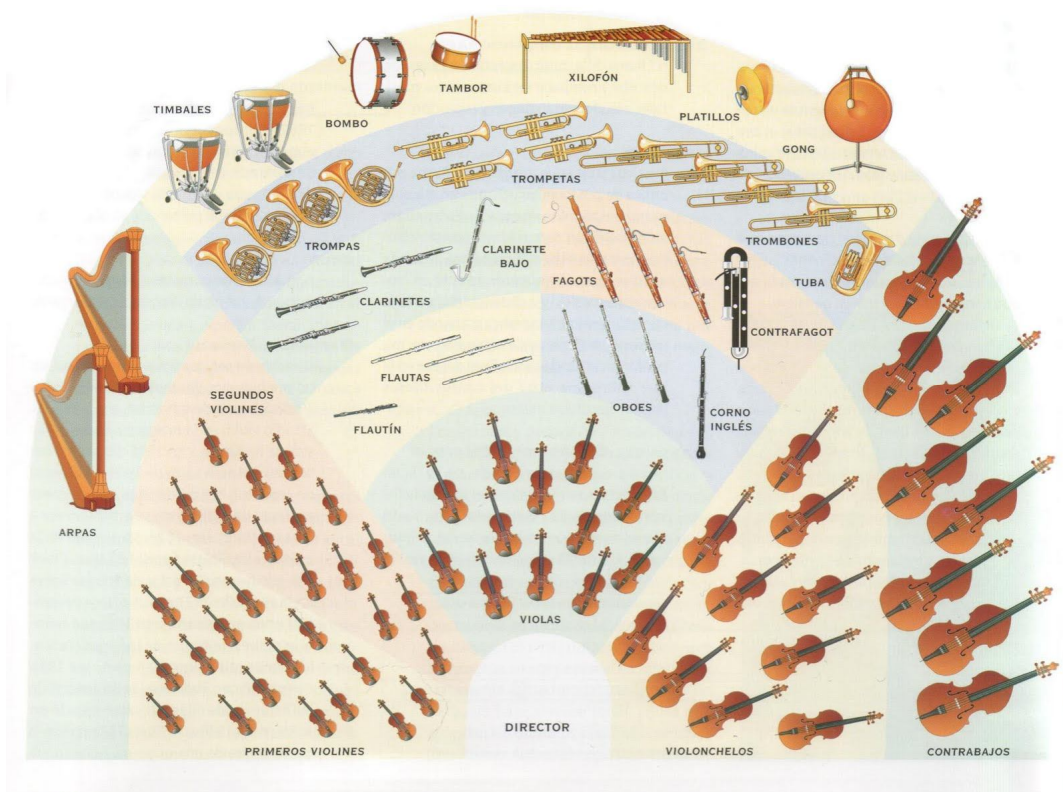
El romanticismo pondrá en juego un elemento nuevo. Los **sentimientos del artista** jugarán un rol preponderante en el mensaje que se desea comunicar. El racionalismo imperante durante el período clásico, que buscaba la belleza a través de la razón, cederá ante la exposición en primer plano de sentimientos como el amor, el nacionalismo y otros.

**** (1) Pola Suárez Urtubey**

“La patria, el amor y las infinitas y cambiantes manifestaciones del espíritu son demasiado importantes para el músico de esa centuria”

Los instrumentos de la familia del metal harán su ingreso a la orquesta en forma masiva al mismo tiempo que van a adquirir protagonismo durante el romanticismo.

ORQUESTA ROMÁNTICA

(1) Póla Suárez Urtubey, *Breve historia de la música*, Editorial Claridad, Buenos Aires.

Al finalizar la “Segunda guerra mundial” (1945) hacen su aparición los instrumentos electrónicos, generando en un comienzo cierto antagonismo con los acústicos.

Actualmente los compositores actúan con total libertad combinando en sus obras instrumentos acústicos y electrónicos. Nuevas fuentes de producción sonora enriquecen de este modo el universo musical.

Organismos sinfónicos de nuestro país

Nuestro país cuenta con numerosos organismos sinfónicos a lo largo del territorio nacional, algunos de gestión estatal y privada.

- **Orquesta Sinfónica Nacional**
- **Orquesta Filarmónica de Buenos Aires**
- **Orquesta Estable del teatro Colón de Buenos Aires**
- **Orquesta Académica del Teatro Colón de Buenos Aires**
- **Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata**
- **Orquesta Filarmónica de Mendoza**
- **Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo**
- **Orquesta Sinfónica de San Juan**
- **Orquesta Sinfónica de Salta**

Esto es una muestra, casi todos los Estados Provinciales cuentan con organismos sinfónicos.

Orquesta Sinfónica Nacional

Concierto realizado el 14 de agosto de 2015 en “La ballena azul”

La "**Orquesta Sinfónica Nacional**" es uno de los organismos estatales más destacados y representativos de nuestro país. Fue creada por el Presidente Juan Domingo Perón en el año 1948.

El decreto N° 35879 del 20 de noviembre crea la "**Orquesta sinfónica del Estado**" con el objeto de realizar conciertos en todo el territorio nacional y contribuir a la promoción de directores, compositores y músicos locales.

Inició su actividad en el "**Teatro Colón de Buenos Aires**" bajo la dirección musical del Mtro. Roberto Kinsky el 30 de noviembre de 1949.

En el año 1955 cambia su nombre por el actual.

Luego del golpe militar de 1955, bajo la presidencia del Gral. Eugenio Aramburu, el director del **Teatro Colón** expulsó a la orquesta del teatro. La misma permaneció sin sede propia hasta el año 2015 en que se inauguró en el Centro Cultural Néstor Kirchner que es su actual sede.

La orquesta cuenta en este espacio con sala de ensayo y un espacio diseñado especialmente para conciertos: **la Sala Sinfónica del Centro Cultural Kirchner**.

Programa 30 de noviembre de 1949

- *Beethoven, "Obertura Leonora"*
- *Brahms, "Sinfonía N° 2"*
- *Stravinski, "Scherzo fantástico"*
- *Gianneo (autor argentino), "El tarco en flor" (Estreno)*
- *Gilardi (autor argentino), "Gaucho con botas" (Estreno)*

Programa 21 de mayo de 2015

- *Beethoven, "Concierto para piano N° 5" a cargo del destacado pianista argentino Horacio Lavandera.*
- *Piazzolla, (autor argentino) "Fuga y misterio"*
- *Esteban Benzecry, (autor argentino) "Pacha mama"*
- *Ginastera (autor argentino) "Suite de danzas del ballet estancia"*

El 21 de mayo de 2015 se inauguró el CCK (Centro Cultural Kirchner) con un concierto dirigido por el Mtro. Pedro Ignacio Calderón (Dir. Titular del organismo)

Juan José Castro

Fueron algunos de sus directores musicales titulares:

- Roberto Kinsky
- Juan José Castro
- Simón Blech
- Juan Carlos Zorzi
- Bruno D'Astolli
- Jorge Rotter
- Jorge Fontella
- Pedro Ignacio Calderón.

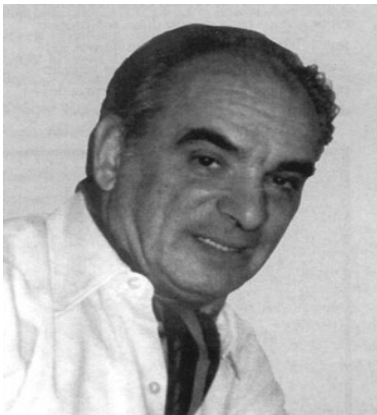
A lo largo de su historia directores de fama internacional han subido al podio de ***“La Sinfónica Nacional”*** como invitados:

- Sergiu Celibidache (1950)
- Georg Solti (1951)
- Héctor Villa Lobos (1953)
- Igor Stravinski (1960)
- Aram Katchaturian
- Pablo Casals (1964)
- Kurt Massur (1979)
- Zubin Metha (1981)
- Erich Kleiber
- Antal Dorati etc.

Simón Blech

Compositores destacados como Carlos Guastavino, López Buchardo, Williams, J. J. Castro, Ginastera y Piazzolla vieron sus obras estrenadas por la ***“Orquesta Sinfónica Nacional”***

Juan Carlos Zorzi

La música en los procesos históricos

Capítulo VIII

LAS CULTURAS PRIMITIVAS Y LOS ORÍGENES DEL ARTE

Durante la prehistoria se producen los cambios más profundos y significativos en la vida y organización del hombre. La estructura económica y social, la vida espiritual y las expresiones artísticas sufren la transformación más importante que se haya registrado a lo largo de toda la historia. Surge la organización social y económica, se constituye la estructura dual de pensamiento (bien-mal) que acompañará la construcción psíquica hasta nuestros días.

En cuanto al arte quedan expresadas las dos tendencias estéticas que dominarán todos los procesos a lo largo de la historia: el **naturalismo** y la **abstracción**.

El hombre del Paleolítico

Era recolector y cazador, se organizaba en pequeñas hordas aisladas, que practicaban un primitivo individualismo, que se manifiesta en prácticas parasitarias e improductivas. Ninguna creencia religiosa acompañaba su existencia. Nada sabía este hombre de oraciones y reverencias a ídolos. Su único objetivo y preocupación era proveerse del alimento necesario para la subsistencia. El arte paleolítico, es la expresión de estos cazadores, un arte sensorial y naturalista que ofrece una impresión visual, libre de añadidos o restricciones intelectuales. El artista de este tiempo pinta lo que ve.

(1) Arnold Hauser*

“... lo que puede recoger en un momento determinado y en una única ojeada”.

(1) Arnold Hauser, “Historia social de la literatura y el arte vol. 1” Editorial Debate, Madrid (Impreso en Argentina, 2006)

*Ver glosario de personalidades

El pintor y cazador paleolítico, que primeramente debía satisfacer sus necesidades alimentarias pensaba que al pintar el objeto de su deseo adquiría poder sobre el mismo. La representación pictórica era la anticipación de la posesión del objeto (alimento).

(Arte Paleolítico)

Esto recibe el nombre de ***"Pensamiento mágico"***.

El arte servía de medio a una técnica mágica que debía satisfacer las necesidades económicas de este hombre.

Seguramente el ***"artista hechicero", mago y médico***; dotado de un poder mágico, era un personaje que se destacaba dentro de la horda. Debemos pensar que esta posición especial seguramente le fue dando privilegios entre sus pares, y que lo liberaron de tener que salir a cazar.

Los bocetos encontrados, revelan que las técnicas del paleolítico requerían de un artista entrenado, las mismas son prueba de una primera clase profesional.

En el momento en que el hombre tuvo conocimiento y dominio de sus propias posibilidades sonoras es cuando la música aparece y forma parte de la vida ritual del hombre. En estas hordas escasamente organizadas la música es manifestación colectiva y espontánea, que responde también a necesidades económicas y metafísicas.

(1) Según Curt Sachs*:

"...No es creación individual, sino manifestación vital, espontánea, necesaria para la tribu en su totalidad"

(1) Torres, gallego y Álvarez, Ed. Real musical, Madrid, "Música y sociedad"

*Ver glosario de personalidades

• El hombre del Neolítico

En el período **"Neolítico"** el hombre dejó de ser depredador para convertirse en productor. Cambió la recolección por el cultivo, y la caza por la ganadería y la domesticación de animales. Estos cambios generan otros como:

- Las hordas nómades se transforman en comunidades sedentarias.
- Los grupos sociales invertebrados y desintegrados son reemplazados por comunidades cerradas (Tribus).
- La economía sin plan, producto de la rapiña, se transforma en previsor y sistemática.
- El individualismo inconsciente y la desintegración, producto de la búsqueda individual de alimentos, se transforman en cooperación y comunidad laboral colectiva.

(1) Arnold Hauser*

"...el hombre comienza su marcha triunfal sobre la naturaleza y se independiza más o menos... del destino, del azar y la casualidad".

El hombre:

- Desarrolla su actividad en torno a la casa, la granja y el santuario.
- Evoluciona hacia comunidades dirigidas.
- Surge la diferenciación social (clases privilegiada y oprimida, explotadora y explotada)

Se establece la organización del trabajo, el reparto de funciones, la especialización en oficios, el trabajo femenino y masculino y la industria se divide en especializada y doméstica.

(Arte Neolítico)

(1) Arnold Hauser, "Historia social de la literatura y el arte vol. 1" Editorial Debate, Madrid (Impreso en Argentina, 2006)

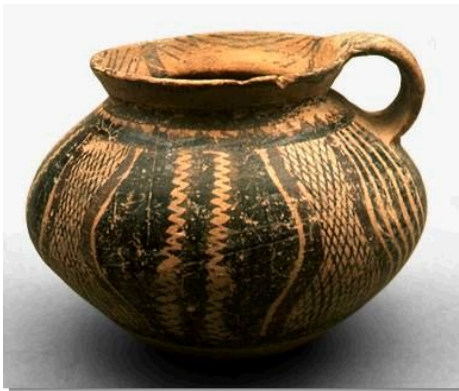
* Ver glosario

Con la llegada del hombre "agricultor-ganadero" surge la idea de que el destino depende de "**fuerzas inteligentes**".

Con la conciencia de depender del clima favorable o desfavorable, surge la idea de los "**espíritus benéficos y maléficos**". Lo desconocido, lo misterioso y lo sobrehumano ocupan un lugar central en el pensamiento del **hombre neolítico**. Surge la concepción "dual" del mundo "**El bien y el mal**", ritos y cultos" sustituyeron al **pensamiento mágico**.

El estilo naturalista que dominara estéticamente todo el **Paleolítico** dejará paso a la intención artística geoméricamente estilizada, a la inflexibilidad y estatismo de conceptos. El arte **neolítico** tiende a fijar ideas, el concepto, la sustancia de la "Cosa"; es decir a crear símbolos en vez de imágenes. Un ejemplo de esto son los dibujos rupestres, que interpretan a la figura humana por medio de dos o tres simples formas geométricas.

Con la aparición de los "Ritos y cultos" sobreviene la separación entre "Arte sagrado" (figurativo) y "arte profano" (decorativo). Se inicia en este período el arte funerario, que nos revela a un hombre que ha comenzado a sentir el alma como una sustancia que se separaba del cuerpo. El "**Pensamiento mágico**" (Paleolítico), sensualista, adhiere a lo concreto, está dirigido a la vida en este mundo. En cambio

el Rito y el culto nos revelan un pensamiento en una vida más allá de lo terrenal. Por esta razón su arte es idealizado y estilizado.

El pintor paleolítico, por su condición de cazador, es observador y posee un refinado sentido de la vista y del oído. Sensaciones que lo vinculan con el afuera, con lo exterior, con lo terrenal. En cambio el artista neolítico ha desarrollado su capacidad para la abstracción y racionalización como
(Arte decorativo-simétrico)

consecuencia del nuevo orden económico,

social y espiritual. En consecuencia su arte es formalista y concentrado; porque responde a los nuevos formatos sociales y económicos establecidos. Es estilizado en respuesta a la nueva concepción espiritual y de trascendencia que posee. El arte Paleolítico es diferenciado y expansivo producto de un sentido de la vida dinámico y anárquico, en cambio el arte Neolítico es tradicionalista, fruto del orden social establecido, convencional, invariable e impersonal, reflejo de la nueva concepción colectiva.

Dice Vere Gordon Childe*

"...todas las vasijas de una aldea neolítica son iguales"

*Ver glosario de personalidades

Esto se manifiesta visiblemente en la organización que adquiere el trabajo artístico.

- Arte sepulcral, a cargo de los hombres que son también magos y sacerdotes.
- Arte profano que es visto como una ocupación secundaria, resultado del tiempo de ocio generado por la organización del trabajo agrícola ganadero. Se encuentra a cargo de las mujeres de los niveles más altos de la organización social y por esta razón desaparece el artista profesional. Su expresión en guardas geométricas es símbolo de domesticación y disciplina. La decoración de vasijas revela una expresión utilitaria, relacionada directamente con la actividad económica.

La música para estos pueblos no es un hecho artístico y responde a las necesidades de la organización social y económica de su tiempo.

(1)Arnold Hauser*
“...resulta totalmente ajeno a aquellos pueblos el considerar la música como un hecho artístico”.

La música:

Es expresión de la organización social y económica del Neolítico. De transmisión oral, está en manos del encargado del “Culto” y estará ligada a:

- Ritos de iniciación.
- Ceremonias de fecundidad.
- Curación de enfermos.
- Atracción o rechazo de espíritus benéficos o maléficos.

(1) Arnold Hauser, “Historia social de la literatura y el arte vol.1” Editorial Debate, Madrid (Impreso en Argentina, 2006)

*Ver glosario

(1) Pola Suárez Urtubey*

“...su conocimiento recae a menudo en seres que se proclaman “elegidos” por medio de poderes sobrenaturales”

El **músico-hechicero**, que es el sacerdote (intercesor entre el hombre y la divinidad) en organizaciones más avanzadas posee un repertorio con diferentes cantos según las necesidades, y lo pone en práctica ayudado por la comunidad, a quién indica previamente cual es el canto que corresponde.

El estilo más difundido es el “Responsorial”. El sacerdote (hechicero) canta solo, la comunidad responde con un **estribillo****. Esta estructura se repite según las necesidades del ritual y constituye la expresión religiosa de la música.

Una música profana, de carácter rítmico es la expresión de lo que se conoce como cantos de trabajo. Los mismos son colectivos, y con una marcación rítmica que establecen la periodicidad y velocidad del movimiento corporal, por ejemplo remar o pisar granos.

Si bien la música no alcanza el estatus de hecho artístico en este tiempo, estamos en condiciones de afirmar que es un “**hecho cultural**”.

(2) Pola Suárez Urtubey*

“...se inserta en los hábitos de vida del hombre y de los tipos de sociedades que el hombre ha construido”

(1), (2) Editorial Claridad, Bs. As. Pola Suárez Urtubey, Historia de la música.

*Ver glosario de personalidades

**Ver glosario

Capítulo IX

CULTURAS PRECOLOMBINAS DEL NOROESTE ARGENTINO

Según las investigaciones arqueológicas realizadas en el Noroeste argentino, el registro de población data de 7900 años antes de Cristo. Estas poblaciones, igual que en el Paleolítico, estaban conformadas por cazadores y recolectores.

Hacia el año 980 a. C. se asientan en la región los primeros pobladores sedentarios, que al igual que en otras culturas, se dedicaban a la agricultura y la ganadería. Entre los años 600 a. C. y 600 d. C. las aldeas del NOA van adquiriendo identidad étnica y hacia el año 1.000 d. C. quedan definidos los grandes pueblos de la región.

Los cacanes:

Eran una cultura conformada por diferentes grupos étnicos entre los que se encontraban los Amaicha, los Quilmes, los Calchaquíes, los Tilcara y otros. En sus tiempos más prósperos llegaron a contar con una población de 200.000 habitantes.

Su influencia se extendía en lo que hoy denominamos **Valles Calchaquíes** (Salta, Tucumán, Catamarca, parte de La Rioja y Sgo. Del Estero y Norte de San Juan).

Dos procesos de conquista se produjeron en los Valles Calchaquíes:

1. Entre 1471 y 1533 por los incas

El imperio Inca extendió sus dominios desde Cuzco sobre las poblaciones vecinas, imponiendo su presencia a partir de la persuasión, y si era necesario, por el uso de la fuerza.

(Vivienda de los Quilmes- Museo de la Pachamama, Prov. De Tucumán)

En este proceso los cacanes adoptaron costumbres del pueblo inca además de beneficiarse con la construcción de caminos, la fundación de poblados dedicados a la agricultura, el desarrollo de la actividad textil, la construcción de almacenes (Colcas), refugios (Tambos) pucarás (Fortalezas) generando un proceso denominado de **transculturación**.

Los incas llamaron a los **cacanes diaguitas** que en lengua **quecha** significa **serrano**.

Los diaguitas fueron conocidos como valientes guerreros. Utilizaban el arco y la flecha y luchaban de a pié.

2. Entre 1560 y 1667 por los españoles.

Conocida como **Guerras calchaquíes** fueron los 100 años de resistencia a la conquista española.

Ampliando información

El cacique **Juan Calchaquí** fue quién estuvo al mando de la resistencia. Una vez vencidos los diaguitas fueron desmembrados y desarraigados. Aquellos que se encontraban en la provincia de Tucumán fueron trasladados a pié a la provincia de Buenos Aires (localidad de **Quilmes**). Un número importante de estos pobladores no sobrevivieron al traslado. Los amaicha tuvieron mejor suerte y quedaron confinados a su actual espacio geográfico, otros fueron trasladados al Chaco.

Lenguaje

La lengua de los cacanes era el **cacán**. Este idioma no tuvo representación gráfica ni jeroglífica, en consecuencia no ha quedado rastro de la misma con excepción de algunas palabras aisladas y el nombre de un puñado de pueblos o cerros:

Payogasta, Nonogasta, Aconquija, Lurutacao.

Luego de la conquista Inca (1471 -1533) se impuso la lengua **Quechua** en toda la región.

En 1634 con la conquista española el castellano adquiere obligatoriedad en las iglesias y los ámbitos gubernamentales y en 1770 una **Real cédula*** ordena poner en práctica los medios para la extinción de la lengua indígena.

**(Ver glosario)*

Religión:

En el mundo andino la religiosidad se relacionaba con la naturaleza y la fertilidad, especialmente con el mundo agrícola.

Los Cacanes tenían deidades relacionadas con las fuerzas de la naturaleza, a las que veneraban. La representación zoográfica de dichos elementos es prueba de ello.

Ejemplos:

- El rayo era representado por la serpiente.
- El agua era representada por el sapo.

Las deidades más importantes eran el **Sol** y la **Pachamama**

Pachamama
Madre de los cerros y de los hombres. Toda la naturaleza es su templo

Cada 1° de agosto la celebración de la **Pachamama** coincide con el año nuevo.

En estos festejos se le agradece, a la madre tierra, los bienes recibidos y se le pide mantenga el sustento para la población.

Con esta celebración inicia el período de siembra, actividad realizada exclusivamente por las mujeres.

Ampliando información

*Actualmente es considerada diosa de la tierra y la fertilidad. Es una divinidad agrícola benigna concebida como la madre que nutre protege y sustenta a los humanos. A lo largo de las rutas y caminos podemos encontrar altares de piedra en su honor, llamados. **Apachetas.***

Los cacanes creían en la vida después de la muerte, por lo tanto el alma jugaba un rol fundamental en sus creencias.

Los entierros duraban ocho días, se sacrificaban llamas o guanacos como ofrendas de acompañamiento para el difunto, que además, llevaba un ajuar funerario acorde a su condición social.

Las tumbas fueron una importantísima fuente de información para los arqueólogos como Juan Bautista Ambrosetti, quién a partir de su trabajo reveló sobre valiosa información sobre las culturas del Noroeste Argentino.

Bajo el dominio inca los diaguitas adoptaron a sus dioses y prácticas ceremoniales.

Viracocha, dios de la creación, era la deidad más importante de los incas.

Entre las ceremonias más importantes se encontraba la **Capacolcha** u obligación real de la cual han quedado testimonios arqueológicos en las zonas de alta montaña en la provincia de Salta (material disponible en el Museo de Arqueología de Alta Montaña que se encuentra en la Ciudad de Salta)

Organización y sociedad

Los cacanes:

Se organizaban en pequeñas aldeas independientes entre sí. Cada una tenía un **Cacique** que era el jefe político y militar, encargado de organizar y proteger al pueblo.

Las decisiones importantes se tomaban en asambleas conformadas por guerreros. En caso de amenaza externa se organizaban colectivamente uniendo fuerzas con otras aldeas.

No existía la clase sacerdotal, un chamán se encargaba de los ritos vinculados con las deidades y la cura de los enfermos.

Al llegar **los incas** la organización política se modificó en dos señoríos llamados **sayas** con un jefe en cada una, llamado **Curaca**.

Economía

Dedicados a la agricultura, la ganadería y la recolección de frutos (algarroba y chañar), los cacanes cultivaron maíz, zapallo y porotos, que eran la base alimentaria de la población, utilizando el sistema de **Terrazas**. Poseían dispositivos de riego artificial debido a la aridez del suelo y almacenes en depósitos subterráneos.

Los incas introdujeron la **quinoa*** a la dieta de los diaguitas.

Los cacanes también criaban llamas, guanacos y vicuñas de los que utilizaban la lana y la carne.

Las prácticas del comercio estaban difundidas en toda la región aún antes de la llegada de los incas.

*(Ver glosario)

El arte

Desde el año 850 hay testimonio del uso de metales y la actividad alfarera.

Fue destacada la producción en cobre y bronce y en menor medida la realizada en oro y plata.

Construían hachas, pinzas, cinceles y accesorios para la vestimenta como aros y brazaletes.

Se han encontrado ollas, cántaros y vasijas con decoraciones geométricas en rojo-

negro sobre fondo blanco (Cántaro, cultura amaicha, Museo de la Pachamama, Tucumán) con figuras antropomorfas y zoomorfas.

También se encontraron jarros simétricos y asimétricos. (Jarro zapato) al mismo tiempo que cucharas y flautas hechas de hueso. Se hallaron puntas de flechas, boleadoras, raspadores y cuchillos.

Los **Menhires** o monumentos monolíticos colocados en forma vertical estaban destinados a rendir culto a los antepasados.

Tenían un arte funerario y para ello contaban con artesanos especializados en la construcción de urnas. Las mismas eran decoradas con diseños antropomórficos y zoomórficos. Bajo la dominación inca se produce un arte funerario donde los muertos son acompañados por cerámicos de diseños locales e incaicos.

La arquitectura impuesta tenía como objetivo satisfacer las necesidades del estado, por esta razón se construyeron cuarteles para albergar a los ejércitos, edificios administrativos y almacenes donde se guardaban los pagos y tributos.

No faltaron los telares en su producción artesanal.

La música:

Estaba estrechamente relacionada con los rituales que practicaban.

Los cacanes celebraban el año nuevo con ceremonias que incluían cantos y danzas.

El ritual de siembra estaba a cargo de las mujeres de la aldea, pues ellas eran símbolo de fertilidad. Los hombres de la comunidad acompañaban a las mujeres con cantos e instrumentos musicales.

Las excavaciones en los Valles Calchaquíes revelaron la presencia de instrumentos musicales entre los que se encontraron:

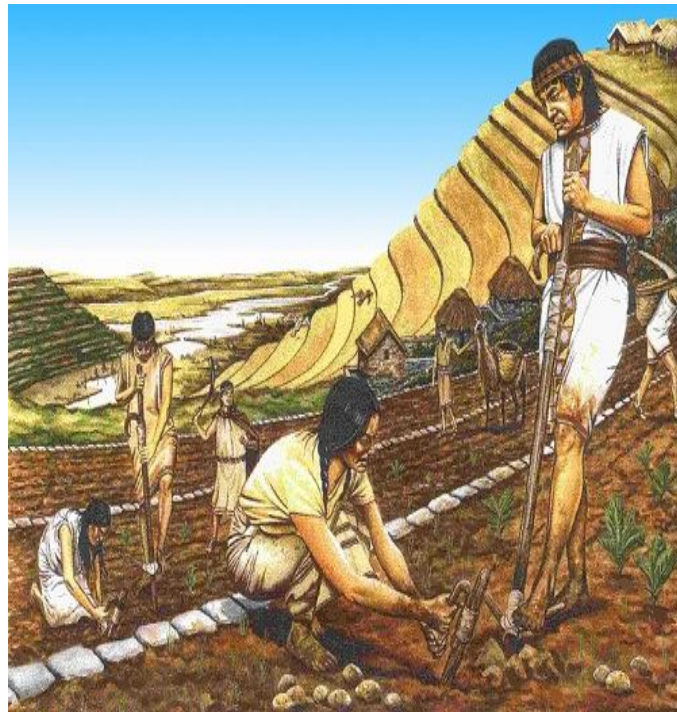
- Tambores
- Pingollos
- Cornetas
- Flautas de pan
- Silbatos y
- Ocarinas

La dominación inca impuso sus rituales y con ellos la música que los acompañaba.

Los incas disponían de un repertorio musical muy amplio.

Tenían música

- Amorosa
- Guerrera
- Fúnebre
- Agrícola
- De trabajo

(Escena de siembra, sin autor definido)

Utilizaban una escala de cinco sonidos con las notas Do, Re, Fa, Sol y La. La música era monódica y colectiva.

Disponían de instrumentos de viento y percusión, las cuerdas fueron introducidas por los españoles.

Algunos de los instrumentos registrados son:

- Quenas
- Tinyas (similar a la caja)
- Calabacines (viento)
- Zampoñas (Sikus)
- Trompetas

La realización de grandes fiestas en las que la danza cumplía un rol central fue una característica del pueblo inca.

Las fiestas más representativas fueron:

- Las Fiestas agrícolas o del trabajo rural
- Las Fiesta de cultivo de las sagradas tierras del Sol.

Las danzas guerreras de los **Tahuantinsuyo***, en las que los hombres lucían las armas de combate al son de la música fueron las más representativas de la cultura inca.

En las **capacolchas** u obligaciones reales la música cumplía un rol destacado ya que las procesiones, que se extendían por semanas, se realizaban entre cantos de alabanzas a los dioses a quienes se ofrecía el sacrificio.

Las trompetas formaron parte del ritual funerario. Una vez terminada la ceremonia se quebraban y quedaban depositadas dentro de la tumba.

La llegada de los españoles intentó imponer los usos y costumbres de la música europea, pero el resultado fue una expresión síntesis de dicho encuentro cultural que denominamos **folklore**.

* Ver glosario

Capítulo X

LA MÚSICA FOLKLÓRICA

El estudio de la música en sus diferentes expresiones y su desarrollo a lo largo de la historia está a cargo de una ciencia que recibe el nombre de **"Musicología"**.

¿Qué es la musicología?

Según la Escola superior de música de Catalunya:

La musicología se dedica a la investigación de la música en tanto fenómeno físico, psicológico, estético, cultural, histórico etc. Es el estudio de la música en su dimensión académica, teórica y discursiva. Es una actividad académica, musical y sociocultural.

Los profesionales que se dedican al estudio de la musicología reciben el nombre **musicólogos**.

Nuestro país cuenta con destacados musicólogos de renombre internacional. Son algunos de ellos:

- **Carlos Vega:** Considerado el padre de la musicología Argentina, nació en Cañuelas, provincia de Buenos Aires el 14 de abril de 1898. Además de musicólogo fue compositor y poeta. En 1930 inició un proyecto de relevamiento del folklore Argentino. En 1931 fundó el **"Gabinete de musicología Indígena"** del museo de Ciencias Naturales. Dirigió el **"Instituto Nacional de Musicología"** que actualmente lleva su nombre y fue docente de la UCA. (Universidad Católica Argentina) Publicó importantísimos trabajos musicológicos, entre ellos **"Danzas y canciones Argentinas"** 1936 y **"La música popular Argentina"** 1941. Murió en Buenos Aires el 10 de febrero de 1966.
- **Rubén Pérez Bugallo:** Antropólogo especializado en la música de culturas originarias de América del Sur. Nació en 11 de agosto de 1945 en Necochea Prov. De Buenos Aires. Estudió **antropología*** en la UBA y folklore en la Escuela Nacional

*Ver glosario

de Danzas de Buenos Aires. Fue investigador del INM (Instituto Nacional de Música) e investigador científico del CONICET (Antropología de la música). Hizo más de 300 publicaciones que le dieron a su trabajo relevancia internacional. Son algunos de sus libros: **"Cancionero popular de Corrientes"** 1998, **Catálogo ilustrado de instrumentos musicales argentinos"** 1993 y **"Mitos chiriguano- El mundo de los Tumpa"** 2007. En 1984 recibió el premio del **"Festival de cine documental de Moscú"** y en 1985 del **"Festival de Cine de Pueblos Indígenas de México"**. Murió en Buenos Aires el 10 de febrero de 2007.

- **Isabel Aretz:** Nació en Buenos Aires el 14 de abril de 1909. Compositora, investigadora, escritora y etnomusicóloga. Egresada del **Colegio Nacional de Buenos Aires**, completó sus estudios musicales en piano y composición en el **"Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico"**. En la década de 1940 inicia un trabajo de relevamiento, registro y codificación recorriendo las provincias Argentina, generando el **"Mapa sonoro argentino"**. Este trabajo se extiende luego a Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú. En 1947 viaja a Venezuela invitada a organizar la sección de música del **"Servicio de investigaciones folklóricas"**, funda también el **"Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folklore"** (INIDEF). Fue profesora de etnomusicología en la **"Universidad Central de Venezuela"** y en universidades de México y Colombia. En la **Universidad de Indiana** (EE.UU) dictó etnomusicología latinoamericana. Su publicaciones ascienden a más de 30 libros entre los que se destacan **"El folklore musical argentino"** (1952) y **"Música tradicional de La Rioja"** En 1966 recibió una de las becas **Guggenheim***, la misma le permitió realizar un registro de numerosas melodías autóctonas en México, Colombia, Ecuador y Centroamérica. La muerte la sorprende en San Isidro Prov. De Buenos Aires el 2 de junio de 2005 en tiempos en que se encontraba organizando el instituto de investigación en la **Universidad de Tres de Febrero**.
- **Augusto Raúl Cortázar:** Nació en la Prov. De Salta el 17 de junio de 1910. Cursó sus estudios secundarios en el **"Colegio Nacional de Buenos Aires"**. En la **UBA** se diplomó en las carreras de abogacía, filosofía y letras y como bibliotecario. Fue investigador y docente concursado en la **"Universidad de Buenos Aires (UBA)** y la **"Universidad Católica Argentina" (UCA)**, director de la biblioteca de la **"Facultad de filosofía y letras"** de la **UBA**, jefe del departamento de folklore del **"Museo Etnográfico"** y director del **"Fondo Nacional de las Artes"** (1953- 1974). Autor de más de 130 publicaciones entre las que se destacan **"Confluencias culturales en el folklore argentino"** (1944) y **"Folklore y literatura"** (Eudeba 1964). Su destacada trayectoria lo convirtió en invitado frecuente de las universidades más importantes de América y Europa. Incursionó en el mundo de la radiofonía utilizando este medio para la difusión de la investigación folklórica. (Radio Nacional, El mundo y Splendid). Murió en Buenos Aires el 16 de septiembre de 1974.

- **Leda Valladares:** Nació en la Prov. De Tucumán el 21 de diciembre de 1919. Profesora de filosofía y Licenciada en Ciencias de la Educación (*Universidad Nacional de Tucumán*) registró y catalogó las expresiones musicales desde Ecuador hasta la Prov. De Santiago del Estero. En 1960 con una beca otorgada por el "*Fondo Nacional de las Artes*" recopiló y documentó la voz, la música y el canto tradicional de los copleros del noroeste argentino. Realizó investigaciones sobre la música étnica de África, Asia y América. Entre 1960 y 1974 realizó y publicó una serie de discos documentales "*Grito en el cielo*" *vol. I y II*, conocidos como "*Mapa musical argentino*". A lo largo de su carrera obtuvo importantes reconocimientos: Miembro de honor de la *UNESCO, premio KONEX 1984 y 1994 "*Diploma al mérito*" y 2005 *Mención por su aporte a la cultura argentina*. Falleció en Buenos Aires el 13 de julio de 2012.

GENERALIDADES

La palabra **Folklore**, es de origen inglés y significa saber del pueblo.

FOLK = PUEBLO

LORE = SABER- CONOCIMIENTO

Este vocablo hace referencia al conjunto de creencias, prácticas y costumbres propias de un pueblo. Incluye a expresiones variadas como la música, el baile, los cuentos y leyendas, las artesanías y supersticiones.

El folclore es propio y distintivo de cada pueblo; su estudio permite acceder al conocimiento de las diferentes formas de vida, historias y estructuras sociales; al mismo tiempo que aborda el conjunto de tradiciones que suelen transmitirse en forma oral de generación en generación.

Según el diccionario RAE* la correcta escritura en español de la palabra es **Folclore**.

*Ver glosario

Johann Gottfried Herder* fue el primero en registrar y preservar este conocimiento con el fin de documentar el espíritu, las tradiciones y la identidad del pueblo germano. Para Herder las clases campesinas eran depositarias, vehículo y guardianas del **genio popular**, el cual fue moldeándose mediante el contacto del hombre con la tierra y el clima.

Johann Gottfried Herder
“Cada pueblo posee su genio único y singular”

A partir de esta nueva concepción de **Herder*** surge en el siglo XIX la necesidad de educar al pueblo en su propio folclore, es decir en su propia identidad.

Ampliando información

*El término fue utilizado por primera vez el 22 de agosto de 1846 en el periódico THE ATHENEUM por el arqueólogo británico *William Thoms para denominar de este modo a lo que se conocía como “antigüedades populares”. En 1960 la UNESCO declaró a esta fecha “DÍA MUNDIAL DEL FOLCLORE” en homenajes a Thoms.*

Lo tradicional, lo étnico y lo autóctono

Los tres conceptos están íntimamente ligados al folclore.

1. Lo tradicional

La palabra tradición tiene raíz latina, **tradio**, que significa relación o pertenencia.

**Ver glosario de personalidades*

Según el diccionario RAE*

Tradición: *Que sigue las ideas, normas o costumbres del pasado"*

Lo tradicional lo constituyen aquellos ritos y costumbres que guardan relación histórica y cultural con las comunidades. Sus prácticas se remontan a tiempos lejanos y son de transmisión oral.

Ejemplos:

- Los ritos en honor a la Pachamama en el Noroeste argentino
- La fiesta de la vendimia en la provincia de Mendoza.

Las tradiciones son parte constitutiva del folklore de cada país.

2. Lo étnico

La palabra **etnia** es de origen griego **ethnos**, significa nación o pueblo. Según el diccionario RAE*

Etnia: *es un grupo humano que pertenecen a un mismo grupo de origen, provienen de un mismo territorio y comparten las mismas costumbres, tradiciones y cultura*

El Continente Americano está constituido por naciones **multiétnicas**. Esto significa que diferentes grupos humanos con tradiciones y creencias diversas han ido conformando a lo largo de los siglos nuestra identidad. Algunos son autóctonos y otros llegaron con las diferentes corrientes migratorias.

3. Lo autóctono

En la mitología griega los **autóctonos** eran seres surgidos directamente de la tierra. Por lo tanto el concepto **autóctono** está vinculado con el lugar de origen de un pueblo, una tradición, un rito.

Según el diccionario RAE*

Autóctono: Originado en el mismo lugar donde se encuentra

Ampliando información

Los hermanos Grimm:

Fueron pioneros en la recopilación de cuentos alemanes de tradición oral, con el fin de recuperar el carácter auténtico de la cultura nacional perdida por las prácticas elitistas. La 1era. Publicación de cuentos tradicionales apareció bajo el título "KINDER-UND HAUSMÄRCHEN" (Historias infantiles y familiares) en el año 1812.

Luego se suman Europa del este y los países escandinavos con publicaciones similares.

LAS REGIONES FOLKLÓRICAS DE LA ARGENTINA

Generalidades

Según el musicólogo Carlos Vega, el folclore argentino es la síntesis entre las expresiones culturales y musicales autóctonas y las que llegaron con los evangelizadores y conquistadores españoles. Esta mixtura se da por descenso de las expresiones autóctonas como el yaraví y el huayno, y por ascenso de las europeas como la polka y la jota. Fueron los jesuitas quienes utilizaron especialmente a la música como medio para integrarse en las comunidades a las que pretendían evangelizar.

El folclore argentino es reflejo de su diversidad étnica y cultural.

Las primeras creaciones musicales criollas se basan en la literatura del siglo de oro español fusionadas con la tradición vernácula de los pueblos originarios. Este folclore comienza a registrarse musicalmente a finales del siglo XVIII y entre los siglos XIX y XX de la mano de recopiladores y mecenas como **Ernesto Padilla***, **Andrés Chazarreta*** y **Juan Alfonso Carrizo***. Este material comienza a divulgarse en la zona norte y centro de nuestro país, y en 1920 hace su ingreso en la ciudad de Buenos Aires.

Compositores pertenecientes a la música académica han tomado motivos folclóricos para la creación de obras sinfónicas o virtuosas piezas para piano. Entre ellos se destacan: Alberto Williams, Julián Aguirre, Carlos Guastavino y Alberto Ginastera etc. A lo largo de 1960 el folclore nacional adquiere popularidad gracias a grupos como **Los Chalchalers**, **Los fronterizos** y cantantes como **Mercedes Sosa** entre otros.

En la actualidad la proyección folclórica ha incorporado instrumentos provenientes de otros géneros musicales como la batería, o el bajo eléctrico dándole una nueva sonoridad al folclore nacional. Para su estudio la República Argentina se divide en siete regiones folclóricas, sin embargo es importante aclarar que las expresiones artísticas no conocen de límite geográficos por lo tanto algunos ritmos y danza podemos encontrarlas en más de una región.

*Ver glosario de personalidades.

Ámbitos folklóricos Argentinos

1. Noroésitico
2. Chaqueño
3. Central
4. Cuyano
5. Mesopotámico o del Litoral
6. Pampeano
7. Patagónico

1. Región del Noroeste

Provincias que la integran: Salta, oeste de Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja.

Pueblos originarios de la región: Diaguitas, Calchaquíes, Tilcara, Purmamarca y Atacamas, aunque la región mantuvo lazos culturales estrechos con la cultura Inca, ya que esta era su zona de influencia durante los tiempos precolombinos.

Economía: Se practica la agricultura y la ganadería, la explotación forestal y minera.

Danzas y música originaria: Con gran influencia de la zona del Altiplano predominan las Bagualas, Carnavalitos, Vidalas y Huaynos entre otras.

- **Baguala:** Se desarrolla en el NOA (Noroeste argentino)

Textura: Es un canto monódico de carácter lamentoso acompañado por un *ostinato*.

Ritmo: Es ternario, alterna duraciones largas y breves (blancas y negras).

Instrumentos que acompañan: El ritmo lo realiza el/la intérprete vocal con una *caja chayera*. En fiestas como el carnaval a la caja se le agregan crines que la atraviesan dándole una vibración similar al redoblante. Ocasionalmente se utilizan la *quena* y el *erke*.

Melodías: Son *tritónicas**, más precisamente tríadas mayores en estado fundamental.

Intérpretes: Las cantantes de bagualas reciben el nombre de bagualeras. Frecuentemente cantan en forma improvisada versos octosilábicos. La voz solista entona una copla, que el grupo repite generando un efecto similar al responsorio.

Temática: Las Bagualas abordan temas cotidianos y de amor. Algunas fuentes atribuyen su origen a las prácticas musicales vinculadas a rituales sagrados y festivos de las comunidades que habitaban los valles Calchaquíes. La Baguala tal como la conocemos actualmente es la fusión de los cantos de las comunidades originarias con la música europea que llegó a la región de la mano de los Jesuitas.

*Ver glosario

Ampliando información

**Juan Bautista Ambrosetti, fue el responsable de la excavación conocida como "Pucará" en Tilcara (Prov. De Jujuy). Ambrosetti recogió, describió y clasificó los distintos tipos de Bagualas: Cuartetos con estribillo y motes o Cuartetos octosilábicos sin estribillo. Leda Valladares, durante el siglo XX, recopiló y registró discográficamente muchas de estas melodías, contribuyendo a la difusión y conocimiento de la música de nuestro país.*

Importantes arqueólogos y musicólogos estudiaron, clasificaron y difundieron la música de esta región.

- **Vidala:** Característica de la región llana de Tucumán y Santiago del Estero, en La Rioja y Catamarca extendiéndose hasta San Juan; y subiendo hacia el Norte hasta territorio Boliviano.

Textura: Puede ser monódica o polifónica. Utiliza terceras paralelas.

Ritmo: El compás que utiliza es de división binaria.

Instrumentos que acompañan: La **guitarra** realiza acordes arpegiados o rasgueos y una **caja o bombo** (acompañamiento rítmico).

Melodías: Puede usar escalas **tritónicas** o **pentatónicas*** tanto como la combinación de **modos antiguos*** (Dórico o Lidio) con escalas occidentales combinadas.

Temática: Pueden ser de amor o narrar la vida en el monte o las dificultades del hachero que allí trabaja. Se canta especialmente en carnaval constituyendo parte del repertorio de las comparsas pero no se danza.

Forma: Está escrita en cuartetas hexasilábicas, la forma más difundida, aunque hay otras, introduce un estribillo después del tercer verso en el que se repite invariablemente la palabra **"Vidalitá"**.

- **Carnavalito:** Danza colectiva pre-colombina propia de la provincia de Jujuy; la encontramos también en Salta, Catamarca y Tucumán, en la zona occidental de Bolivia, el sur de Colombia, el norte de Chile y en los departamentos de Arequipa y Cajamarca en Perú.

(Marilyn Itrat, Norte argentino, Arte naif)

El manual de danza de **Pedro Berruti****, sita su origen en los dominios Inca y la establece como una danza sin parejas con figuras comunes a los bailes arcaicos (ronda, fila, serpentina).

*Ver glosario

** Ver glosario de personalidades

Los danzantes se mueven alrededor de los músicos o en hileras, cantando coplas conocidas por todos o espontáneamente improvisadas.

Un banderillero anuncia las figuras que los mismos deben realizar:

Figuras del Carnavalito

- Puente
- Alas
- Calles
- Rueda o rueda doble etc.

Ritmo: Es de rítmica binaria.

Instrumentos que acompañan: Quena, siku, erke, erkecho, charango, guitarra, caja chayera, bombo legüero.

Melodías: Utiliza escalas **pentatónicas***.

Temas: Las letras son portadoras de enseñanzas y tradiciones, tanto como de historias de enamorados. Está íntimamente relacionada con los festejos del carnaval y con la celebración de la Pachamama.

El carnavalito tal como lo conocemos en la actualidad es la fusión del **Huayno valluno** y la **jota** que llegara de la mano de los conquistadores españoles.

2. Región Chaqueña

Provincias que la integran: Chaco y Formosa.

En esta región convergen diferentes estilos provenientes de las regiones limítrofes, (NOA, región central y Mesopotamia), por esta razón no nos vamos a detener especialmente en ella.

(Salinas grandes, Santiago del Estero)

*Ver glosario

3. Región Central

Provincias que la integran: Santiago de Estero, gran parte de Santa Fe y Córdoba.

Pueblos originarios de la región: Huarpes y ranqueles

Características geográficas: Combina un paisaje de sierras con verdes valles y quebradas por donde corren ríos de aguas cristalinas que se suceden junto a cascadas, lagos y embalses ricos en peces. En Córdoba y Catamarca se encuentra una zona árida con la existencia de enormes salares, al sudeste se encuentran los humedales y al noroeste el "Impenetrable".

Ampliando información

Diego Rojas, adelantado español, llega por primera vez a Santiago del Estero en el año 1542. Gran parte de esta región perteneció al Virreinato del Perú (1543) formando parte de la gobernación de Tucumán. En 1776 pasa a formar parte del recientemente creado Virreinato del Río de la Plata. El quechua sureño fue el idioma de la región central. Los misioneros lo utilizaban para comunicarse con los habitantes autóctonos.

Clima: Temperaturas extremas con gran amplitud térmica.

Economía: Está basada en la agricultura y ganadería. La provincia de Córdoba es uno de los polos de desarrollo industrial más importantes dentro de la economía nacional.

Población y cultura: La población precolombina de la región se dedicaba especialmente a la agricultura y al tejido; tenían un desarrollo avanzado en lo que se refiere a la alfarería y el tallado en piedra.

(Aurora de Prieto, La Chacarera)

Danzas y música originaria: La provincia de Santiago del Estero está considerada como la "Cuna del folclore". Las principales danzas de la región son: Zamba, gato y Chacarera entre muchas otras.

Ampliando información

El musicólogo ***Carlos Vega** afirma que la zamba tiene su origen en la zamacueca surgida a partir del fandango español en Lima, Perú en 1824. Su ingreso a nuestro país es materia de discusión; para algunos desciende desde Lima por las provincias del NOA, para otros ingresa a través de la provincia de Mendoza y asciende. La palabra zamba es un término colonial que hace referencia a las muchachas descendientes de la unión entre la raza negra y la población autóctona. La danza está diseñada para seducir a las zambas, por esta razón se la denomina danza de galanteo, donde el varón con su pañuelo asedia a la dama tratando de conquistar su corazón. Es una danza de parejas sueltas e independientes. En las zonas cordilleranas recibe el nombre cueca.

Zamba: Danza típica de América del Sur que se practica en Argentina, Perú y Sur de Bolivia.

Ritmo: El ritmo es complejo a tal punto que figuras relevantes del folklore Nacional tienen posiciones encontradas. Para ***Juan Falú** es una danza de ritmo mixto que se constituye por la superposición de dos variantes rítmicas: el acompañamiento en división binaria o compás simple (3/4) y la melodía en división ternaria o compás compuesto (6/8), mientras que para **Hilda Herrera*** la zamba es puramente binaria.

Textura: A la melodía que realiza el canto la acompañan la guitarra y el bombo legüero.

Forma: (A-A') inicia con una introducción. Cada parte tiene una primera melodía o tema y un estribillo.

Figuras de la zamba

En cada una de las secciones se combinan tres figuras coreográficas básicas:

- **Vuelta entera**
 - **Media vuelta**
 - **Arresto.**
- **Gato:** Danza tradicional de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Fue uno de los bailes más populares durante la primera mitad del siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX.

***Ventura Lynch** "Cancionero Bonaerense" 1833
"...Creo que no existiría un gaucho que no sepa por lo menos rascar un gato"

* Ver glosario de personalidades.

Es una danza de pareja suelta que describe un juego amoroso. Se bailaba tanto en las tertulias como en ambientes rurales. En los salones provinciales formó parte de otras danzas como: “**El Cuando**”, “**El Pericón**” y “**El Minué**”.

Figuras del Gato

Su coreografía sencilla la componen cuatro figuras básicas:

- **Vuelta entera**
- **Media vuelta**
- **Giro**
- **Zapateo y zarandeo**

Si bien se reconocen variantes, la danza no pierde las características esenciales de origen. Encontramos el **Gato Cuyano, encadenado, patriótico, polkeado, con relaciones, etc.**

En los comienzos se la conoció con diferentes nombres según las regiones:

- **Gato mis, mis- La perdiz** en el NOA
- **Bailecito** en la Prov. De San Luis. (*no tiene relación con el bailecito que se conoce en la actualidad*)
-

El musicólogo **Carlos Vega*** en “Folclore del Norte 2” establece estas denominaciones al mismo tiempo que da testimonio de su práctica en los diferentes niveles sociales.

En cuanto a la construcción poética se vincula al gato con la tradición de los conquistadores españoles, cumpliéndose la constante del folclore en nuestro país.

Pérez Bugallo*

“...los primeros antecedentes de la estrofa que hoy llamamos seguidilla provienen del siglo XV...”

**Ver glosario de personalidades*

- **Chacarera:** Al igual que la zamba y el gato es una danza de galanteo, de pareja suelta, donde las mismas pueden bailar en forma independiente o combinada. Inicia con una introducción instrumental donde los bailarines palmean el ritmo.

Figuras de la Chacarera

- **Avance y retroceso**
- **Vuelta entera**
- **Media vuelta**
- **Zapateo y zarandeo**

Ritmo: Al igual que la zamba las posiciones en cuanto a su rítmica son antagónicas; algunos sostienen la mixtura rítmica que superpone el compás de $\frac{3}{4}$ con el de $\frac{6}{8}$ mientras otros sostienen que su métrica se construye en base al compás de $\frac{3}{4}$.

Instrumentos que acompañan: Guitarra, bombo legüero, violín, acordeón.

Melodía: Presenta una importante complejidad melódica. Mayoritariamente son * **bimodales**, mezcla entre escala menor y escala lidia. Según ** **Carlos Vega** * **Seudolidia menor**. Algunas están escritas en modo menor y muy pocas en modo mayor. La chacarera puede ser solo instrumental o cantada.

Forma: Las chacareras pueden ser **simples o dobles**, en cualquiera de las dos posibilidades está estructurada por tres coplas similares musicalmente, separadas por un interludio y un estribillo. Al final se escucha una coda o cierre. La diferencia entre la chacarera simple y doble está en la cantidad de compases que conforman la melodía principal.

Ampliando información

Según la tradición oral, la Chacarera se origina, en Salavina, provincia de Santiago del Estero y se extiende rápidamente por la región del Chaco y el sur de Bolivia. Esta hipótesis se sustenta en la existencia de chacareras en lengua quichua, propia de las poblaciones autóctonas de la provincia. La llegada de la chacarera al Chaco Boliviano se produce a través de los trabajadores de esta zona que llegaban a la zafra y aprendían rápidamente a bailar en las chacras, llevando la chacarera a sus pagos al finalizar su trabajo. Actualmente se baila en Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Córdoba. El chacarero es el trabajador de las Chakras o maizales, que en lengua quichua se dice santiagueño. La chacarera se bailó originariamente en las zonas rurales y lentamente hizo su avance sobre las ciudades. Entre 1940 y 1950 con las migraciones internas la chacarera se instala fuertemente en Ciudad de Buenos Aires.

* Ver glosario

** Ver Glosario de personalidades

La **chacarera trunca** tiene la particularidad de comenzar sus melodías en forma **acéfala** y terminar en cualquiera de los pulsos débiles del compás, pero nunca en el tiempo fuerte.

3. Región Cuyana

Provincias que la integran: San Juan, Mendoza y San Luis.

Pueblos originarios de la región: Huarpes.

Características geográficas: El relieve montañoso y la escasa vegetación son sus principales características. La cordillera de los Andes la atraviesa de Norte a Sur.

Clima: Semidesértico, caluroso en verano y frío en invierno. El viento Zonda es característico de la región.

Economía: La vitivinicultura es la principal actividad económica. La región de Cuyo es la más importante productora de vinos de todo Sudamérica. La extracción y procesamiento de petróleo, la industria metalmeccánica y la minería son actividades influyentes en la economía de la región.

Población y cultura: La palabra "Cuyo" es de origen huarpe y significa "*País de los desiertos*". La población se concentra, desde siempre, en los valles, las quebradas y al borde de las sierras.

La región alberga uno de los centros universitarios más importantes de Argentina "La Universidad Nacional de Cuyo", donde funciona la "Facultad de Artes y Diseño", cuyo fundador fue **Julio Perceval**, importante compositor y organista del Colegio Nacional de Buenos Aires y la Catedral Metropolitana, nacido y formado en Bélgica.

Los huarpes son la población organizada más antigua de la que se tiene registro. Estudios arqueológicos ubican en la

(Prov. De Mendoza)

región una población cazadora y recolectora (Paleolítico). Durante mucho tiempo la región estuvo bajo la dominación del Imperio Inca, generándose un intercambio cultural pero sobre todo una gran influencia de las prácticas del imperio dominante. En 1561 con la llegada de los españoles se inicia un lento proceso de integración étnica y cultural.

Danzas y música originaria: La Cueca y La Tonada cuyana son las más representativas de la región.

- **La Cueca:** (Ver zamba)
- **La Tonada cuyana:** Es un género musical instrumental y/o vocal no danzable.

(Hilario Cuadros. Foto de 1930)

Textura e instrumentos que acompañan: Se pueden cantar a una o dos voces acompañadas por guitarras, a las que ocasionalmente se suman el guitarrón y requinto. Cuando la tonada es instrumental una guitarra realiza la melodía y la otra el acompañamiento y no utiliza bombo ni otro tipo de instrumentos.

Forma: Alterna un tema o melodía "A" con un interludio al comienzo se escucha una introducción. La tonada cuyana tiene al inicio una dedicatoria o "Cogollo" improvisada por el cantor principal que generalmente se ofrecía al dueño de la casa, a un amigo, o a la mujer amada.

Temas: Las tonadas vocales son de espíritu íntimo y emotivo y ponen énfasis en las letras que son inseparables de la vida del cuyano. Las temáticas que abordan pueden ser: patrióticas, épicas, trágicas o de amor. Hay tonadas sobre la Revolución de mayo, el cruce de los Andes y sobre las damas mendocinas entre otras

Con características propias se desarrolla en Argentina, Chile y Venezuela. Durante el mes de febrero en Tunuyán se desarrolla el "**Festival Nacional de la Tonada**". Una de las representantes destacadas del género fue la cantautora chilena **Violeta Parra***.

4. Región Mesopotámica

Provincias que la integran: Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

Pueblos originarios de la región: Guaraníes.

Características geográficas: La Mesopotamia presenta cuatro variedades de relieves. En la provincia de Misiones se encuentra la meseta misionera que forma parte del macizo brasileño, aquí la presencia de

*Ver glosario de personalidades

Ampliando información

La Tonada tiene sus orígenes en la combinación de las tonadas de Asturias y de Cantabria, que llegaron con los españoles en tiempos de la conquista y la herencia andina (Huarpe). Surge durante la primera mitad del siglo XIX.

hierro en el suelo se refleja en el color rojizo de la tierra.

Son características de la región: “Las cataratas del Iguazú”, los esteros y lagunas con humedales y camalotes en la provincia de Corrientes, las Sierras o Cuchillas Entrerrianas y por último las tierras bajas del Delta del Paraná.

(Cataratas del Iguazú, vista desde Brasil de Garganta del Diablo)

Clima: Tropical sin estación seca.

Economía: La principal actividad económica está relacionada con la explotación forestal y las industrias (madera y el papel). Otras actividades de alto impacto son el cultivo y producción de Yerba mate, tabaco y te, el cultivo de arroz y la pesca. El turismo a escala internacional (Cataratas del Iguazú, ruinas de San Ignacio, Esteros del Iberá, el Palmar de Colón, Carnavales de Corrientes y Gualeguaychú) es una actividad que genera importantes ingresos.

Población y cultura: La palabra **Mesopotamia** es de origen griego y significa **meso** = medio y **potamos** = río. La zona mesopotámica, al igual que en toda la Argentina, es un crisol de etnias que se ve reflejada entre otras cosas en el idioma. En toda la región se habla castellano, pero también guaraní en Corrientes y Misiones y portuñol en la zona limítrofe con Brasil.

Danzas y música originaria: Chamamé, galopa misionera, polka.

Música para cantar y bailar propia de la provincia de Corrientes.

Es de origen guaraní con influencias jesuitas y europeas.

La palabra **Chamamé** es de origen guaraní y significa “Baile que se improvisa” o “Baile espontáneo”.

Negros y esclavos se reunían a cantar y bailar al final del día.

Ampliando información

Las investigaciones del padre * **Zini** le confieren al Chamamé influencias de antiguas danzas cortesanas europeas como la pavana y la gallarda introducidas por los Jesuitas en la zona.

Ritmo: El Chamamé posee ritmo de división ternaria (6/8), esta característica es propia de las danzas que practicaban los guaraníes antes de la llegada de los españoles.

Instrumentos que acompañan: bandoneón, acordeón, verdulera, guitarra y arpa; todos ellos llegaron con los colonizadores, específicamente con los Jesuitas.

Temas: Le canta al amor, a la esperanza y al pueblo.

- **Galopa misionera y polka:** Son danzas que con sus características particulares comparten los lineamientos expresados en el Chamamé.

Información histórica

El Chamamé se originó en las ceremonias sagradas que tenían como finalidad fortalecer los vínculos entre los seres divinos y la comunidad, desterrar las fuerzas malignas, lograr la salud corporal y espiritual, la bendición de los frutos y el agradecimiento por los cultivos. Estas ceremonias se desarrollaban entre danzas y músicas que se alternaban con los sermones del chamán. El **sapucaí** (grito con entonación) característico del chamamé, era una práctica habitual en los rituales de los guaraníes. Los jesuitas entrenaron musicalmente a los pueblos evangelizados en la ejecución de obras litúrgicas del barroco europeo y también utilizaron su música en las prácticas catequísticas.

El padre * **Antonio Sepp**, llegó a Yapeyú en 1691 y con su práctica musical dio fisonomía al Chamamé. Fundó una escuela de música donde enseñaba a cantar, tocar y construir instrumentos a los pobladores originarios. Lentamente estas prácticas dejaron de ser estrictamente religiosas para convertirse en danza festiva mezclada con los ritmos y cantos nativos. Fue el padre Sepp quien registró en forma escrita la música de los guaraníes.

En 1640 llegan los primeros esclavos negros a la región sumando sus tradiciones y prácticas musicales que amalgamándose a las prácticas existentes y con el transcurrir del tiempo contarán la historia del hombre y su paisaje. El éxodo de correntinos a trabajar en los algodones y obrajes de la provincia de Chaco es el vehículo que lleva el chamamé a esta zona.

*Ver glosario de personalidades

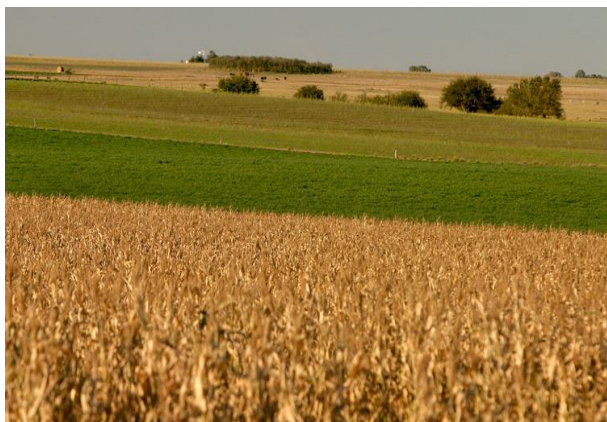
5. Región Pampeana

Provincias que la

integran: Buenos Aires, La Pampa, Sur de Santa Fe y Sur de Córdoba.

Pueblos originarios de la

región: Tehuelches, Pehuelches, Querandíes, Ranqueles y Pampas.

Características geográficas: Es una de las regiones más fértiles del mundo. Desde el oeste las sierras van transformándose en suave horizontalidad hacia el este.

Clima: Templado y húmedo.

Economía: La actividad económica principal se centra en el cultivo de cereales, y soja, más los derivados industriales de los mismos. Con la llegada de los europeos, en el siglo XVI y la excelente calidad de los pastos comienza la cría de ganado en la región. En la actualidad esta actividad está destinada a la producción de carne y leche, especialmente en la Pampa húmeda.

Importantes centros urbanos vinculados a la actividad portuaria y comercial como Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca y La Plata dinamizan la economía de esta región.

Población y cultura: La palabra Pampa es de origen quechua y significa llanura entre montañas. Los rastreos históricos y arqueológicos nos informan de la presencia de población cazadora y recolectora. Lo que debe destacarse, a diferencia de otras regiones, es que al llegar los españoles en 1520 no encontraron pueblos con organización económica ni social jerarquizada, sino hordas dispersas asentadas en las márgenes de los ríos, lo que dificultó el proceso de evangelización y colonización.

Danzas y música originaria: Milonga, Huella, Vidalita, Triunfo, Pericón, Malambo, Ranchera, Vals y Polka.

- **Milonga:** Género folclórico rioplatense, típico de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Es la expresión campesina de la pampa inicialmente fue cantada y luego coreografiada.

**Ver glosario de personalidades*

Ampliando información

“... Los jesuitas otorgaron a la enseñanza musical una enorme importancia y siempre con un fin religioso se preocuparon por adaptarla a todos los usos y capacidades...”

**Susana Antón Piasco*

Hay diferentes tipos de milongas, las más frequentadas son la campera y la sureña. Con la llegada del género a la ciudad surge la milonga citadina atribuida a **Sebastián Piana***. En realidad la milonga citadina surge como consecuencia de las transformaciones que sufren la milonga campera y sureña al ingresar a los cafés.

Ritmo: El elemento afro se reconoce especialmente en la construcción o base rítmica en compás de división binaria (2/4), imitación del toque de los tambores, que en la milonga se escucha en las guitarras.

Instrumentos que acompañan: La guitarra es el único instrumento utilizado para su interpretación.

**Ver glosario de personalidades*

Melodías: Utiliza escalas en modo menor. Originalmente eran cantos improvisados que recibían también el nombre de **payadas**.

Figuras de la milonga

". Su coreografía es también tema de interpretaciones diversas. Para algunos musicólogos como ***Quintín Quintana*** el contacto de los vientres entre los bailarines reconoce sus orígenes en las danzas africanas y es símbolo de la fertilidad de la tierra.

Alfredo Zitarrosa* y **Atahualpa Yupanqui*** son algunos de sus más destacados representantes. **Jorge Luis Borges*** junto al músico **Astor Piazzolla*** son autores de una de las célebre milonga "Jacinto Chiclana.

**Ver glosario de personalidades*

Pedro Figari (1861-1938), El tango, Óleo

Información histórica

El significado de la palabra **milonga** es incierto; para algunos el término es un vocablo del quimbunda, idioma traído por los esclavos africanos que significa **palabra o palabrerío**. Otros estudios la vinculan con la palabra **mironga** que significa madre y **mulonga** que significa mulato.

Emparentada con el candombe y la habanera por su ritmo, su origen también es impreciso. Según el etnomusicólogo ***Quintín Quintana** la milonga representa nuestros orígenes mulatos, mezcla de lo afro y lo criollo va a ser en los cafetines donde se transforme en **"Tango"**. La milonga es la expresión improvisada y anónima del negro solitario que trabaja en el campo, del mulato veterano de las guerras por la independencia. No tiene aportes de los pueblos originarios debido a las campañas al desierto llevadas adelante por Rosas (1833-34) y Roca (1880) que no permitieron la debida síntesis cultural.

Se presume que le aportó elementos al tango que luego la tomó como subgénero propio. Llega a los suburbios a fines del siglo XIX donde es adoptada por los migrantes europeos, los que le incorporan sus propios instrumentos y maneras de interpretación.

- **Malambo:** Danza individual para varones donde los pies del bailarín son los protagonistas ya que realiza una serie de movimientos llamados **mudanzas** que le permiten demostrar su habilidades y destrezas. Los brazos realizan al mismo tiempo movimientos que complementan las mudanzas, en ocasiones se incorporan **boleadoras*** que realzan el virtuosismo del bailarín. La danza puede presentarse en forma individual o en **contrapunto**, donde dos o tres bailarines se alternan en un verdadero duelo. Los hombres compiten en grandes duelos de "Habilidad gaucha".

Dice Alfredo Zitarrosa*

(Entrevista en Madrid - año 1976)

"La milonga es el género folclórico vivo por excelencia de mi tierra (...)se trata de un ritmo que recibe influencias afro y por cierto, proviene también como una buena parte del folclore del Sur de España, el folclore Andaluz. Pero comprende una vasta zona del cono sur, la pampa argentina y las praderas onduladas de la banda oriental".

Fue muy popular en la segunda mitad del siglo XIX, algunos musicólogos las ubican en el año 1600 y aún antes en las prácticas de zapateo comunes entre los incas, araucanos y guaraníes.

*Ver glosario de personalidades

Dice **Ventura Lynch****

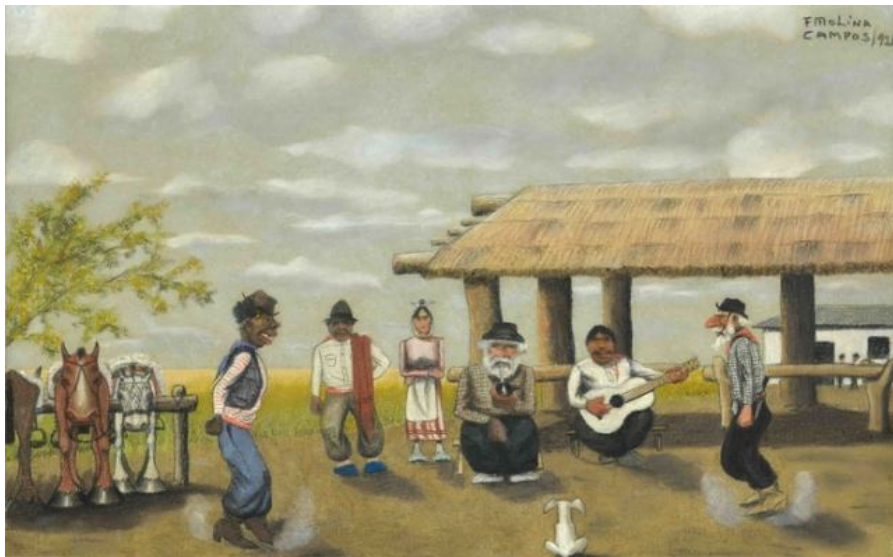
“Malambo es el torneo del gaucho cuando trata de lucir sus habilidades como danzante”

Es una danza de pulperías y fogones que animó las horas de diversión y descanso del gaucho especialmente en zonas rurales.

Ritmo: de división ternaria (6/8).

Instrumentos que la acompañan: Acompañada únicamente por guitarras que realizan rasgueos en un esquema armónico y rítmico. En la provincia de Tucumán se le incorpora el bombo legüero, otorgándole un color sonoro y fuerza que vigoriza las destrezas del bailarín. Se distinguen dos tipos de malambos el norteño y sureño; las diferencias son de estilo en cuanto a la danza y no musicales.

(Florencio Molina Campos, Malambo)

*Ver glosario.

** Ver glosario de personalidades.

6. Región Patagónica

Provincias que la integran: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Pueblos originarios de la región: Onas, Mapuches (originarios de Chile) y Tehuelches.

Características geográficas: El relieve mesetario, escalonado y cortado por valles desciende de oeste a este. Importantes acantilados caracterizan el paisaje que une al continente con el océano Atlántico. Al oeste se encuentra la Cordillera de los Andes, con abundancia de bosques y lagos (Una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo). En la Patagonia se concentran la mayor cantidad de Parques nacionales de nuestro país.

Clima: Templado a frío, la temperatura disminuye hacia el sur y con la altura. Los vientos húmedos del Pacífico sur ocasionan abundantes lluvias sobre la zona cordillerana en cuyas cumbres hay nieve permanente. Hacia el este el clima se torna árido.
(Glaciar Perito Moreno, Prov. De Santa Cruz)

Economía: Gran cantidad de yacimientos petrolíferos y carboníferos con las industrias afines constituyen una de las actividades económicas más importantes de la región, La minería y la pesca son también actividades preponderantes. Es importante la cría de ganado ovino para carne y lana. También se cultivan hortalizas, cebada, lúpulo y flores. Uno de los principales recursos de la Patagonia es el turismo.

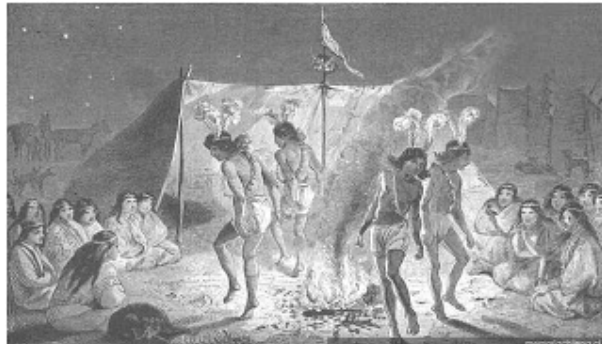
Población y cultura: La documentación arqueológica ubica en la región a pobladores cazadores y recolectores. Cuando en 1520 Magallanes llega al extremo sur del nuevo continente se encuentra con habitantes de gran porte a los que nombra como Patagones, haciendo referencia al rey Patagón del "Romance de caballería" de Pritmaleón. Las expediciones al desierto de Rosas y Roca prácticamente aniquilaron la cultura de estos pueblos, en consecuencia al llegar los inmigrantes europeos a finales del siglo XIX comienza un nuevo proceso donde las culturas y tradiciones de los migrantes se adaptan al nuevo espacio.

Danzas y música originaria: Cordillanera, Locomeo, Chorrillera.

Estas tres danzas tienen sus orígenes en las ceremonias y rituales de la comunidad mapuche. Estas expresiones musicales eran desconocidas hasta 1965 en que fueron recopiladas por **Hugo Giménez Argüello*** y utilizadas desde entonces como género musical característico de la provincia de Santa Cruz.

- **Cordillerana:** Canción danzable que puede ser entonada por un solista, dúos o conjunto donde predominan los acordes de guitarra a los que se le pueden sumar instrumentos como el Kultrun, la trutruca, la pifilka.
- **Chorrillera o Chorrillero:** Se origina en la fusión natural de la **kaani*** y la **milonga pampeana** que se produce en la zona cordillerana. Su denominación se debe a la voz popular que asegura que la guitarra con sus arpegios imita el sonido de los chorrillos de agua al chocar contra las piedras. Es semejante a la milonga pero sus melodías son sincopadas y lleva percusión.
- **Loncomeo:** Danza grupal masculina de origen Mapuche caracterizada por los movimientos de cabeza. **Lonco** significa cabeza y **meu** movimiento o vaivén. Los movimientos corporales evocan a los movimientos de la fauna regional. Se baila al son del kultrun, cajas y cuernos.

(Así bailaron un día Blog spot)

*Ver glosario de personalidades

**Ver glosario.

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

En nuestro país como en toda América los instrumentos musicales tienen orígenes diversos que se relacionan directamente por la historia de cada pueblo. Los instrumentos que actualmente intervienen en la música de proyección folclórica pueden tener su origen en los pueblos originarios o haber sido traído por los colonizadores y migrantes europeos. Instrumentos como la guitarra, el arpa, el bandoneón y el violín son muy utilizados en el folclore pero llegaron de la mano de los españoles y portugueses. En otros casos se originan en suelo americano, a partir de la imitación, mejoramiento o fusión con instrumentos europeos, africanos o asiáticos. Lo que presentamos a continuación es una muestra de los instrumentos más utilizados en la música étnica y/o de proyección folclórica. Debemos mencionar que actualmente los grupos folclórico han incorporado instrumentos provenientes de otros géneros musicales como la batería y el bajo eléctrico que provienen del rock.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL FOLCLORE			
CORDÓFONOS	AERÓFONO	MEMBRANÓFONOS	IDEOFONOS
Charango Guitarra Arpa Violín	Quena Siku Trutruca Erke Erkecho Acordeón Bandoneón Pifilca	Bombo legüero Caja chayera Kultrun	Cascahuilla

INSTRUMENTOS CORDÓFONOS

- **Charango:** Es un instrumentos de la zona cordillerana, muy utilizado en las producciones musicales del NOA. Nace en el Virreinato del Perú y su construcción estuvo inspirada en la **mandolina*** y la **vihuela*** europeas. Si bien su creación, como lo testimonian los relieves de las puertas de las iglesias en Perú, es del siglo XVI o XVII, los primeros registros que testimonian su uso datan del siglo XIX.

Ver glosario

Posee cinco pares de cuerdas o cuerdas dobles, una caja acústica que puede ser de **armadillo***, de madera de alerce, algarrobo, carejeira o mara ahuecada o laminada.

(Saúl Negelberg, *Notas de las madre tierra, Charango y Siku*)

- **Guitarra:** Instrumento de cuerda punteada. Su origen no es muy claro y múltiples son las hipótesis sobre su origen. Existen evidencias arqueológicas en **bajorrelieves*** encontrados al norte de Turquía (1.000 a. C.), también en el Antiguo Egipto y en India. Algunos le atribuyen un origen greco-latino y otros sostienen que fue introducida por los árabes en la península Ibérica durante los años de dominación musulmana.

La guitarra tiene seis cuerdas, las tres agudas son de nylon y las tres graves de alambre recubiertas de hilo de cobre. Tiene una caja de resonancia con un agujero acústico y un mástil con diapasón donde se ubican los trastes (barras que indican el lugar donde se obtienen los diferentes sonidos). En la parte extrema del mástil se encuentra el clavijero donde se tensan las cuerdas. Hay diferentes tipos de guitarra:

- clásica o española
- flamenca (levemente más péquela)
- Acústica
- Eléctrica
- Electroacústica.

- **Arpa y violín:** (Ver capítulo II)

*Ver glosario

INSTRUMENTOS AERÓFONOS

- **Quena:** Instrumento de viento con embocadura de bisel, de origen peruano que se extendió rápidamente por la región Andina. El tubo puede ser de caña o madera y tiene siete agujeros, seis adelante y uno atrás. Junto al Sikus y el Charango son los más utilizados por los conjuntos de proyección folclórica.
- **Sikus o zamponia:** Utilizado en el Altiplano Andino es un instrumento de uso colectivo que está conformado por dos hileras de tubos de caña de diferente longitud. Generalmente una primera hilera de seis tubos llamada *ira* y otra de 7 tubos llamada *arca*. Los tubos están abiertos en el extremo superior, por donde sopla el instrumentista y cerrados en el extremo inferior. Es de origen pre-incaico en *Nazca** y *Mochica** se han encontrado Sikus de cerámica, y huesos de animales y humanos. En la provincia de Jujuy su uso sigue vinculado a prácticas religiosas. Cada año grupos de jóvenes ascienden el cerro donde se encuentra la "Virgen de Copa Cabana" para *zamponear* en su honor.

ERKENCHO

ERKE

EL ERKE

CAJA

CHARANGO

*Ver glosario

- **Trutruca- Erke:** Utilizado en celebraciones públicas en el NOA está construido mediante la unión de cinco o más tramos de caña unidas por los extremos; pueden estar forrados en tripa o lana. En uno de los extremos se le inserta un pabellón de cuerno vacuno o

latón. Mide entre tres y siete metros. , (Pifilca)

Originariamente solo se usaba en

rituales actualmente se ha incorporado a los conjuntos de proyección folclórica.

- **Erkecho:** Compuesto por una boquilla de 10 a 13 cm. de largo que posee una caña o lengüeta y un cuerno de vaca o cabra. Su forma y sonido es muy similar a la del **Shofar***. Es tritónico, solo produce tres sonidos. En el NOA se lo considera una variante del Erke.

- **Pifilca:** Semejante a un silbato, es muy utilizado en la región Patagónica, especialmente en las provincias de Río Negro y Neuquén. Mide entre 30 y 40 cm y tiene embocadura de bisel. El tubo está cerrado en su extremo inferior, mientras tiene un agujero o perforación en la zona media. Es **monofónico**, produce un solo sonido.

- **Acordeón:** Muy difundido en Europa, es un instrumento de origen vienés o polaco que surgió en 1829. Está conformado por un fuelle y dos cajas armónicas de madera ubicadas a cada lado cerrándolo. A mano derecha se encuentra el diapasón o teclado y a mano izquierda los botones con los que se realizan los bajos y los acordes de acompañamiento. Tiempo antes los Jesuitas habían desarrollado un instrumento similar en la región mesopotámica

- **Bandoneón:** (Ver "Orígenes del tango")

*Ver glosario

INSTRUMENTOS MEMBRANÓFONOS

- **Bombo legüero:** (Que se escucha a más de una legua) Es originario de Santiago del Estero. Consta de dos parches o membranas de cuero con pelo sujetas por correajes de cuero crudo torcido a una caja o cilindro de madera. Se golpea con mazos, baquetas de madera recubiertas en cuero en uno de sus extremos, tanto en la membrana como en los aros de madera. El cilindro está hecho con tronco de ceibo ahuecado. Estos instrumentos son muy costosos y escasos, por esta razón también se los construye superponiendo láminas de terciado de guatambú y cedrillo.

- **Caja chayera o bagualera:** Utilizada en el NOA es un tamboril chato que se percute con un solo palillo. El **cajisto** (ejecutante) golpea con una mano mientras con la otra sostiene el instrumento, a menudo atado con un lazo de cuero atado al encordado que une y tensa ambos parches. Es muy utilizado en toda la música Andina.

- **Kultrun:** Instrumento de origen mapuche, es el tambor ceremonial más importante para esta etnia. Era utilizado por el **machi o chamán*** tanto en ritos por la fertilidad como en la curación de enfermos. Es una semiesfera, similar al timbal de entre 35 y 40 cm. de diámetro y entre 12 y 15 cm. de altura. El cuerpo es de madera de laurel, lenga o canelo ahuecada en forma cóncava o abierta, se encuentra cubierta por cuero de cordero o caballo. El ejecutante sostiene con una mano el instrumento y con la otra acciona sobre él con una baqueta. También puede apoyarse en el suelo y golpearse con dos baquetas. Esta semiesfera, en el pensamiento mapuche, representa la mitad del universo. En el parche se encuentran representados los cuatro puntos cardinales que son los poderes omnipotentes de **Ngeneche**, dios dominador del universo.

*Ver glosario

INSTRUMENTOS IDIÓFONOS

- **Cascahuilla o cascabel:** Instrumento de origen mapuche que acompaña, generalmente, al kultrun en las ceremonias religiosas. De sencilla construcción solo se necesita cuero y cuatro cascabeles.

Capítulo XI

LOS PUEBLOS DE LA ANTIGÜEDAD

Al no existir registros sonoros o gráficos de estas culturas el conocimiento sobre la actividad musical de estos pueblos es consecuencia del análisis del material arqueológico disponible, y del análisis que de ellos han hecho los equipos de musicólogos de diferentes

universidades y sus publicaciones.
(*El regreso de los dioses antiguos, Rubén López*)

Partes de instrumentos, documentos iconográficos y otros materiales han sido las fuentes de análisis.

1. Antiguas culturas orientales

Hacia finales del Neolítico comienzan a producirse cambios graduales en la vida y la economía de los pueblos, aunque se observa una continuidad parcial de la economía rural. El comercio comienza a desarrollarse con vigor en estos pueblos y como consecuencia de esto surgen mercados y ciudades, produciendo simultáneamente aglomeración y separación de la población. De todos modos las costumbres del neolítico coexisten con las nuevas formas de vida durante largo tiempo.

*Arnold Hauser

***" ...los usos y costumbres neolíticos se mantienen junto a las nuevas formas urbanas de vida..."*

A su vez el comercio exterior genera una rudimentaria economía monetaria. Algunos pueblos como los babilónicos manejaban transacciones de tipo bancarias como el pago a terceros.

* Ver glosario de personalidades

** Arnold Hauser, "Historia social de la literatura y el arte vol.1" Editorial Debate, Madrid (Impreso en Argentina, 2006)

Hubo un importante incremento de las riquezas de quienes se dedican a la actividad comercial, al mismo tiempo que la acumulación en pocas manos de tierras roturadas y de reservas libremente disponibles.

Formas autoritarias de gobierno fueron las que rigieron a estos pueblos cuyos cultos religiosos impregnaron la vida cotidiana de sus pobladores. Esto se vio reflejado en la tendencia rigurosamente formalista de sus expresiones artísticas.

Los nuevos centros urbanos generaron un contacto cerrado entre los diferentes estratos sociales. En este nuevo diseño económico y social el “**artesano**” abandona el ámbito doméstico para convertirse en un especialista que vive de su oficio, un profesional. Ya no será el “**mago**” inspirado, ahora el artesano ofrece perfección, dominio del material y esmero irreprochable en la ejecución, será proveedor tanto de centros culturales urbanos, como de los templos o la corte real.

La música

En los pueblos del antiguo oriente, aún en las más elevadas culturas se le atribuía a la música poderes sobrenaturales, y la capacidad de desviar el curso de la historia y del hombre. Cada sonido, ritmo o melodía influyen en las fuerzas de la naturaleza. Por esta razón los sistemas de organización de los sonidos, lo que en occidente llamamos **escalas** estaban elaborados dentro de un marco filosófico y esto hacía que la música de un pueblo fuera sustancialmente diferente de la de otros.

**Pola Suárez Urtubey
“Una distancia sideral separa las grandes culturas musicales orientales”*

(Mujer con laúd, Anónimo)

En China el “Lio Kio” o memorial de los ritos, establece la doctrina oficial para la música. En esta cultura la música es considerada el lenguaje natural de los sentimientos y sus efectos son irresistibles. Por tal razón es preciso anticipar el control, ya que existe una música que estimula la virtud y otra que corrompe los sentidos. Este control lo ejercen los jefes de estado.

** Ver glosario de personalidades*

*** Póla Suárez Urtubey, Breve historia de la música, Editorial Claridad, Buenos Aires.*

Yao (emperador de China) creó una música conocida como “Gran resplandor” donde se

establece la existencia de un sonido sagrado y eterno, "Campana amarilla", sobre este se construye la escala pentatónica (escala de cinco sonidos).

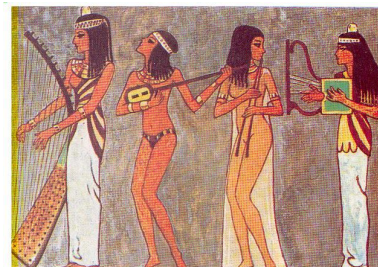
Documentos iconográficos de la época nos revelan el uso de instrumentos musicales: liras, arpas arqueadas y angulares, tambores panderetas, oboes dobles, laudes de cuello largo etc. La existencias de oboes dobles nos hace pensar en la ejecución polifónica (por lo menos dos sonidos simultáneamente) o la ejecución antifonal de voces (voces alternadas)

**Póla Suárez Urtubey*

***"Las imágenes sumarias de arpistas que rozan las cuerdas con ambas manos hace sugerir la hipótesis de una música a dos voces"*

El arte en Egipto:

La producción artística se desarrollaba en talleres que eran propiedad de príncipes y sacerdotes. Allí trabajaban artistas que podían ser empleados de forma libre o forzada. También existían los "Zocos", talleres conformados exclusivamente por trabajadores de libre contratación que producen y venden sus artesanías en el mismo sitio. Podían tanto producir por encargo o para ofrecer en el mercado, generado una verdadera revolución entre los trabajadores domésticos.

Los dueños de gran parte de la tierra al igual que en otras culturas eran guerreros, ladrones, conquistadores opresores, caudillos y príncipes. Estos últimos son los que construyen templos que son administrados por sacerdotes siendo estos los primeros clientes regulares de arte.

**Arnold Hauser*

"...declaraban las reglas tradicionales del arte tan sagradas e intangibles como el credo religioso tradicional y las formas heredadas del culto"

* Ver glosario de personalidades

** Póla Suárez Urtubey, Breve historia de la música, Editorial Claridad, Buenos Aires.

Los talleres producían para príncipes y sacerdotes:

3. Ofrendas a los dioses
4. Monumentos reales
5. Accesorios para el culto a los dioses y al monarca

Los temas que se desarrollaban tenían que ver con:

- La salvación
- La consecución de la fama imperecedera
- El culto a los muertos.

Convirtiéndose en verdaderos instrumentos de propaganda.

Príncipes y sacerdotes exigían del arte imágenes solemnes, representativas, sublimemente estilizadas. El arte debía servir a sus propios objetivos conservadores, previniendo cualquier tipo de innovación.

Un acuerdo tácito entre reyes y sacerdotes garantizaba el poder de ambos sobre la sociedad. Los reyes fueron tenidos por dioses a instancias de los sacerdotes. Al mismo tiempo estos eran incluidos en la esfera de poder de los reyes.

Con el objeto de acrecentar su propia gloria los reyes mandaban construir templos para gloria de los dioses y poder de los sacerdotes.

**Arnold Hauser*

***"Cada uno de ellos quería sacar provecho del prestigio del otro; cada uno buscaba en el artista una aliado para la lucha por el mantenimiento del poder"*

Los grandes talleres anexos a templos y palacios funcionaban simultáneamente como escuelas de artistas. De estos espacios de trabajo surgieron los productores más importantes de arte.

El objetivo de estas escuelas era mantener la tradición. Desde unos pocos centros anexos al centro espiritual se erigía una verdadera dictadura del gusto. Extremos eran los cuidados y las habilidades pedagógicas utilizadas con los aprendices. No existía un arte autónomo que tenga fines estéticos, tampoco la identidad del artista como autor de las mismas. Las obras eran encargadas para permanecer en la oscuridad de los santuarios y la profundidad de las tumbas.

**Ver glosario de personalidades*

*** Arnold Hauser, "Historia social de la literatura y el arte vol.1" Editorial Debate, Madrid (Impreso en Argentina, 2006*

A un grupo reducido de escultores y arquitecto les fueron conferidos honores como a funcionarios de estado. En los libros de escolares y de los escribas hablaban con desprecio de los artesanos, la consideración del artista fue creciendo con el tiempo.

Durante el imperio nuevo muchos artistas formaban parte de las clases sociales más elevadas generando una estirpe familiar dedicada al arte.

La música

Al igual que otras expresiones del arte estaba en manos del faraón, y estrictamente acotada a los gustos y las necesidades de la corte y del templo. Algunos músicos alcanzaron una importante consideración social, a tal punto que eran enterrados en las necrópolis reales.

La música era para los egipcios un medio para comunicarse con los muertos. Los instrumentos que se encuentran en los museos, los bajo relieves, las pinturas y las ofrendas halladas en las tumbas son las fuentes que permitieron revelar estas prácticas musicales.

Al principio la música era solo rítmica y servían para invocar el favor de los dioses sobre las cosechas o para ahuyentar plagas. Luego, en los diferentes períodos fue evolucionando.

1.- Durante el **Imperio Antiguo** eran los sacerdotes quienes cantaban en la liturgia. Utilizaban melodías en escalas **pentatónicas** y **heptatónicas**.

Contaban con instrumentos variados como:

6. Flautas
7. Chirimía (similar al aulós)
8. Trompeta
9. Arpas de seis a ocho cuerdas
10. Guitarras de tres cuerdas
11. Címbalos
12. Tambores
13. Sistros

Los cantantes y flautistas de la corte recibían el nombre de **Jufu Anj**.

2.- En el **Imperio Medio** se suman nuevos instrumentos como la lira, y provenientes de Siria llegan oboes dobles y arpas con más cuerdas.

3.- Se incorporan tambores y laudes durante el **Imperio Nuevo**. El estudio de estos instrumentos nos revela sin duda la existencia de prácticas polifónicas además de la utilización de semitonos.

4.- Finalmente es durante el **Imperio tardío** es que se inicia la práctica musical dentro del ámbito doméstico.

Capítulo XII

GRECIA, ORIGEN DE LA CULTURA EUROPEA

Información preliminar

El conocimiento de la cultura griega y su legado son herramientas fundamentales para comprender los basamentos filosóficos de la cultura europea.

La interrelación entre arte, política, religión y ciencia aún hoy tienen vigencia. Acontecimientos de nuestro tiempo histórico cobran significancia; e información que considerábamos irrelevante se torna central para analizar nuestro propio pensamiento, que en muchas ocasiones tiene arraigo en tiempos inmemoriales.

La epopeya de Homero y los escritos de Hesiodo, al igual que los de otros artistas de la época, son testimonio fundamental y reveladores de valiosa información que permite comprender los conflictos sociales y de clase que han acompañado a occidente hasta nuestros días.

La música, al igual que las cerámicas negras y otras manifestaciones del arte, acompañaron estos procesos de manera protagónica y ocuparon un lugar destacado en los procesos fundacionales, sociales, religiosos y políticos. La conexión entre la música y lo divino nos permite analizar y explicar características que la vinculan con las emociones más profundas del hombre.

**Arnold Hauser*

***Anfión, hijo de Antíope y Zeus, es considerado el inventor de la música, al son de su lira de oro se levantaron las murallas de Tebas, cuyas piedras se ubicaban una sobre otra a partir de los sonidos musicales que este producía.*

*Ver glosario de personalidades

** Arnold Hauser, "Historia social de la literatura y el arte vol.1" Editorial Debate, Madrid (Impreso en Argentina, 2006)

LA MÚSICA EN LA VIDA DE LOS GRIEGOS

La música acompaña a la historia griega desde sus orígenes y su vínculo con lo mitológico es indivisible.

La “**música**” era el arte de las **musas** que, siendo hijas de Zeus, eran quienes inspiraban las actividades intelectuales y creativas.

Quizás uno de los mitos más conocidos sea el de **Orfeo**, quien recibió su lira de **Apolo** y la iniciación en el arte del canto de las mismas **musas**.

Como mito, **Orfeo** le confiere a la música y a los músicos una cualidad divina, otorgándoles enorme influencia sobre las acciones de quienes la escuchan.

Orfeo podía con su música arrastrar tras de sí a hombres, animales y rocas.

Apolo fue quién le entregó su propia Lira que había sido fabricada por Hermes con el caparazón de una tortuga, como un presente de amor, y en su viaje con los **Argonautas** su música tapó el peligroso canto de las sirenas.

Para los griegos la música podía:

- Conducir al perfeccionamiento de las almas y el apaciguamiento de las pasiones.
- Incitar a la acción y conducir al fortalecimiento del ser.
- Podía trastornar el equilibrio mental hasta anular su fuerza de voluntad. Sin que el sujeto pudiera recordar los actos realizados. Por esta última característica su práctica era un asunto de estado.

EL MITO DE ORFEO

(Nieto de Zeus, Hijo de Calíope y Eagro)

El mito de Orfeo está íntimamente ligado a los orígenes de la cultura griega, a sus creencias y al significado esencial de la música. Con su lira enamoró a la bella Euridice, ninfa de los bosques, con quién se casó. El día de la boda la ninfa es mordida por una serpiente y muere. Orfeo, enloquecido de dolor va en su búsqueda y con su música logró dormir al terrible Cerbero, y conmovió los corazones de Hades y Perséfone, que le devolvieron a Euridice con la condición de que él caminara unos pasos adelante de la amada, y no volteara su cabeza hasta haber abandonado el inframundo. Orfeo no cumple, al llagar a la orilla voltea para ver si Euridice está detrás de él y la ninfa muere definitivamente.

**Ovidio*

“...mientras cantaba con la música de la Lira las almas rompieron a llorar...”

Todos los griegos recibían instrucción musical. Se seleccionaban melodías, ritmos e instrumentos que despertaran sentimientos nobles, rechazando aquellas manifestaciones sonoras que incitaran a la violencia y causaran la decadencia moral de la nación.

A lo largo de la historia, la música ha tenido el poder de generar en los hombres múltiples emociones además de invitarnos a reflexionar.

Hydraulis

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

La música es parte esencial en la vida de los griegos, se encuentra presente en celebraciones, ceremonias religiosas, actividades lúdicas, el teatro, la música popular y los poemas épicos.

La música fue inicialmente vocal pero los instrumentos fueron de a poco adquiriendo un rol principal en esta práctica.

Eran frecuentes los concursos donde se premiaba a los instrumentistas que podían exhibir un virtuosismo destacado.

Corneta

Una gran variedad de instrumentos eran utilizados en las prácticas musicales griegas:

- **Instrumentos de cuerda:** Lira y Cítara
- **Instrumentos de viento:** Aulós, Flauta de Pan o Siringa (Serie de tubos de longitud variable que se agrupan y soplan por el único extremo que tienen abierto) y la Corneta o Trompeta (Instrumento de metal con boquilla de hueso)
- Hydraulis (Instrumento de viento que se maneja desde un teclado, antecesor del órgano)

La **lira** y la **cítara** tenían un vínculo estrecho con las divinidades y las prácticas religiosas.

La Lira

Es un instrumento de cuerda punteada con forma de ábaco que requiere la utilización de ambas manos del ejecutante.

Construida con caparazones de tortuga. Originariamente se la utilizaba para acompañar el recitado de canciones, a otros instrumentos y en los coros de las **tragedias**.

Los griegos le atribuían su origen a Hermes,

quien se la obsequió a Apolo.
(Cerámica negra)

Las primeras Liras solo tenían tres cuerdas a las que se le sumaron otras hasta llegar al número de doce. El arpa de Orfeo tenía nueve cuerdas, las tres originales tenían el nombre de las musas de Delfos.: **Nete, Mese e Hípete**.

(Cítara, Museo Británico, Londres)

La lira se llevaba colgada en la espalda por medio de una correa.

Es un instrumento que ofrece la posibilidad de cantar y al mismo tiempo acompañarse. Apolo, Mercurio, Terpsícore y Orfeo fueron alguno de los más destacados ejecutantes.

“Cantores-poetas” hacen referencia a la belleza de su música, y las cerámicas negras junto a otros documentos nos confirman su uso en la vida cotidiana. Antes o después de cada comida los participantes pasaban la lira de de mano en mano entonando cada uno una estrofa de canciones llamadas **escolias**.

La Cítara

Es más grande que la Lira, ambas conforman el grupo de instrumentos de cuerdas más importantes de la cultura griega. La Cítara no era un instrumento de uso doméstico, solo los músicos profesionales podían tocarla con pericia.

**Aristóteles (Política V 6)*

“... no se emplearán en la educación el Aulós ni otro instrumento técnico como la Cítara...”

**Ver glosario de personalidades*

Con forma de herradura, es un instrumento de cuerda pulsada, pero para la Cítara es necesario utilizar un **plectro**. Las cuerdas que se utilizaban en la antigüedad estaban hechas con hebras de lino. Para su correcta ejecución se la debe mantenerse ubicada en forma vertical.

(Cítara, "Museo Británico", Londres)

Las cuerdas se estiran sobre un marco en forma de caja de madera, con una tapa, donde unas clavijas permiten afinar el instrumento.

**Ovidio (Ars Amatoria III)*

"... que una joven educada según la norma, no ignore sujetar el plectro con su diestra y mantener la cítara con la izquierda".

Cerámica negra

El Aulós

Instrumento de viento similar al oboe pero doble. Su sonoridad se produce en forma simultánea en los dos tubos. Puede utilizar lengüeta simple o doble, dependerá de su constructor. Es el más destacado de los instrumentos de viento. Utilizado para la guerra y vinculado al culto a Dionisos fue protagonista en las prácticas musicales griegas.

**Ver glosario de personalidades*

Las prácticas musicales

Múltiples eran las prácticas musicales en Grecia. Las más importantes y frecuentes eran

- **La Citacordia:** es el canto solista con acompañamiento de **Cítara**.
- **La Aulodia** es el canto solista con acompañamiento de **Aulós**.
- **Los Nómos** Era una de las formas instrumentales más utilizadas.

A través de esta música se describen escenas de las vidas de los dioses.

El **Nómo Pítico** (586 a. C.) es la primera producción importante en el arte del **Aulós**, considerada como un remoto ejemplo de la **música programática**, en cinco movimientos narra la lucha de Apolo con el dragón.

LA TEORÍA MUSICAL GRIEGA

Así como la música tiene para los griegos origen divino, también tiene un marco teórico que ejerció gran influencia sobre Europa hasta la "Alta Edad Media".

Los orígenes de la teoría musical nos remiten a dos nombres principales:

1. **Pitágoras*** (585- 479 a. C.) que al parecer extrajo sus principios de las culturas egipcia y mesopotámica.

MODOS GRIEGOS
Unión de dos tetracordos

<http://almudenalenguajemusical.wordpress.com>

2. **Aristótenes de**

Tarento* (siglo IV a. C.)

El elemento primario en la construcción musical griega es el tetracordio, conformado por cuatro sonidos (tetra = cuatro)

*Ver glosario de personalidades

Los mismos se encuentran ordenados en forma consecutiva y descendente. Las notas extremas reciben el nombre de "**Histotes**" y son fijas, no pueden ser modificadas. Las dos notas intermedias pueden modificarse y reciben el nombre de "**Kinumanoi**". La modificación de estas notas intermedias dará lugar a tres clasificaciones de los tetracordios:

- **Tetracordio Diatónico**
- **Tetracordio Cromático**
- **Tetracordio enarmónico.**

Los tetracordios podían unirse de a dos y esto formaba una "**Harmonía**" que es una estructura equivalente a una **escala**.

Los **tetracordios** recibían diferentes nombres según los lugares del Asia Menor donde fueron inicialmente utilizados:

- **Dórico**
- **Frigio**
- **Lidio**
- **Mixolidio.**

En el mundo griego co-existían dos tipos de notación:

- **Alfabética** destinada a la música vocal
- **Combinación de signos autónomos** para la música instrumental

Quedan algunos documentos que testimonian estos usos de escrituras en:

- Coral de "Orestes" de **Eurípides***.
- Dos himnos délficos en honor a Apolo (siglo II a. C)
- Tres himnos de Mesomedes (siglo II)

Esta teoría, junto al sistema de afinación pitagórica, constituyeron los grandes legados de Grecia al mundo occidental.

La teoría de los **modos eclesiásticos medievales** transmitida a partir de los escritos de **Boecio*** y **Casiodoro*** está basada en los escritos sobre las prácticas griegas.

*Ver glosario de personalidades

PITÁGORAS Y LOS SISTEMAS DE AFINACIÓN

Las cuestiones de “*afinación*” distan mucho de ser una curiosidad acústica, matemática o histórica. Los compositores piensan y escriben la música teniendo en cuenta los sistemas de afinación vigentes. Esto significa que tener en cuenta, estudiar y utilizar los sistemas de afinación de la época y lugares donde la música fue escrita redundan en una mejor y más afinada ejecución que si tratamos de adaptar la música al actual sistema de afinación.

La teoría de la afinación o temperamento consiste en definir la altura exacta que debe tener cada sonido en un sistema determinado. En la música occidental y muy especialmente en los instrumentos de teclado esto significa establecer las relaciones de altura entre los doce sonidos de la escala, determinando los criterios que deben tenerse en cuenta al afinar un instrumento.

El sistema de afinación que se utilizó durante los primeros mil años de música culta en occidente estaba basado en la organización la escala de quintas puras propuesto por Pitágoras.

En este sistema la 5ta. Justa o perfecta es la medida que se utilizaba para la construcción de dicha escala.

En la propuesta de Pitágoras los sonidos de la escala se obtienen de la división proporcional de una cuerda.

Afinación y matemáticas

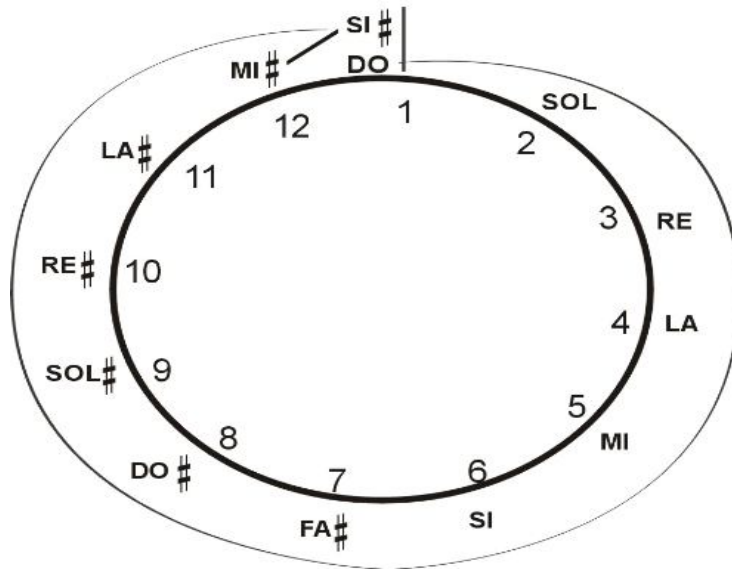
Cuando escuchamos una melodía o cualquier tipo de música, entre muchas otras cosas escuchamos la relación horizontal entre los sonidos que la componen. Esta relación o distancia entre dos sonidos, es conocida como **intervalo***. Del cociente entre las frecuencias de ambos sonidos resulta el número que representa la afinación del intervalo. Si este número es entero o pequeño estamos en presencia de un intervalo perfectamente afinado.

Ejemplo:

Si escuchamos un La de frecuencia 440 Hz y otro la de frecuencia 880 Hz el cociente entre ambas será 2, un número entero y pequeño. Tendremos en este caso un intervalo de 8va. Perfectamente afinado. La condición para una perfecta afinación es que el cociente sea un número pequeño y/o entero.

*Ver glosario

El sistema de afinación utilizado en la actualidad en occidente no utiliza 5tas ni 3eras puras o perfectamente afinadas. No lo percibimos porque fuimos educados auditivamente para soportarlas.

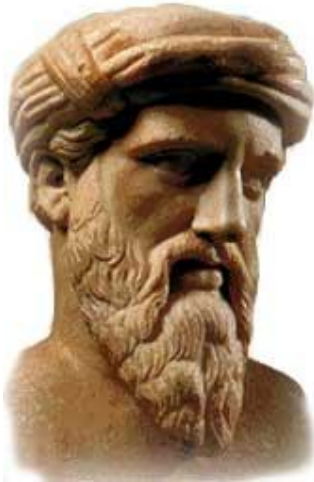
Espiral pitagórica

**Claudio Di Vérolí*
“Nuestro sistema de tonos y semitonos surge en la Edad Media a partir del “Círculo de Quintas Pitagórico”

Haciendo historia

La afinación pitagórica consiste en afinar un sonido que se encuentra con respecto a otro a una quinta justa descendente de distancia, y proseguir por quintas consecutivas siempre a partir de la última nota afinada”. Si una cuerda extendida produce al vibra el sonido “Do” al dividirla exactamente por la mitad producirá el sonido “Fa” (cinco notas más graves) Si continuamos dividiendo la cuerda encontraremos el resto de los sonidos.

* Ver glosario de personalidades

Pitágoras

Este sistema de afinación funcionaba bien en la música monódica, o en las primeras polifonías, donde a una melodía se le superponía otra igual solo que cinco u ocho notas más aguda; a veces ocho notas más grave.

Una mayor cantidad de voces dificultan la utilización de este sistema.

Esto se debe a que una vez obtenido los once sonidos la última quinta es totalmente desafinada, a tal punto que recibe el nombre de **"quinta del lobo"**

Esta pequeña diferencia recibe el nombre de **"coma pitagórica"**. El sistema de afinación pitagórica cayó en desuso alrededor del siglo XIV, momento en que la música para teclado y las polifonías a cuatro o más voces impidieron el manejo discrecional de la "Quinta del lobo".

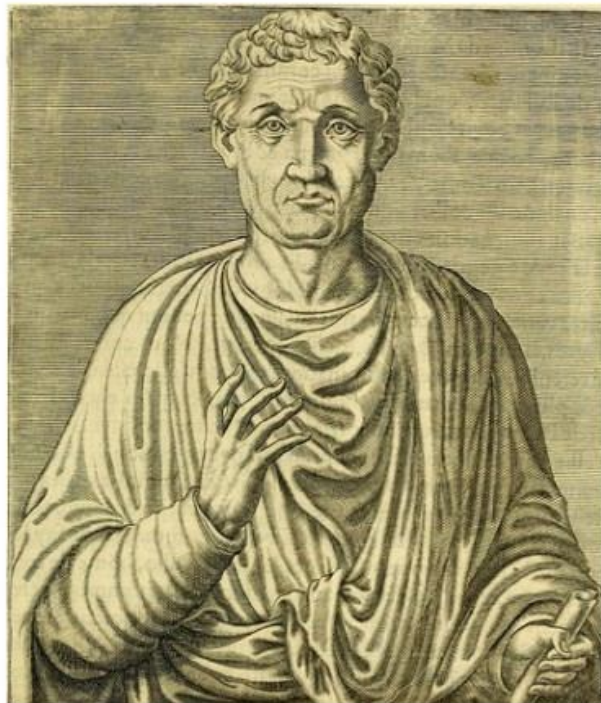
Con el correr de los siglos hubo múltiples experimentos donde se agrandaba o acortaba la afinación de los intervalos para repartir la **coma pitagórica**.

Múltiples fueron los resultados y sistemas, algunos con mayor éxito y otros especulaciones teóricas inaplicables.

A partir del Siglo XIX surge el sistema de **"Temperamento igual"** que utilizamos en nuestros días.

Se conservan tres obras que contienen música con afinación pitagórica:

- Códice Robert bridge
- Códice Faenza
- Libro de órgano de Buxheim

(Aristóteles de Tarento)

Capítulo XIII

LA EDAD MEDIA

La edad media es el período más extenso de la historia.
Con alrededor de mil años de duración ningún otro se extendió por tanto tiempo.

Para su mejor estudio y comprensión se divide en dos partes:

- Alta Edad Media o Románico
- Baja Edad media o Gótico

ALTA EDAD MEDIA O ROMÁNICO

(Anónimo, "Frontal del altar de Esquius" Catalonia)

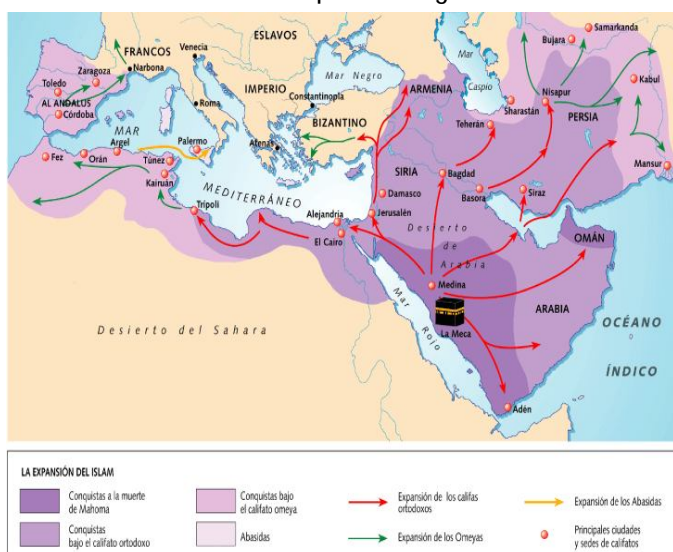
Marco histórico

El saqueo de Roma por Alarico y la consecuente caída del Imperio Romano de Occidente en el año 410 marcan el comienzo de la Edad Media.

Su finalización está relacionada con dos eventos que modificaron la vida y el pensamiento de la época:

1. La difusión de la **imprenta** (alrededor de 1440)
2. El **descubrimiento de América** (1492)
3. Caída de **Constantinopla*** en poder de los turcos.

En el siglo V los pueblos germanos y celtas tomaron el control de Europa central y occidental. Lo hicieron a partir de grandes movimientos migratorios, arrasamientos y saqueos.

Estos pueblos, portadores de nuevas costumbres y formas de vida, se impregnaron de la cultura clásica de los pueblos arrasados, que era mucho más evolucionada pero se encontraba paralizada y anquilosada, actuando como elemento dinamizador de la vieja cultura imperial.

www.google.com/images

Los nuevos pobladores tomaron de la cultura clásica:

1. **El derecho** que fundieron con sus propias prácticas legislativas.
2. **La religión cristiana**
3. **El latín** que adoptaron como vehículo de relación con los otros pueblos, ya que ofrecía mayores posibilidades expresivas. Finalizando la Edad Media y como consecuencia de la fusión entre el latín y las lenguas vernáculas surgieron las **lenguas romances** (español, italiano, portugués y francés).

*Ver glosario de personalidades

En el siglo VII los pueblos árabes, movilizados por los idearios de Mahoma y su afán expansionista extendieron sus dominios desde la **India** hasta el sur de **Francia**. Esta conquista del sur europeo demoró medio siglo, durante el cual los pueblos árabes conquistaron todo el norte de África, cercaron Constantinopla (Capital del Bizancio) y casi toda la península Ibérica donde permanecieron casi ocho siglos.

El mundo islámico adquirió gran refinamiento a partir de las influencias de la cultura clásica, pero también dejó su impronta a partir del desarrollo de las *ciencias*, la *astronomía*, la *medicina*, fundiendo el saber helenístico con el oriental.

Durante el siglo VIII **Carlomagno (768- 814)**, rey de los francos, extendió sus territorios desde Cataluña hasta la actual Polonia ocupando el norte de Italia y la actual República Checa.

Creó la **Schola Palatina**, modelo de institución cultural, donde se cultivaban las artes, las ciencias y se recogió la herencia literaria de la antigüedad clásica greco romana.

Este modelo se extendió luego a catedrales y monasterios.

Con la muerte de Carlo Magno su reino quedó dividido entre sus hijos y a partir de entonces Europa vivió un largo período de escisiones, reunificaciones y ampliaciones hasta conformar los diferentes reinos que aplicaron su poder según lo establecido por los regímenes feudales.

(Mapa del imperio Carolingio)

Pensamiento

El **teocentrismo** fue el pensamiento dominante durante estos mil años de historia, donde todas las acciones ya sean políticas o artísticas giraron en torno a él.

Régimen feudal

Sistema por el cual un poderoso señor ofrecía su protección a otros a cambio de quedar convertidos en sus vasallos. Entregándole sus tierras, servicios personales y la decisión sobre su vida o muerte además de su libertad.

Teocentrismo

Todo pensamiento y acción del hombre es por Dios y para Dios

Artes plásticas

El arte de los primeros cristianos, heredero del magnífico arte clásico, aunque empobrecido y esquematizado en su expresión llena de símbolos religiosos y guerreros, se impuso al arte de los pueblos invasores.

Al mismo tiempo Bizancio (Imperio Romano de oriente) ajeno a las turbulencias de los primeros siglos, conjugó su arte con la influencia oriental (arte persa) desarrollando una expresión artística, que partiendo de los modelos clásicos dio por resultado una expresión totalmente original.

La cúpula sobre planta cuadrada y los mosaicos simétricos son características que identifican el arte bizantino, muy influyente en la península Itálica.

En el resto de Europa se conjugaban el esplendor del reinado de Carlo Magno con los procedimientos del arte bárbaro y el arte paleocristiano. Esta confluencia de expresiones dio como resultado lo que conocemos como **arte románico**.

(Monasterio Ntra. Sra. De Guadalupe)

- El **arte románico** se impone en toda Europa como expresión artística de la alianza política entre la iglesia, a través de los Papas Esteban II y Adriano I, Carlo Magno y Otón. A partir de esta alianza los monarcas ofrecieron a la Iglesia protección militar a cambio de prebendas.

Los monjes de **Cluny** (Francia) fueron los encargados de encausar y difundir el **arte románico**.

Arquitectura:

Las construcciones **románicas** utilizaron en sus muros reforzados y de gran grosor **sillares** (especie de ladrillos) de piedra y **bóveda de cañón*** en la parte superior.

Las iglesias adoptaron la forma de cruz latina con el **ábside*** semicircular. De aspecto estático, pesado y horizontal; con pocas puertas y ventanas estrechas. Fueron pensadas para generar la sensación de oscuro recogimiento.

Escultura:

Esquemática, poco expresiva y simbólica, solían utilizarse en reemplazo de columnas donde la ornamentación se basaba en figuras geométricas, fauna y flora.

El **arte románico** tiene una intensión demostrativa, por esta razón las imágenes suelen evocar pasajes del evangelio para que el pueblo inculto y analfabeto vea expresado plásticamente lo que se predica.

* Ver glosario

Pintura mural:

Sustituye a la decoración escultórica. Expresa su influencia bizantina en las dimensiones no realistas, las actitudes esquematizadas y la ausencia de paisajes que lo alejan del naturalismo.

Algunos símbolos:

- Pavo real = Incorruptibilidad
- Ciervo = Inocencia
- Perro = Fidelidad

El románico es un arte comprometido con la ideología dominante

• La música religiosa

Al igual que otras expresiones del arte, la música va a representar fielmente la concepción **teocéntrica** del pensamiento medieval.

La expresión musical-religiosa va a ser:

1. **Monódica:** Esta textura va a representar el pensamiento único que dominó a la Edad Media.
2. **Vocal y a capella:** La música religiosa es **vocal** porque las voces son los únicos instrumentos de construcción divina y esto los vuelve perfectos. Es **a capella** ya que los instrumentos musicales estaban prohibidos en la práctica religiosa porque al ser contruidos por el hombre eran imperfectos.
3. **Colectiva:** El canto colectivo expresa el anonimato que impone el teocentrismo. En un mundo donde todas las acciones del hombre son por y para Dios ninguna importancia tiene la identidad de los hombres.
4. **anónima.** (*Idem. colectivo*)

A.-La música litúrgica:

Algunas décadas antes de las invasiones bárbaras el Imperio Romano había adoptado la religión cristiana como práctica oficial. La música que acompañó a esta liturgia estuvo condicionada por la tradición judía a la que se sumó la influencia griega y romana.

La música de los primeros cristianos fue conformándose como una expresión puramente vocal, austera y fiel a la idea religiosa a la que sirve.

B.-Formas musicales:

Las formas más representativas utilizadas en la liturgia fueron dos:

1. Canto responsorial:

El **responsorio** es una especie de estribillo con el que los fieles respondían a cada versículo de un salmo entonado por un solista, que la mayoría de las veces era un sacerdote.

(San Gregorio, Anónima)

2. Canto antifonal:

La **antífona** es una frase musical que introduce a un salmo. Este es cantado alternativamente por dos coros que al finalizar repiten juntos la antífona.

A estas dos formas principales se incorporaron más tarde los **himnos** que tenían forma estrófica. A finales del siglo IV se destacan los himnos de San Ambrosio, obispo de Milán.

C.-El canto gregoriano:

El Papa Gregorio I (540-604) junto a sus ayudantes recopiló la práctica musical de los primeros cristianos.

Este repertorio recibió el nombre de "**Romano antiguo**".

El trabajo iniciado por el Papa Gregorio en el siglo VI continuó durante los siglos VII, VIII y IX conformando un repertorio que en honor a su primer recopilador recibió el nombre de "**Canto gregoriano**".

Durante el siglo XI se establecen las reglas para su notación musical y durante los siglos XII y XIII se enriquece con nuevos aportes.

El **canto gregoriano** es de ritmo libre, no se somete a la rigidez métrica del compás y la monodía potencia el sentido del texto al cual sirve como en toda la música religiosa de la Edad Media.

Dos recursos opuestos lo caracterizan: la construcción **silábica y melismática**.

1. **Canto silábico:** Es cuando a cada sílaba del texto le corresponde un solo sonido.
2. **Canto melismático:** Es cuando a una sílaba del texto se le asignan dos o más sonidos diferentes para ser cantados con ella. Cuando en el **melisma** participan un grupo reducido de sonidos (dos o tres) este recibe el nombre **neuma**.

El **canto gregoriano** fue la expresión musical que representó al imperio carolingio. Durante el reinado de Carlo Magno se planteó la necesidad de unificar las expresiones artística, sean plásticas o musicales, para que así identifique a los dominios del monarca. La expansión de los benedictinos de Cluny, portadores y ejecutores de esta idea estética unificadora, impuso el **romano antiguo** en todas las regiones que se encontraban bajo el dominio del monarca carolingio, incluso en aquellas regiones que habían desarrollado un canto litúrgico propio como el Ambrosiano en Milán y el mozárabe en España.

D.- Secuencias y Tropos:

La necesidad de recordar los largos **melismas** de algunos cantos, especialmente los del final del **Aleluya** hizo que en algunos monasterios se buscaran soluciones a este problema.

Durante el siglo IX en San Marcial y Saint Gall en Limoges (Francia) agregaron textos inventado a lo largo melismas, de modo que coincidiera en forma silábica. Estos textos recibieron el nombre de **Secuencia o prosa**.

La nueva práctica fue un estímulo para la inventiva poética que abandona el latín y adopta la lengua vulgar, independizándose finalmente de la práctica litúrgica.

Simultáneamente en otros cantos se fueron intercalando fragmentos melódicos ajenos al repertorio del **gregoriano**. Estos recibieron el nombre de **Tropos**.

En latín **tropare** significa inventar. De ahí que se le asigne este nombre a las melodías agregadas. Los **tropos** llevaban con frecuencia un texto en lengua vulgar que explicaba pasajes del evangelio. También utilizaban melodías de carácter popular, lo que explica su rápida aceptación y difusión.

Las **secuencias** y **tropos**, con sus textos medidos y versificados, significaron un cambio decisivo en la música medieval que inicia así su alejamiento del troco gregoriano. Entre los primeros y más destacados compositores de **tropos** y **secuencias** se encuentran dos monjes de Saint Gall: Notker Balbulus y Tutilo (siglo IX).

• La música profana

Durante la Edad media la influencia de la iglesia, sobre la música y todas las expresiones del arte, era absoluta. Todos los resortes de la cultura y la difusión estaban en manos de la iglesia. Por esta razón no hay noticias de la música popular que debía conformar el repertorio de los primeros juglares.

Esto no supone la inexistencia de una música ajena a la liturgia, prueba de ello son los Tropos y Secuencias, que siendo una técnica de la música litúrgica, utilizaba melodías populares; dando testimonio de su existencia.

A. - Los juglares:

Perseguidos constantemente por la iglesia, eran personajes nómades, herederos de los **mimos** y **joculatores** de la Roma clásica y pagana.

Iban de pueblo en pueblo asombrando y divirtiendo a un público analfabeto, una mezcla de poetas y saltimbanquis, que en sus actuaciones alternaban la declamación, el malabarismo, la música la sátira la lírica y la gesta épica.

Los juglares, transmisores de la música popular, incorporaron a sus prácticas las novedades surgidas a partir de los Tropos (Los músicos, Anónimo)

y secuencias. Se acompañaban con instrumentos musicales, prohibidos por la iglesia entre otras razones por sus vínculos con lo pagano.

Se reconocen diferentes categorías de juglares:

1. **Los goliardos:** Clérigos de alto nivel cultural que habían abandonado la vida religiosa y aprovechaban su superioridad cultural para ganarse la vida en las calles. Cantaban y recitaban en latín y en vulgar. Su repertorio incluía refinada poesía o canciones dedicadas al vino, las mujeres y en contra de la iglesia.
2. **Los juglares:** representan una franja intermedia con las características y prácticas anteriormente mencionadas.
3. **Los cazurros o remedadores:** Son los más vulgares, ya sea por su falta de cultura como por la temática que abordan.
4. Los juglares **más pulidos** se pueden confundir con los trovadores. La diferencia radica en que los trovadores componían sus propias canciones mientras que los juglares no.

(Pintura de un trovador)

Los registros más conocidos sobre estas prácticas musicales son los **Códice de Ripoll** y los **Carmina Burana** (Monasterio de Beuren Alemania)

B.- Trovadores:

De clase social más elevada insistían en diferenciarse de los juglares a los que consideraban inferiores.

Surgen en el sur y sudoeste de Francia, en

las zonas de Provenza, Languedoc y Aquitania. Uno de los trovadores más famosos de la historia fue Guillermo IX de Poitiers (1086-1127) Conde de Aquitania.

Los trovadores cantaban obras de su propia creación que podían ser canciones de gesta, heroicas, de amor, políticas, morales, satíricas piadosas y fúnebres escritas en lenguas romances. Desarrollaron fórmulas rítmicas en las que alternan sonidos largos y breves otorgándole a esta música una dinámica característica.

La construcción melódica definitivamente se aparta de los modelos litúrgicos.

Las formas que utilizaban eran variadas pero las más utilizadas eran la forma **rondó y balada**.

Forma rondó: Alterna coplas con un estribillo.

Forma balada: Alterna un estribillo cada tres estrofas.

Esta práctica musical se extendió rápidamente por toda Europa.

Los trovadores del norte de Francia recibieron el nombre de **Troveros** y los alemanes **minnesanger**.

La actividad de los trovadores se desarrolla muy fuertemente durante el siglo XII pero la historia registra dos trovadores de actividad trascendente durante el siglo XIII, Giraut Riquier (Catalán) y Adam de La Halle (Francés)

(Vito Campanella, Oleo)

GLOSARIO

- **Ábside:** Sector semicircular y abovedado de un templo donde se ubica el altar principal.
- **Academias (de tango):** Lugares privados de acceso público donde se bailaba el tango.
- **Acordes:** Conjunto de tres o más sonidos diferentes que suenan simultáneamente.
- **Antropología:** Ciencia que estudia a la especie humana en su aspecto físico y en sus manifestaciones sociales y culturales.
- **Arcangelo Corelli:** 1653- 1713, Compositor y violinista italiano.
- **Armadillo:** Mamífero placentario.
- **Armónico:** Sonido cuya frecuencia es múltiplo de la de otro denominado principal que se produce simultáneamente con este.
- **Badajo:** Pieza que pende en el interior de una campana.
- **Bajo relieve:** Técnica escultórica donde la figura sobresale levemente del fondo.
- **Bimodal:** Que utiliza dos modos o escalas diferentes.
- **Bizancio:** Capital del Imperio Romano de Oriente.
- **Bóveda de cañón:** Techo en forma de cilindro que cubre el espacio comprendido entre dos muros paralelos.
- **Boleadoras:** Arma para cazar utilizada por los pobladores originarios de la región Pampeana y Patagónica adoptada y modificada por el gaucho.
- **Bossa nova:** Música popular brasileña influenciada por el jazz.
- **Circo romano:** Junto a los Anfiteatros y Teatro conforma el grupo de instalaciones destinadas a divertir al pueblo.
- **Contrapunto:** Técnica compositiva que se basa en la superposición de voces independientes entre sí.
- **Cruzadas:** Guerras Santas
- **Disco sencillo:** Disco de vinilo que contenía uno o dos temas en cada uno de sus lados.
- **Estribillo:** Conjunto de versos o estrofa que se repite con idéntico texto y entonación.
- **Fonógrafo:** Dispositivo creado por Thomas Edison en 1870 para reproducir sonidos grabados previamente.
- **Gramófono:** Creado por Emile Berliner en 1890 fue el primer sistema de reproducción de sonidos en utilizar discos planos.
- **Happening:** Evento cultural multidisciplinario.

- **Intervalo:** Distancia entre dos sonidos consecutivos.
- **Kaani:** Danza mapuche de celebración a la primavera y la caza donde solo danzan hombres. La ejecución de la música está a cargo exclusivamente de las mujeres.
- **Liberto:** Esclavo a quién se ha dado libertad, respecto de su patrono.
- **Libros miniados:** Libros que contienen ilustraciones y pinturas de tamaño pequeño y de gran valor artístico.
- **Machi o chamán:** Sacerdote de la cultura mapuche.
- **Mandolina:** Instrumento musical de cuerdas (Posee cuatro pares) que se accionan con una púa.
- **Milongas:** (Ver academias)
- **Mochica:** Moche, ciudad al norte de Perú donde se desarrolló la cultura Moche.
- **modos antiguos:** Escalas utilizadas por los pueblos de la antigüedad.
- **Modo Lidio:** Escala mayor que tiene entre el 1er grado y el 4to un intervalo de 4ta aumentada.
- **Nazca:** Ciudad peruana ubicada en la región centro-sur de dicho país.
- **Octava:** Intervalo de ocho notas entre dos sonidos.
- **Oratorio:** Obra musical religiosa conformada por voces e instrumentos que no requiere representación escénica.
- **Orgánico:** Conjunto de voces e instrumentos que intervienen en una obra musical.
- **Pentatónica:** Cinco sonidos.
- **Piringundines:** (Ver Academias)
- **Quinoa:** Pseudo cereal que se cultiva principalmente en la cordillera de los Andes.
- **Real cédula:** Documento firmado por un rey que dictaba una norma o disposición.
- **Resonadores:** Cavidades dentro del cráneo que permiten amplificar la voz.
- **Seudolidia menor:** Así denomina Carlos Vega a la mezcla entre las escalas menor melódica y el modo Lidio.
- **Shofar:** Instrumento que se utiliza en la liturgia judía.
- **Tahuantinsuyo:** Territorio inca.
- **Tercera Mayor:** Distancia entre dos sonidos. (dos tonos y un semitono)
- **Transpositor:** Instrumento cuyos sonido real es superior o inferior a la altura de las notas escritas. (*Dic. Oxford de la Música*)
- **Tritónica:** Tres sonidos
- **UNESCO:** Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
- **Vihuela:** Antiguo instrumento musical español cuyas cuerdas se accionan con una púa.

GLOSARIO DE PERSONALIDADES Y ORGANISMOS

- **Alejandro Medina:** Bajista, cantante y compositor argentino nacido en 1949.
- **Alfredo Gobbi:** Pianista, violinista, compositor y director de orquesta nació en París en 1912 y falleció en Bs. As. En 1965.
- **Alfredo Zitarrosa:** Cantautor, poeta y periodista uruguayo. (1936-1989)
- **Andrés Chazarreta:** Músico e investigador del folclore argentino (1876- 1960)
- **Aníbal Troilo:** 1914- 1995, bandoneonista, compositor y director de orquesta.
- **Antonio Sepp:** Sacerdote jesuita, Italia 1655- Costa Rica 1733.
- **Aristóteles:** Filósofo griego, 384 a. C – 322 a. C.
- **Aristóteles de Tarento:** Filósofo y teórico musical. 361 a. C- 30 a. C.
- **Arnold Hauser:** 1892- 1978, Historiador del arte de origen húngaro.
- **Asamblea del año XIII:** Congreso de diputados de “Las provincias unidas del Río de La Plata” que sesionó entre 1813 y 1815.
- **Astor Piazzolla:** Bandoneonista y compositor argentino (1921- 1992).
- **Atahualpa Yupanqui:** Guitarrista y poeta argentino (Argentina 1908- Francia 1992).
- **Atilio Stampone:** Pianista, arreglador, compositor y director argentino nacido en Buenos Aires en 1926
- **Augusto R. Cortázar:** Abogado, Dr. en letras y folclorólogo argentino (1910- 1974) Ex alumno del CNBA.
- **Beca Guggenheim:** creada en 1925, es un subsidio otorgado por la John Simón Guggenheim Memorial Foundation a profesionales avanzados en todos los campos del saber (ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades y artes)
- **Beethoven:** 1770- 1827, Compositor alemán.
- **Béla Bartók:** Rumania 1881- EE.UU. 1945, pianista, compositor e investigador húngaro.
- **Bernard Herrmann:** Compositor estadounidense (1911- 1975). Especializado en música para cine.
- **Bill Evans:** 1929- 1980, pianista de jazz y director estadounidense.
- **Bill Haley y sus cometas:** Banda estadounidense de “Rock and roll” que desarrolló su actividad entre 1952 y 1981 en que muere Bill Haley.
- **Boecio:** Filósofo romano. 480- 524/25
- **Carlos di Sarli:** 1903- 1960, pianista compositor y director.
- **Carlos Gardel:** Cantante y compositor de tangos. (1890- 1935)
- **Carlos Vega:** (1898- 1966) Investigador y docente de la UCA fue discípulo y colaborador de José Imbelloni.
- **Carl Friedrich Uhling.** 1789- 1874, luthier Aleman.
- **Casiodoro:** Político y escritor. 485- 580

- **Charles Wheatstone:** 1802- 1875, científico e inventor británico.
- **Charly García:** Músico argentino nacido en 1951 es una figura relevante del Rock Nacional
- **Ciro Fogliatta:** Músico argentino fundador del “Rock Nacional” nacido en 1943.
- **Claudio Di Veroli:** Músico y matemático ítalo-argentino nacido en 1946.
- **Claudio Gabis:** Guitarrista, compositor y pedagogo pionero del blues en Argentina. Nació en 1949.
- **Claudio Monteverdi:** 1567- 1643 Compositor italiano considerado uno de los padres de la ópera.
- **Constantinopla:** Capital del Imperio romano de oriente.
- **Curt Sachs:** 1881- 1959, musicólogo y pedagogo alemán.
- **Daniel Vidart Batzabal:** Antropólogo, escritor y ensayista uruguayo, nacido en 1920.
- **Edward Taylor:** Antropólogo inglés. (1832- 1917)
- **Eladia Blázquez:** 1931- 2005, Cantan, poetisa y compositora.
- **Enrique Santos Discépolo:** Compositor, dramaturgo y cineasta argentino (1901- 1951)
- **Erich von Hornbostel:** 1877- 1935, Etnomusicólogo austríaco.
- **Ernesto Padilla:** Político e intelectual argentino (1873-1951)
- **Eurípides:** Poeta griego 480 a. C- 406 a. C
- **Félix Mendelssohn:** Compositor, director y pianista alemán. (1809- 1847)
- **Friedrich Engels:** Filósofo alemán (1820- 1895)
- **G. F. Händel:** 1685- 1759, Compositor alemán.
- **Haydn:** 1732- 1809, Compositor austríaco, maestro y amigo de Mozart.
- **Héctor Berlioz:** 1803- 1869, Compositor Francés.
- **Heinrich Band:** 1821- 1860, fabricante de instrumentos alemán.
- **Henry Purcell:** 1659- 1695, Compositor Inglés.
- **Hilda Herrera:** Pianista compositora y educadora argentina nacida en 1933 en la Prov. De Córdoba.
- **Homero:** Nombre con que se conoce al aedo griego autor de la “Iliada” y la “Odisea”
- **Homero Manzi:** 1907- 1951, poeta, director de cine y político.
- **Hugo Giménez Argüello:** Cantante y compositor del folklore argentino. (1944- 2011)
- **Hugo del Carril:** 1912- 1989, cantante, actor, guionista, director y productor de cine.
- **Igor Stravinsky:** Rusia 1882- EE.UU 1971, compositor ruso.
- **Instituto Di Tella:** Centro de investigación cultural líder en Latinoamérica. Se fundó en 1958. Actualmente se dedica a la investigación en las áreas de economía y ciencias sociales.
- **Isabel Aretz:** Compositora y musicóloga argentina de reconocimiento internacional. (1909-2005) Ex alumna del CNBA.
- **Javier Martínez:** Nacido en 1946 es un baterista, cantante y compositor argentino, pionero del “Rock nacional”
- **Johann Christoph Denner:** 1655- 1707, Famoso fabricante de instrumentos de viento de origen alemán.
- **Johann Gottfried Herder:** Filósofo alemán (1744- 1803)
- **Johann Sebastián Bach:** 1685- 1750 Compositor alemán.
- **Jorge Luis Borges:** Escritor argentino. (Buenos Aires 1899- Ginebra 1986)

- **José Imbelloni:** Antropólogo y naturalista. (Lauria-Italia 1885- Buenos Aires 1967)
- **José María Contursi:** Letrista de tango 1911- 1972
- **Juan Bautista Ambroseti:** Etnógrafo, folklorólogo y naturalista argentino. (1865- 1917)
- **Juan Alfonso Carrizo:** Investigador, recopilador (poesía de transmisión oral) y docente argentino. (1895- 1957)
- **Juan D'Arienzo:** 1900- 1976, músico y director de orquesta.
- **Juan Falú:** Guitarrista y folklorista argentino nacido en la Prov. De Tucumán en 1948.
- **Julio de Caro:** Violinista, director y compositor de tangos argentino. (1899- 1980)
- **Karl Marx:** Filósofo alemán (1818- 1883)
- **Lautaro Ayestarán:** Musicólogo y pedagogo uruguayo. (1913- 1966)
- **Litto Nebbia:** Nacido en 1948 es uno de los músicos considerados fundadores del "Rock nacional"
- **Lola Membrives:** Actriz argentina 1888- 1969
- **Luciano Berio:** 1925- 2003, Compositor italiano.
- **Luis Alberto Spinetta:** 1950- 2012, poeta y compositor, fue uno de los máximos exponentes del Rock Nacional.
- **Mariano Mores:** 1918- 2016, pianista y compositor.
- **Martín Agrícola:** 1486- 1556, Compositor renacentista y teórico musical alemán.
- **Mauricio Birabent:** Nacido en 1942 es uno de los músicos argentinos pioneros del Rock nacional.
- **Max Steiner:** Compositor austriaco especializado en cine (1888- 1971)
- **Miguel Abuelo:** 1946-1988. Músico, poeta y cantante líder del grupo de Rock "Los abuelos de la nada"
- **Miles Davis:** 1926- 1991, trompetista y músico de jazz estadounidense.
- **Murray Shaffer:** Compositor, escritor, ambientalista y pedagogo musical canadiense nacido en 1933.
- **Oswaldo Fresedo:** 1897- 1984, compositor y director de orquesta.
- **Oswaldo Pugliese:** 1905- 1995, pianista, director y compositor.
- **Ovidio:** Poeta romano 43 a. C- 17 d. C.
- **Padre Zini:** Sacerdote, poeta y músico popular nacido en la prov. De Corrientes en 1939.
- **Pajarito Martínez:** Ver Javier Martínez.
- **Pedro Berruti:** (1914- 1986) Argentino, docente y director de la Escuela Superior de Danzas Nativas de Buenos Aires.
- **Philip Tagg:** Musicólogo británico nacido en 1944.
- **Pitágoras:** Filósofo y matemático griego. Vivió en Mileto durante la segunda mitad del siglo IV.
- **Pola Suárez Urtubey:** Nacida en Santiago del Estero es musicóloga y destacada docente.
- **Quintín Quintana:** Etnomusicólogo argentino del barrio de Boedo en CABA.
- **Ricardo Rodríguez Molas:** Historiador y ensayista argentino (1930-2006)
- **Robert Schumann:** 1819- 1896, Compositor alemán.
- **Roberto Firpo:** Pianista, director y compositor argentino. (1884- 1969)

- **Rodolfo Mederos:** Bandoneonista, docente, director, arreglador y compositor argentino, nacido en Buenos Aires en 1940.
- **Rosendo Mendizábal:** Pianista afro-argentino. (1868- 1913)
- **Rubén Pérez Bugallo:** Antropólogo y Prof. Superior de folclore. Argentino. (1945-2007)
- **Samuel Castriota:** 1885- 1932. Pianista, guitarrista, compositor y director de orquesta.
- **Sebastián Piana:** Pianista, director y compositor argentino (1903- 1994)
- **Susana Antón Piasco:** Investigadora argentina. Dra. En musicología (Universidad de Oviedo, España. Licenciada en artes, especialidad música (UBA), Prof. e investigadora en la Facultad de Filosofía y letras (UBA).
- **Theobald Böhm:** 1794- 1881, Flautista y lutier alemán.
- **UNESCO:** La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- **Ventura Robustiano Lynch:** Músico, pintor, folklorista, escritor y periodista argentino (1850- 1888)
- **Vere Gordon Childe:** 1892- 1957, Arqueólogo y filólogo austriaco.
- **Vicente Gesualdo:** Investigador argentino nacido en Buenos Aires en 1922.
- **Víctor Charles Mahillon:** 1841- 1924, Músico y escritor belga.
- **Violeta Parra:** Cantautora y artista chilena (1917-1967)
- **William Shakespeare:** (1564- 1616) Poéta y dramaturgo. Es considerado el escritor más importante en lengua inglesa.
- **William Thoms:** Escritor británico (1803- 1885)
- **Wolfgang Amadeus Mozart:** 1756- 1791, Compositor austriaco.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

1. Karl Marx, Frederich Engels, “Sobre arte”, Editorial Claridad, Buenos Aires, 2009
2. Arnold Hauser, “Historia social de la literatura y el arte vol.1” Editorial Debate, Madrid (Impreso en Argentina, 2006)
3. Redactores de la “Palaestra latina” bajo la dirección del R. P. José María Mir, “Diccionario ilustrado” Latín-español, español-latín, Larrouse Editorial, Barcelona, España, 2011.
4. Isabel Aretz, Cultura de tradición oral y folklore, Revista virtual de la asociación cultural de las islas canarias, Academia de folklore de la República Argentina.
http://www.academiadelfolklore.com/system/productos.php?id_prod=638&id_cat=185
5. Augusto Raúl Cortázar, “El hecho folklórico”, Rubén Pérez Bugallo.
<http://www.folkloredelnorte.com.ar/hechofolk.htm>
6. Biografías y vidas. <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/imbelloni.htm>
7. ESMUC, Escola Superior de música de Catalunya <http://www.esmuc.cat/spa/La-Escuela/Departamentos/Musicologia/Presentacion/Que-es-la-musicologia>
8. <http://www.colihue.com.ar/autores/fichaAutor?authorId=676>
9. <http://www.lanacion.com.ar/710200-murio-la-musicologa-isabel-aretz>
10. Lautaro Ayestarán, Fuentes para el estudio de la música colonial uruguaya, Ed. De la Universidad de la República, 1947.
11. Daniela Vidal Batzabal, “Teoría del tango”, Ed. De la Banda Oriental, Montevideo, 1947.
12. Torres, gallego y Álvarez, Ed. Real musical, Madrid, “Música y sociedad”
13.) Editorial Claridad, Bs. As. Póla Suárez Urtubey, Historia de la música, Cap. I, pág. 15
14. Web “Academia Nacional del tango de la República Argentina
15. Horacio Ferrer, “Libro del tango. Arte popular en Buenos Aires” 1980 Editorial Antonio Tersol. BS. AS.
16. Daniel Vidart, “El tango y su mundo” ED. Tauro 1967.
17. Blogsimilaresoldofa.com, Canto gregoriano
18. Arsmusicaebum.wikifoundry.com
19. Koragary.wordpress.com
20. (*) Marx y Engels, “Sobre el arte”, Editorial Claridad, CABA-Argentina, 2009
21. Homero, “La Odisea” Editorial Losada, Buenos Aires
22. Laura Novoa, “Pensamiento musical y representación visual en América latina durante la década del sesenta” www.caiana.caia.org.ar
23. de “Arvo Net” Artículo escrito por Matilde Olart “Universidad de Salamanca”
24. “1933 Max Steiner y el nacimiento de la música incidental”
25. www.beavalsalobre.blogspot.com
26. Carlos Martínez Sarasola, Nuestros paisanos los indios, Ed. Emece, 2005
27. <http://manuelangelmorante.blogspot.com.ar/2010/11/musica-pre-incaica-instrumentos.html>

ÍNDICE

PRÓLOGO	5
INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN	7
<u>I.</u> EL SONIDO Y SUS VARIABLES	10
<u>II.</u> GÉNEROS MUSICALES, FORMAS DE CLASIFICACIÓN	21
<u>III.</u> FORMA MUSICAL	45
<u>IV.</u> TEXTURAS	47
<u>V.</u> VOCES	49
<u>VI.</u> LOS INSTRUMENTOS MUSICALES	54
<u>VII.</u> AGRUPACIONES VOCALES E INSTRUMENTALES	89
<u>VIII.</u> LAS CULTURAS PRIMITIVAS Y LOS ORÍGENES DEL ARTE	97
<u>IX.</u> CULTURAS PRECOLOMBINAS DEL NOROESTE ARGENTINO	103
<u>X.</u> LA MÚSICA FOLKLÓRICA	110
<u>XI.</u> LOS PUEBLOS DE LA ANTIGÜEDAD	141
<u>XII.</u> GRECIA, ORIGEN DE LA CULTURA EUROPEA	147
<u>XIII.</u> LA EDAD MEDIA	157
GLOSARIO	169
GLOSARIO DE PERSONALIDADES Y ORGANISMOS	171
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	175