

AUDICIONES DE MÚSICAS DEL MUNDO

EUROPA

- 1.- MÚSICA GITANA TRADICIONAL
- 2.- BRASS GITANAS
- 3.- KLEZMER
- 4.- VOCES BÚLGARAS
- 5.- MÚSICA CELTA
- 6.- FINLANDIA
- 7.- TENORES BITTI

AMÉRICA

- 8.- COUNTRY
- 9.- MÚSICA ANDINA
- 10.- TANGO

ASIA

- 11.- HINDÚ
- 12.- QAWWALI
- 13.- GAMELÁN
- 14.- CHINA y JAPÓN
- 15.- TUVA

OCEANÍA

- 16.- MAORÍ

ÁFRICA

- 17.- MÚSICA DE PIGMEOS BAKA
- 18.- THE DRUMMERS OF BURUNDI
- 19.- CABO VERDE: MORNA y COLADEIRA
- 20.- MÚSICA ZULÚ A CAPELLA y GOSPEL SUDAFRICANO
- 21.- MÚSICA MODERNA AFRICANA
- 22.- RAI

EUROPA

1.- MÚSICA GITANA TRADICIONAL DEL ESTE

La música Gitana Tradicional aunque tuvo su origen en el Norte de India, debido al carácter nómada del pueblo gitano, hoy se da sobre todo en Europa. Las largas distancias recorridas desde India hasta España han hecho que se hayan introducido múltiples influencias: india, persa, árabe, turca, griega, eslava, rumana, checa, alemana, francesa y española.

Además la música romaní varía mucho dependiendo de la región donde se encuentre, ya que el pueblo rom se ha impregnado de la cultural local de cada región y viceversa. Por ello se explica que gran cantidad de bandas gitanas incorporen entre sus instrumentos los típicos de una determinada región, como sucede con el címbalo en Rumania y Hungría o la balalaika en Rusia.

Las voces gitanas tienden a ser apasionadas, conmovedoras y la música a menudo incorpora destacados glisandos (deslizamientos) entre las notas. Por otra parte los ritmos suelen ser complejos (por la influencia india) y muy variados (enérgicos o tranquilos).

Resulta destacable que a pesar de la marginación y discriminación sufrida, esto no ha supuesto un impedimento para continuar haciendo una música cargada de una fuerza cautivadora tanto desde el punto de vista instrumental como vocal.

La música es aprendida desde la niñez para luchar por la supervivencia con dignidad y con alegría, alcanzándose un gran virtuosismo fruto de toda una forma de vida basada en la música.

Los INSTRUMENTOS más usuales son el violín, el acordeón, el címbalón, el contrabajo e instrumentos de viento como la trompeta, la flauta o el clarinete.

ARTISTAS DESTACADOS: **Esmá Redzepova** y Saban Bajramovic (cante), **Taraf de Haidouks**, Loyko, Kalyi Jag, Urs Karpatz, Saban Bjamovic, Katerina Olivera...

Esmá Redzepova

Taraf de Haidouks

2.- BANDAS DE METALES GITANAS

Otra importante manifestación musical de los gitanos del Este de Europa son las bandas de metales o bronces (brass bands), fanfarrias compuestas por un gran número de músicos.

Su origen está en la influencia que ejercieron las bandas militares turcas que emergieron a principios del SXIX cuando el imperio otomano ocupó los Balcanes.

La tradición de los grandes clanes gitanos convoca especialmente a estas bandas para bodas, funerales, bautizos, recepciones, y todo tipo de festividades familiares, relacionándose así directamente con un ambiente alegre y de jolgorio. La mezcla de potentes sonidos de vientos (solos de trompeta y saxo, staccatos del clarinete), de ritmos balcánicos, turcos y búlgaros, que incluyen tiempos asimétricos, conforman su peculiar y frenético estilo en canciones que llegan a interpretar (por supuesto sin partitura) a más de 200 pulsos por minuto.

Los INSTRUMENTOS usuales son trompeta, tuba, saxo, clarinete, trompas tenor o alto (o bombardino en Mib) y barítono y el tapan o davul (timbal de doble parche de tamaño mediano).

ARTISTAS DESTACADOS: **Fanfare Ciocărlia**, Boban Markovic, Fejat Sejdic, Kocani Orkestar...

3.- KLEZMER

Es la música de los judíos askenazíes de Europa Oriental que desarrollaron una lengua propia, (el **yidish**, basado en el alemán con muchas expresiones y giros del hebreo) aunque la mayor parte del repertorio klezmer es instrumental a la que a veces se aplica sonidos de risas, llantos y aullidos.

Antiguamente, a pesar de su inestable reputación, la música klezmer, era muy importante en la vida judía de la Europa del Este, ya que proporcionaba mucho júbilo en las bodas, ritos de mayoría de edad y festivales. Era tocada por músicos ambulantes que heredaban la profesión de su padre y también su repertorio.

El klezmer va incorporando sonidos, instrumentos y modos de interpretar de aquellos países en donde los judíos habitaban.

Giora Feidman

En la música klezmer, no es tan importante qué se toca, sino cómo. La improvisación es una condición sin la cual es imposible el afloramiento del alma judía.

La constancia rítmica y el pulso marcado diferencian la música de celebraciones de la de liturgia (el otro gran estilo de la música judía).

Aunque en el mundo occidental se considera el modo menor como triste, la música Klezmer en algunos tipos de melodías el modo menor se usa para tocar melodías de fiesta.

Las piezas musicales son de autor anónimo y hasta hace muy poco no habían sido trascritas a partitura, por lo que hay múltiples versiones del mismo tema, que varía según la zona, la época y el gusto del músico. Se han recopilado unas 700 composiciones de klezmer: conciertos, marchas, alboradas, nocturnos y distintos bailes.

En la actualidad la música Klezmer se toca también en todas las zonas donde emigraron los judíos polacos y alemanes tras el holocausto de la Segunda Guerra Mundial y es particularmente popular en los EE.UU y en toda Europa.

Los INSTRUMENTOS pueden ser muy variados. Suelen destacar el violín y el clarinete, pero también podemos encontrar el acordeón, el piano, la flauta, el saxo, la trompeta, el trombón, la tuba, el violonchelo, el contrabajo y la batería o percusión.

ARTISTAS DESTACADOS: **Giora Feidman**, Dave Tarras, Naftule Brandwein, Amsterdam Klezmer Band, Bratsch, David Krakauer, Frank London...

4.- MÚSICA VOCAL BÚLGARA (El Misterio de las Voces Búlgaras)

El cantar ha sido siempre una tradición tan importante para los búlgaros que antiguamente hasta las danzas que bailaban cada domingo en las plazas de las aldeas en vez de ser instrumentales eran cantadas por dos grupos de mujeres jóvenes solteras.

El Misterio de las voces búlgaras es un coro cuyo origen está en los años 50 y que canta canciones populares búlgaras en varios dialectos, de cuatro regiones distintas del país.

Cantan canciones que hablan de los trabajos cotidianos y de la vida de mujeres jóvenes y maduras, madres y novias, campesinas y montañesas, de sus aventuras y desventuras. Recrean sus vivencias, como por ejemplo en un tipo de canción llamado lamentación, que se cantaba no sólo en los entierros sino también en la incorporación de los hombres jóvenes a la mili.

Las voces del coro están más cercanas al canto popular que al lírico, con una impostación natural sorprendente, se mueven por registros medios con soltura pero tienen el timbre agudo característico de la música búlgara.

Con respecto al ritmo, la música balcánica es compleja y maravillosa con los ritmos de amalgama húngaros y gitanos que se construyen en combinaciones de dos y tres tiempos.

Las armonizaciones, que también son muy complejas (normalmente a 6 voces), están cargadas de matices contemporáneos utilizando de manera magistral armonías modales que aunque suenan muy modernas e imprimen interés y complejidad a las canciones coincidiendo con las características de la música popular búlgara, heredera de los imperios bizantino, otomano y griego. Es frecuente el uso de séptimas y novenas, así como de intervalos cercanos (disonancias), sobre todo en las canciones de la región de Shope.

La competencia para ocupar una vacante en el coro es un evento nacional.

5.- MÚSICA CELTA

La música celta que conocemos hoy, en la mayoría de los casos ha desarrollado desde hace unos 400 años no sólo en Irlanda y Escocia, sino también en muchas otras partes como Bretaña (Noroeste de Francia), Isla de Man, Northumbria, Gales y Península de Cornwall (Gran Bretaña), Galicia y Asturias (España), y Nueva Escocia (Canadá).

Se suelen usar las canciones para fines concretos como lamentos, nanas, bodas, cacerías, batallas y canciones de trabajo (el ritmo en estas canciones está definido por el tipo de trabajo) aunque también las hay que hablan del amor o la naturaleza.

La textura suele ser heterofónica, es decir, un grupo de músicos y cantantes realizando la misma melodía juntos, pero cada uno añadiendo detalles diferentes que al ser improvisados varían en cada interpretación.

Una de las principales características de la música celta es el uso de ritmos complejos, compases compuestos (6/8, 9/8, 12/8) y contrastantes, es decir, desde danzas bastante rápidas y alegres, hasta canciones lentas, lánguidas, tristes y apacibles.

La armonía es sencilla, con pocos acordes, si bien en la textura de acordes de regiones de habla gaélica abundan los intervalos de cuartas (considerados como una consonancia) y quintas.

Las escalas que se usan son variadas: modos pentatónicos, hexatónicos y heptatónicos. Sin embargo Gales por ejemplo se usa mucho la escala menor armónica y en lugares con influencia escandinava se suele usar una escala alternándola en modo Mayor y menor. En la melodía abundan los grandes saltos y a veces se usan vocablos (sílabas sin sentido).

Formalmente en la música vocal se usan mayoritariamente formas estróficas mientras que en la instrumental destaca el tema con variaciones.

Se pone mucho énfasis en el virtuosismo de los solos y entre los INSTRUMENTOS más característicos que podemos encontrar hoy en día en la música celta, se encuentran los siguientes: *el fiddle* (violín rústico), *diferentes tipos de gaita* (asturiana, escocesa, gallega, irlandesa, etc.), *el acordeón* (tanto de botones como de teclado), el **Tin whistle**, la flauta Irlandesa, el *arpa celta*, el *tambor irlandés (bodhran)*, la *guitarra*, el *tamboril*, el **dulcémele** o **dulcimer**, algún metal de la familia de las *cornetas* o *trompetas*.

ARTISTAS DESTACADOS: Berrogüeto, Luar Na Lubre, Milladoiro, Fuxan os Ventos, **Carlos Nuñez**, Hevia (España) ,**Capercaillie**, (Escocia), **The Chieftains**, Planxty ,**Kila** , Altan, The Dubliners, Eileen Ivers, Nightnoise, Clannad, (Irlanda) , Great Big Sea, **Loreena Mckennitt**, La Bottine Souriante (Canada), Gwendal, Alan Stivell (Francia), Gaelic Storm (Estados Unidos), The Oysterband, The Pogues (Inglaterra)...

Carlos Nuñez

Loreena Mckennitt

6.- FINLANDIA (VÄRTTINA)

Visto desde el corazón de Europa, Finlandia aparece bastante remota. A pesar de esto, los finlandeses han estado en contacto con la cultura europea y la del báltico durante miles de años.

Las influencias han venido normalmente del oeste, pero también a veces del este. Del Oeste posiblemente la energía y fuerza en las voces de la música vikinga e instrumentos de la música celta como el violín, de Centroeuropa instrumentos como el acordeón y ritmos como la polka y del Este probablemente instrumentos como el armonio.

De esta forma Finlandia ha ido desarrollando un estilo musical tradicional de gran admiración y belleza diferente a la de los otros países Escandinavos (Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia, Islas Faroe, y para algunos quizás Estonia).

Al margen de la música sami (Laponia), el tango finlandés o la polka finlandesa el "**kantele**" (cántele en castellano) y los **cantos rúnicos** simbolizan la antigua cultura de Finlandia.

El "kantele", es un instrumento de más de dos mil años de la familia de las cítaras que originariamente tenía cinco cuerdas pero se han llegado a construir Kanteles cromáticos de 36. El músico lo sostiene en su regazo o sobre la mesa, y puede tocar en solitario, en compañía de otros "kanteles" u otros instrumentos o acompañando a la voz.

En la región de Karelia, situada en la frontera con Rusia, ciertas familias solían ser cantantes de runas, que eran antiguos poemas escandinavos o parte de uno, que se transmitían de generación en generación. Los cantantes de runas podían también hacer hechizos y magia con sus canciones. A menudo dos cantantes, sentados uno frente al otro, unían las manos en una actuación que podía durar varias horas, y cantaban los versos en forma alternada.

Aunque hace ya cien años que el último de los recitadores de runos finlandeses falleció, la tradición pervive en , proverbios, adivinanzas, historias y en muchas canciones de folk modernas como las del grupo **Värttina**, que han pasado de cantar canciones tradicionales de Karelia a inspirarse en su folklore para hacer temas propios emocionantes y llenos de energía nórdica que, con unos arreglos instrumentales más modernos y originales, hablan de todo el espectro de mujeres del norte: madres, criadas, hechiceras, brujas...

Värttina en los comienzos

Värttina

Tenores di Vitti

7.- CANTO A TENORE de Cerdeña (Italia)

El canto a tenore es la expresión etno-musical más arcaica de Cerdeña (Italia) y es uno de los más extraordinarios ejemplos de polifonía del Mediterráneo, por su complejidad, su riqueza tímbrica y su fuerza expresiva.

Cada zona a la que pertenece el área de difusión de esta tradición oral posee un repertorio propio de cantos sagrados y profanos que lo caracteriza inequívocamente y lo distingue de otras que distan a menudo sólo pocos kilómetros.

Lo componen cuatro voces masculinas llamadas, desde la más grave a la más aguda, BASSU, CONTRA, OCHE y MEZZA OCHE, que dispuestas en formación circular entonan cantos cuyas características musicales dependen de la procedencia geográfica.

Las voces que más definen el sonido del canto a tenore son las dos más graves, el BASSU (bajo) y la CONTRA (barítono) que cantan el clásico acorde gutural, producido por medio de una vibración continua de las cuerdas vocales (de forma semejante a las voces de la República de Tuva), que caracteriza y diferencia el canto a tenore de otras formas de expresión polifónicas.

MEZZA OCHE (contralto) completa la polifonía suavizando el canto oponiéndose al rudo sonido emitido por el dúo basso-contralto. A diferencia de las voces anteriores que no varían la tonalidad, modifica de continuo su melodía.

OCHE (voz solista), es la que además de cantar la poesía, destaca el ritmo y la tonalidad, que el coro debe seguir armoniosamente. Es la única de las cuatro voces que canta un texto, una melodía asociada a un texto poético a veces improvisado, mientras que las otras tres voces le acompañan recalando acordes sobre sílabas sin sentido que varían según la zona: bim-bam-bo-baram-bim-ba-bo-bim-ba-ra-roi-rim-ba-etc.

Los textos, compuestos por poetas cultos o sencillamente transmitidos oralmente por el canto mismo, pueden ser de carácter diferente: religioso, épico-narrativo, histórico, satírico, amoroso, de protesta, etc.

Según la leyenda las tres voces que componen el coro, corresponden al mugido del buey, el balido de la oveja y el sonido del viento oportunamente armonizados por los pastores sardos que de este modo habrían dado origen al canto desvelándonos la fuerte unión entre naturaleza y cultura que es a la base del canto a tenore.

AMÉRICA

8.- MÚSICA COUNTRY

El country es la evolución de la música folclórica, principalmente irlandesa (celta), de los inmigrantes del viejo continente al combinarse con otras formas musicales ya arraigadas en Norteamérica, como el blues y la música espiritual y religiosa como el gospel.

El **bluegrass** es la música popular de los blancos pobres del sur, en la que uno de los instrumentos más característicos era el *banjo* que solía tocar la melodía principal, normalmente acompañado de la guitarra con acordes. Otros instrumentos utilizados eran *los violines, contrabajos*, etc. Al acudir a las ciudades en busca de trabajo, ésta música se enriqueció adoptando elementos de otros estilos de la música urbana, entre ellos, el impulso rítmico del jazz, dando lugar al country que acabó popularizándose gracias a la difusión por las cadenas de radio en los años treinta y que sigue siendo hoy la principal forma de música popular en los estados del sur.

El country es una música de melodías y armonías sencillas que utiliza las escalas modales del folk. Apenas contiene rasgos afroamericanos y carece de notas blue.

Rítmicamente mantiene una pulsación muy constante en un ritmo binario y ligero o en un ritmo ternario más tranquilo denominado “vals country”. Los textos de las canciones suelen ser de carácter narrativo.

El country tradicional, se tocaba esencialmente con INSTRUMENTOS de cuerda, como la *guitarra, el banjo, el violín sencillo* (fiddle), *la mandolina* y *el contrabajo*, aunque también intervenían frecuentemente *el acordeón* (de influencia francesa para la música cajún), y *la armónica*.

En el country moderno se utilizan sobre todo los instrumentos electrónicos, como la *guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, los teclados, el dobro*, o la **steel pedal guitar**.

Entre los distintos estilos de country destaca el **hillbilly** que se caracteriza por el uso agudo de la voz y el protagonismo del banjo, el **wester sing** que mezcla la balada folk con instrumentos de jazz, y el **honky-tonk** que supone el inicio del country moderno utilizando la amplificación de los instrumentos e incorporado una sección de ritmo.

ARTISTAS DESTACADOS (más o menos modernos): Bill Monroe, Bob Wills, **Hank Williams**, Patsy Cline, **Willie Nelson**, **Johnny Cash**, Loretta Lynn, Waylon Jennings, Dolly Parton, Emmylou Harris, Alison Krauss & Union Station, Alan Jackson, The Mavericks, Shania Twain, Lucinda Williams, Joe Nichols, Josh Turner...

La familia Carter

Patsy Cline

Johnny Cash

Willie Nelson

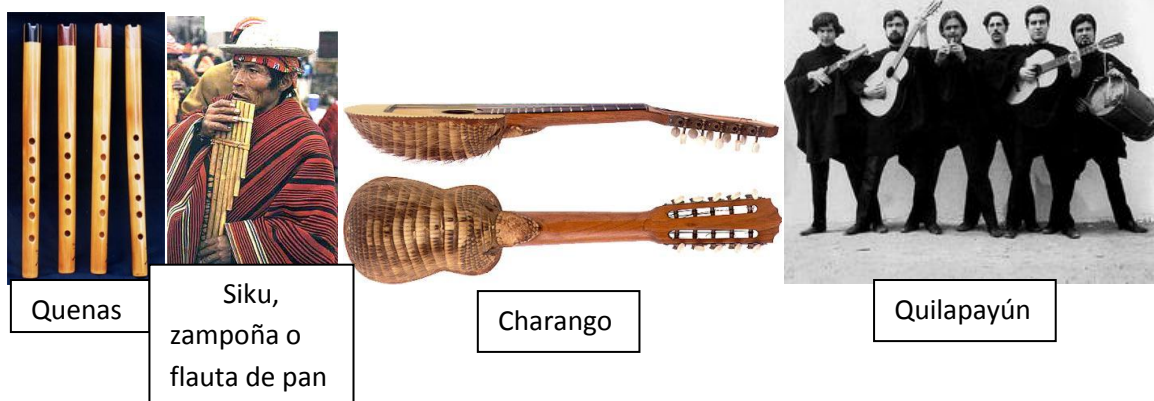
9.- MÚSICA ANDINA

La llamada música indígena de Los Andes tiene hoy en día un importante público mundial gracias al éxito que tuvieron en los años sesenta y setenta grupos de la llamada Nueva Canción (**Quilapayún** e **Inti-Illimani**) que investigaron y adaptaron la música aymará de Bolivia, así como gracias al éxito mundial de la versión de Simon & Garfunkel del tema tradicional de origen inca "El condor pasa" en 1970.

Gracias a la atención académica y comercial internacional, las culturas indígenas latinoamericanas obtienen el reconocimiento que antes no tenían en sus propios países, después de siglos de marginalidad.

Hoy en día hay abundantes grupos que cultivan este género con gran virtuosismo, de forma más o menos pura, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

El elemento más característico de la música andina es la instrumentación, que proviene de las culturas aymará y quechua. Los INSTRUMENTOS de viento más famosos son los **sikus**, **zampoñas** o **flautas de pan** y la **quena** (flauta que se tocaba en el imperio Inca); las cuerdas que aportaron los españoles tienen su versión más conocida en el **charango**, una guitarra pequeña (parecida a la guitarra renacentista española) que tradicionalmente se hacía con el caparazón de un armadillo (ahora en peligro de extinción) y que tiene cinco cuerdas dobles muy tensadas para conseguir un sonido muy limpio y brillante; en la percusión, el bombo, tocado con mazas, es bastante común.

El ritmo es otro elemento muy característico en la música andina. El compás casi siempre es binario, alternando a menudo simples y compuestos, y el ritmo tiene una presencia muy importante de síncopas y notas a contratiempo. Las frases suelen ser muy cortas y a menudo descendentes.

De la mezcla con la música española surgieron varias escalas que se denominaron mestizas y que tenían seis o siete notas, y también hay otras escalas más primitivas, de tres o cuatro notas, que pueden ser habituales en algunas zonas pero la que más se utiliza es la escala pentatónica sobre la nota LA (la do re mi sol) y el acompañamiento, también herencia española, se suele hacer con tan solo dos acordes: la menor y Do Mayor

Por otro lado, hay formas tradicionales de danza y música andina que practican las poblaciones indígenas de cada país, tales como el huayno peruano, el sanjuanito y el danzante ecuatorianos, las kullaguas del altiplano boliviano y los carnavalitos bolivianos, chilenos y argentinos.

ARTISTAS DESTACADOS (más o menos puros): **Inti-Illimani**, **Quilapayún**, **Atahualpa Yupanqui**, Los Calchakis, Los Andes Big Band (jazz con elementos de música chilena), Illapu...

10.- TANGO ARGENTINO

De la gran variedad de canciones y danzas populares de Argentina destacamos el tango, que constituye la expresión musical de la cultura urbana de Buenos Aires. El tango nació en la segunda mitad del siglo XIX en Buenos Aires, tras años de evolución e influencia europea, se convierte en canción y baile de tono generalmente desgarrado, nostálgico, expresando el desengaño, el conflicto amoroso y social.

La sociedad donde nace el tango escuchaba y bailaba habaneras, polkas, mazurcas y algún vals por lo que respecta a los blancos; mientras que los negros, un 25% de la población de Buenos Aires por entonces, se movían al ritmo del *candombe*, una forma de danza en la que la pareja no se enlazaba y bailaba de una manera más marcada por la percusión que por la melodía. Así pues el tango nace de la fusión cultural entre emigrantes europeos (melodías, ritmo e instrumentos), descendientes de esclavos africanos (percusión, baile) y de los nativos de la región del Río de la Plata con la *milonga*, canción típica de los gauchos.

Con el tiempo el tango pasará de ser un estilo minoritario y con cierta mala reputación, a conquistar los salones de baile y las salas de concierto de todo el mundo.

Las letras de sus canciones están compuestas basándose en un argot local llamado *lunfardo* que, suelen expresar las tristezas, especialmente «en las cosas del amor», aunque a también tratan otras temáticas, incluso humorísticas y políticas. Enrique Santos Discépolo, uno de sus máximos poetas, definió al tango como «un pensamiento triste que se baila».

Inicialmente, el tango es interpretado por modestos grupos que cuentan sólo con *violín*, *flauta* y *guitarra* o incluso, en ausencia de ésta, el acompañamiento de un *peine* convertido en instrumento de viento con la mediación de un papel de fumar y un avezado soplador que marca el ritmo. El instrumento mítico, el **bandoneón**, que es un pequeño acordeón procedente de Alemania, no llega al tango hasta un par de décadas después de su nacimiento, en 1900 aproximadamente, y poco a poco sustituye a la flauta. Después también se añaden *el contrabajo*, *el clarinete*, etc. Y hoy en día se interpretan con una amplia variedad de formaciones instrumentales, siendo las más características *el cuarteto de guitarras*, *el dúo de guitarra y bandoneón*, *el trío de bandoneón*, *el piano y contrabajo*, así como *la orquesta típica* o *el sexteto*.

El compás del tango es cuatro por ocho y para bailarlo sólo basta con caminar este núcleo básico de cuatro pasos al compás al que después se le pueden agregar figuras. El baile es muy personal y sugerente que se apoya en el ritmo en vez de en la melodía y mientras las piernas dibujan figuras en el piso, el torso marca un movimiento diferente.

Gracias a la danza, el tango resurgió en 1913 después de su primera crisis, cuando triunfó en París y apareció **Rodolfo Valentino** en una escena de baile en la película "Los cuatro jinetes del Apocalipsis" haciéndose famoso en el mundo entero.

ARTISTAS DESTACADOS: **Carlos Gardel** fue el cantante clásico del tango mientras que el bandoneísta **Astor Piazzolla** lo ha desarrollado mezclándolo con el jazz y otros estilos musicales.

Astor Piazzolla

Carlos Gardel

Agrupación de tangos

ASIA

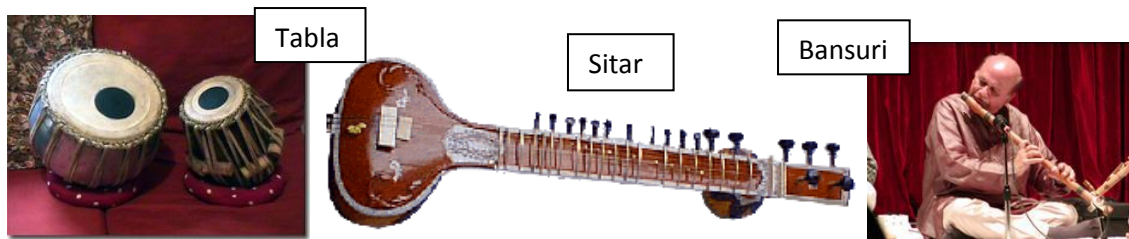
11.- MÚSICA HINDÚ

El sistema musical hindú utiliza una escala de siete sonidos en la que la distancia entre ellos es en torno a un cuarto de tono, por tanto usa instrumentos de sonido muy flexible, que pueden adaptarse a esta peculiar afinación. Los dos más importantes son el **sitar** y la **tabla**.

El **sitar** es un instrumento de cuerda punteada (con un uñero metálico o con una púa) compuesto por una caja de resonancia hemisférica de madera, con un mástil muy largo con trastes metálicos móviles (18 en total). Suele tener cuatro cuerdas de acero y cobre para la melodía y cuerdas laterales (2-3) para el pedal. Se toca en posición casi vertical apoyado sobre las rodillas del intérprete.

La **tabla**, en realidad se trata de un par de tambores: la tabla propiamente dicha, que es un pequeño tambor vertical de sonido más agudo, y el *segundo tambor*, llamado *bâyâ*, que es un pequeño timbal con forma de barreño metálico con un sonido más grave, los dos tienen un parche tensado con cuerdas.

De los instrumentos de viento destacar uno de los más antiguos de la India, la flauta travesera de bambú conocida con el nombre de **bansuri**.

La melodía se organiza en torno a uno de los 132 **ragas** que se conservan. Cada uno incluye un tipo de escala (de 5 a 9 notas) con una nota pedal y otra nota predominante, ritmos, esquemas melódicos, ornamentos, estados de ánimo, etc., formando un conjunto de materiales melódicos-rítmicos a partir de los cuales el músico improvisa la obra que se pueden utilizar para crear una composición.

El sistema rítmico recibe el nombre de **tala**, hay 108 y cuentan con un número de tiempos o pulsaciones de compás que oscilan entre 3 y 108 pulsaciones con una acentuación diferente a la occidental. En el aspecto rítmico, la música hindú es sin lugar a dudas una de las más complejas del planeta.

Cada raga tiene también unos elementos expresivos diferentes, pudiendo traducir diferentes pensamientos y sentimientos. Hay ragas para cada momento del día, para celebrar acontecimientos del ciclo de la vida, para cada día de la semana, etc. pueden oscilar entre 10 minutos y dos horas, aunque lo más frecuente es que duren entre 30 o 40 minutos. Se pueden distinguir tres partes en cada uno. La sección inicial, en la que se expone sus características, de forma lenta y sin percusión. La central en la que se introduce un ritmo básico que se va acelerando progresivamente y la melodía es más decorada, y la sección final en la que los ritmos son cada vez más rápidos hasta su conclusión

ARTISTAS DESTACADOS: **Ravi Shankar**, Anouskha Sankar , Krishna Chakravarty(sitar), **Zakir Hussain** (tabla), Gurbachan Singh Sachdev, **Hariprasad Chaurasia** (bansuri)

12.- QAWWALI

En el ámbito del Islam frente a los fanáticos detractores de la música, los sufís piensan que no hay espiritualidad sin música ya que esta es la verdadera medicina del alma: *“la música es el sonido de las puertas del paraíso al abrirse”*. El ejemplo más conocido es el sama -o audición espiritual- en que los derviches que entran en éxtasis místico al bailar girando sobre ellos mismos.

De todas las músicas sufí quizás la más interesante es el **qawwali**: es una vibrante tradición musical sudasiática originaria de la India islámica, conformada por una fusión de ritmos arábigos e indostaníes que se fueron asentando desde la invasión islámica entre los siglos XVI y XIX.

Su conformación musical se basa en el sistema del raga indio, en donde se crea una composición tanto moderna o tradicional que abarcan poemas o leyendas compuestos en su origen por grandes poetas sufís. El mejor representante es **Nusrat Fateh Ali Khan**.

Al principio se realizaba principalmente en lugares santos sufíes en lo que es ahora India y Pakistán, aunque actualmente ha ganado popularidad y está mucho más difundida.

El ensamble *qawwali* puede estar conformado por: uno o más **armonios**, el *Dholak*, tambor pequeño, la *Tabla* y la **Tambura**, cordófono que produce el bordón (nota grave pedal) de estas piezas.

Nusrat Fateh Ali Khan

Gamelán

13.- LA MÚSICA EN EL SURESTE ASIÁTICO (el gamelán)

El sureste asiático comprende Insulindia, una región compuesta por multitud de islas (Filipinas, Indonesia, etc.), y la península de Indochina (Birmania, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, etc.) A pesar de la diversidad cultural podemos destacar dos características comunes:

- Una sonoridad propia que deriva del uso generalizado de instrumentos idiófonos.
- Grandes formaciones instrumentales que acompañan acontecimientos populares, religiosos y folclóricos o representaciones de teatro, danza, teatro de sombras o de marionetas.

La agrupación musical más conocida es el **gamelán**. El término gamelán significa golpear, y hace referencia a un conjunto instrumental formado sobre todo por toda clase de *metalófonos*, *gongs de bronce* de todos los tamaños, *címbalos* o *platillos* y un par de *tambores cilíndricos* de dos parches, que se baten a mano y marcan las pulsaciones más importantes, uno de los cuales lo toca el director del grupo. A veces también se utilizan instrumentos de viento, cuerdas como *el rabab*, *el laúd de arco*, *cítaras*, *xilófonos*, y la voz humana tanto solistas como coros.

El gamelán produce estructuras sonoras basadas en la variación musical simultánea sobre un tema: textura heterofónica. La parte que toca cada uno de los músicos, no es muy compleja, ya que la complejidad de la textura musical se genera en la interacción de las diversas partes.

La composición se aprende, por imitación, pero cada ejecutante puede hacer contribuciones creativas y aportar sugerencias que se pueden incorporar a la música, de modo que la misma pieza puede existir en tantas formas como gamelanes la toquen, y así van evolucionando constantemente.

En los ensayos, las composiciones se trabajan agregándoles o quitándoles partes, realizando variaciones, probando nuevos timbres instrumentales, pero una vez que todo esto está decidido y ensayado, queda fijo, y no se puede introducir desviación alguna.

14.- LA MÚSICA ORIENTAL: CHINA y JAPÓN

Asia es un vasto continente en el que conviven razas, lenguas y religiones muy distintas, y sus manifestaciones musicales son tan dispares como los pueblos a los que pertenecen. Sin embargo, a pesar de esta diversidad podemos señalar algunas características comunes a todas ellas.

- La relación de la música con la religión. Gran parte de las formas musicales orientales parten de los textos sagrados alcanzando el sonido alcanza una cierta dimensión “espiritual”.

- Importancia de la melodía, quedando todo lo demás supeditado a ella. La armonía no existe como tal, aunque a veces la polifonía y la heterofonía (ejecución simultánea de diferentes versiones de una misma melodía), cumplen ese papel.

- Predominio de la improvisación, aunque siempre se parte de esquemas rítmicos y melódicos, sobre los que se efectúa variaciones.

- Timbres vocales característicos. Es uno de los rasgos que más llama la atención al oído occidental acostumbrado al “canto natural”. Dos de las técnicas más llamativas son el canto de “*falsete*”, agudo y nasal y la voz grave y *gutural*. Otras técnicas (*glisandos, vibratos, melismas*, etc) que modifican la voz, alejándola de la emisión llana de la voz occidental.

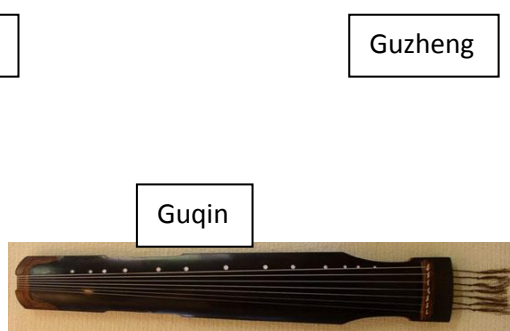
CHINA

La tradición musical china se remonta al 3.000 a.c., su origen es religioso, y está ligada a las ceremonias de la corte y al teatro ritual. De los doce sonidos del sistema musical chino, sólo cinco se consideran fundamentales y constituyen las notas de la escala básica de la música china, la escala pentatónica.

La música acompañaba tradicionalmente formas poéticas cantadas. Los poemas cantados y sus formas teatrales dará lugar a la **Ópera china**: piezas teatrales que sobreviven en la actualidad y se conocen con el nombre de su lugar de origen. La más popular es la Ópera de Pekín. La ópera consiste en recitativos y arias de cantantes solistas y partes instrumentales. Los instrumentos de cuerda y viento suelen acompañar al unísono a los cantantes. Actualmente se emplean orquestas mayores que incluyen instrumentos occidentales, así como grandes coros que cantan piezas al unísono, etc. La música teatral además suele acompañar al *teatro de sombras*.

La música tradicional china también tiene formada canciones y música instrumental.

De los INSTRUMENTOS de cuerda destacamos las *cítaras* (el **Guqin** de siete cuerdas y el **Guzheng** de entre 15 y 35 cuerdas) que están formadas por cajas de formato rectangular que actúan como cajas de resonancia y los **laúdes**, como el de punteo llamado ‘**Pipa**’ que tiene 2.000 años de historia. Se toca con púa, o con una especie de uñas realizadas con caparazón de tortuga.

De cuerda frotada como el *violín chino*, llamado “**Erhu**” que se llama así porque tiene dos cuerdas y “Er” significa dos en chino realizado en madera de caoba, tiene una caja hexagonal cubierta con piel de serpiente y se apoya en la pierna,

De los instrumentos de viento podemos señalar la *flauta travesera de bambú* llamada **dizi**, que tiene 1 orificio donde se pone una membrana de papel de arroz muy fina (Mo-Cong) dándole un sonido más dulce, y el *órgano de boca* llamado **shêng**, formado por 17 tubos de bambú colocados en círculo, y conectados a una caja de resonancia que se coloca en el centro del círculo.

De los de percusión tenemos *tambores* de diferentes formas y tamaños y multitud de idiófonos como *láminas de madera que se raspan*, *xilófonos*, *cajas chinas*...

La música tradicional china está fuertemente influida por corrientes filosóficas y religiosas como el confucianismo y el taoísmo. Busca el equilibrio de dos principios, el yin que representa lo femenino y el yang, lo masculino creando con una proporción adecuada de ambos, la armonía. Esta base espiritual ha hecho que los chinos se resistieran a la música destinada sólo al entretenimiento como ocurre en muchos casos con la música occidental y que hasta las últimas décadas del siglo XX en China nunca tuvo mucho éxito la música occidental y los fenómenos de mezcla o de fusión.

JAPÓN

La música japonesa cuenta con una serie de instrumentos de cuerda, viento y percusión. Entre los instrumentos de cuerda hay que destacar a una especie de *cítara de trece cuerdas* llamada **Koto**, símbolo nacional de Japón, y que juega un papel fundamental en todas las manifestaciones musicales japonesas. Fue importado de china hace aproximadamente 1300 años, puede ser utilizado tanto como solista como de acompañamiento, y hasta el S IX fue un instrumento religioso. Tocar lo es símbolo de una refinada educación, hoy en día suele ser tocado únicamente por mujeres.

El **Shamisen** es el instrumento de cuerda punteada más popular, tiene cuatro cuerdas y una caja de resonancia casi cuadrada. Se usa para acompañar canciones y forma parte del teatro.

El *laúd japonés* llamado **biwa** es sino una derivación de su homólogo chino. Entre los instrumentos de viento destacan el *órgano de boca* que en Japón recibe el nombre de **Sho** y el **Shakuhachi** que es un tipo de *flauta vertical* hecha de bambú, difícil de tocar debido a la amplia distancia entre sus orificios y a las diversas técnicas que se emplean para lograr los más variados efectos.

Los instrumentos de percusión son básicos en la música tradicional japonesa, y entre otras cosas actúan como instrumentos de puntuación tanto en la música vocal como en la música teatral. Abundan los *tambores* desde los más pequeños, hasta los más grandes que a veces miden aproximadamente dos metros de diámetro, y los diferentes tipo de *gongs* (platillos de bronce).

Las dos manifestaciones más representativas de la música japonesa son: la orquesta llamada **Gagaku** y la **música incidental** (al servicio de una obra teatral).

El **Gagaku** es la agrupación tradicional que integra a una buena parte de los instrumentos folclóricos japoneses. La formación básica se compone de tres instrumentos de percusión (dos tambores y un gong), dos de cuerda (el koto y el laúd biwa) e instrumentos de viento (flauta, oboe y el órgano de boca).

La música tiene una gran importancia en los dos tipos de teatro tradicional: el **Noh**, de temática religiosa y que exige cuatro instrumentos, tres tambores, y una flauta parecida al flautín occidental, y el **Kabuki**, género de temática burlesca.

En ambas formaciones teatrales se emplean recursos vocales muy característicos, como los sonidos de “falsete”, muy agudos y nasales, y los más graves o guturales, que están muy alejados de lo que se considera en occidente como voz natural. Los actores suelen emplear máscaras que tiene consecuencias acústicas con una dicción poco realista.

15.- TUVA

La República de Tuva (anteriormente Tannu Tuva) es un pequeño país en el sur de Siberia entre Rusia y Mongolia de sólo 308.000 de los que el 64% son de etnia Tuvana y el 32 de etnia Rusa.

El elemento más característico de la música de Tuva es el **Khoomei** o *canto armónico, bifónico o difónico*, que también se da en partes de Mongolia y el Tibet, y existen formas de canto parecidas en Finlandia y Japón. Este tipo de canto era practicado por los pastores durante las largas horas de espera al cuidado del ganado para establecer contacto casi místico con su entorno acústico natural imitando los reclamos y los gritos de los animales salvajes y domésticos u otros sonidos naturales cuyos timbres abundaran en armónicos, como el burbujeo del agua o el silbido del viento.

Consiste en producir dos tonos diferentes a la vez usando solo la voz; una nota grave llamada fundamental o bordón que es mantenido a la misma altura durante toda la espiración y una serie de armónicos que pueden variar para crear melodías y que se producen en la garganta y en la boca, usando la lengua para dividir la boca en dos cavidades apoyándose en el paladar y de esta forma producir diferentes sonidos cercanos al timbre de una flauta o de una guimbarda (arpa de boca).

El efecto del canto difónico es tan extraordinario que no es de extrañar que le hayan atribuido un carácter sobrenatural cargado de atributos religiosos, mágicos y curativos, utilizándose como médium para comunicarse con los espíritus de la naturaleza.

En la actualidad el canto bifónico se ha hecho bastante atractivo a los oídos de algunos etnomusicólogos y hay cantantes de este estilo fuera de las regiones donde se practica por tradición. Curiosamente los habitantes de Tuva, lejos de mostrarse recelosos por este hecho, festejan por todo lo alto cuando algún foráneo demuestra que sabe canto bifónico.

Esta técnica vocal se puede combinar con instrumentos tradicionales como el *kengyrgy* (pandero de Tuva) el *yat-Kha* (cistro largo) o el *igil* (una especie de violoncelo).

ARTISTAS DESTACADOS: **Huun-Huur-Tu** , Yat-Kha...

Huun-Huur-Tu

Haka maorí

OCEANÍA

16.- LOS MAORÍES

Los maoríes son una raza de etnia polinesia que vive en Nueva Zelanda desde el siglo XI. En la actualidad hay aproximadamente unos 300.000 que aunque viven sobre todo en las ciudades, la mayoría conservan los lazos que los unen a su tribu.

Hoy en día la música maorí es principalmente vocal ya que el uso de instrumentos musicales se fue perdiendo bajo la influencia del cristianismo.

En las canciones (lamentos, historias de amor, nanas..) a veces utilizan los cuartos de tono de forma parecida que en la música hindú, aunque mucho más sencilla. Sin embargo son más conocidos internacionalmente sus recitados, que no tienen una melodía determinada (se recitan) y el ritmo es bastante rápido. Estos recitados se denominan **Haka** porque la mayoría se terminan con un "Haka" y son gritados normalmente por los hombres mientras ejecutan una danza. Si esta danza se baila con armas, se asocia a temas de guerra o conflicto y sirve para invocar a Tumatauenga, que es el dios de la guerra y advertir al enemigo del destino que le espera. El Haka incluye feroces expresiones faciales, muecas con la lengua fuera y los ojos muy abiertos, gruñidos, gritos y la agitación de las armas Si se ejecuta sin armas, el "Haka" expresará diferentes emociones.

Otros tipos de recitativos incluyen los "Karakia" o pequeños encantamientos, muy difíciles de realizar, pues se supone que un error al ejecutarlos puede traer mala suerte, causar enfermedades o incluso la muerte.

AFRICA

África es un continente heterogéneo, con una gran diversidad étnica y cultural, compuesto por 52 naciones independientes, unas mil lenguas y al menos cinco grupos culturales mayoritarios. A pesar de que dista 15 km. de Europa, nunca tan pocos kilómetros han creado tanta distancia, existiendo un gran desconocimiento de los diferentes pueblos, culturas y manifestaciones artísticas africanas.

La esclavitud llevó la música africana a todos los lugares del mundo, especialmente a América, surgiendo de estos contactos estilos tan relevantes para la música actual como *el blues, el jazz, el reggae, la música cubana y latina* en general, etc.

Y el colonialismo, la emigración y el surgimiento de una conciencia de identidad africana, han dado lugar a un verdadero interculturalismo del que surge el amplio y variado panorama musical actual.

El panorama musical africano podemos dividirlo en dos grandes áreas: La zona Norte integrada por los países árabes, incluido el Sahara, (*Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez, Egipto, Sudán, etc.*) y el resto del continente, África negra o subsahariana, (*Senegal, Guinea, Ghana, Camerún, Zaire, Angola, Zambia, Suráfrica, etc.*). Entre ellas ha habido intercambios como instrumentos, formas musicales, técnicas... existiendo en los pueblos fronterizos una fusión entre ambas culturas musicales.

África subsahariana.

Aunque no podamos hablar de una única música africana sino de diversas culturas musicales, podemos encontrar en todas ellas una serie de características comunes:

+ Es una música con una estrecha relación con los acontecimientos de la vida cotidiana, estando presente en el nacimiento, en las ceremonias de iniciación, en el trabajo, en las celebraciones sociales o religiosas, etc.

+ Es una música compartida por todos los miembros de la comunidad, que participan cantando, tocando instrumentos, o bailando.

+ Es una música de tradición oral, en la que no se utiliza ninguna forma de notación y ningún sistema teórico comparable a los de la música europea o asiática.

+ Es una música que está en constante evolución al estar abierta a los aportes de la música occidental siendo fiel a sus raíces.

+ Gran parte de la música va unida a la danza y por lo tanto es predominantemente rítmica con un uso frecuente de las *polirrítmias* (superposición de diferentes ritmos) y los *ostinatos*, esquemas tanto rítmicos como melódicos que se repiten.

+ Hay música vocal polifónica (ejecución simultánea de dos o más líneas melódicas). Las melodías suelen ser de sencilla estructura basadas en la repetición, variación e improvisación.

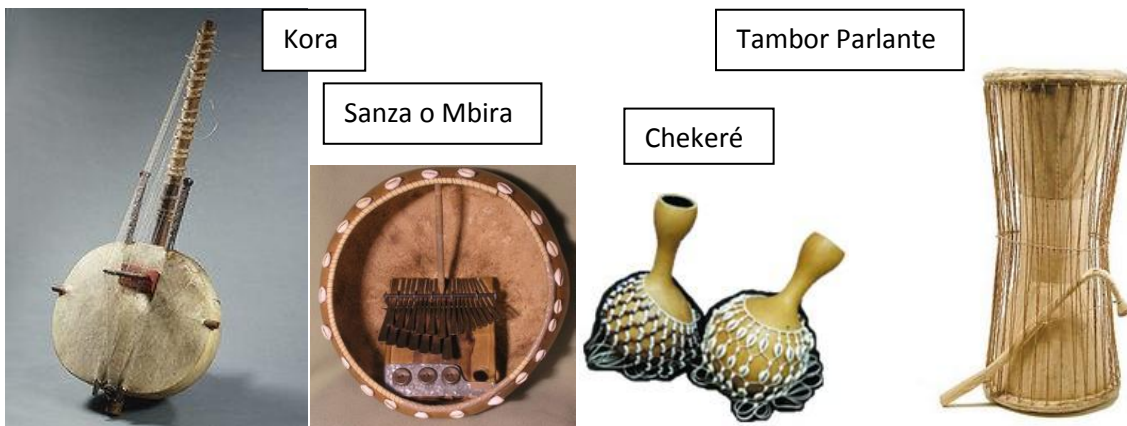
+ La variedad rítmica y tímbrica es muy superior a la melódica.

+ El uso del canto de llamada y respuesta, en el que la interpretación corre a cargo del coro que repite un estribillo fijo, alternándose con un solista que tiene libertad para improvisar.

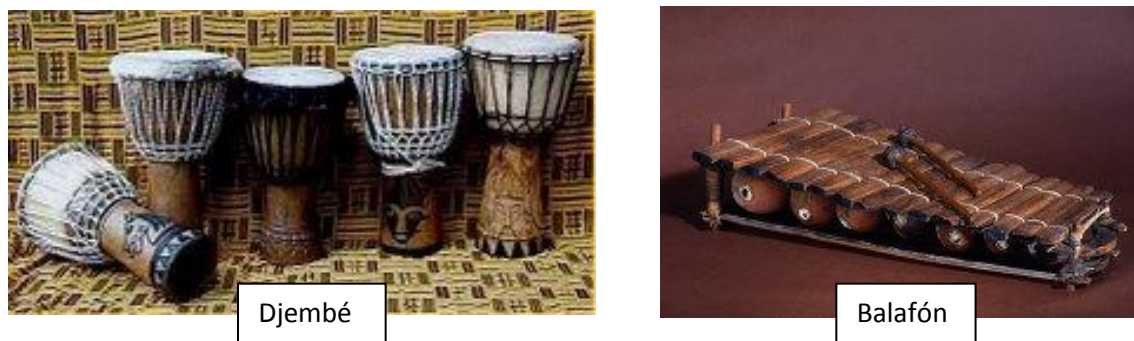
INSTRUMENTOS

Entre los de cuerda citar el arco musical de una sola cuerda, guitarras, violines, laúdes con pocas cuerdas... El más característico es la **Kora** que produce un sonido delicado y metálico como el arpa, ya que es una especie de mezcla entre arpa y laúd, de 21 a 27 cuerdas que se extienden por el mástil formando un ángulo gracias al alto puente que se encuentra en medio del cuerpo de resonancia que es media calabaza cubierta con piel.

Entre los idiófonos destacar al llamado "**Piano del Pulgar**", también llamado **Sanza o Mbira**, que consiste en una serie de láminas metálicas colocadas sobre una plancha de madera hueca que actúa de caja de resonancia. Se sostienen con las manos y se tocan los extremos de las láminas con los pulgares. A veces se introduce en el interior de una calabaza para aumentar el sonido.

Existen una gran variedad de tambores contruidos de diversas formas, tamaños y materiales. Destacamos los **Djembé**, que son tambores en forma de copa con un solo parche y que a veces tienen alrededor unas láminas metálicas con pequeñas anillas para enriquecer su sonoridad, y el **Tambor Parlante**, un tipo especial de tambor con forma de reloj de arena con dos parches unidos por cuerdas, que al presionarlas con el antebrazo, tensan los parches y modifican su sonido, permitiendo la imitación del lenguaje hablado.

El **Balafón** es una especie de xilófono que utiliza como resonadores o caja de resonancia, calabazas huecas. También hay otros instrumentos como el **Chekeré** que es una especie de maraca de calabaza que está cubierta de redes con abalorios que al ser sacudidas chocan con el exterior de la calabaza, sonajas de distintas formas y materiales, etc.

17.- MÚSICA DE PIGMEOS BAKA

En los países de África Central la música está íntimamente ligada al lenguaje hablado, así muchas de las lenguas bantú al igual que otras lenguas africanas, son tonales, es decir, que no se puede cambiar el ritmo y el contorno melódico de una frase sin cambiar el sentido de la misma. De este modo, la música puede imitar los ritmos y melodías del lenguaje haciendo “hablar” a los instrumentos.

Otra característica de la música de esta zona es el uso de la polifonía tanto vocal como instrumental.

Estas dos características se dan en la música de los **Pigmeos Baka** de Camerún, que crean una densa textura polifónica con la ejecución de varias líneas melódicas sencillas e independientes rítmicamente pero que al estar controladas por una periodicidad común crean unas atmósferas bastante hipnóticas. Se usan muy pocas palabras y al utilizarse intervalos inconexos la sonoridad es muy particular. Las mujeres suelen cantar y los hombres bailar.

La música de los Pigmeos Baka ha atraído de tal manera a músicos de Occidente que varios grupos la han fusionado de distintas maneras con ritmos, instrumentos... modernos. Destacan **Zap Mama, Baka Beyond** y **Deep Forest**.

Pigmeos Baka

The Drummers of Burundi

18.- THE DRUMMERS OF BURUNDI (Música de percusión de Burundi)

En África central también es destacable la presencia también de pueblos tamborileros, y de todos ellos el grupo más conocido es THE DRUMMERS OF BURUNDI.

Originalmente eran los tambores Hutu de la corte del rey Tutsi de Burundi que hoy en día sólo tocan para el presidente y otros dignatarios.

Son diez tambores atacados con tal fuerza y volumen que la catarsis de energía que desprenden es tan intensa que sólo se puede mantener sin quemarse durante poco más de media hora. En las actuaciones, durante este tiempo, se improvisan muchas partes siguiendo las órdenes del director.

En Burundi tocar el tambor es un honor reservado para algunos (ellos mismos los fabrican, no se pueden comprar) y en ocasiones especiales.

Los ritmos de los tambores marcan las partes del día, el comienzo de las cosechas y cada ciclo en un mundo altamente ritualizado.

ARTISTAS: The Drummers of Burundi.

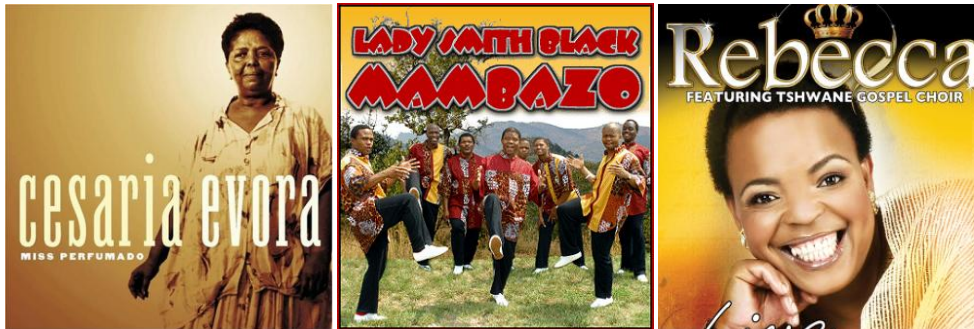
19.- MORNA y COLADEIRA de CABO VERDE

Cabo Verde es un archipiélago de origen volcánico compuesto por nueve islas situadas a 600 km de la costa africana al noroeste de Senegal, un país que vive de la agricultura y la pesca y en el que se va consolidando la oferta turística. Fue colonia portuguesa hasta su independencia en 1975. La música que se realiza en esta zona está emparentada con estilos portugueses y brasileños (*fados*, *samba*, *bossa nova* etc).

En general, los músicos de Cabo Verde combinan la utilización de instrumentos tradicionales africanos con instrumentos acústicos venidos del exterior y su armonía está dominada por un toque latino muy característico. Dos son los tipos de canciones más importantes en Cabo Verde: la **morna** y la **coladeira**.

La **morna** es un estilo de música lenta y sensual, nostálgica, estilo claramente influenciado por el fado portugués y la bossa nova. Se canta con dulzura, en portugués, las letras son poéticas y su tema favorito es el amor. Por el contrario la **coladeira** es más rápida y compleja rítmicamente con letras divertidas y sensuales.

Una de las principales figuras fue la cantante **Cesaria Evora**, conocida y admirada en su país no fue descubierta internacionalmente hasta 1985 siendo unánimemente aclamada por la crítica.

20.- MÚSICA ZULÚ A CAPELLA Y GOSPEL SUDAFRICANO

África del sur ha estado ocupada históricamente por los bosquimanos y los hotentotes y una de las características musicales de estos pueblos es la polifonía, la presencia de pueblos bantúes como el Zulú, ha supuesto una continuidad con los comportamientos musicales de África central. Por otra parte, a diferencia de otros países africanos en los que la influencia de la música latina ha sido la más decisiva, la música negra norteamericana es la que ha tenido ese papel.

Por tanto, una de las características de la música sudafricana es su fuerte tradición de música vocal con sus potentes coros y los dos tipos de música que más practican son la **música zulú a capella** y el **gospel sudafricano**.

La **música zulú a capella** fue desarrollada por los inmigrantes rurales zulúes que buscaban empleo en minas y fábricas en los años veinte y que hacían competiciones vocales los fines de semana. Con el tiempo esta música se fue desarrollando y complicando llegando a tener hasta trece líneas vocales.

El **gospel Sudafricano** ha tomado el estilo de compositores clásicos europeos como Händel pero les ha añadido ritmos y armonías claramente sudafricanas así como números de baile. Lo interpretan coros increíblemente ataviados que pueden llegar a tener cien personas

Como ejemplo destacar a uno de los grupos vocales más conocidos, los **Ladysmith Black Mambazo**. Formado por siete voces masculinas sin acompañamiento sus canciones y danzas están basadas en antiguas tradiciones rurales y su primera aparición internacional fue en 1970.

ARTISTAS: **Ladysmith Black Mambazo, Rebecca Malope, King Star Brothers...**

21.- MÚSICA MODERNA AFRICANA

La música africana moderna, surge en las calles de las grandes ciudades, a menudo en los barrios más desfavorecidos, mezclando con una gran habilidad, los elementos más vitales de la cultura tradicional con las técnicas más modernas buscando establecer un equilibrio entre la música occidental y sus raíces africanas.

Por ejemplo en **Africa occidental** la música latina ha sido una de las más influyentes (ritmos caribeños, a veces instrumentos propios de estos estilos como las claves, timbales, congas, etc., la aparición de orquestas en las que dominan los instrumentos de viento y las guitarras).

De esta manera han nacido muchos tipos de música a lo largo de toda África que combinan melodías, escalas, ritmos e instrumentos africanos tradicionales con instrumentos y ritmos occidentales modernos como el **Mbalax** en *Senegal*, basado en el ritmo seguido del tambor mbung mbung, el **Highlife** en *Ghana*, con ritmos cubanos, vientos y guitarras eléctricas, el **Juju** en *Nigeria* combinando el leguaje tonal yoruba con coros, guitarras eléctricas y un ritmo parecido al mambo, el **Afro-beat** también en Nigeria, combinando los ritmos latinos y africanos con el soul y el jazz, el **Soul-makossa** en *Camerún* combinando el soul con el ritmo popular africano de la makossa, la **Marrabenta** de *Mozambique* con influencias de la salsa, el calypso y el merengue, la **Chimurenga** de *Zimbawe* que imita con la guitarra eléctrica y el charles de la batería los diseños rítmicos hipnóticos de la mbira, el **Mbaqanga** en *Sudáfrica* que combina ritmos africanos derivados del marabi con instrumentos eléctricos y voces femeninas que contrastan con una masculina muy grave, o el **Soukous** o **Rumba Congoleña** con chispeantes diseños en forma de espiral en las guitarras eléctricas...

Un gran número de artistas han jugado un papel decisivo en la difusión de los auténticos lenguajes musicales africanos en occidente, poniendo las bases para un mayor conocimiento de la tradición musical africana.

ARTISTAS: **Youssou N'dour**, **Toure Kunda**, **Ismael Io**, **Baaba Mal** (Senegal), E.T. Mensah, Orquestre Baobab (Ghana) **Salif Keita** (Mali), King Sunny Ade, **Fela Kuti** y **Femi Kuti** (Nigeria), **Manu Dibango** (Camerún), Orchestra Marrabenta Star (Mozambique), Thomas Mapfumo (Zimbawe), Mahlathini & The Mahotella Queens, **Miriam Makeba** (Sudáfrica), **Papa Wemba**, Koffi Olomide, Franco & O.K. Jazz, Pepe Kalle, **Ray Lema** (República del Congo), **Anjelique Kidjo** (Benín), **Mory Kante** (Guinea)...

África del norte: Los países árabes.

Los países del norte de África pertenecen al mundo árabe mayoritariamente islámico donde podemos distinguir dos grandes áreas: el Magreb que agrupa a países como *Marruecos, Argelia, Túnez, Libia*, etc., y una segunda zona, más oriental, liderada por *Egipto y Sudán*. En esta enorme región se han desarrollado culturas musicales que comparten estilos, e instrumentos, influyéndose mutuamente.

Los pueblos preislámicos que dominaban el norte de África antes de la llegada del Islam eran los bereberes, quienes fueron desplazados hacia el desierto por la llegada de los beduinos árabes en el siglo XI, que impusieron su cultura y su forma de vida, aceptadas por los primitivos habitantes que no renunciaron del todo a algunas de sus costumbres ancestrales.

Características generales.

- La mayor parte de la música es vocal, interpretada por una voz solista con melodías ricas en melismas y variaciones, con un timbre predominantemente nasal, y coro que contesta al unísono a modo de respuesta.
- Música monofónica (una sola línea melódica).
- Predomina la monorritmia, es decir el uso de una sola línea rítmica que acompaña la melodía, frente a la polirritmia del África negra.
- Frente a la tendencia africana de repetir motivos rítmicos-melódicos, en la música árabe encontramos líneas melódicas más ornamentadas.
- Escalas con intervalos menores que el semitono a diferencia de las occidentales.

INSTRUMENTOS

Entre los instrumentos de cuerda más importantes hay que resaltar por un lado el **laúd** (sobre todo en el Magreb) que está presente tanto en la música culta como en la popular, es un instrumento que tiene cinco cuerdas dobles y una caja de resonancia abombada por detrás con dos o tres orificios de resonancia en forma de roseta.

El **rabab** es un instrumento de cuerda frotada (a modo de violín), hecho en una misma pieza de madera con un número de cuerdas que oscila de una a tres, y se toca en posición vertical. Los violines occidentales se han introducido en las *orquestas árabigas* de música clásica colocándose como el rabab verticalmente sobre la rodilla del intérprete.

Entre los instrumentos de viento, citar a un tipo de flauta llamada **Nay**, que está formada por un tubo de caña sin embocadura, canal o lengüeta y que considerada como una de las más difíciles de tocar en el mundo y el clarinete doble llamado **Argoul**, formado por dos tubos paralelos con sus lengüetas talladas directamente sobre los tubos

Entre los instrumentos de percusión está la **Darbuka** que es un instrumento en forma de copa de una sola membrana hecho de barro o meta, el pandero llamado **Bendir** con un parche sobre el aro de unos 50 cm. de diámetro, bajo el que se colocan dos cuerdas, la pandereta (**riq**), los crócalos llamados **sagat**, etc.

Darbuka

Bendir

Riq

Dentro de la enorme riqueza musical que encontramos en el norte de África, podemos distinguir por un lado lo que se conoce como **música culta**, propia de ambientes urbanos, con formaciones orquestales en las que predominan los instrumentos de cuerda (famosas en el Magreb son las *orquestas andalusíes*) y la **música popular** que pertenece al ambiente rural, acompaña todas las actividades cotidianas, (cantos de trabajo, de bodas, etc.), y se caracteriza por la unión de cantos y danzas, a veces acompañados únicamente por palmas y algún instrumento de percusión, como el pandero, la darbuka, etc.

22.- MÚSICA RAI

Además de la música tradicional del mundo árabe, las influencias del mundo occidental ha provocado el nacimiento de una música urbana con raíces en el folclore que realiza una fusión de elementos occidentales y tradicionales.

En Argelia al igual que en otros países del norte de África, conviven formas musicales tradicionales, con otros estilos surgidos por la influencia occidental. En la década de los ochenta se creó un movimiento musical el "Rai", creado a partir de elementos tradicionales unidos a ritmos occidentales como el rock, el funky, y, sobre todo, el reggae jamaicano. En un primer momento fue un estilo inocuo y más tarde portavoz de la denuncia contra la administración colonial, la injusticia social, etc. Dos de las grandes figuras de este movimiento son la cantante **Cheikha Rimitti**, y el músico **Cheb Khaled**. Actualmente, el pop-rai desarrollado en Francia por músicos argelinos goza de gran popularidad en su país de origen y en todo el mundo.

