

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N°1 – DICIEMBRE DE 2007

“ACERCAMIENTO A LA MÚSICA DE CULTURAS NO OCCIDENTALES EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA I: LA MÚSICA DE ÁFRICA”

AUTORIA RAFAEL MARÍA YÉPEZ PINO
TEMATICA MÚSICA
ETAPA SECUNDARIA

Resumen:

En el desarrollo del currículo de la materia de Música para la Enseñanza Secundaria Obligatoria vemos que, ahora más que nunca, se muestra un especial interés por la música de otras culturas. Este es un breve acercamiento a la música de África, que nos ayudará a conocerla suficientemente y nos dará ideas para trabajarla en clase.

LA MÚSICA DE ÁFRICA

Tradicionalmente, la Etnomusicología, o Musicología comparada, como se conocía antes, se centraba en tres campos hasta aproximadamente 1960: el estudio de la música de tradición oral occidental; la música culta de culturas no europeas, en general, culturas asiáticas; y la música primitiva (o tribal), que es la música de las culturas consideradas primitivas, en general, de África y Oceanía. Vamos a hacer un breve acercamiento a las características de la música africana.

Los estudios de antiguos folcloristas no se adecuan a la realidad, en general, con esta música. Por ejemplo, no se tiene en cuenta el fenómeno de la transculturalidad. Además, en occidente se tiene una conciencia errónea de la música africana. Se considera sencilla, primitiva. Adentrándonos en el tema, vamos a ver como los conceptos han cambiado, siendo en la actualidad objeto de revisión.

Podemos dividir la música africana en:

- Norte de África, incluido el Sahara.
- África subsahariana, que se puede subdividir a su vez en diferentes zonas:

Características generales para todo el África subsahariana (aunque no quiere decir que todas ellas se den en todas las diferentes zonas):

INNOVACIÓN
Y
EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº1 – DICIEMBRE DE 2007

- Hay una gran variedad de instrumentos. Además de la errónea concepción de que los instrumentos africanos se reducen a los tambores, también encontramos arpas, cítaras, instrumentos de viento...
- Polifonía. No se trata sólo de canto monódico. Al menos nos vamos a encontrar una melodía y un acompañamiento de instrumentos, o al menos dos melodías vocales.
- Percusión como característica musical. Hay una gran variedad de instrumentos de percusión. La percusión no es entendida sólo como acompañamiento rítmico, sino que es una línea melódica más que siempre está presente.
- Improvisación y variación. Se basan en motivos rítmicos breves sobre los que se varía de forma improvisada.
- Relación entre lenguaje y música. Las lenguas africanas son tonales. Debido a esto, hay instrumentos que se utilizan imitando las secuencias tonales del idioma. Como consecuencia, se concibe como que los instrumentos hablan. Por ejemplo, están los *tambores parlantes*, que según donde se golpeen, la membrana produce sonidos más agudos o graves.
- En el movimiento melódico abundan las segundas mayores y las terceras menores. Dicho de otro modo, ausencia de intervalos melódicos pequeños. Las clasificaciones que se hacen de las canciones están en relación con los intervalos que utiliza. Así, si en África sólo utilizan segundas mayores y terceras menores, nos encontramos con la escala pentatónica. Esto es una técnica del s. XIX. Los primeros etnomusicólogos pensaban que mientras más notas poseyera la escala más perfecta sería. Así, una cultura musical que utiliza la escala pentatónica es más primitiva que otra que utiliza más sonidos. Hoy sabemos que esto no es así. En el África subsahariana, las diferentes escalas que nos encontramos se mueven en el ámbito diatónico: pentatónicas, hexatónicas, heptáfonas. Desde el s. XIX hay en África influencia de la escala temperada.

- Relación estrecha con la danza. No se concibe en África la música sin el movimiento.
- Tendencia al dualismo. La monodía pura no existe. Si no existe dualismo solista – coro, va a haberlo cantante – instrumento.

En la música africana no existe el legato. Cada sonido es percutido de manera independiente.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N°1 – DICIEMBRE DE 2007

El ritmo

Se da el “sentido del metrónomo”. Aunque aparezcan polirritmos simultáneos, cada uno de ellos mantiene su pulso de principio a fin. Lo exige la propia música africana. La música africana no se basa en un compás, sino en pautas rítmicas, que generalmente son un número fijo de pulsos múltiplos de 4 (8,12, 16 o 20) y se repiten de manera cíclica. Son asimétricos, es decir, los pulsos se agrupan de manera desigual. Por ejemplo, una pauta de 8 pulsos podría agruparse como 3 + 3 + 2. La música siempre va a ser polirrítmica pero como se mantiene el pulso, cíclicamente no va a dar sensación de caos, porque se puede apreciar la repetición del ciclo.

Melodía

Se da el diatonismo. No nos vamos a encontrar microtonos como nos los encontramos, por ejemplo, en la música oriental. Aparecen variaciones sobre motivos breves. El ámbito suele ser amplio. Se utilizan técnicas diversas de canto, como el yodel y el susurro. Se da el uso del hoquetus, alternando instrumentos, principalmente de viento.

Armonía

Concebida como en la música occidental, no existe en la música más tradicional. No obstante, sí existen una serie de técnicas polifónicas, como el canto paralelo, por ejemplo, a 8ª, 4ª, 5ª o 3ª. Un caso especial es la 3ª neutra, que es una 3ª a mitad de camino entre la 3ª mayor y la 3ª menor. Es la justa mitad de la 5ª.

La heterofonía se utiliza en cada una de las melodías del canto paralelo.

El canon se usa, según Nettl (1985), teniendo en cuenta que el canto en África es responsorial (solista – coro), dándose variaciones, y ocurre que las entradas se adelantan, creando el efecto de canon entre el solista y el coro. Cada uno entra un poco antes de acabar la intervención del otro:

Solista ----- solista ----- solista -----
Coro----- coro ----- coro -----

Cuando aparece acompañado de instrumentos, el canto este es en forma de ostinato.

Instrumentos

Se pueden reconocer grandes grupos de instrumentos, que pueden diferir bastante de una región a otra, incluso, de una aldea a otra:

C/ Juan Avila Segovia nº 3 Escalera 1 3º B Granada 18003 csifrevistad@gmail.com

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N°1 – DICIEMBRE DE 2007

- Idiófonos:
 - Xilófonos
 - Sansa o mbira (instrumento genuinamente africano)
 - Sonajas en múltiples formas
 - Tambor de tronco
- Membranófonos
 - Tambores en distintos tamaños, normalmente tocados en grupos
 - Tambor parlante, que tensando y destensando las sujeciones de la membrana produce distintos sonidos. La intención es imitar a la voz.

Los membranófonos suelen ser golpeados con las manos, técnica que está muy desarrollada en África. Se pueden producir distintos efectos según la posición de la mano.

- Aerófonos
 - Flautas
 - Trompas
- Cordófonos
 - Arco musical
 - Cítaras
 - Arpas
 - Kora (arpa – laúd)

Todo el Magreb y Egipto pertenecen al mundo islámico y tienen poca relación con la música subsahariana. Hay rutas de mercaderes que unen uno y otro lado del Sahara y esto hace que se influyan cultural y musicalmente ambos lados. Nos podemos encontrar, por ejemplo, instrumentos cordófonos procedentes del Magreb en zonas como Bali o Tombuctú.

Las zonas geográficas y culturales de África son:

- Magreb
- Desierto del Sahara
- Costa de Guinea
- Zona Zulú, que se corresponde con el sur de África

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N°1 – DICIEMBRE DE 2007

- Zona este, bañada por el océano Índico
- Zona central, que es el Congo

En la zona de Mali (Sahara), el prototipo de música es solista, siendo el instrumento interpretado la kora.

La idea de África como continente desconocido está ya desfasada. Siempre ha habido grandes rutas que relacionan unas zonas con otras. El Congo, por estar en el centro, ha tenido una mayor interrelación con el resto de zonas. Además, desde siempre ha habido relaciones de África con los demás continentes. Se dan tres grandes zonas de comunicación:

- Entre la zona árabe y el África negra;
- A través de los océanos;
- Entre la costa de Guinea y occidente (Europa y América, a través de las interrelaciones con los esclavos negros)
- Costa este, que está relacionada con Indonesia y La India.

Está el tópico de que la música africana es primitiva y no ha tenido influencias de fuera, cosa que es totalmente errónea. La música africana asimila la cultura árabe en el norte a partir de la conquista en el s. VII. Ya en el s. XIX y XX el África negra se ve influenciada por la cultura y en particular la música europea, fruto de las colonizaciones. Estas colonizaciones empiezan a realizarlas los portugueses, luego Bélgica, Inglaterra, y Francia. Así es como se asimila en África la cultura europea. Más recientemente, con la globalización se produce un fenómeno de “ida y vuelta” en África. Cuando reciben en África el jazz, blues, rock... lo toman como música propia que vuelve a su lugar de origen.

Sudáfrica es el primer país que se descolonizó, en los años 20 – 30. Los siguientes países ya lo hacen en los años 50.

Uno de los estilos musicales más importantes que se dan en África a partir de los años 50 es el Highlife (“buena vida”). Los músicos africanos aprenden la música occidental para interpretarla para los blancos y posteriormente la fusionan con la música de allí, resultando un producto nuevo, no ya para las clases blancas poderosas, sino para ellos mismos.

En la zona del Congo se dan influencias con el Caribe y surge el estilo Soukous. Como el idioma que se da en el Caribe es el castellano, los primeros ejemplos de Soukous podían estar en esta lengua. Una de las zonas de mayor actividad musical es Senegal – Mali – Gana...

CONCLUSIÓN

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N°1 – DICIEMBRE DE 2007

Frente a la antigua errónea concepción de la música africana como una música primitiva, hemos podido comprobar que se trata en algunos casos, sin embargo, de una música muy compleja. Ese nivel de complejidad puede llegar a no ser entendido por el oído occidental, pensando que se trata de una música caótica. El ritmo suele ser el elemento más llamativo de la música africana, pero no se puede dejar de observar la riqueza melódica, incluso la singularidad armónica que nos encontramos en algunas regiones.

BIBLIOGRAFÍA

- Cámara, E. (2004). *Etnomusicología*. ICCMU.
- Myers, H. P. (Ed.) (1992). *Ethnomusicology: An introducción*. London: McMillan Press.
- Cruces, F. (2001). *Las culturas musicales*. Madrid: Trotta.
- Nettl, B. (1985). Música del África negra. En *Música folclórica y tradicional de los continentes occidentales* (155 – 182). Madrid: Alianza Música.
- Kwabena Nketia, Joseph (1974). *The music of África*. London: Norton.
- www.ikuska.com/Africa/Etnologia/instrumentos_musicales.htm
- <http://personal.auna.com/yembe/Instrumentos.htm>

Autoría

RAFAEL MARÍA YÉPEZ PINO
ryeppezpino@hotmail.com