

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

FACULTAD DE MÚSICA

“COMPENDIO DE RITMOS AFRO LATINOS PARA PERCUSIÓN”

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN JAZZ Y MÚSICA POPULAR

PRESENTA

ERICKSON EVANI RAMOS GARCÍA

DIRECTOR:

DR. JOSÉ ISRAEL MORENO VÁZQUEZ.

Co-DIRECTOR:

MTRO. KLAAS BALIJON.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Noviembre de 2020

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR

Autorización de Impresión

Lugar y Fecha: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 15 de octubre de 2020

C. Erickson Evani Ramos García

Pasante del Programa Educativo de: Licenciatura en Jazz y Música Popular

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:

Compendio de ritmos afro latinos para percusión

En la modalidad de: Elaboración de texto

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

Revisores

Mtro. Alexander Cruz González

Mtro. Klaas Balijon

Dr. José Israel Moreno Vázquez

Firmas

Ccp.Expediente

Revisión 1

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	5
CAPÍTULO I: CONCEPTOS Y ANTECEDENTES DE LA PERCUSIÓN	7
1.1 ¿Qué es la percusión?	8
1.2 Orígenes de la percusión.	9
1.3 ¿Qué son los instrumentos de percusión?	10
1.4 clasificación de los Instrumentos de percusión y su diversidad.	16
1.5 La percusión en el mundo.	16
1.6 ¿Qué es la percusión latina?	17
CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y CONCEPTOS DE LOS RITMOS	19
2.1 El folclor de la rumba cubana.	19
2.2 Bomba puertorriqueña.	21
2.3 Elementos que componen la bomba.....	22
2.4 Plena puertorriqueña.	23
2.5 Merensongo.	24
2.6 Danzón.	24
CAPITULO III: RITMOS PARA CONGAS	26
3.1 Instrumentación de la rumba.	28
3.2 Claves (figuras rítmicas).....	29
3.3 Rumba, Guaguancó y Yambú.	30
(Ambas se tocan igual, solo en distinto tempo).....	30
3.4 Rumba Columbia.	32
3. 5 Estilos de la bomba puertorriqueña.	33
3.6 Campaneo (cortijo).....	37
3.7 Variaciones de cúa.....	37
3.8 Folclor de la plena puertorriqueña.	38
3.9 Ritmos en 2 y 3 congas.....	39
CAPÍTULO IV: RITMOS PARA TIMBAL.....	43
4.1 Merensongo.	45
4.2 Danzón.....	46
CONCLUSIONES.....	48
ANEXOS.....	50
FUENTES DE INFORMACIÓN.....	50

INTRODUCCIÓN

La música es una actividad humana transmisora de cultura, historia y de los valores de las personas que la crearon, es decir, de los diferentes pueblos y sociedades; y siendo un lenguaje artístico abstracto e intangible, nos permite expresarnos, comunicarnos y trascender.

El hombre siempre ha imitado a la naturaleza, y se dice que el primer instrumento musical del hombre fue la voz e incorporando ciertos tipos de ruidos percutidos en su cuerpo como: palmadas, pisoteos, cantos o gritos, para protegerse de los animales y algunas veces para reafirmar sus límites territoriales, al experimentar ciertos tipos de sonidos con huesos, piedras y palos, se crearon los primeros instrumentos ancestrales y primarios, fueron construidos con materiales naturales y primitivos, utilizados por el hombre, que tuvieron uso en rituales espirituales y caserías, esto mismo evolucionó con el tiempo y se crearon rituales donde el canto y el surgimiento del tambor paso a formar parte de un medio de comunicación y de religión.

Tomando en cuenta a Julio Sánchez (Sánchez, 2014. P.6) Prof. de percusión del conservatorio de música de Madrid y Oviedo. Los instrumentos de percusión de nuestros lejanos antepasados eran tan primitivos y elementales como su propio mundo.

Al percutir los tambores se alternaban series de sonidos de diferentes intensidades, que, en un trascurso o determinado intervalo de tiempo, esto se consideró como ritmo y se dice que es como columna vertebral de la música que hace que lo que se interpreta tenga una base sólida y una estética. Que en conjunto con una melodía y armonía hacen música.

De las diferentes músicas que se escucha en el mundo y se interpretan, llevan consigo una serie de ritmos, que a través del tiempo se popularizó y paso a ser llamativo para la academia y por ende se adaptó un sistema de escritura, así como una melodía se escribe se creó la forma en que los ritmos de diferentes instrumentos de percusión se pudieran escribir, tomando en cuenta una *nomenclatura*. Esto ayuda a escribir y organizar los sonidos de las diferentes partes de un instrumento, con el fin de plasmarla en un formato que trasciende de volatilidad de la transmisión oral, captando la transmisión cognitiva de esa música de un momento determinado, la escritura rítmica nos permite preservar una idea, de igual manera como la ejecución, intensidad, duración y técnica.

Los métodos de aprendizaje/enseñanza ya sea de batería y percusión, sirven para ampliar nuestro conocimiento sobre ritmos y patrones desde lo básico a lo complejo, con algunos

fundamentos técnicos y variación en diversos géneros tales como: Rock, Pop, Funk, Balada, Son montuno, Cha cha cha, Samba, Songo, Mozambique, Charanga y Bolero.

En la actualidad existe una variedad de métodos, por mencionar algunos como: *Método para la enseñanza de la percusión latina* (Vizcaíno, 2011), *Método básico de batería* (Díaz, 2012), *El arte de la percusión Cubana* (Vergara, 2009), que nos ayudan en la ejecución, la técnica y en nuestro aprendizaje y de igual manera nos proporcionan o generan nuevos conocimientos, pero en la búsqueda de información, se detecta que no siempre están al alcance datos relevantes sobre aspectos históricos y sus orígenes rítmicos.

Debido a la escasa información sobre percusión latina y sus orígenes, se propone este trabajo para hacer saber al lector la importancia del ritmo en la música latina. Como músico percusionista y estudiante de la Licenciatura en Jazz y Música Popular de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), propongo este documento en el que presento definiciones y antecedentes históricos de la percusión latina, ritmos y variaciones que se ejemplifican con grabaciones de audio para su comprensión práctica, con el fin de aportar nuevos conocimientos y aprendizaje en la ejecución de estos ritmos. Esto está dirigido a las personas que desean emprender conocimientos en la percusión, con ritmos básicos y variaciones, con la finalidad de fortalecer, difundir y dar a conocer a las generaciones venideras.

Los ritmos y variaciones que se presentan en este proyecto son del folclor de los países de Cuba y Puerto Rico grandes en riqueza musical, debido a que fueron las puertas donde nacieron diversos géneros musicales latinos como: (principalmente la guaracha) proveniente de Cuba, en el cual surgió un término comercial para englobar los ritmos “tropicales” llamado “salsa”, que luego se abrieron a ritmos puertorriqueños, dominicanos y que hoy algunos incluyen hasta el reggaetón.

Bolero, merengue, plena y bomba por nombrar algunos, están englobados dentro de lo que se entiende por “salsa”, estos ritmos tuvieron gran desarrollo en toda América Latina con el pasar de los años; incluso hoy en día por el gran auge y popularidad de estos ritmos, existen fusiones en el jazz, funk, rock entre músicas de otros continentes.

CAPÍTULO I: CONCEPTOS Y ANTECEDENTES DE LA PERCUSIÓN

Una de las características en los países americanos es el mestizaje, como principal influencia en las fusiones culturales.

En este capítulo hablaremos de los orígenes y parte de la historia de la percusión, es preciso remontarnos tiempo atrás para comprender cómo se empezó a originar el sonido y los primeros instrumentos utilizados por el hombre, como piedras y palos. Tanto como sus inicios y el desarrollo que tuvo y ha tenido durante años en el mundo, sus diversas maneras de ejecución y las actividades en las que se empleaban, el proceso que han tenido los instrumentos que ahora conforman y son parte de la familia de las percusiones.

Como también se menciona la importancia que tuvo la opresión de los diferentes grupos étnicos, la transculturación de las culturas africanas por mencionar Los Mandinga, los Griots, los yorubas y la mezcla de personas de diversos orígenes europeos, americanos y asiáticos, como bien sabemos esto dejó grandes atribuciones en la música, ya que gran parte de la música que conocemos, escuchamos y que actualmente se escucha en todas partes del mundo, contienen grandes influencias de estas etnias, como sus ritmos, cantos y armonía.

Desde la colonización en americana por los africanos esclavizados, se llegó a explorar diversas posibilidades sonoras en la percusión, a lo largo de los años los instrumentos que resultaron y se crearon de estas mezclas, dio un impulso a la música en América Latina creando ritmos y géneros, por mencionar la salsa, el cha cha cha, la cumbia y los ritmos que se presentan más adelante, así también estos instrumentos que se crearon y utilizaron, tuvieron gran evolución a lo largo del tiempo y se clasificaron según su estructura, material y forma de ejecución.

Percusión: Los instrumentos y sus orígenes.

1.1 ¿Qué es la percusión?

De las múltiples definiciones que hallamos sobre percusión existe una que la define como posible acción que origina movimientos para acentuar sonidos rítmicos. Aunque uno de los significados más frecuentes hace referencia al conjunto de instrumentos musicales que se utilizan para percutir, etimológicamente el vocablo “viene del latín *percussio*, que es la acción de percutir (dar golpes repetidos).” (Pérez, 2013)

La percusión se remonta en los primeros intentos del hombre por hacer “sonar” su propio cuerpo. El ser humano ha hecho música desde su existencia, por medio de la percusión (golpes con las manos) o la producción de cualquier sonido. Ésta nace al principio mismo del ser humano. Así lo explica Adolfo Salazar en su libro *La música como proceso histórico de su invención*: “La música comienza en el momento en que el hombre se descubre a sí mismo como un instrumento de música. Desde que el hombre existe sobre el planeta ha sido capaz de producir con su propio cuerpo diferentes clases de sonidos”. (Salazar, 1978)

Desde tiempo atrás, el ser humano ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos y emociones, valiéndose de instrumentos para comunicar a través del sonido. A lo largo de la historia, el hombre ha intentado producir sonidos con una intención musical, ya fuera de carácter rítmico, con intención melódica o bien, intentando imitar tanto la voz o algunos sonidos naturales. Para ello, ha utilizado diversos elementos naturales u objetos como piedras, huesos, la voz, incluso, el mismo cuerpo humano.

La percusión se efectúa de diversas maneras, como por ejemplo mediante varillas metálicas, mediante baquetas, al golpear un cuerpo sonoro con otro. De manera general, podemos decir que la función musical de los instrumentos de percusión es rítmica

Si bien, una de las actividades más antiguas que se relacionan con la música es la percusión. Esta actividad estaba relacionada principalmente con las cazas, juegos y rituales religiosos. Desde el comienzo de los tiempos los seres humanos han golpeado, sacudido, raspado o entrechocado elementos que se encontraban en la naturaleza para provocar sonidos o ritmos que les acompañaran en sus quehaceres diarios, o en sus momentos mágicos e incluso, me imagino, durante sus ratos de ocio. Es a raíz de los primeros escritos, grabados, esculturas, pinturas etc., cuando podemos empezar a imaginar con cierta fiabilidad que fue de

la percusión en las actividades musicales populares (entendiendo por populares aquellas que no requieren de un adiestramiento previo).

La música es una actividad consiente y voluntaria que organiza los sonidos en el tiempo, sin embargo, la percusión era una actividad inconsciente que se realizaba para seguir los ritmos de las canciones con los golpes que la propia intuición del hombre le dictaba. De acuerdo con lo que se plantea en la cita anterior (Salazar, 1978), la percusión se hacía sin ninguno conocimiento, con elementos que pudieran producir sonidos agradables.

1.2 Orígenes de la percusión.

Al hacer una breve revisión a la historia de la percusión y sus instrumentos, podemos decir que estos fueron los primeros utensilios musicales utilizados por el hombre desde una época casi pre-histórica, cuando la percusión podía aparecer en actos cotidianos de su vida como, la caza y los juegos que emitían un sonido, como el choque de piedras o el golpe de una madera.

Desde que el hombre existe ha estado acompañado de una necesidad por comunicarse y la música es una forma de hacerlo, durante la historia han existido diferentes ritmos musicales y se han ido creando nuevos ritmos con el transcurrir de los años. Probablemente el sonido del agua en movimiento de los ríos y los mares, el canto de las aves, el ruido de los animales, las hojas y los árboles, los relámpagos y los truenos, fueron los primeros sonidos y ruidos que percibió el hombre, tratando de imitarlos con el cuerpo y principalmente con las manos la percusión surge y es una actividad que ha existido desde siempre.

De acuerdo con lo que se plantea en el párrafo anterior donde menciona Ralph Santos “los instrumentos más ancestrales y primarios fueron los de percusión, y más concretamente los de entrechoque e Idiófonos que son los constituidos por materiales naturalmente sonoros, y que no necesitan de tensiones adicionales para producir sonidos” (Santos, 2013). Estos instrumentos, si bien en su origen fueron de materiales primitivos como el hueso, la piedra o la madera, sin embargo, a lo largo de los años fueron evolucionando en su construcción.

1.3 ¿Qué son los instrumentos de percusión?

Un instrumento de percusión es un tipo de instrumento musical cuyo sonido se origina al ser golpeado o agitado. Es, quizá, la forma más antigua de instrumento musical. Sin duda alguna la percusión se distingue por la variedad de timbres que es capaz de producir y por su facilidad de adaptación con otros instrumentos musicales. Cabe destacar que puede obtenerse una gran variedad de sonidos según las baquetas que se usen para golpear algunos de los instrumentos de percusión.

Los instrumentos de percusión se caracterizan por el sonido que producen, asimismo son clasificados de acuerdo al elemento vibrante que utilizan. Tal y como se mencionó anteriormente, cuando hablamos de percusión nos referimos a los instrumentos que suenan cuando son golpeados con las manos y/o algunos objetos como baquetas, varillas etc. Esa no es sino una definición a nuestro juicio bastante aceptable de las casi infinitas que podrían citarse.

Los instrumentos de percusión pueden clasificarse en dos categorías según la afinación. Pueden ser usados para crear patrones de ritmos como la batería, “tam-tam” por ejemplo, o bien para emitir notas musicales como el xilófono. Estos instrumentos musicales suelen acompañar a otros con el fin de crear y mantener el ritmo.

El sonido de los distintos instrumentos musicales de percusión, se origina al ser golpeados. Estos instrumentos se distinguen por la variedad de timbre. Los instrumentos de percusión son aquellos que producen sonido al ser sacudidos, golpeados y/o entrechocados. Hay instrumentos que no producen notas musicales, pero podemos diferenciar los graves y agudos. Hay instrumentos que se construye de metal, madera, y parche.

La familia de los instrumentos de percusión es de las más antiguas, básicamente por su facilidad de encontrarse en el medio, como defiende el director Gustavo Dudamel, El primero, y más primitivo de los elementos musicales, es el ritmo. Como menciona Manel Chust “Los instrumentos de percusión son algunos de los instrumentos para hacer música más antiguos del mundo, tal vez el segundo más antiguo después de la voz humana” (Chust, 2015). Esta diversa familia de instrumentos es esencial en la música de cada cultura conocida e incluye una amplia variedad de sonidos musicales.

Los instrumentos de percusión latina, son aquellos que forman parte y crean la música latinoamericana, ritmos tribales heredados de la música africana e indoamericana, que con larga trayectoria han ido evolucionando e incorporándose en otros estilos musicales.

Maracas.

Instrumento Idiófonos, que utiliza su cuerpo como elemento resonador, el cual tiene sonido propio, su origen es suramericano y datan de la época precolombina de América.

Imagen 1. Maracas. Erickson, 2018

Güiro.

Instrumento idiófono de procedencia de amerindios taínos, elaborados de madera o plástico, con pequeñas ranuras que suenan por sí mismo al ser raspado con una varilla de madera. Comúnmente es conocido como güiro sin embargo en otros países es conocido con otros nombres como: Güícharo-en Puerto Rico, Bangaño en República Dominicana, Reco-Reco en Brasil y Churuca en Panamá, Guayo en Cuba.

Imagen 2. Güiro. Erickson, 2018

Güira

Instrumento idiófono, similar al güiro, de procedencia taína, su estructura es de metal, es muy popular en República Dominicana ya que tiene un sonido muy peculiar al ser rasgado con una peineta de metal.

Imagen 3. Güira. Erickson, 2018

Bongó.

Instrumento membranófono que se originó en la zona oriental de Cuba, compuesto por dos tambores pequeños uno de mayor diámetro que el otro, su estructura es de madera y parches de piel o sintéticos.

Imagen 4. Bongó. Erickson, 2018

Conga (Tumbadora, Tumba).

Instrumento membranófono de origen Congo de raíces africanas y desarrollada en cuba, su construcción es de madera y parches de piel o sintéticos, y es un instrumento principal en los ritmos latinos.

Imagen 5. Conga. Erickson, 2018

Timbal.

Instrumento membranófono desarrollado en cuba, son dos tambores de estructura de metal y parches sintéticos.

Imagen 6. Timbal. Erickson, 2018

Campanas (Cencerros).

Instrumento idiófono, originario en el occidente de África, ya que el sonido que emite proviene de la resonancia que proporciona su propio cuerpo, su construcción es de cobre o acero, este es combinado con otros instrumentos como: timbales, bongo o sets de percusiones completos.

Imagen 7. Campana (Cencerro). Erickson, 2018

Shekere.

Instrumento idiófono de África del norte, calabaza seca y hueca cubierta con cuentas, piedras, caracoles etc. Tejidas en una red que las cubre. La forma de la calabaza determina el sonido del instrumento.

Imagen 8. Shekere. Erickson, 2018

Cajón.

Instrumento idiófono creado por los africanos y llevado hacia el Perú, donde es reconocido como patrimonio cultural, de igual manera se utiliza en el flamenco lo cual construcción es de madera, pero se distinguen por unas cuerdas que se tensan por dentro en el flamenco, ambos tienen un orificio en la parte de atrás donde sale el sonido.

Imagen 9. Cajón. Erickson, 2018

Imagen 10. Cajón. Erickson, 2018

Claves

Instrumento idiófono de origen afro-cubano, su forma es cilíndrica de aproximadamente 19.5cm, su construcción es de madera y el sonido se produce al percutir uno con el otro.

Imagen 11. Clave. Erickson, 2018

1.4 clasificación de los Instrumentos de percusión y su diversidad.

Los instrumentos de percusión pueden clasificarse o ser clasificados en instrumentos Idiófonos y Membranófonos. Los instrumentos Idiófonos son los que el sonido es producido por las vibraciones del cuerpo del instrumento ya sea por entrechoque, percutido, sacudido, presionados raspados o frotados. Castañuelas, Címbalos, Claves, Campanas, Marimba, vibráfono, Triángulo, Gong, quijada, Steells Drum, Cajón Flamenco o peruano, Sonajas, chekere, shaker, panderos, campanas chinas (cortina), Cascabeles, Palo de lluvia, kalimba, Hang drum, cabasa, marimbola, cuica, Güiro, Güira ...etc.

Los instrumentos Membranófonos son los que el sonido se produce por las vibraciones de una membrana en tensión sobre un soporte. Para clasificación de los membranófonos es su material, su forma, el número de membranas, la manera de ejecutarlas y tensarlas, la posición en cuanto a su ejecución y la manera de tocarlos. Timbales sinfónicos, timbales latinos, batería, tambores, congas, bongos, panderos, jembé, batá,

Los tambres también pueden ser unimembranófonos (solo una membrana) y Bimembranófonos (Tienen dos membranas percutirles uno en cada lado del cuerpo del tambor) como se ve generalmente en los tambores de las baterías.

1.5 La percusión en el mundo.

Según diversos estudios de investigación, el origen del tambor es africano, la investigadora Martha Lucía (Barriga, 2004, p.30-48) menciona que se remota a la prehistoria. El tambor llega a Europa a través de la migración de africanos y moros a Europa. Posteriormente, el tambor penetra en el nuevo mundo, cuando los ejércitos conquistadores inician la colonización americana. Cuando los africanos esclavizados llegan a América, exploran diversas posibilidades sonoras, convirtiendo casi cualquier objeto en tambor y en motivación para el baile. “A falta de espacios y materiales aptos para construir y tocar sus tambores originales, construyen unos más pequeños. Tambores y bailes se van blanqueando gradualmente, es decir, adaptando a los salones y a las gentes, hasta conseguir la aceptación que tiene hoy en día en la sociedad” (Barriga, 2004 p.30-48) Podemos poner como ejemplo algunos instrumentos de diferentes partes del mundo que se han integrado a la familia de las percusiones por mencionar el jembé africano. Los tambores batá Afro-cubanos, los steels drums de Trinidad, los panderos india, los palos de lluvia mexicanos, el cajón peruano, etc...

Como menciona Manel Chust “Podemos encontrar instrumentos de percusión en todas las culturas del mundo, todos los pueblos de la tierra, han portado su granito de arena para crear lo que hoy en día conocemos como historia de la percusión” (Chust, 2015). Se podría diferenciar entre todos los tipos de percusión, ya que la historia de los diferentes estilos (Latina, Africana, Europea, India, etc.) surgen de las propias zonas geográficas donde evolucionaron en música autóctona o popular.

1.6 ¿Qué es la percusión latina?

Martha Lucía menciona “durante los casi 400 años que duró la esclavitud, llegaron diversas oleadas de africanos que fueron colocados en diferentes medios económicos y formas de producción” (Barriga, 2004. P 30-48). Todas esas diferencias culturales en el origen de los africanos, en diferentes momentos históricos, y ubicación en medios económicos disimiles, determinaron también diversos matices de transculturación de las culturas africanas, todo ello mezclándose entre sí en el continente americano. Aquí en el continente se mezclaron entre sí también los africanos de diferentes grupos étnicos y hubo mezcla además con personas de diversos orígenes europeos, americanos y asiáticos.

Los Mandinga, Griots, Shosa, Zulúes, Yoruba, Luo, Kikuyo, Shona, Hausa, Mbuji, Bayaza, o Bantúes son algunas de las etnias africanas donde la riqueza musical es muy especial y llamativa. No sólo eso, sino que gran parte de la música que actualmente escuchamos o conocemos contienen parte de estas etnias.

El término “música latina” se empezó a utilizar en los años 50 del siglo pasado en los estados unidos para hacer una clara referencia de los ritmos típicos de américa latina de los afroamericanos.

La percusión latina se refiere a un gran número de instrumentos musicales de percusión usados en la música latinoamericana, los cuales principalmente han sido heredados de los ritmos tribales de la música africana y cuyo sonido se origina al ser golpeados o agitados.

En este caso no se considera percusión latina a los instrumentos de origen prehispánico o a los creados o traídos por los españoles que son de ser religiosos de músicas traicionales de manera local o nativas como: bombo legüero, teponascle, tambor y carrizo.

En el contexto de la música popular del siglo XX, cuando uno se refiere a la percusión latina es evidente que todos los percusionistas entendemos que se refieren a los instrumentos que se

utilizan en los ritmos como: la salsa, el bolero, el merengue, la cumbia, la bossa nova, la rumba y en el Latin Jazz.

En el contexto musical los instrumentos con descendencia africana surgen por la zona costa del atlántico que en el transcurso del tiempo han sido utilizados para formar un género musical tal y como se menciona en párrafos anteriores. Hoy en día estos instrumentos sobresalen y se les conoce como percusión latina.

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y CONCEPTOS DE LOS RITMOS

Con frecuencia y en lo cotidiano los seres humanos tenemos una idea acerca de aquello que se considera como ritmo, ya que es parte importante de la música sin duda alguna, el más antiguo de los elementos de expresión musical que existe.

En este capítulo encontraremos antecedentes y parte de la historia de los ritmos afro-caribeños que en este compendio se presentan, dando a conocer parte de su historia, de los ritmos que encontraremos son: La rumba cubana, la bomba, la plena, el danzón y el merengue, ritmos que nacen y que son parte del folclor de Cuba y Puerto Rico, esto surge a través de estas mezclas de ritmos tradicionales de las entonces potencias imperialistas como Inglaterra, Francia y España. De esta manera los ritmos propios de los conquistadores se mezclan con los de los esclavos y aunado a su desarrollo en una nueva cultura criolla, crearon lo que sería los primeros ritmos afro-caribeños.

Como músico este antecedente histórico nos ayuda a entender más el concepto de cada uno de los ritmos con breves reseñas que se han ido desarrollando con el paso de los años, esto ha dejado grandes contribuciones en la música, se habla y se comenta el surgimiento de estos movimientos a si también como principales exponentes y pioneros en el ritmo.

2.1 El folclor de la rumba cubana.

Durante mucho tiempo, la Rumba siguió siendo una música marginal, una expresión de los sentimientos y experiencias de lo más bajo en la escala social de la población. Un hecho que se refleja tanto en el carácter informal de sus prácticas, como en los textos de sus canciones cuyo corpus es una especie de crónica de la vida del barrio, como en su lenguaje fuerte y mixto mezcla de español y términos de origen africano. Considerada por la sociedad dominante como una forma de expresión vulgar y licenciosa, practicada por negros incultos y vagamente peligrosos, estaba sometida a una forma de estigmatización y de rechazo.

Como menciona Fabrice Hatem “Como tantas otras músicas afro-latinas, la rumba cubana nació en barrios marginales donde se asentaban poblaciones pobres mixtas. De hecho, es en los solares pobres de los puertos de Matanzas y La Habana” (Hatem, 2018. P 57).

Menciona Rene Vergara “Cuando hablamos de la música cubana debemos remontarnos a sus orígenes” (Vergara, 2009. P. 194). Cuando los españoles colonizaron Cuba exterminaron

a los indígenas y sustituyeron la mano de obra por los negros africanos. Con el tráfico negrero iniciado a partir del siglo XVI y procedente del continente africano, fueron introducidos en Cuba hombres y mujeres como fuerza de trabajo esclava. Con ellos vinieron diferentes culturas, religiones y etnias (entre otras: Arará, Bantú, Yoruba y Carabalí) que llegaron desde distintas regiones de la costa atlántica africana.

La rumba cubana según el musicólogo Bladimir Zamora y el percusionista Alfredo Hernández es una música y una forma de baile profana, nacidas en la zonas portuarias de la habana y matanzas a mediados del siglo XIX ya que eran los principales puertos de entrada del comercio principalmente de esclavos, la rumba es una forma de expresar los sentimientos populares y marginalizados de un sector de la abolición que necesita resistir ante una opresión económica, política y social principalmente por la abolición negra.

Bencomo V¹ fabricante de tambores dice que con la rumba se le canta al amigo, a la madre, al vecino, se les canta a los muertos a los orishas, a los enemigos, a la imaginación y a la naturaleza. Las primeras rumbas con esta terminología surgieron en el siglo XIX cuando la mezcla afrolatina ya estaba asentada y surge como una expresión urbana y espontánea, no tiene un carácter específico

Guaguancó.

De acuerdo con José Peña “Es la rumba más popular y conocida fuera de cuba” (Peña, 2012. P. 108), cantos en él se narra de forma poética hechos anecdóticos, en el que surgen a menudo las improvisaciones por el quinto, los pregones y los coros que contestan al cantante al igual que el baile de seducción y conquista, donde surge la posesión del hombre por la mujer mientras ella lo evita y rechaza cubriéndose con su falda y manos, mediante movimientos de torso, pelvis y caderas que simulan la penetración del hombre, pero al mismo tiempo seduciéndolo en una posesión y al final accede, a estos movimientos se le conoce como el vacunao.

¹ Vázquez flor, (22-09-03), “*Rumberos (Documental Sobre la Rumba Cubana)*”, (Archivo video), Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=HXbbvvgg6_NM

Yambú.

El yambú, lo menciona José Peña es el baile más antiguo de los tres movimientos de rumba, es de tiempo más pausado y su baile se caracteriza por movimientos más graduales por diferentes partes del cuerpo.

Tiene origen en los barrios humildes de la zona urbana y sub-urbana de la provincia de matanzas; Esta rumba es una de las formas urbanas más antiguas y, se baila en pareja. Es una danza lenta y sutil donde se pone en escena la coquetería de la mujer y la tentativa del hombre por conquistarla, se distingue del guaguancó ya que en este baile no se practica el “vacunao.”

Columbia.

De raíces e influencias congoleñas que surge en la zonas rúales de matanza vinculado a los jornaleros negros que se empleaban en los labores de la caña de azúcar, tiene dos divisiones la Columbia clásica expresión rural y la jiribilla es una expresión más urbana más del barrio de Matanzas y de las tres rumbas la Columbia es la más rápida, empatada con el “bembe” que es un ritmo de 6/8 y tiene influencias flamencas rítmica, armónica y hasta en la forma de cantar, su baile es solo interpretado por hombres.

José Peña dice que “la Columbia, es de tempo acelerado y se distingue por ser bailado por un hombre que reta y provoca al percusionista del quinto con los pasos de baile” (Peña, 2012. P 180). La Columbia tiene variantes con diferencias en su denominación dependiendo de los movimientos de baile, tiempo o procedencia regional como la mañuga y la rumba de los cuchillos.

2.2 Bomba puertorriqueña.

Los siglos XVI y XVII iniciaron esa interacción de razas y sus etnias convertidas en una gran sociedad que vivieron en puerto rico y que ampliaron su unión con los inmigrantes continuos que se dieron cita en diferentes momentos históricos.

El estudioso de la música Luis Manuel Álvarez, menciona que los españoles a partir de 1492 traen una cultura negra hispano árabe disfrazada como la española. Héctor Vega Drouet menciona que “los portugueses fueron los primeros en dominar el comercio esclavista y que el lugar principal donde ellos buscaban a estas personas se llamaba Ermina en la costa de Oro.

José Peña menciona que “la música puertorriqueña de herencia africana más pura se divide en los géneros de la bomba y la plena” (Peña, 2012. P. 108). La bomba es el estilo musical más antiguo nacido en Puerto Rico, viniendo a crearse a mediados del siglo XVII a manos de los habitantes de raza negra provenientes, en primer lugar, por el mercado de trata de esclavos, establecido en la isla en 1511, directamente desde Africa y de otras colonias Europeas de Nuevo Mundo.

El etnomusicólogo Emmanuel Dufrasne Gonzales, nos menciona la bomba puertorriqueña es un género social-musical que se desarrolla en el territorio borincano a raíz de la inmisericorde trata de personas esclavizadas en el continente africano luego del exterminio del taino (habitantes precolombinos de las Bahamas) a causa de labores infrahumanas ala que fueron inducidos por los europeos. La bomba destaca la influencia negra en puerto rico y es la conexión directa con el caribe, con la llegada de los europeos y el desplazamiento de los africanos hacia américa de manera forzada, se inició el proceso de la gran mezcla de etnias y razas en nuestro país.

2.3 Elementos que componen la bomba.

Dentro de los elementos que encontramos en la bomba destacan los tambores, barriles o bombas: (instrumentó que se utiliza para ejecutar este género). Son fabricados por artesanos. Pueden ser troncos ahuecados o de los envases que se utilizaban para destilar el ron u otros materiales. Estos instrumentos están elaborados con un cuero de chivo en la parte superior .su afinación puede variar entre, torniquetes, cáncamos (tornillo), cuñas, entre otras.

Hay cinco variedades de tambores de bomba, o barriles, aunque imprescindibles sólo son dos: el buleador (también llamado segundo), el cual es un tambor grave y que marca el ritmo básico obstinado, y el primo (también llamado repicador o subidor), el más agudo que, a parte del ritmo básico, improvisa. En dichos tambores se emplean golpes percutores, entre al menos cinco que combinan golpes de dedos, mano abierto y mano cóncava sobre el centro y la orilla del cuero, que se usan en los ritmos básicos. Dos de estos sonidos dan el nombre al género, que nada tiene que ver con explosivos: un golpe hueco hacia el centro de sonido grave, bom, y un golpe seco hacia el borde de sonido más agudo, ba. Le acompañan las maracas, que marcan el pulso, y golpes de palos de madera sobre la carcasa del barril, llamados cuá, que con el tiempo evolucionaron en un instrumento de madera hueca suspendido, parecido al catá rumbero, conocido como cuá, en el que se ejecutan variaciones del ritmo básico. La parte

cantada se efectúa en estilo antifonal entre un estribillo coral e improvisaciones solistas y la letra demuestra la influencia franco-negroide con la presencia de corrupciones Afrohispanas de los dialectos franco-antillanos como Orile Aguatilé (Traducción probable: Qué divertida es el agua) o Melitón Tombé (Traducción probable: Cayó un gran trueno).

Según José Peña “hay más de veinte ritmos básicos de bomba que se establecen como cédulas repetidas en el tambor buleador y el cuá” (Peña, 2012. P. 108). Se categorizan desde cinco ritmos desde los cuales se desglosan el resto: Sicá, Cuembé, Yubá, Holandé y Seis Corrido. Son todos de compás binario excepto el Yubá, que es de compás compuesto y desde el cual ramifican todos los ritmos en dicho compás. El Sicá y el Cuembé, dan raíz a los demás ritmos binarios.

2.4 Plena puertorriqueña.

Es un género musical folclórico de Puerto Rico. Aunque la plena viene de Ponce y es del barrio de San Antón, esta nace en la Joya del Castillo de Ponce donde actualmente se encuentra la Escuela de bellas artes y anteriormente fue la cárcel del castillo, está ubicada en la calle Castillo. Según la historia este género musical puertorriqueño nace entre los años 1915 y 1921 como un modo de informar al pueblo de lo que sucedía a sus alrededores o sea era como el periódico cantado que narraba los sucesos noticiosos que surgían en el pueblo y pueblos.

Variantes del ritmo y técnicas instrumentales menciona José Peña se han desarrollado también en la ciudad de la costa occidental Mayagüez, en los barrios capitalinos de Santurce y Puerta de Tierra, la cercanía metropolitana de Bayamón y en el municipio norteño de Loíza. Por la necesidad de movilidad, los tambores en realidad son unos panderos de mano llamados pleneras de tres tamaños diferentes: el seguidor, el punteador y el requinto. Éstas pueden tocarse de pie, sentado y colocando el instrumento entre las piernas. Tocando de pie, el instrumento se apoya en la mano izquierda de manera que permita los dedos percutir suavemente el cuero hacia el borde, y la mano derecha golpea el cuero en el centro con el pulgar o dedo corazón, y con los dedos abiertos hacia la orilla del cuero. Los dedos pueden moverse a través del cuero mientras resuena después del golpe, manipulando el tono del sonido, modo que es llamado la técnica del ahogo.

La mano derecha ayuda en el apoyo del instrumento cuando se percute con la mano izquierda. Al sentarse el percusionista, puede tocar de manera similar a la de pie apoyando el instrumento sobre los muslos y sosteniendo, con mayor libertad, con la mano izquierda. Al

colocarse la plenera entre las rodillas, el músico percute el instrumento con la técnica de la mano derecha en ambas manos. Cada una realiza una cédula rítmica repetitiva. El ritmo del seguidor, la plenera más grave, es un modelo de cuatro tiempos llamada marcha.

2.5 Merensongo.

El merensongo² “una combinación del ritmo merengue adoptado a un concepto de songo de (changuito) -La historia del songo/La historia del songo 1996 con Rebeca Mauleón” (Joseito, 2016). La evolución de los van van de Juan Formell con el baterista/percusionista Changuito que llegó al grupo en su segundo álbum cambio todo como las cosas musicalmente se deben de hacer hoy en día, especialmente en la música cubana. En lo que respecta al kit de batería y la combinación de patrones a explorar. Esta fuera la era del songo como se la llamo durante los años 70 y 80 que engendro la timba más adelante.

José Luis Quintana es uno de los más destacados percusionistas cubanos que a lo largo de su carrera, se ha dado a la tarea de exprimir las tumbadoras para hacerlas pronunciar sus mejores notas, cadencias y ritmos.

2.6 Danzón.

La contradanza llega Cuba también a través de España y sufre una adaptación a la práctica musical criolla, que ya había incorporado instrumentos de percusión africanos, paralela a la franco-haitiana. Los emigrados criollos blancos de Haití aportaron su propia versión de la contradanza, creando la contradanza cubana o contradanza criolla, tocada por una agrupación llamada orquesta típica.

José Peña menciona que “la evolución del género en su manera de baile, conjunto instrumental, forma y mestizaje cultural deriva en los géneros precursores del danzón, el cual vino a crearse a finales del Siglo XIX y dominar las salas cubanas de baile y de concierto” (Peña, 2012. P. 180)

El danzón se desarrolló a partir de la contradanza francesa que llega a Cuba tras la revuelta en Haití y se mezcla con la rítmica africana.

² Joseito 12, (12-03-2016), “José Luis Quintana “changuito” Merensongo” (Archivo Video) recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=4YdPFx-bYH4>

Miguel Faílde Pérez, compositor cubano que compuso el primer danzón en 1877 titulado "Las Alturas de Simpson", que se dio a conocer de manera oficial la noche del 1 enero de 1879 en coliseo de Cuba teatro principal de la provincia de Matanzas. El danzón fue tocado por "orquestas típicas" que consistía en clarinete, figle, cornetín, trombón, contrabajo, timbales.

Hacia los fines de los años de 1930 se creó un nuevo estilo el cual transformo al danzón agregando una sección, de acuerdo a Israel Cachao López y su hermano Orestes López, que fueron los primeros en usar la forma cuando trabajaron con la Orquesta Maravilla de Arcano, haciendo que este acelerara el ritmo y se le dio el nombre de "mambo del danzón" que hoy en día lo conocemos como montuno; del cual después se desprende el género "mambo" y es popularizado por el cubano que adquirió la nacionalidad mexicana Dámaso Pérez prado.

CAPITULO III: RÍTMOS PARA CONGAS

Con el paso del tiempo y en su evolución el ritmo adquirió una escritura musical, brindando al músico o compositor las herramientas necesarias para plasmar y preservar una idea de algún ritmo.

En la búsqueda de información llegamos a la conclusión que existen distintos tipos de métodos, algunos que no están al alcance y son difíciles de adquirir u otros con una nomenclatura diferente y distinta, pero para ser más claro optamos por ejercer la nomenclatura del método del maestro Roberto Vizcaíno, este método ha servido a grandes generaciones en todo México incluso en otros países.

En este capítulo podremos apreciar cómo se desplazan los distintos sonidos del instrumento, sirviendo una nomenclatura de ayuda para comprender y aprender la escritura de los ritmos y estilos que puedan existir dentro de la música, al igual que pueda surgir una idea rítmica y poder plasmarlo.

Las bases rítmicas que se encuentran en este compendio vienen acompañadas de un audio del dicho instrumento, que auditivamente ejemplifican los ejercicios escritos, encontrando el audio a un costado del ejercicio, esto nos servirá para una mayor comprensión.

Nomenclatura.³

Conga

R Mano derecha (right)

L Mano izquierda (left)

O Abierto (open)

S Slap

S/ Slap con apoyo de la mano contraria sobre el parche (slap with the support of the other hand on the drum head)

b Bajo (bass)

f Dedo (finger)

m Presionado (muff)

Quinto, Conga y Tumba. Foto 13. Erickson, 2018

³ La descripción en la nomenclatura en español e inglés es para obtener mayor referencia de lectura en otros países.

3.1 Instrumentación de la rumba.

- Clave
- Catá o Guagua
- Chequeré
- Quinto
- Conga o 3-2
- Tumbador o salidor

Los instrumentos musicales que intervienen en la rumba

“**CLAVE:** percutida” por dos palos que chocan asiendo este la columna vertebral del ensamble tocada por el cantante u otra persona.

“**CATA O GUAGUA:** percutida” caña hueca de sonoridad aguda, percutida por dos baquetas asiendo su toque fijo.

“**QUINTO:** De sonoridad aguda en el conjunto de la rumba, su toque es libre e improvisa figuras típicas asiendo que su toque vaya entretejiendo los toques del salidor y la conga o 3-2.

“**CONGA O 3-2:** De sonoridad media completa la base junto al salidor.

“**TUMBADOR O SALIDOR:** membranófono percutido” De sonoridad grave, encargada de la base del ritmo.

A continuación se presentan en las siguientes líneas los audios que ayudarán a comprender de mejor manera los ritmos que se abordan. Para facilitar su búsqueda, están en el blog *SoundCloud*, <https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/sets/compendio-de-ritmos-afro-latino-para-percusion>

véase en los anexos al final.

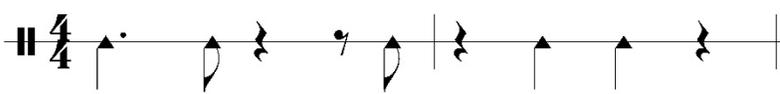
3.2 Claves (figuras rítmicas).

Los patrones rítmicos de la clave se describen sincopados y está conformada por dos células rítmicas, que se unen en una sola medida de tiempo donde algunos tiempos fuertes quedan suspendidos y algunos tiempos débiles se acentúan.

Clave de Rumba 3/2 se distingue por su sincopa en el cuarto tiempo de un compás de 4/4, es utilizada en el Guaguancó, yambú y la Timba.

Clave 3/2 Rumba

Ritmo 1

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-1>

Al cambiar los compases y empezar en 2/3 la sincopa se mueve hacia el segundo compás en el cuarto tiempo.

Clave 2/3 Rumba

Ritmo 2

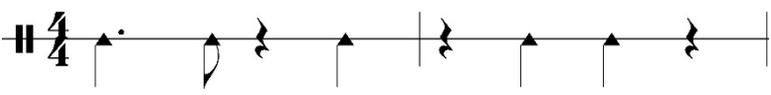
<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-2>

Clave de Son 3/2 consta de tres golpes en el primer compás y dos en el segundo, utilizada

en la música de Son Montuno, Guaracha, Danzón y Salsa.

Clave 3/2 Son

Ritmo 3

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-3>

Al cambiar los compases y empezar en 2/3 los golpes cambian haciendo una variación en la clave.

Clave 2/3 Son

Ritmo 4

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-4>

3.3 Rumba, Guaguancó y Yambú.

(Ambas se tocan igual, solo en distinto tempo).

Clave 3/2 Rumba

Cata

Ritmo 5

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-5>

Tumbador (1 variación)

Ritmo 6

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-6>

Tumbador (2 variación)

Ritmo 7

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-7>

Tumbador (3 variación)

Ritmo 8

L L R L R L L R L R

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-8>

Conga (1 variación)

Ritmo 9

R L R L R L R L R L L L

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-9>

Conga (2 variación)

Ritmo 10

R R L R L R R L L

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-10>

Conga (3 variación)

Ritmo 11

R L R L L R L R L L

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-11>

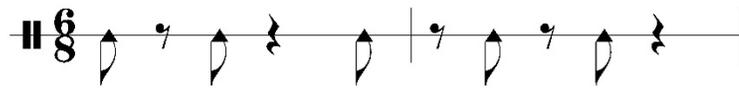
Primera variación. Ritmo 12 <https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-12>

Segunda variación. Ritmo 13 <https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-13>

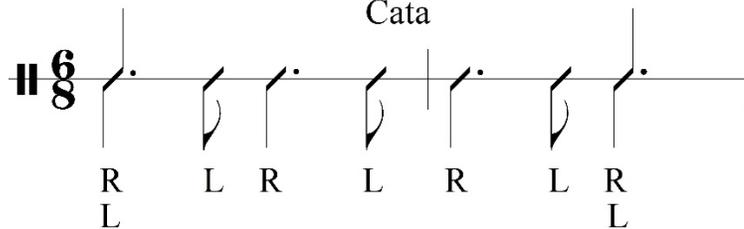
Tercera variación. Ritmo 14 <https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-14>

3.4 Rumba Columbia.

Clave

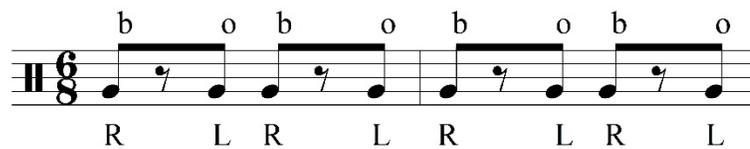
Cata

Ritmo 15

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-15>

Tumbador

Ritmo 16

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-16>

Conga

b f s f o s b f s f o s

L L R L R R L L R L R R

Ritmo 17

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-17>

Ensamble Ritmo 18 <https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-18>

3. 5 Estilos de la bomba puertorriqueña.

Sicá.

Cúa

L R L L L R

Ritmo 19

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-19>

(1 variación)

b f b o b o o

R L R L R L R

Ritmo 20

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-20>

(2 variación)

s f o o o

R L R L R

Ritmo 21

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-21>

(3 variación)

b f f o b o o

R L R L R L R

Ritmo 22

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-22>

Cuembé.

Cúa

L R L L R

(1 variación)

b f o b o f f

R R L R L R L

Ritmo 23

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-23>

(2 variación)

b s o b o s o

R R L R L R L

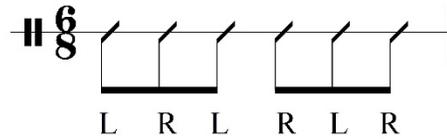
Ritmo 24

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-24>

Yubá.

Este estilo es como el 6/8 de la bomba puertorriqueña, existen dos variaciones de yubá uno de, Santurce y el otro de Loíza.

Cúa

Ritmo 25

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-25>

Loíza.

Ritmo 26

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-26>

Santurce.

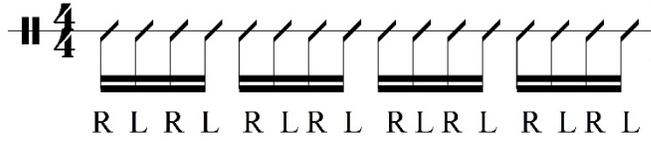
Ritmo 27

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-27>

Holande.

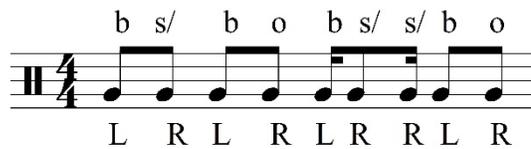
Es el ritmo que se toca rápido dentro de la bomba puertorriqueña.

Cúa

Ritmo 28

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-28>

Ritmo 29

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-29>

Seis corrido.

Ritmo puertorriqueño que se toca muy rápido.

Cúa

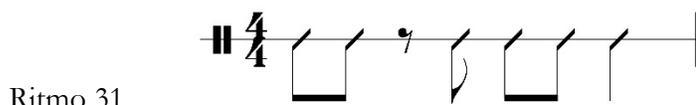

Ritmo 30

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-30>

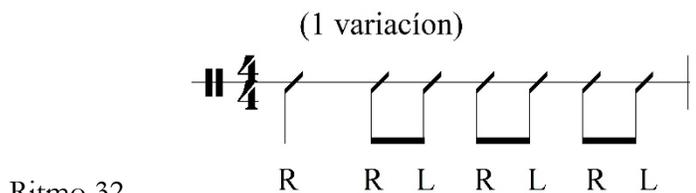
3.6 Campaneo (cortijo).

Fue nombrado así por Rafael Cortijo (percusionista) Nacido un 11 de diciembre de 1928 en Santurce (Puerto Rico), fue quizás uno de los protagonistas más sobresalientes de la música popular de Puerto Rico durante los años 50, creando este patrón rítmico en la campana, para darle más cuerpo al ritmo.

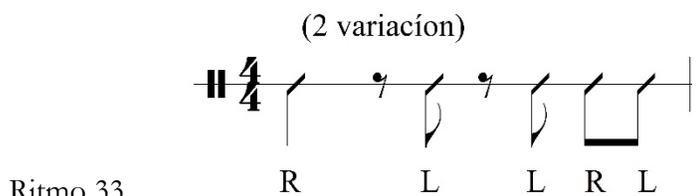

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-31>

3.7 Variaciones de cúa.

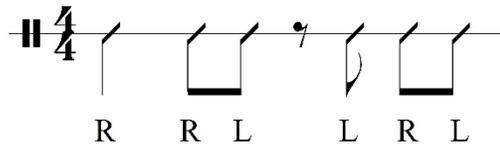

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-32>

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-33>

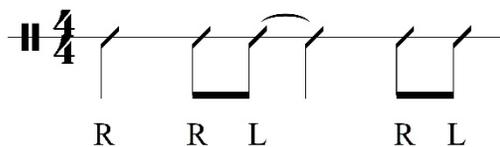
(3 variación)

Ritmo 34

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-34>

(4 variación)

Ritmo 35

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-35>

3.8 Folclor de la plena puertorriqueña.

Toque tradicional en panderetas.

Imagen 14. Panderetas, Erickson,2020

Imagen15. Panderetas, Erickson,2020

Instrumentación:

Tradicionalmente la plena se toca con tres panderetas que son:

- *Requinto (sonido agudo e improvisa)
- *Segundo o punteador (sonido medio)
- *Bajo o Seguidor (sonido grave)

Segundo o Punteador

Ritmo 36

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-36>

Bajo o Seguidor

Ritmo 37

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-37>

Ensamble Ritmo 38 <https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-38>

3.9 Ritmos en 2 y 3 congas.

Plena.

Dos congas.

Ritmo 39

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-39>

Variación

Ritmo 40

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-40>

Tres congas

O S O O O S O O O S O O O S O O

R L R L R L R L R L R L R L R L R L R L

Ritmo 41

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-41>

(1 variación)

O O o s O O o s

R R R L R R R L

L L L L

Ritmo 42

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-42>

(2 Variación)

O S O O O S O O O S O O O S O O

R L R L R L R L R L R L R L R L R L R L

Ritmo 43

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-43>

Seis Chorreao.

Estilo tradicional de puerto rico y es llamado música jibara de la montaña.

Dos congas.

s/ f f b s/ f o b o o f b s/ f o b

R L R L R L R L R L R L R L R L R L

Ritmo 44

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-44>

Tres congas.

Ritmo 45 R L R L R L R L R L R L R L R L

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-45>

Merensongo.

Ritmo de José Luis Quintana (Changuito) en 3/2 rumba

Dos congas.

Ritmo 46 L R L R L L R L R L R L L L R L

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-46>

Danzón.

El ritmo danzón a dos congas con variaciones.

Baqueteo.

Ritmo 47 L L R L L L R L L R L L L R

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-47>

Paseo.

Musical notation for Ritmo 48 in 4/4 time. The melody consists of two measures. The first measure contains notes for 'b', 'f', 's/ f', and 's', followed by a quarter rest and a note for 'o'. The second measure contains notes for 'b', 'f', 's/ f', 'b', 'f', and 'o'. Below the staff, the corresponding footwork is indicated as 'L L R L' for the first measure and 'L R' for the second measure.

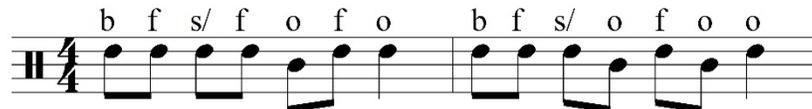
Ritmo 48

L L R L L R L L R L L L R

Ritmo 48

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-48>

Montuno.

Musical notation for Ritmo 49 in 4/4 time. The melody consists of two measures. The first measure contains notes for 'b', 'f', 's/ f', 'o', 'f', and 'o'. The second measure contains notes for 'b', 'f', 's/ o', 'f', 'o', and 'o'. Below the staff, the corresponding footwork is indicated as 'L L R L R L R' for the first measure and 'L L R R L R L' for the second measure.

Ritmo 49

L L R L R L R L L R R L R L

Ritmo 49

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-49>

CAPÍTULO IV: RITMOS PARA TIMBAL

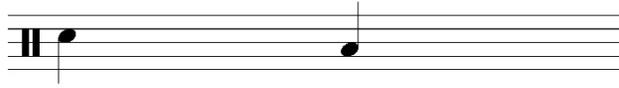
En capítulos anteriores observamos parte de la historia de los ritmos que se presentan a continuación, como antecedentes históricos que ayudan a saber cómo y en donde surgieron.

En este capítulo podremos apreciar cómo se desplazan los distintos sonidos del instrumento, sirviendo una nomenclatura de ayuda para comprender y aprender la escritura de los ritmos y estilos que puedan existir dentro de la música, al igual que pueda surgir una idea rítmica y poder plasmarlo.

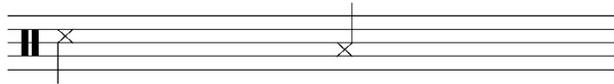
Los ritmos que veremos a continuación son parte fundamental en la música popular como: el merensongo, es una combinación entre merengue y el songo, con algunas variantes que se han ido desarrollando con el paso del tiempo. El danzón es uno de los primeros ritmos que llegaron a América Latina, así también surgen y se derrollan variaciones o movimientos dentro del danzón.

Las bases rítmicas que se encuentran en este compendio vienen acompañadas de un audio del dicho instrumento, que auditivamente ejemplifican los ejercicios escritos, encontrando el audio a un costado del ejercicio, esto nos servirá para una mayor comprensión

Nomenclatura.⁴

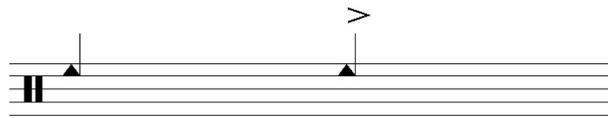
Sonido Abierto Agudo (High Drum)
Sonido Abierto Grave (Low drum)

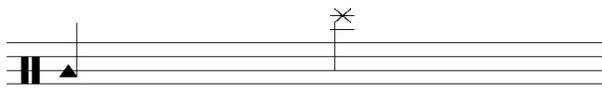
Cáscara Timbal Agudo (Side of High Drum)
Cáscara Timbal Grave (Side of Low drum)

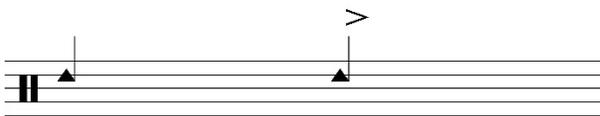
Bombo (Bass Drum)

Campana de Mambo (con acento:en la boca)
Mambo Bell (with accent:on the mouth)

Jam BLock
Plato (Cymbal)

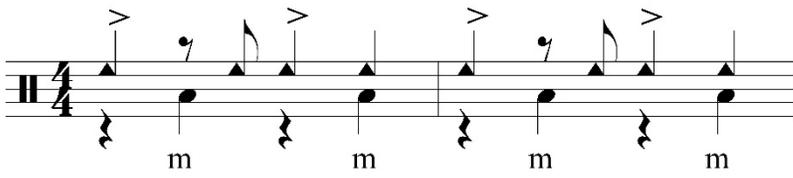

Campana de Cha cha cha (con acento:en la boca)
Cha cha cha Bell(with accent:on the mouth)

⁴ La descripción en la nomenclatura en español e inglés es para obtener mayor referencia de lectura en otros países.

4.1 Merensongo.

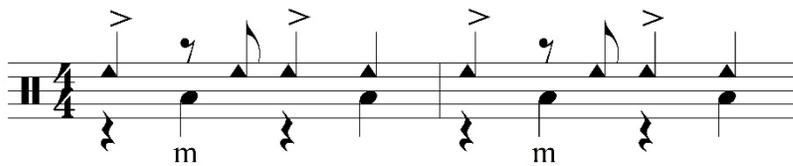
Clave 3/2 Rumba.

Musical notation for Ritmo 50, featuring a 4/4 time signature and a clave signature. The notation consists of two staves: a treble clef staff with eighth and quarter notes, and a bass clef staff with quarter notes. The rhythm is marked with 'm' and includes accents (>) and slurs.

Ritmo 50

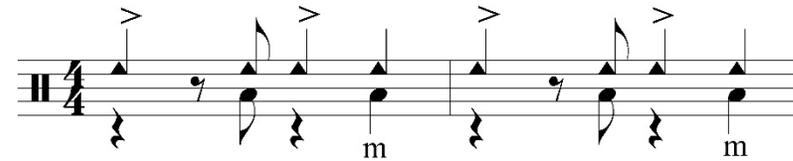
<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-50>

Musical notation for Ritmo 51, featuring a 4/4 time signature and a clave signature. The notation consists of two staves: a treble clef staff with eighth and quarter notes, and a bass clef staff with quarter notes. The rhythm is marked with 'm' and includes accents (>) and slurs.

Ritmo 51

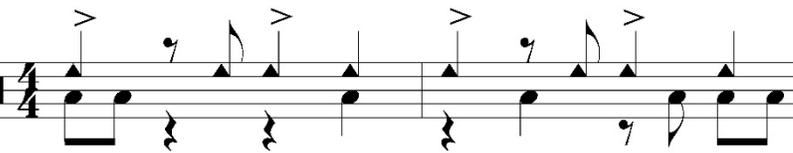
<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-51>

Musical notation for Ritmo 52, featuring a 4/4 time signature and a clave signature. The notation consists of two staves: a treble clef staff with eighth and quarter notes, and a bass clef staff with quarter notes. The rhythm is marked with 'm' and includes accents (>) and slurs.

Ritmo 52

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-52>

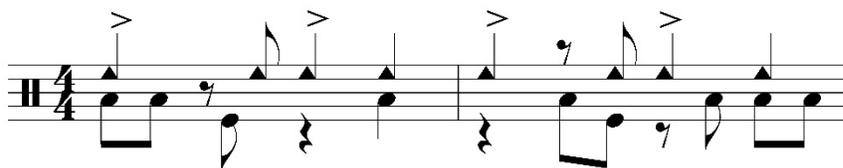

Musical notation for Ritmo 53, featuring a 4/4 time signature and a clave signature. The notation consists of two staves: a treble clef staff with eighth and quarter notes, and a bass clef staff with quarter notes. The rhythm is marked with 'm' and includes accents (>) and slurs.

Ritmo 53

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-53>

“Merensongo variación con bombo”

Ritmo 54

<https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-54>

Ensamble Ritmo 55 <https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-55>

4.2 Danzón.

Baqueteo (baquetas, Marcha)

Clave 3/2 de Son.

M=Nota asordinada.
C=Chasquido, producido en el aro del tambor con la baqueta acostada sobre el parche.
O=Tono abierto.

Ritmo 56 <https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-56>

Ensamble Ritmo 57 <https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-57>

Paseo

Ritmo 58 <https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-58>

Ensamble Ritmo 59 <https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-59>

Montuno

The image shows a musical staff in 4/4 time. The melody consists of eighth notes and rests. The notes are on the first and second lines of the staff. The rests are on the first and second lines. The rhythmic markings are: R R L R R R L R R L R R. The markings 'C' are placed below the first and eighth notes.

Ritmo 60 <https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-60>

Ensamble Ritmo 61 <https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-61>

CONCLUSIONES

La historia y desarrollo de los sonidos e instrumentos que se fueron creando con el pasar de los años, formaron y forman parte de nuestra vida cotidiana. Las mezclas de varias culturas de distintos países, son un legado, herramientas y herencia con las que hoy en día creamos y hacemos música.

En la actualidad existen gran variedad de ritmos populares en México, en los cuales no se han realizados trabajos formales de transcripción. Algunos de ellos se enseñan de manera práctica e empírica.

Al empezar la carrera en jazz y música popular medí la tarea de adquirir los conocimientos necesarios para que en algún momento mis ideas e instrucciones se plasmaran mediante un compendio de ritmos y así documentar ritmos que no están escritos o que no encontramos con tal facilidad, de esa manera surge la inquietud por realizar este compendio de ritmos Afro-Latino.

Esto sirvió a mi formación, ya que puedo observar/analizar con base a este compendio una de las tantas diferencias que puede existir entre la música académica y la música popular, ambas comparten el mismo arte, lo que pude comprender es una te ayuda a expresarte musicalmente. Es decir, las ideas que piensas y surgen en breves instantes. Los que escuchas en cualquier parte que vayas ya sean ritmos o melodías todo esto se puede transcribir, analizar y compartir de todas las formas posible, de esta manera podemos transmitir los conocimientos de la música de una manera fácil.

Al abordar es te tema se detectó que no siempre hay datos relevantes sobre aspectos históricos y orígenes de la percusión como: ritmos folclóricos y ritmos populares que conocemos y pueden existir, en principio tienen mucho significado, los ritmos folclóricos y populares han ido creciendo mientras la poca o mucha información que conocemos se difunden empíricamente y materiales didácticos como: métodos, libros y revistas sobre percusión, que en algunos casos no son tan fáciles de encontrar y adquirir con una suficiente información histórica, algunos métodos solo se basan en lo musical y lo teórico práctico, dejando a un lado la parte de la historia musical de los ritmos.

Con antecedentes históricos y fundamentos de algunos metodistas del arte musical, he aportado a dicho problema de métodos de estudios que no se complementan en cuanto a su información histórica, estos compendios nos ayudan en la enseñanza/aprendizaje, lo que es importante en una formación musical, raíces folklóricas de los distintos tipos de ritmos y variaciones que puedan existir dentro de la percusión.

Esta investigación brinda al lector y a todos los músicos, principalmente de percusión, una herramienta que les permite identificar diversos ritmos, además brinda a los estudiantes y al público en general información acerca de los instrumentos latinos, fraseos y variaciones.

Esto sirve como ejemplo para futuras investigaciones y seguir desarrollando la preservación de la historia instrumental de ritmos y escritura musical., tanto en la percusión como en otros instrumentos.

ANEXOS

FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía

CHUST Torres, M. (2015) *Propuesta didáctica: La percusión y los conjuntos instrumentales en la Educación Primaria*. Universitat Jaume.

SALAZAR, A. (1978). *La música como proceso histórico de su invención*. Fondo de cultura económica. México

VERGARA, René. (2009) *El Arte de la Percusión Cubana*. Editorial mundial de música SMP.

PEÑA, José. (2012) *La Música en Puerto rico: La Salsa y Roberto Sierra*. Sociedad Latina de Comunicación Social.

SANCHEZ, Julio, “*La percusión: Evolución y Enseñanza*”, sitio personal de Julio Sánchez takebrushes, p.6 2014.

Vizcaíno, Roberto. (2011) “*Método para la enseñanza de la percusión latina*”, Gráfica del Sur. México.

DIAZ, Beto. (2012) “*Método básico de batería*”, Mónica Rodríguez. México.

BARRIGA, Martha, “*La historia del tambor africano y su legado en el mundo*” En: Colombia. Ed: Centro Publicaciones Universidad De Pamplona v.1 fasc.1 p.30-48, 2004

Fuentes de internet.

HATEM, F. “Rumba y música afrocubana. De los humildes solares de barrios a los congresos internacionales de Salsa” En línea. Consultado el 10 de agosto de 2019: http://www.fabricehatem.fr/fh-medias/2018/08/Rumba-espagnol_V4.pdf

JOSEITO 12, (12-03-2016), “José Luis Quintana “changuito” Merensongo” (Archivo Video) recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=4YdPFx-bYH4>

MONROY, M: “La historia del tambor africano y su legado en el mundo”. En línea. Consultado el 10 de agosto de 2019. <file:///C:/Users/HP/Desktop/pdf%20libros/Dialnet-LaHistoriaDelTamborAfricanoYSuLegadoEnElMundo-2784939.pdf>

PÉREZ de Arce, J. (2013) “instrumentos musicales: percusión” En línea. Consultado el 13 de septiembre de 2017.

<https://revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/27905>

PEÑA, J. “La música en Puerto Rico: la salsa y Roberto Sierra”. En línea. Consultado el 10 de agosto de 2019.

SÁNCHEZ, J. “La percusión: Evolución y enseñanza” En línea. Consultado el 13 de abril de 2019. <http://www.takebrushes.com/wp-content/uploads/2014/10/La-Percusion-evolucion-y-ensenanza.pdf>

SANTOS, R. (2013) “La percusión. Orígenes, familias, técnicas, étnicas.”. En línea. Consultado el 11 de septiembre de 2017. <http://www.ispmusica.com/didactica/didactica-baterias/1819-la-percusion-origenes-familias-tecnicas-etnicas-por-ralph-santos.html>

VÁSQUEZ, flor. (22-09-03), *Rumberos (Documental Sobre la Rumba Cubana*. (Archivo video), Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=HXbbvvgg6_NM

Archivos de audio del capítulo x en Souncloud.com

Ritmo 1	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-1
Ritmo 2	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-2
Ritmo 3	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-3
Ritmo 4	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-4
Ritmo 5	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-5
Ritmo 6	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-6
Ritmo 7	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-7
Ritmo 8	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-8
Ritmo 9	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-9
Ritmo 10	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-10
Ritmo 11	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-11
Ritmo 12	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-12
Ritmo 13	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-13
Ritmo 14	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-14
Ritmo 15	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-15
Ritmo 16	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-16
Ritmo 17	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-17
Ritmo 18	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-18
Ritmo 19	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-19
Ritmo 20	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-20
Ritmo 21	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-21
Ritmo 22	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-22
Ritmo 23	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-23
Ritmo 24	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-24
Ritmo 25	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-25
Ritmo 26	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-26
Ritmo 27	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-27
Ritmo 28	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-28
Ritmo 29	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-29
Ritmo 30	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-30

Ritmo 31	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-31
Ritmo 32	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-32
Ritmo 33	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-33
Ritmo 34	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-34
Ritmo 35	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-35
Ritmo 36	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-36
Ritmo 37	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-37
Ritmo 38	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-38
Ritmo 39	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-39
Ritmo 40	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-40
Ritmo 41	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-41
Ritmo 42	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-42
Ritmo 43	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-43
Ritmo 44	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-44
Ritmo 45	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-45
Ritmo 46	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-46
Ritmo 47	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-47
Ritmo 48	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-48
Ritmo 49	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-49
Ritmo 50	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-50
Ritmo 51	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-51
Ritmo 52	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-52
Ritmo 53	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-53
Ritmo 54	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-54
Ritmo 55	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-55
Ritmo 56	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-56
Ritmo 57	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-57
Ritmo 58	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-58
Ritmo 59	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-59
Ritmo 60	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-60
Ritmo 61	https://soundcloud.com/erickson-ramos-355964527/ritmo-61

