

Sesión 23

Percusión

En esta sesión nos detendremos en los instrumentos de percusión.

Para algunas culturas el ritmo es la pieza fundamental de la expresión musical, y por esta razón los instrumentos de percusión son los protagonistas, de la misma manera que en la música occidental, el protagonismo de la voz desde la Edad Media, y su desarrollo a lo largo de las etapas posteriores sirvió de base para la melodía y el protagonismo de los instrumentos melódicos como son el violín y la flauta, o el piano como acompañante de la voz.

Haremos un recorrido por el espacio y por el tiempo. La percusión en algunas regiones como expresión tradicional, y la percusión en algunas músicas modernas.

Por último nos acercaremos a la figura de Richard Strauss, compositor que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX, pero que desarrolla una música plenamente actual.

Comenzamos el recorrido con la música de Indonesia, el gamelán. Las agrupaciones musicales de Bali y Java se caracterizan por la utilización de metalófonos y xilófonos, es decir instrumentos de percusión con escalas afinadas que se ejecutan percutiendo con martillos. El color de esta música lo otorga el material del instrumento: de metal para los metalófonos, y de madera para los xilófonos. Estos instrumentos introducen los temas musicales, usando una escala tonal de cinco notas (escala pentatónica) que forman la octava. El pulso lo interpretan timbales, maderas, gongs. La melodía está ornamentada con otros instrumentos orientales como la flauta o la voz.

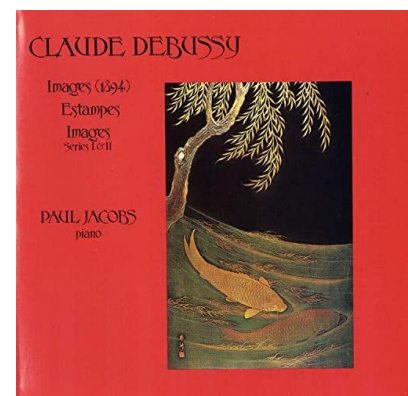
<https://www.youtube.com/watch?v=UEWCCSuHsuQ>

El gamelán fue conocido y estudiado con interés por los músicos occidentales del siglo XIX. La exposición Universal de París de 1889 sirvió de catapulta para este tipo de agrupaciones musicales en Europa, y compositores de aquel momento como Debussy o Poulenc se inspiraron en esta forma de concebir la música para algunas de sus composiciones. Un ejemplo es "Images" de Debussy, del que escuchamos aquí el movimiento denominado "pagodes", en el que además de usar la escala pentatónica, vemos cómo las notas son articuladas al estilo del gamelán.

Debussy: Pagodes

<https://www.youtube.com/watch?v=RAJNsNDhZnc>

Saltamos de continente y nos vamos a África.

Como escucharemos en el siguiente video, en la cultura africana próxima al río Níger, "todo tiene ritmo, cada paso que doy tiene ritmo, cada palabra que digo tiene ritmo". Todo es ritmo.

<https://www.youtube.com/watch?v=IVPLIuBy9CY>

En la grabación veremos el nacimiento de un Djembé (Yembé), instrumento fundamental de la

música del occidente africano. Este instrumento, según su tamaño genera timbres diferentes. Cada ritmo utilizado en la cultura africana tiene una significación, festivo, ritual, protector, sanador, etc.

Los ritmos africanos están presentes en gran parte de la música occidental contemporánea, y el Djembé se utiliza en la música reggae.

Podemos seguir el rastro de los ritmos que acabamos de escuchar en la canción de Bob Marley "Could you be loved"

<https://www.youtube.com/watch?v=64tZdPWj82k>

De nuevo damos un salto, y nos desplazamos a Japón. Allí, la percusión juega un papel diverso según el objeto de la música. En el teatro Kabuki forma parte del grupo instrumental y de voces, y en la danza Gagaku tiene sus propios tipos de tambor ritual. Modernamente se han puesto de moda las agrupaciones de tambores Taiko, que muestran una música marcial.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZagsLrNzg3I>

Este estilo marcial tiene un exponente en el otro lado del Pacífico. América es origen de formaciones musicales que han popularizado los denominados “duelos de percusión”, certámenes en los que dos bandas miden sus fuerzas a base de ritmo y coreografía. En el mundo del cine, este ambiente queda reflejado en la película Drumline

<https://www.youtube.com/watch?v=2-7Jdip2Pfw>

En este mismo continente, pero en el Sur, la batucada es un ritmo que pese a su uniformidad, crea un ambiente de mayor libertad creativa. Originario de Brasil, bebe de influencias africanas y de la samba. Un impulsor de estos ritmos es Carlinhos Brown. Vemos un video en el que Carlinhos Brown comparte sus conocimientos de percusión en la escuela de música que creó en el barrio “Candeal”, donde el creció, y que tiene como objetivo proporcionar conocimientos a los niños para que salgan de la pobreza. Vemos un fragmento de la película de Fernando Trueba “el milagro de Candeal” (2004).

https://www.youtube.com/watch?v=9bLqu_qJB48

¿Y qué papel tiene la percusión en la música clásica?

Quizá haya que esperar al final del siglo XIX para considerar la percusión como elemento clave en la orquestación. La llegada de vanguardias y la revisión de los conceptos de la música anterior ponen en algunas ocasiones a la percusión como piezas clave. Podemos poner como ejemplos los siguientes:

Richard Strauss. "Así habló Zaratustra". Poema sinfónico que comienza con los famosos compases en los que a la escala ascendente Do – So-Do de la trompeta que se resuelve con -Mi- Mib, sigue la orquesta. A continuación, los timbales crean la tensión adecuada para que la orquesta vaya evolucionando hacia un crescendo. Stanley Kubrick utilizó este primer movimiento del poema sinfónico de Richard Strauss para una de sus escenas iniciales en la película 2001: una odisea en el espacio.

<https://www.youtube.com/watch?v=vWF1qIZWQa8>

Influencia de esta obra podemos rastrear en la obra de Jhon Williams para las películas Star Wars o

Richard Strauss, a quien no debemos relacionar con la familia Strauss, famosa por los vales vieneses, fue un compositor que inicia sus composiciones en el romanticismo tardío, pero que anticipa las novedades musicales que se desarrollarán en el s. XX como son el expresionismo y el dodecafonismo.

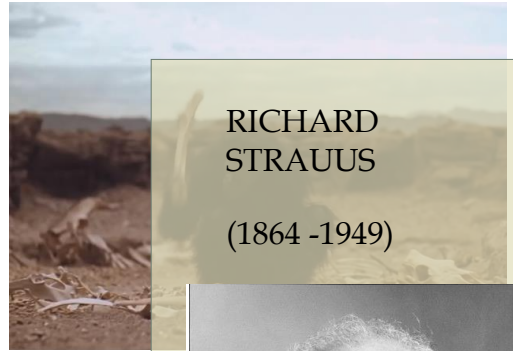
También de Richard Strauss escuchamos el poema sinfónico "Las alegres aventuras de Till Eulenspiegel", en interpretación de la orquesta filarmónica de Nueva York, dirigida por Zubin Mehta. La percusión tiene aquí un papel modesto, pero es clave en el argumento narrado, ya que los redobles de tambor anuncian la sentencia de muerte y el final trágico del protagonista.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZU556MvQN6c>

En la enciclopedia Wikipedia disponemos de un análisis de la obra que servirá de esclarecedor ayuda a la escucha.

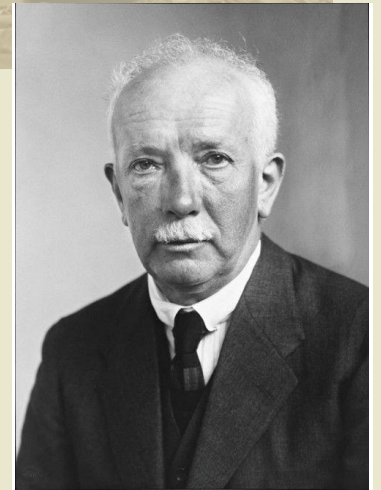
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_alegres_travesuras_de_Till_Eulenspiegel

Pero la obra que más interés puede despertar en esta sesión debido al uso de la percusión es la "Sinfonía alpina"

RICHARD STRAUUS

(1864 -1949)

Nacido en Munich (Alemania) donde comienza sus estudios musicales, vive después en Berlín, como director asistente del director de orquesta Hans von Bulow, de quien aprende desarrolla la mayor parte de su carrera musical en el entorno de Garmisch (Austria). Sus primeros éxitos vienen con el poema sinfónico Don Juan. Al mismo tiempo que dirige orquesta de fama internacional, entre ellas la orquesta filarmónica de Viena, sigue componiendo y se relaciona con músicos de vanguardia, como fueron Mahler o Schonberg. Con las óperas Salomé y Elektra se sitúa cada vez más en la vanguardia musical, alejándose cada vez más de la estética neoclásica y romántica.

Sinfonía alpina.

Richard Strauss, 1915

Esta obra es un claro representante de la música programática (recuerda la primera sesión). Strauss pretende con esta música evocar la ascensión a una montaña, con gran precisión de detalles descriptivos. Para desarrollar los distintos momentos de una ascensión a la montaña, Strauss recurre a la idea wagneriana (de Wagner) del "leitmotiv", es decir, elementos sonoros que retratan una situación, un personaje, una emoción.

Desde el punto de vista de la percusión, esta obra incluye el más amplio repertorio de elementos de percusión jamás utilizado para una composición de este tipo (incluye máquina de viento y de truenos) , cuyo objetivo es servir de efectos sonoros que ayuden a identificar pasajes y situaciones de la ascensión a la montaña.

El conjunto de la sinfonía está dividida en 22 escenas que se suceden ininterrumpidamente a lo largo de los alrededor de 50 minutos que dura la composición.

Disponemos de un brillante documental realizado por Christoph Engel y Dietmar Klumm que nos ayudará a comprender esta magnífica obra. La grabación nos explica tanto los detalles musicales como los biográficos del autor:

https://www.youtube.com/watch?v=t9JY_Zn3yig

