

La trayectoria del género musical

El desarrollo y la trayectoria del género musical se basa en diferentes períodos:

a- **La música en la antigüedad:** Es aquella en la cual las manifestaciones musicales del hombre consisten en la extereorización de sus sentimientos a través del sonido emanado de su propia voz y con el fin de distinguirlo del habla que utiliza para comunicarse con otros seres. Los primeros instrumentos fueron los objetos o utensilios o el mismo cuerpo del hombre que podían producir sonidos.

Clasificación de instrumentos musicales primitivos:

- **Autófonos:** aquellos que producen sonidos por medio de la materia con que la que están contruidos.
- **Membranófonos:** serie de instrumentos más sencillos que los contruidos por el hombre. Tambores: hechos con una membrana tirante, sobre una nuez de coco, un recipiente cualquiera o una verdadera y autentica caja de resonancia.
- **Cordófonos:** de cuerda, el arpa.
- **Aerófonos:** el sonido se origina en ellos por vibraciones de una columna de aire.
- **Uno de los primeros instrumentos:** la flauta (en un principio contruida por un hueso con agujeros).

a- **Lejano oriente:**

- **Música en China:** atrajo a viajeros occidentales que visitaban ese país ansioso de novedades. Los chinos diferenciaban las notas de la música; reservaban las primeras a los hombres ordinarios y las últimas a hombres sabios. Los chinos formaron la escala que los europeos llamaron "cromática", descubierta por el maestro de música de Hoan-Ti (antiguo emperador). Antes de descubrirse la escala dodecafónica (12 sonidos) los chinos usaron la escala pentatónica (5 quintas fa/do/sol/re/la) FA=(Kong) representaba al príncipe. Do = (cho) a los negocios. Sol = (chang) a los ministros. LA = (kio) al pueblo. Re = (yo) a los objetos.

Inventaron instrumentos con diferentes materias primas y los dividieron en 8 grupos: piedra, metal, seda, bambú, madera, cuero, calabaza y tierra. Pien chong: campanas cuadradas, circulares, cubicas y en forma de vaso (abarcaba 12 notas). Entre los instrumentos de viento están las flautas de Pau (si-siao); las flautas de bambú con orificios (siau o yo); las flautas traversas (ti o chou) y las trompetas. Entre los de cuerda estaba el Kin (laúd); el che (cítara); el pi-pa (guitarra con 4 cuerdas); el eut-hilu (guitarra con dos cuerdas); el cheng (igual que el che pero más pequeñas); el yang-kin (laúd extranjero con cuerdas de metal).

- **Música en Japón:** la teoría musical y los instrumentos utilizados en Japón eran provenientes de corea, a su vez, los habían incorporado en china. Pero el refinamiento musical japonés alcanzó un nivel superior al chino. Instrumento favorito: el koto (cítara sin trastes), de 7 tamaños, construidos con cañas de bambú, tenía desde 6 a 13 cuerdas: el yamato-goto y el yamato-bue. En los casos de acompañamiento instrumental, no acostumbraban hacer sonar simultáneamente la voz y el instrumento ya que ya le precedía a distancia de una corchea, realizándose una especie de cañón. Existían diferentes géneros musicales: el bagaki para ceremonias del Emperador; el No, para la música de fondo en actos de teatro, el ko-uta, para la música folklórica y el noga-

uta, para la musca sería.

- **La música en la India:** No paso inadvertidamente aun cuando su situación geografía alejada de Europa impidió que esta la conociera durante varios siglos. El carácter de la música india se encuentra más cercana a la música occidental que a la china y japonesa. Sus rasgos principales son origen mitológico, predominio del compás ternario y la división cromática de la escala. Igual que en china las notas de la escala tenían cierta relación con los individuos. La rajá (tónica) representaba al caudillo, la mautri (dominante) al primer ministros, etc.

b- Medio oriente:

- La música en Israel: Era un elemento inseparable del culto. Pentateuco: el caso de Labán(reprocha a Jacob por haber partido el canoón con los suyos a escondidas sin haberse despedido con alegría, cantores, etc.) Génesis: cita instrumentos musicales(el kinno – de cuerdas, y el ougob – de viento) Exodo: el canto oral. Cantemus dominio: compuesto por Moisés (al pisar tierra firme después de cruzar el Mar Rojo), fue cantado por la Iglesia cristiana.

Instrumentos: Cuerda: las lisas, y cítaras. Salterio de 13 cuerdas (nebel), arpa egipcia de 10 cuerdas (kinner) llamada "arpa de David".

Viento: flauta simple (ugabo tedil), cuerno de carnero (schofar).

Percusión: tambores, cimbolos y castañuelas.

c- Cuenca del mediterráneo

- Música en Egipto: Es un misterio como era la música egipcia. Se admite su influencia sobre la cultura musical griega y la existencia de indicios sobre instrumentos conservados, también el hallazgo de bajorrelieves en templos religiosos. Se deduce que los egipcios poseían instrumentos de cuerda, viento y percusión, ya que se encontraron en algunas tumbas faraónicas figuras de flautas, etc.

Empleaban el movimiento de la mano (quirononía), para indicar la ondulación melódica, se marcó el ritmo con palmadas, sistros, crótalos, carracas, platillos y tambores, también para indicar la marcha de la melodía los cantantes se valían de movimientos de las manos (cheironomía). La música se la asignaba con una doble posibilidad. Por un lado la capacidad de motivar en el hombre una sensación (de gozo, alegría) y por el otro, al de crear sensaciones de naturaleza mística y mágica.

d- Música en Grecia: componían música sobre la base de tipos de música ya consagrados, o sea: no creaban música. Solo un determinado esquema musical le agregaban diferentes poesías o alteraban su ritmo dando nacimiento a otras obras musicales.

e- Música en Roma: El cultivo de la música era condenado por algunos gobernantes como Tulio Cicerón, pero Cicerón, por ejemplo consideraba que debía realizarse con perfección y moderación.

Instrumentos: tibia u oboe (intervenía en la donación de ofrendas a dioses. La cítara era considerada mejor que la flauta. Entre los instrumentos predilectos estaba la fidula (flauta de dos tubos). Cerní (trompa), tuba (trompeta recta con sonidos graves) litus (trompeta de tubo largo y pabellón reducido). Luego los platillos. Los timbales y la lira de mucho arraigo popular.

f- Música popular: El pueblo Romano se preocupó por la música y el lenguaje, por ejemplo, algunos oradores estaban acompañados por un flautista. Cuando inicia la época de los emperadores con Octavio (Augusto) comienza la "paz octaviana" época de gran prosperidad para las artes. Se desarrolla el virtuosismo musical entre profesionales y aficionados y ocupa una preferente atención de los emperadores.

g- La Música en la edad media: Se divide en el Periodo Patrístico (hasta el año 840, padres de la iglesia intervienen en la iniciación del canto cristiano)

- En el románico (año 840 hasta la primera mitad del siglo XII - año 1250) y el gótico (1250 a fin de la edad media - 1453-fines del siglo XV) en el periodo Patrístico apareció la era Cristiana y al Era media, en esta última la historia de la música se encuentra íntimamente ligada a la forma en que se desarrolló la liturgia cristiana ya que se

consideraba a la música el vehículo por medio el cual los sacerdotes elevaban la palabra a Dios. Existieron formas de expresión musical.

h- Música Profana: Los nuevos personajes dedicados a la disposición de esta música fueron los Juglares (músicos ambulantes y plebeyos que divertían en fiestas y castillos). Los Trovadores (perteneían a la nobleza y eran músicos y poetas que inventaban rimas y ritmos), Los bardos (antecesor de los trovadores que cantaban proezas de sus héroes valiéndose del laúd). Por ultimo los ministeriles o ministriles (verdaderos productores musicales, administraban música y formaban corporaciones o gremios dedicados a brindar espectáculos musicales).

i- Música gregoriana: La Iglesia Católica tuvo su propio lenguaje musical nacido de los 4 dialectos musicales que se impusieron: el Milanés, el Galiciano, el Mozárabe y el Romano, pero en definitiva el que se impuso fue el Romano, si bien el Canto Ambrosiano ejerció una poderosa influencia a fines del Siglo IV, el Canto Gregoriano sé de difundió a toda la Cristiandad casi dos siglos después y marco un trascendente camino en el desarrollo de la Humanidad.

2. Influencia de género musical en las personas y sociedad

R/- La música posee gran influencia sobre las personas, ya que los antiguos creían que la música afectaba directamente la voluntad, la que a su vez influía sobre el carácter y por ende sobre la conducta humana. Aristóteles enseñaba que la música imita directamente (es decir, representa) las pasiones o estados del alma apacibilidad, enojo, valor, templanza, y sus opuestos y otras cualidades; por lo tanto, cuando uno escucha música que imita cierta pasión, es imbuido por la misma pasión. Destaquemos, para responder, varios aspectos de la naturaleza de la música. Primero, la música, independientemente de la letra, comunica un mensaje. No son necesarias las palabras para que la música tenga significado.

Un tema musical a una película, se da por sentado que tendrá un impacto similar en toda la gente.

3. Representantes o grupos más sobresalientes del género a través de la historia.

R/- Entre algunos géneros musicales o representantes sobresalientes de la música tenemos:

- **Música clásica**; este es un claro ejemplo de categorización global que tropieza inmediatamente con numerosas dificultades. Por un lado, la misma definición de clásico puede aludir al "período de tiempo de mayor plenitud de una cultura ", a algo que "se tiene por modelo digno de imitación en cualquier arte o ciencia" o específicamente en música-"de tradición culta"

- **Gospel**; es un género musical originado en Estados Unidos, de predominancia vocal, basado en un importante uso armónico de la interpretación coral. Las letras son de naturaleza religiosa, particularmente cristiana, e incluye subgéneros como gospel contemporáneo, y gospel urbano contemporáneo.

- **Jazz y blues;** forma principalmente instrumental que surgió a partir de una mezcla entre el folk blues, el ragtime y la música europea, especialmente la música de banda. Se lo considera la primera forma de arte nativo desarrollada en los Estados Unidos. Entre algunos de sus múltiples subgéneros se incluye al Dixieland, Big band, bebop, cool jazz, free jazz, entre otros. Blues; es un género vocal e instrumental surgido en la comunidad afroamericana de Estados Unidos. Evoluciona a partir de la música de África occidental (spirituals) y ha influenciado fuertemente a muchos géneros musicales norteamericanos, y -a través de ellos- a la música pop.
- **Funk;** género con fuertes influencias del jazz y del rock, caracterizado por sus ritmos sincopados, desarrollado por músicos como Robert Brown, Maceo y Melvin Parker.
- **Rock;** en sentido amplio puede referir a toda la música popular grabada desde principios de la década de 1950. énfasis rítmico, instrumentos eléctricos como la guitarra.

- **Ritmos latinos:** denominados en el mundo anglosajón "*Latin music*". Contiene una rica variedad de música ligada a la herencia cultural de los países latinoamericanos, con centro especial en el Caribe, incluyendo norte de Sudamérica, Centroamérica y México.
- **Flamenco** o "**cante hondo**"; género musical originario de Andalucía, con raíces judías, moriscas, gitanas, castellanas, africanas y americanas. Se expresa a través del cante, el toque y el baile.
- **Tango;** género bailable originario del Río de la Plata y difundido internacionalmente en la primera mitad del siglo XX, de popularidad reconocida incluso en lugares tan lejanos de su raíz como el Japón. Desde la década de 1980.

4. Representación o desarrollo de los movimientos fundamentales o básicos del género por integrantes del grupo.

R/. El movimiento musical que a partir de los años de 1940 se conoce como el "filin", genera los grandes boleros del repertorio popular latinoamericano. Destacados compositores como

José Antonio Méndez y César Portillo de la Luz se perfilan como líderes de este movimiento musical que trasciende las fronteras cubanas y vuela por los aires continentales con otras voces como Agustín Lara, Bobby Collazo y Orlando de la Rosa. Esta corriente estilística no se limitó solo al mensaje romántico amoroso sino que tuvo también perfiles políticos como en el caso del puertorriqueño Rafael Hernández con su Lamento borincano y Preciosa, canciones que dedica a su patria y a su particular situación sociopolítica.

El movimiento del "Filin" establece relaciones con estilos de la música negra de Norteamérica como el jazz, aplicando fórmulas armónicas y el "feeling" interpretativo, de cantantes de ese género como Billie Holliday, Ella Fitzgerald o el mismo Nat King Cole.

Surgen boleros como "La gloria eres tú", "Bésame mucho" o "Contigo en la distancia" que pasan a ser verdaderos hitos dentro de este género musical. De alguna manera, como ocurrirá posteriormente con la salsa o la nueva trova cubana, la herencia africana se reencuentra y se reconoce en sus distintas latitudes y dimensiones.

En décadas posteriores surgen movimientos musicales que recogen, dentro de un amplio marco cultural y con intenciones más claramente políticas, la herencia de los viejos cantores negros del Caribe. Los movimientos de la Nueva Trova en Cuba y el Reggae en Jamaica, marcan los años 60 y 70, por su creatividad, su lirismo y su consecuencia social y política. La "nueva trova" es un movimiento que se nutre de la "trova tradicional" cubana, y en ese sentido retoma la tradición musical de su pueblo. Sin embargo, al mismo tiempo, propone rupturas importantes en el sentido de las letras de las canciones y en la incorporación de elementos de la música universal contemporánea. Su nacimiento se enmarca dentro de la naciente revolución cubana en los primeros años de la década de los 60.