

XVIII

Festival de Educación Musical

**D5-Ritmos africanos
para toda ocasión**

**Ponentes: Ximena Guiomar y
Enrique Aroeste**

Resumen: En este taller los participantes aprenderán una diversidad de ritmos tradicionales africanos, repasando -o conociendo por primera vez- algunas de las herramientas de enseñanza-aprendizaje que se mostraron en el XVII Festival de educación musical de la FaM.

En el proceso desarrollarán memoria y oído musical, además de coordinación y técnica para tocar el djembé. En cada sesión se verán ritmos de distintos tipos, organizados por temas, y se incluirá una breve descripción oral de cada uno, sus orígenes y los contextos en que se tocan. La complejidad rítmica se incrementará gradualmente entre cada sesión.

El objetivo general es que los participantes aprendan una pequeña muestra representativa del caleidoscopio casi infinito de conocimiento rítmico africano que, por su riqueza y variada complejidad, les abrirá grandes posibilidades de enseñanza musical en diversos contextos, desde fases iniciales del aprendizaje de la música hasta etapas avanzadas en la ejecución de instrumentos de percusión.

Actividades para 5 sesiones:

Sesión 1. Preparando el terreno

- Aprendiendo la técnica del djembé: Tonos graves, medios y agudos.
- Conociendo los distintos elementos que integran un ensamble africano.
- Tipos de estructuras rítmicas: binarias, ternarias, polirrítmicas.
- Ejemplos Sencillos: DJOLÉ 1, SENEGAL, BRÍCAMO Y YANKADI

Sesión 2. Estructuras Binarias

- MACRU. Ritmo de gran exuberancia y energía. Ejemplo del concepto corte y su contraste con las bases rítmicas.
- DJOLÉ. Ritmo cadencioso y juguetón, que incorpora tres tipos de obligados: introducción, corte y remate

Sesión 3. Estructuras ternarias

- KAKILAMBÉ. Ritmo de carácter hipnótico y un buen ejemplo de complejidad construida partiendo de la sencillez.
- TIRIBA. Ritmo que acompaña a una danza de seducción e incorpora en su estructura una introducción y remate binarios.

Sesión 4. Estructuras polirrítmicas y en forma de Canon

- ABIOUEKA. Ritmo construido a partir de 4 acompañamientos combinados de forma complementaria. Gran ejemplo del concepto polirritmia.
- ABONDAN. Ritmo único tanto por su carácter marcial como por sus dos acompañamientos, estructurados en forma de Canon.

Sesión 5. Celebración de la vida

- SINTE. Ritmo tradicional que acompaña una danza muy energética. Incorpora en su estructura introducción, bases rítmicas, cortes, solo y remate.
- DUNKINSALI. Ritmo alegre y vital de origen guineano utilizado en un evento muy importante, realizado una vez por año, en el que se celebra el reencuentro de amistades, parejas y familias.

Bibliografía recomendada:

Por el tipo de conocimiento y la forma en que se transmite, prácticamente no existe bibliografía de los ritmos que veremos en el taller.

Cómo se evaluará el aprendizaje ya sea por la presentación de trabajos, o por la retroalimentación misma:

Se evaluará por la retroalimentación misma y, sobre todo, por la precisión lograda en la ejecución de los ritmos que se impartirán en cada sesión.

Materiales que el participante deberá llevar:

- Se requiere que cada participante lleve un garrafón vacío de 20 litros de base plana para utilizarlo como instrumento durante el taller.

RITMOS AFRICANOS PARA TODA OCASIÓN

Sugerencias para la aplicación del material rítmico-musical aprendido:

NIVEL BÁSICO:

- “Deconstruir” los diversos acompañamientos que integran los ritmos en pequeñas partes, muy sencillas y fáciles de memorizar.
 - Dividir a los alumnos en subgrupos, y asignar a cada uno una parte.
 - Una vez memorizadas, ejecutar todas las partes de manera sincronizada, para volver a integrar de esta forma los acompañamientos.
- *(para la memorización se sugiere utilizar el solfeo africano y/o el idioma español)

NIVEL INTERMEDIO

- Pedir a los alumnos que transcriban los acompañamientos a notación musical, creando partichelas para cada acompañamiento.
 - Dividir al grupo en secciones, una por cada partichela.
 - Ejecutar los ritmos leyendo las partichelas, con el maestro haciendo los llamados de inicio, remate (y cortes, en su caso) con la partitura general.
- *Este ejercicio, a pesar de contraponerse a la forma habitual de enseñanza de la música tradicional africana -basada en el oído y la memoria musical- ofrece grandes ventajas pedagógicas.

NIVEL AVANZADO

Se sugiere enseñar los ritmos tal y como se haría en África: De oído y de memoria. Esto ofrece a alumnos con un buen

nivel de solfeo la posibilidad de ejercitar y pulir este aspecto de sus habilidades musicales desde la inmediatez característica de este tipo de enseñanza.

Estimular la memoria musical en el contexto en el que vivimos, donde casi nunca memorizamos información de ningún tipo (debido al acceso inmediato que tenemos a ella) puede ser totalmente revelador para los estudiantes de nuestro tiempo.

Semblanza de los talleristas:

Ximena Guiomar, hizo estudios de teatro en la Escuela de Iniciación Artística número 4 del INBA. Es Licenciada en Lengua Extranjera por la UABJO y actualmente funge como maestra de inglés y secretaria académica del CEDART Frida Kahlo del INBAL. Su experiencia de 20 años como docente abarca la actuación, declamación y expresión corporal para músicos. Además de actuar, se ha dedicado a la dirección escénica trabajando en diversos proyectos personales, casas de cultura y colegios. Convencida del poder transformador del arte, utiliza como estrategias de enseñanza la música, el movimiento, las palabras, las artes gráficas y el juego. Se ha preparado recientemente como cuentacuentos y mediadora de lectura además de cumplir su sueño de hacer música, aprendiendo a tocar el djembé, fortaleciendo su nexo artístico con Enrique Aroeste.

Enrique Aroeste - Compositor, arreglista, pianista, organista y percusionista. Músico desde la infancia, se ha especializado en la enseñanza de la percusión afro-guineana. Estudió con músicos mexicanos que vivieron en África, como Javier Sosa y Darío Abdala, y maestros africanos como Thomas Guei, Eric Bi Bli Gore, Elías Sylla, Mamady Sano, Solo Bebe Sanou, Amara Kanté y Mohamed Oulare. Con más de 16 años de experiencia docente, su enseñanza se basa en el gozo, la gentileza y la confianza en el poten-

cial de cualquier persona para reconectar con su sentido del ritmo y desarrollar gradualmente su coordinación. Consciente del valor de la herencia musical que ha recibido y la trascendencia de la iniciación de otras personas en la música, está comprometido con la difusión de la tradición musical africana.

Directorio
Facultad de Música- UNAM

María Teresa Navarro Agraz
Directora

José Francisco Gómez Pérez
Secretario Académico

Mario Alviso Becerril
Secretario Técnico

María Guadalupe Quintero Díaz de León
Secretaria de Extensión Académica

Manuel Hernán Becerra Hernández
Secretario de Servicios y Atención Estudiantil

Juana Esquivel Flores
Secretaria Administrativa

Facultad de Música
Xicoténcatl 126, Col. Del Carmen, Coyoacán, Cd. Mx., 04100
www.fam.unam.mx