

Malaika

El eco de los tambores

Guía didáctica

Sinfónica de Tenerife
Área Socioeducativa

Tenerife
2030

SINFÓNICA
DE TENERIFE

AUDITORIO
DE TENERIFE

Obra Social "la Caixa"

Fundación
Cepsa

SINFÓNICA
DE TENERIFE

Auditorio de Tenerife – Sala Sinfónica
15 al 17 de mayo 2019

“Malaika: el eco de los tambores”

Música y palabra, tambores y voces nos guiarán y acompañarán en este concierto que une culturas, personas y continentes. La Orquesta Sinfónica de Tenerife cuenta en esta ocasión con la colaboración de los jóvenes y entusiastas integrantes de Bloko Junior (Bloko del Valle), que harán resonar sus tambores en un concierto sinfónico que acercará estilos musicales diferentes, sonos de aquí y de allá.

Les proponemos una serie de actividades que sirvan para motivar y preparar su participación como público activo, trabajando algunas fórmulas rítmicas y la canción africana que sirve de núcleo e hilo conductor de este concierto: “Malaika”.

¡Dejen que el ritmo los acompañe!

Ficha artística

Orquesta Sinfónica de Tenerife

Bloko Junior (Bloko del Valle)

Director: Ignacio García-Vidal

Presentación y narración: Ana Hernández-Sanchiz

Repertorio musical

Piezas y fragmentos seleccionados de las siguientes obras:

Danzas de Estancia de Ginastera

Suite de Ballet según Figari de Lamarque Pons

La isla de los ceibos de Fabini

Tamboriles de Cluzeau Mortet (arreglo A. Britos)

Malaika (arreglo J. Bidaurreta)

blokodelvalle.com
Canarias - Euskadi - Kenya - Cabo Verde

Nuestros compañeros en esta aventura se describen así: “Bloko del Valle es una plataforma de desarrollo social, donde a través de la participación en talleres de percusión, personas de diferentes edades, orígenes, géneros, creencias y estratos sociales, aprendemos a tocar el tambor en un entorno abierto y participativo. Es en estos espacios de aprendizaje, donde a través de la convivencia e interacción con la diversidad humana, descubrimos nuevas formas de expresarnos, de construirnos, de relacionarnos y de compartir la mejor versión de nosotros mismos.

Bloko somos historias de vidas inspiradas y conectadas a través de la música y de las relaciones humanas.”

¿Por qué “Bloko”?

El concepto de “BLOKO” deriva del “bloco” de las agrupaciones brasileñas de percusión de calle, que implica el fomento de la solidaridad, el trabajo en equipo, el “uno para todos y todos para uno”, la importancia del apoyo mutuo y de caminar todos en un mismo sentido, de unión y compañerismo. Todo ello a través de las artes y principalmente, aunque no exclusivamente, de la música y la percusión.

Más información en www.blokodelvalle.blog

El título del concierto hace referencia a una canción, una de las más conocidas y extendidas en idioma suajili. *Malaika*, como otras palabras de ese idioma, viene del árabe y su significado es algo así como *ángel, princesa, nena...* es decir, expresiones cariñosas que solemos utilizar con las niñas pequeñas. En África del Este se ha utilizado como canción de cuna, pero también es una de las canciones de amor más famosas en Kenia. Aunque no está clara su autoría, se atribuye a Fadhili William, que la grabó por primera vez con su grupo Jambo Boys en 1960. Posteriormente, cantantes como la sudafricana Miriam Makeba la popularizaron.

- » ¿En qué países se habla suajili?
- » ¿Qué términos cariñosos utilizan ustedes para nombrar a los bebés o a las personas que les gustan?
- » ¿Conocen canciones de cuna propias de su cultura o lugar de origen?
- » Busquen diferentes versiones de la canción “Malaika”

Pueden ver una versión sinfónica con Bloko del Valle parecida a la que escucharemos en el concierto en el siguiente enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZDK4L1Rjg1M>

Malaika

Arr: Jimmy Bidaurreta

♩ = 120

3

1. 2.

6 **A** 16 **B**

Ma - lai - ka na - ku - pen - da Ma - lai - ka

26 Ma - lai - ka na - ku - pen - da Ma - lai - ka Na - mi ni - fan - ye -

31 je Ki - ja - na mwen - zi - o Na - shin - dwa na ma - li si - na, we

36 Nin - ge - ku - o - a Ma - lai - ka Na - shin - dwa na ma - li

39 si - na, we Nin - ge - ku - o - a Ma - lai - ka Nde - ge ru - ka nde - ge

43 **C**

ru - ka na ba - ru - a m - do - mo - ni U - ki - fi - ka u - ki - fi - ka

48 m - bw - gi - e ma - pa - ja - ni Hu - ko mba - li hu - ko mba - li

52 **D** 20

ki - ku - pen - da hu - to - ja - wa

74 **E** 10 **F** *Più lento* 11 *Rubato rit.* 2 *A tempo* 2 *molto rit.*

Tempo primo

100 *A tempo* 2 *rit.* **G** 18

Nde - ge ru - ka nde - ge

123 **H**

ru - ka na ba - ru - a m - do - mo - ni U - ki - fi - ka u - ki - fi - ka

128 m - bw - gi - e ma - pa - ja - ni Hu - ko mba - li hu - ko mba - li

132 **I** 15 *molto rall.* 3

ki - ku - pen - da hu - to - ja - wa

¡Aprendan la canción para cantarla juntos en el concierto!

Malaika, nakupenda Malaika
Malaika, nakupenda Malaika
Nami nifanyeje, kijana mwenzi
Nashindwa na mali sina we, Ningekuo Malaika
Nashindwa na mali sina we, Ningekuo Malaika

Ndege ruka ndege ruka
Na barua mdomoni
Ukifika ukifika
Mbwgie mapajani
Huko mbali huko mbali
Kikupenda hutojawa

Tambores Sinfónicos

El repertorio de este concierto se completa con piezas sinfónicas de diferentes autores sudamericanos del siglo XX, tres uruguayos y un argentino, que comparten su amor por la música folclórica de su región, tanto campesina como ciudadana, y que supieron traducir al lenguaje orquestal esos ritmos y melodías populares, muy influidos por la tradición afroamericana:

"La isla de los ceibos". Poema Sinfónico de Eduardo Fabini

Fabini eligió como escenario para esta obra un conjunto de árboles el que predominaban los ceibos con sus flores rojizas, a orillas del arroyo Solís Chico. Diversas especies de pájaros lo poblaban en el verano, creando con sus cantos una sonoridad especial que el compositor llamaba *cajita de música*. El término isla no se utiliza aquí en el sentido habitual, sino en el lenguaje de los gauchos: un conjunto de árboles en una llanura o valle.

<https://www.youtube.com/watch?v=5d9uqgmnenm>

"Suite de Ballet según Figari" de Jaurés Lamarque Pons

En esta obra, compuesta en 1952 y estrenada en 1961 por la Orquesta sinfónica del SODRE en el Teatro Solís de Montevideo, se incluyeron por primera vez tambores afroamericanos en una obra sinfónica. Nunca antes estos instrumentos de Candombe habían compartido escenario con una orquesta. El compositor Lamarque Pons se inspiró en los cuadros de su compatriota Pedro Figari para componer su suite.

https://www.youtube.com/watch?v=_68QpOX7Sckm/watch?v=5d9uqgmnenm

"Estancia" de Alberto Ginastera

El campo es uno de los ejes de la vida argentina. En su obra, Ginastera reflejó las diferentes actividades que se desarrollan a lo largo de un día, desde un amanecer hasta otro amanecer, en una estancia. Las estancias son grandes explotaciones dedicadas a la cría de ganado; en otros lugares se llamarían ranchos o granjas.

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

"Tamboriles" de Luis Cluzeau Mortet – arr. Ariel Britos

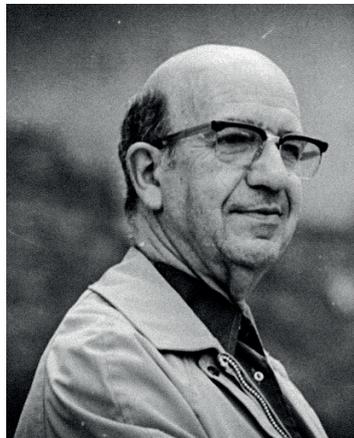
Esta obra, escrita originalmente para piano, describe el recorrido sonoro de una comparsa que participa en un llamado, un desfile, desde el punto de vista del espectador sentado en las gradas. Se escucha el tronar de los tambores que se acercan, en un crescendo prolongado hasta llegar al clímax, el momento en el que la comparsa está haciendo su performance y su baile frente a la grada, hasta que termina y se aleja.

https://www.youtube.com/watch?v=3mBwC6CB_yM

¿Quién es quién?

Aquí les presentamos una galería con las imágenes de los cuatro compositores del concierto. Investiguen para conseguir información sobre ellos.

- ¿A quién corresponde cada fotografía?
- Realicen una ficha con el lugar de nacimiento y los datos básicos de cada uno.
- Organicen la información recopilada en un eje cronológico.

Al ritmo de los tambores

Además de cantar juntos la canción “Malaika”, nos gustaría que nos acompañasen en algunos momentos siguiendo el ritmo de la música. Aquí tienen uno de esos momentos, que pueden aprender y versionar en el aula, realizando nuevas propuestas de percusión corporal, instrumentos de pequeña percusión, tambores, etc. Pertenece al primer número de la suite “Estancia” de Ginastera, llamado *Los trabajadores agrícolas*.

Muslos _____ Muslos _____ Palmas _____

El eco de los tambores

El sonido de los tambores resuena mientras salta de un continente a otro. Los ritmos del África negra, el África subsahariana, viajaron con sus pobladores que, víctimas de la esclavitud, fueron arrancados de sus hogares, apresados y vendidos en el continente americano, colonizado por los europeos. Estos ritmos se funden con los existentes en cada región, las danzas y cantos indígenas, además de la música traída desde Europa por los colonizadores, teñida también por la herencia mediterránea y árabe.

Batucada

Como hemos visto anteriormente, este ritmo brasileño de influencias africanas suele ser interpretado por una agrupación llamada bloco. Se caracteriza por su estilo repetitivo (ostinato) y ágil, marcado por el paso de los músicos que se mueven y marchan mientras tocan.

Aparentemente, la palabra batucada viene del “batuque”, una religión derivada de los Yorubas en la que la música está siempre presente como servicio a los dioses. Sin embargo, la batucada no es una música ritual, sino una expresión musical y festiva, relacionada con la samba. Su estructura básica permite variar e improvisar con bastante facilidad.

Candombe

Juega un papel muy importante en la cultura uruguaya de los dos últimos siglos y ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se origina con la llegada al Río de la Plata de los esclavos africanos, que lo utilizaban como forma de comunicación, así como en sus danzas y ritos religiosos. Posteriormente se extiende también por Argentina y Brasil, donde conserva su carácter religioso y ritual.

Del mismo modo que los ritmos viajan de un continente a otro, fusionándose y transformándose, también la música se transforma y pasa de un instrumento a otro, de solos instrumentales a formas de cámara o sinfónicas. Es el caso de la obra “Tamboriles” de Cluzeau Mortet, basada en el sonido de una comparsa de candombe:

» *Tamboriles de candombe:*

https://www.youtube.com/watch?v=6bYl_h1vDEI

» *“Tamboriles”, obra original para piano:*

https://www.youtube.com/watch?v=3mBwC6CB_yM

» *¿Imaginan cómo sonará la obra orquestada? ¿Podrían realizar una pieza inspirada en estos tamboriles con instrumentos del aula: láminas, parches...?*

El color del Candombe

La suite de Lamarque Pons está basada en las pinturas del artista uruguayo Pedro Figari, nacido en Montevideo en 1861 y fallecido en la misma ciudad en 1939. Se le considera una de las figuras más destacadas de la pintura latinoamericana. En sus escenas recrea el pasado histórico y social de la región, mostrando las raíces, la tradición y afianzando la identidad americana. Encontramos candomberos, patios coloniales, bailes, personajes de todas las clases sociales, fiestas y tradiciones. Técnicamente, retomó aspectos del impresionismo para transformarlos en un estilo único y personal, fuera de toda influencia.

Más información en www.museofigari.gub.uy

A continuación les mostramos una galería de obras de Figari. Obsérvenlas con detenimiento y piensen en los personajes que aparecen, las situaciones y escenas que se desarrollan:

- » *¿Qué sonidos se escucharía en cada una de esas escenas?*
- » *¿Cuál puede ser la relación entre unos personajes y otros?*
- » *¿Qué colores son los predominantes?*
- » *Una vez realizado el estudio y la reflexión sobre las imágenes, ordénenlas de manera que constituyan una especie de cómic o storyboard y construyan la historia que cuentan. Pueden realizar el trabajo individual o grupalmente, con expresión oral o escrita. Compartan su historia con el resto de compañeros.*

