

GUÍA DIDÁCTICA

Pangea

ABRAHAM CUPEIRO

1. - PRESENTACIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

En 1910 el meteorólogo alemán Alfred Wegener, se dio cuenta al examinar un atlas que las siluetas de los continentes parecían casar unas con otras; a partir de esta observación comenzó a recabar datos que luego plasmó en su libro "El origen de los continentes y de los océanos"

En él, sostiene que hace unos 300 millones de años, el mundo estaba formado por un solo continente, **Pangea**, que en griego significa "toda la tierra".

Para la biología esta teoría explicaba el parentesco entre especies de continentes separados por océanos. Para la geología justificaba la presencia de formatos geológicos similares en continentes distintos.

La tierra es el elemento donde los humanos habitamos, pero quizás son los océanos los que marcan el clima, a veces la orografía, y también el carácter de sus gentes.

Con esta obra queremos unir de manera metafórica la tierra a través de la música, pues es una necesidad vital unirnos para frenar la destrucción de nuestro planeta.

Un tercer elemento es el que nos llevará a unirla de nuevo: el aire. Sin este elemento el sonido de los instrumentos no podría viajar por el espacio para llegar a nuestros oídos.

Para hacer este viaje por nuestro planeta, utilizaremos la orquesta, junto con instrumentos más humildes que evocan culturas y paisajes los que os queremos transportar.

Que suene la música desde lo más profundo de la tierra, desde lo más profundo ... de los océanos!

1.2.-ABRAHAM CUPEIRO

Constructor y multiinstrumentista, lo que caracteriza a Abraham Cupeiro es la recuperación de instrumentos perdidos en el tiempo, y su utilización para crear nuevas sonoridades.

Estudió trompeta en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y luego realizó un máster en Interpretación de Música Antigua en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Sin embargo, aunque su formación es clásica, siempre se sintió atraído por todo tipo de músicas.

Como instrumentista, destaca por ser una de las pocas personas que toca el karnyx. Recientemente fue invitado para probar el karnyx de Tintignac, que es el único que apareció entero (2004).

Su interés por la organología, le ha llevado a recopilar una colección de más de 200 instrumentos de todo el mundo y de distintas épocas.

Abraham recupera y construye diversos instrumentos, e interpreta con ellos desde su música hasta a músicas de hoy día, mezclándolos con formaciones modernas, como se puede ver en sus trabajos discográficos *Os Sons Esquecidos* (grabado en 2017 con la Filharmonía de Galicia) y *Pangea* (grabado con la Royal Philharmonic Orchestra en los estudios de Abbey Road en 2019)

4.-ACTIVIDADES

4.1.- OCEANÍA

Oceanía comprende tanto los países de Australia y Nueva Zelanda, así como la gran diversidad cultural de las islas del Pacífico, que incluyen Hawai, Polinesia, Micronesia y Melanesia, con culturas y zonas tan reconocidas como Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Samoa, Tonga...

La música de esta parte del planeta comenzó en sus pueblos aborígenes y sus instrumentos, que se construyen con maderas, conchas de animales, huesos, piedras... Sin duda, al pensar en Oceanía, pensamos en agua y naturaleza. Es por esto que esta pieza intenta recrear el sonido del mar con instrumentos naturales: las caracolas.

INSTRUMENTOS

CARACOLAS

Las caracolas se emplean como instrumento de viento, y soplamos en ellas desde un extremo para producir el sonido: los labios del intérprete actúan como una doble lengüeta. En la India se utilizan desde hace miles de años como instrumento musical. También se utilizan en las Islas del Pacífico y en algunas regiones de Sudamérica para acompañar danzas. En Canarias, se llaman "bucio" y ya las utilizaban los guanches. En Cantabria, emplean el denominado "bígaru" como acompañamiento de la danza guerrera del "Baile de Ibio"

4.2.- CHINA

La música china posee una elegancia sencilla. Al escucharla, es fácil trasladarse a sus paisajes, con sus impresionantes terrazas de cultivo de arroz, los manantiales que caen desde las montañas...

En su música, se da mucha importancia a la melodía, se utilizan sobre todo escalas pentatónicas, combinando líneas vocales con instrumentos sin que exista, por lo tanto, un sistema armónico de acordes.

En cuanto a los instrumentos, llama la atención su forma de clasificarlos, pues responde al material del que están hechos. Así, los instrumentos se clasifican de la siguiente manera:

- 1.- Instrumentos de bronce (o aleaciones de bronce y estaño): campanas, gong.
- 2.- Instrumentos de piedra: hechos de mármol o de jade: litófono.
- 3.- Instrumentos de seda (se llaman así porque las cuerdas son de seda): erhu, gu zheng.
- 4.- Instrumentos de bambú y otras maderas: xiao, tzi
- 5.- Instrumentos de arcilla: yuan
- 5.- Instrumentos de cuero (por los parches): ku
- 6.- Instrumentos de calabaza: seng, hulusi

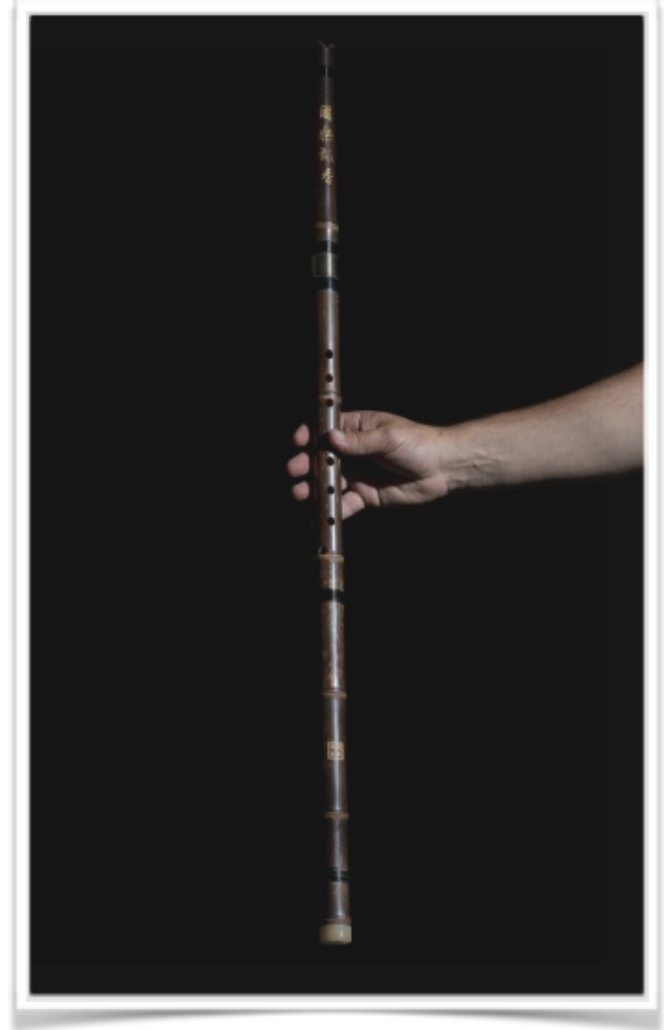

INSTRUMENTOS

XIAO

El **xiao** es una flauta vertical china de bambú (aunque los hay de porcelana). La parte de abajo del tubo está abierta, pero arriba está cerrada por el nudo natural del bambú. Sobre él, se hace un corte en forma de V para soplar.

Se trata de un instrumento muy antiguo. Parece ser que fue desarrollado por los Qiang (una de las minorías chinas del oeste) en el siglo I.

HULUSI

El **hulusi** es un instrumento de viento de las minorías étnicas de China. Su historia se remonta a la época de antes de la dinastía Qin (221 a.C. – 226 a.C.). Está hecho con una calabaza , 3 tubos de bambú y 3 lengüetas metálicas.

En el extremo superior de la calabaza está insertado un tubo de bambú como boquilla y la calabaza sirve como caja de resonancia; Al final, están insertados 3 tubos de bambú y cada uno de ellos tiene una lengüeta.

4.3.-AMÉRICA

El estudio de la música tradicional y popular en el continente americano plantea grandes dificultades por su enorme extensión, la variedad de pueblos, y las distintas influencias musicales que recibieron.

Dentro de esta variedad, todo el continente tiene algo en común: la música autóctona de los indígenas anterior a la llegada de los europeos a América.

La música de los indios estaba asociada a las actividades de la vida diaria (muy en consonancia con la naturaleza) y a las ceremonias religiosas.

En Norteamérica la música de los pueblos indígenas se mantuvo al margen tanto de la influencia europea como de la africana, a diferencia de la cultura indígena de Sudamérica, que se fusionó con estilos europeos provenientes mayoritariamente de la cultura hispana.

Lamentablemente, quedan pocos ejemplos de canciones de los indios norteamericanos. Por lo general son canciones breves, acompañadas por tambores y sonajas. En los textos intercalan sílabas como he-he, ho-ho.

En esta obra, Norteamérica está representada por una flauta de los indios Hopi y una flauta de pluma.

En Sudamérica, las poblaciones que vivían antes de la llegada de los europeos (mayas, aztecas, incas...) desarrollaron organizaciones sociales y culturales complejas.

La música, además de formar parte de los actos religiosos, estaba presente también en la corte (por ejemplo en la civilización inca el rey tenía músicos para su entretenimiento).

Estos pueblos tenían una gran riqueza instrumental: flautas verticales y horizontales, así como diversos instrumentos de cuerda y de percusión.

En Pangea, Sudamérica se introduce con sonidos que nos transportan a la selva, para luego comenzar con una melodía que está a caballo entre la música andina y la caribeña, que es tocada con el kuisi (o gaita colombiana).

INSTRUMENTOS

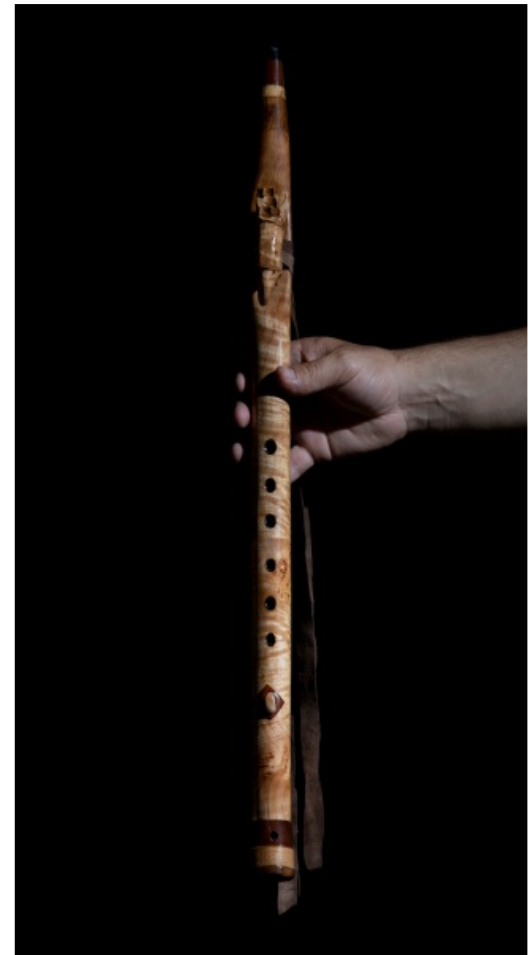

FLAUTA NATIVA AMERICANA

La **flauta indígena americana** es la única en mundo que tiene 2 cámaras de aire; hay una pared dentro de la flauta entre la cámara inferior y la superior. La cámara inferior contiene el silbato y los agujeros de digitación. La superior sirve como resonadora. En el hueco del silbato, se ata un bloque (o pájaro) que canaliza el aire.

Su origen está envuelta en misterio, pero no hay duda de que es muy antigua y que es un instrumento totalmente propio de los indígenas de Norteamérica.

KUISI

El **kuisi** o “gaita colombiana” es un instrumento de viento de origen indígena.

Es una flauta construída a partir del corazón de un cactus autóctono. En la parte superior se le hace una cápsula con cera de abeja y carbón, y en esta cápsula se hace una ranura en la que se inserta una pluma de pato, que va a hacer de canal.

Su uso más antiguo se dio con los koguis, que es un pueblo amerindio que habita en la Sierra de Santa Marta.

El nombre de “gaita colombiana” lo pusieron los españoles por la similitud sonora con las gaitas que escuchaban en la Península (El kuisi se toca por parejas, en las que una hace la melodía y otra un bordón)

4.4.-ÁFRICA

África es un continente con muchas diferencias étnicas, culturales y lingüísticas. Sin embargo, tiene muchas tradiciones que se repiten a lo largo del continente.

La música en este continente tiene muchos usos: se utiliza para acompañar todo tipo de actividades y también para la diversión. Los africanos participan activamente cantando, bailando, tocando...

África tiene una gran variedad de instrumentos de percusión (tambores, djembes, kalengos, sonajas, balafnes, kalimbas...). En cuanto a los instrumentos de viento, son instrumentos sencillos que se tocan mientras se canta. Este es el caso del silbato pigmeo y de la "flauta peul" utilizada en esta obra.

El pueblo fulani (o peul), es el pueblo nómada más grande del planeta. Fueron los primeros subsaharianos que abrazaron el Islam.

Desde esta parte de África, viajaremos al norte, con sus ecos árabes, que pueden recordarnos a otras músicas asiáticas e incluso europeas, ya que la música no entiende de fronteras.

En esta parte del Norte de Africa se utilizará un shofar, una kawala y una zurna.

INSTRUMENTOS

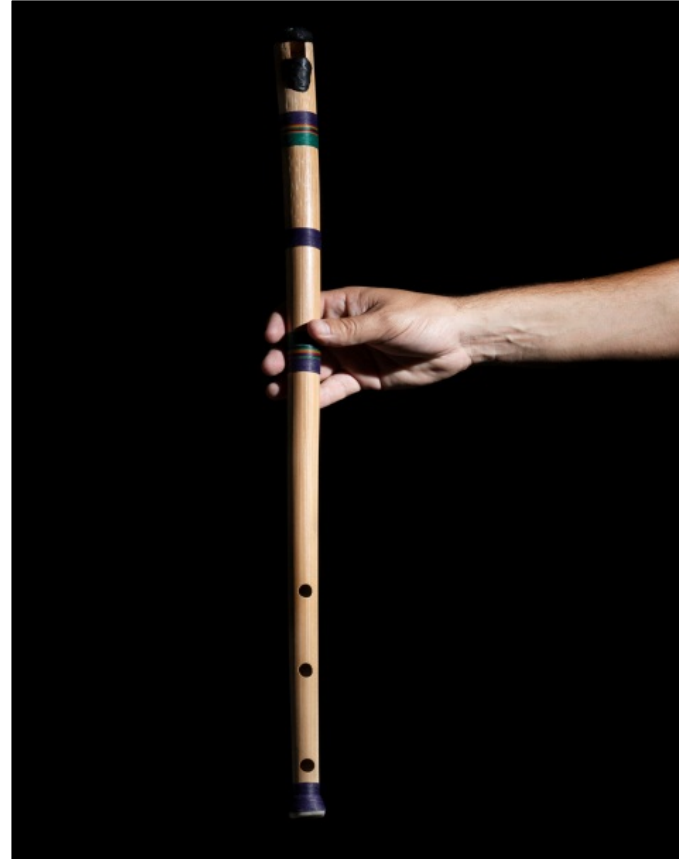

FLAUTA PEUL

La **flauta peul** está hecha a partir de una caña cónica que crece a orillas del río Níger. Tiene 3 agujeros para los dedos y uno para la embocadura, y se toca como una flauta travesera en la que el intérprete también canta al mismo tiempo que toca.

Es típica del pueblo Peul, que es el pueblo nómada más grande del mundo. Es además uno de los primeros pueblos africanos que abrazó el Islam.

La característica más llamativa de este instrumento es el conjunto de efectos hechos por la voz y la flauta.

SHOFAR

El **shofar** es un instrumento del que hay constancia desde hace, al menos, unos 3.000 años.

Se fabrica vaciando el interior de los cuernos de algunos animales. Para los judíos es un instrumento ceremonial. Su nombre en hebreo significa brillo.

En la Biblia se menciona este instrumento unas 70 veces.

KAWALA

La **kawala**, también llamada **salamiya**, es un instrumento de caña hueca con 6 agujeros para los dedos, sin ningún tipo de embocadura. Se toca con la técnica interdental, lo que le da un color arenoso a su sonido.

Tiene su origen en los pastores, que la utilizaban para llamar al rebaño.

Tiene hasta 9 tamaños diferentes, dependiendo de la escala que se requería para la composición musical y es la base de muchas melodías populares.

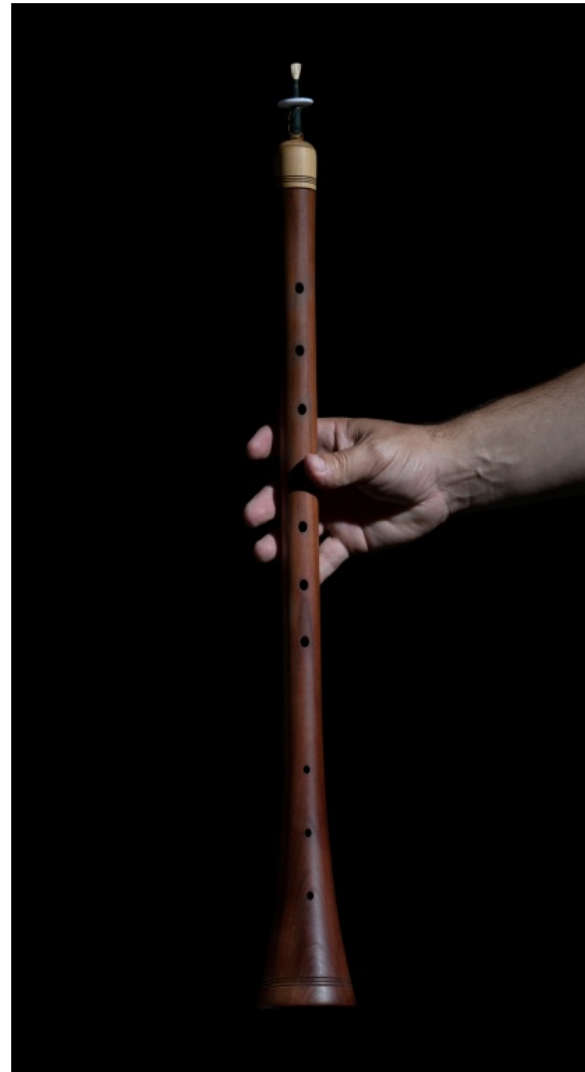
ZURNA

La **zurna** es un instrumento de viento con doble lengüeta.

Toma su nombre del persa, "zur" (banquete) y "ney" (caña o lengüeta). En África del Norte, se conoce también por los nombres de alghaita, ghaita, rajta...

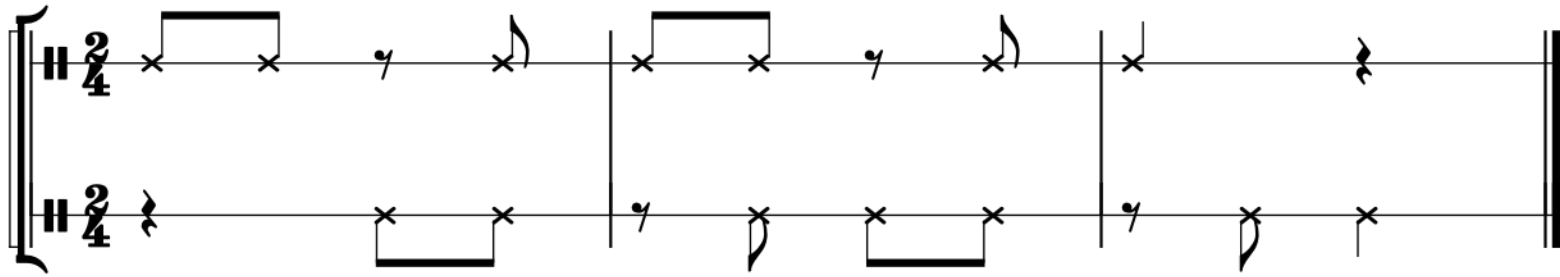
Este instrumento está extendido por los países musulmanes y su origen se remonta al s. XVIII

Debido a su sonoridad, en la época otomana se utilizó dentro de las bandas militares.

Otra forma de hacer polirritmo es haciendo el mismo ritmo, pero desfasado

ACTIVIDAD 4: Hacer un silbato pigmeo.

Este silbato es muy sencillo. Basta con coger un tubo de PVC (puede ser también una caña de bambú) de unos 6 cm de largo y tapar el extremo inferior. Sólo hay que soplar en él y luego intercalar el soplo con sonidos guturales como en el vídeo:

[VIDEO](#)

4.5.-EUROPA

Europa, como los otros continentes, sorprende por su variedad musical y cultural. Desde hace muchos años se fueron sucediendo en Europa focos culturales que modelaron el pensamiento y el arte del mundo occidental.

En esta obra representamos la Puerta de Europa con música de Armenia, uno de los países donde se arraiga nuestra cultura más pretérita representando una música "sacra" sacada del contexto religioso, pero con las características de lo que podría ser una melodía ortodoxa. Esta melodía dará paso a una melodía amalgamada muy característica de Bulgaria.

La otra parte de Europa que se representa es la del Norte, la "Costa Atlántica", aquella por la que pasó el pueblo celta dejando su huella cultural. Esta zona está representada por cornas, gaitas y un instrumento antiguo de la cultura celta: el dord, que posiblemente tuvo que ver en la naturaleza de las escalas utilizadas en las gaitas de este pueblo.

INSTRUMENTOS

DUDUK

El Duduk, es un instrumento de viento originario de Armenia cuyo desarrollo se remonta aproximadamente al primer siglo antes de Cristo. Está compuesto por una doble lengüeta que se caracteriza por un timbre caluroso, suave y levemente nasal. Su nombre significa "alma del árbol de albaricoque"

La gaida (también escrito gajda) es una gaita del sudeste de Europa (los Balcanes). Se toca en Bulgaria, la República de Macedonia y el Tracio, así como en regiones de Grecia.

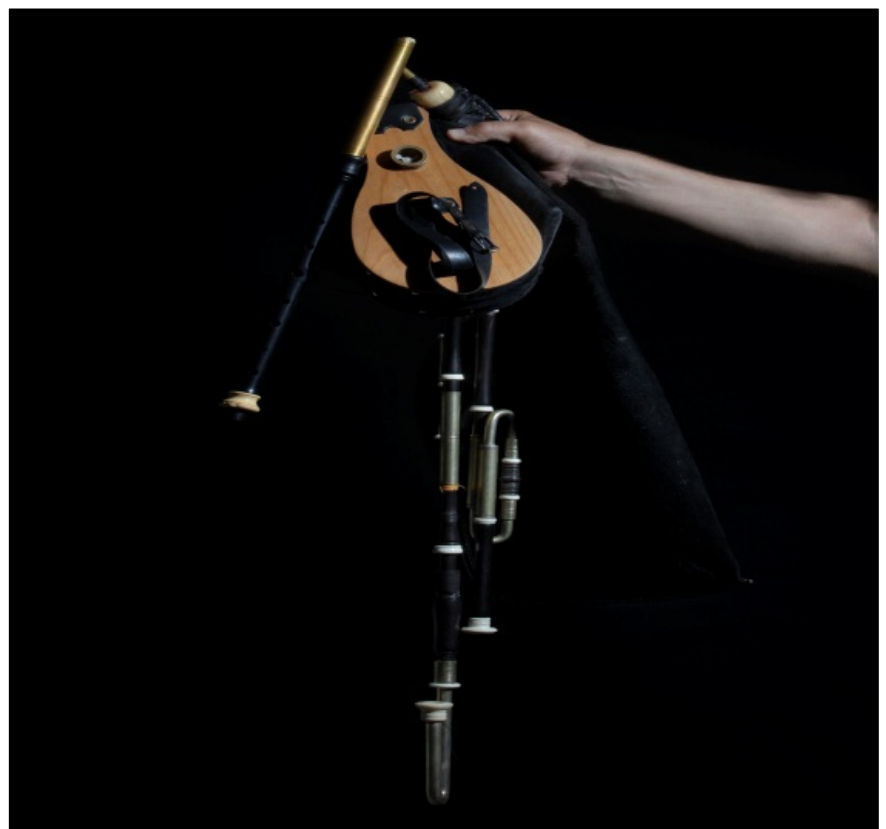
La bolsa es el cuero de una cabra, el cual se mantiene en una sola pieza. Utiliza una caña simple, a diferencia de las gaitas occidentales (estas la utilizan doble), y esto hace que el registro más agudo sea el más intenso en sonoridad.

La gaida suele acompañar ensambles con el kaval, la gadulka, y tambores

UILLEAN PIPE

La **gaita irlandesa** es una de las más complejas (dicen que hacen falta 21 años para aprender a tocarla con todas sus partes).

Se considera que en el siglo XVIII, cuando los ingleses dominaban Irlanda, les prohibieron tocar la gaita de pie, por lo que los irlandeses tuvieron que "inventar" un modelo diferente que se pudiera tocar sentado y que tuviera un sonido más suave, con el fin de poder tocarla discretamente.

BOMBARDA

La **bombarda** es un instrumento de viento madera de doble caña, formada por un tubo cónico con agujeros. Pertenece a la familia de los oboes y sus características son similares a la dulzaina y a la chirimía. En la música clásica estuvo en uso hasta el siglo XVIII. Continuó empleándose en la música tradicional, especialmente en la región bretona. En bretón se llama "ar borvard" o "talabard" y en francés "bombarde".

DORD

El **dord** es una trompa irlandesa de la Edad de Bronce. Los ejemplares que se han encontrado datan de 1.000 años a.C.

Su longitud es de más de 2 metros. Existen teorías que indican que este tipo de instrumentos pudo tener influencia a la hora de afinar las arpas y las gaitas de estos territorios.

