

Ensamble de percusión y música jamaicana: Una guía de percusión no convencional para
estudiantes y Docentes.

Oscar Andrés Álvarez Marín

Nota del Autor

Oscar Andrés Álvarez Marín, Conservatorio “Antonio María Valencia”,
Instituto Departamental de Bellas Artes.

Este trabajo monográfico se presenta como requisito para optar por el título de
Maestro en Interpretación Musical del Programa de Profesionalización
para artistas empíricos de Santiago de Cali.

Cualquier mensaje con respecto a este trabajo debe ser enviado al Conservatorio
“Antonio María Valencia” o al correo del autor oalvarez7619@bellasartes.edu.co



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Nota de aceptación

Presidente del Jurado

Jurado 1

Jurado 2

Santiago de Cali, 2021

Agradecimientos

Quiero agradecer principalmente a Dios por su guía, su respaldo y su amor para mí y para toda mi familia.

Quiero manifestar mi agradecimiento infinito a mis maestros Héctor Tascón, Gustavo Jordán y Alexander Duque García, por impartir sus conocimientos, su apoyo y su respaldo en este proceso de profesionalización, a mi tutora Esperanza Aponte por la guía y su forma especial de ser y de enseñar.

A mis compañeros que me han acompañado en este proceso de profesionalización, superando las dificultades de la pandemia y las clases virtuales...Son unos campeones.

A mis padres, mi hermana y mi esposa, son el motor para seguir adelante, ustedes alientan mi día a día y sacan lo mejor de mí.

Este trabajo lo quiero dedicar especialmente a mi madre, quien sufrió la cara dura de la pandemia y supo salir de los brazos de la muerte. A ella mi admiración más profunda y mi amor total... Esto es para ti madre bella.

Resumen

Este trabajo monográfico, se basa en la construcción de una propuesta de guía metodológica para el ensamble de percusión, compuesto por la marimba, el vibráfono y la batería, donde el eje principal sea la música jamaicana, a través de un bloque de ejercicios, teoría y con un CD con audios de respaldo. Se presenta de igual manera, la historia y el desarrollo del Reggae como género representativo de Jamaica y su Folclor y su expansión por el mundo, los proyectos y las principales personalidades que expandieron el género a nivel mundial y en qué momento histórico llegó el Reggae a Colombia. En él también se cuenta la historia del grupo El Viaje Reggae¹, proyecto musical de la ciudad de Cali, cuyo fundador es el autor de la presente monografía, proyecto en el cual se explora la música Reggae y se fusiona con el Jazz, el Blues, el Soul y pretende conservar el legado musical del Reggae.

Para la construcción de esta monografía, se realizó una rigurosa investigación sobre las corrientes principales de la música Jamaicana, su historia, su desarrollo y sus características musicales e interpretativas, de la mano de entrevistas con maestros de percusión, se fundamentan los principios y estrategias pedagógicas pertinentes para el diseño de la guía, todo esto fundamentado con la experiencia musical vivida por el autor con el grupo el Viaje Reggae.

Dado el panorama histórico de la música jamaicana, la presente propuesta metodológica, pretende dar un paso más allá, en la fusión de la música popular y la académica. Tener arreglos y ejercicios en torno a la música jamaicana, resonando en los pasillos de los conservatorios, seguramente será una herramienta didáctica súper atractiva para la enseñanza de la percusión y elevará la riqueza cultural e interpretativa de los estudiantes en su quehacer diario de su proceso formativo musical.

Palabras Clave: Música Jamaicana, Ensamble, Marimba, Vibráfono, Batería, Grupo El Viaje Reggae.

¹ **El Viaje Reggae** es una agrupación Caleña, fundada en el año 2014, la cual tiene como principal género musical el Reggae, fusionado con el Jazz y el Soul y ha participado en importantes escenarios locales y giras nacionales llevando El Reggae de la sucursal, como estandarte. N de A.

Summary

This monographic work is based on the construction of a proposal for a methodological guide for the percussion ensemble, composed of the marimba, the vibraphone and the drums, where the main axis is Jamaican music, through a block of exercises, theory and with a CD with backup audios. In the same way, the history and development of Reggae as a representative genre of Jamaica and its Folklore and its expansion throughout the world, the projects and the main personalities that expanded the genre worldwide and in what historical moment Reggae arrived at is presented. Colombia. It also tells the story of the group El Viaje Reggae, a musical project in the city of Cali, whose founder is the author of this monograph, a project in which Reggae music is explored and merged with Jazz, Blues, Soul and aims to preserve the musical legacy of Reggae.

For the construction of this monograph, a rigorous investigation was carried out on the main currents of Jamaican music, its history, its development and its musical and interpretive characteristics, from the hand of interviews with percussion teachers, the principles and pedagogical strategies were based relevant to the design of the guide, all this based on the musical experience lived by the author with the group El Viaje Reggae.

Given the historical panorama of Jamaican music, this methodological proposal aims to take a step further, in the fusion of popular and academic music. Having arrangements and exercises around Jamaican music, resounding in the corridors of the conservatories, will surely be a super attractive didactic tool for teaching percussion and will raise the cultural and interpretive richness of the students in their daily work of their training process musical.

Key Words: Jamaica Music, Ensemble, Marimba, Vibraphone, Drums, Grupo El Viaje Reggae.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	8
	CAPÍTULO 1 LA MÚSICA JAMAICUINA
	14 El Reggae y la Música Académica
¿Cómo llegó el Reggae a Colombia?	13
El Reggae Colombiano	16
Métodos para Percusión y Reggae	18
	26
CAPÍTULO 2 PROPUESTA METODOLÓGICA	30
Introducción	
Métodos para percusión y reggae	27
Propuesta metodológica	30
La Batería	
El Nyahbinghi el predecesor de la Batería en el Reggae	31
Veamos el patrón rítmico del Nyahbinghi:	31
Notación de la Batería	32
Clasificación de los golpes para la ejecución en la batería	33
	34
Patrones Rítmicos Reggae	35
SKÁ	35
ROCKSTEADY	36
REGGAE (One Drop)	37
REGGAE (One Drop) - Variación en el Hi Hat	38
REGGAE (Stepper)	39
REGGAE (Rocker)	40
DANCEHALL	41
EL VIBRAFONO	42
Arpegios	43
Escalas Pentatónicas Mayores – Aplicación al Vibráfono.	44
Estructura Escala Pentatónica Mayor de Blues.	44
Escalas Pentatónicas Menores – Aplicación al Vibráfono.	45
Estructura Escala Pentatónica Menor de Blues.	45
Equivalencias entre Escalas Mayores y Menores.	46
Truco para construir las Escalas	47
Progresión de Acordes	51
Progresiones de Acordes con Patrones Rítmicos	51

LA MARIMBA

	53
Arpegios maj7 y maj9	54
Arpegios 7 y 9	55
Arpegios 7b9 y 7#9	56
Progresión en Swing	56
Progresiones en Swing con Patrón Rítmico	57
Progresiones en Swing con Patrón Rítmico 2	57
Progresiones en Swing con Patrón Rítmico 3	58
Progresión acordes con séptima	58
Progresión acordes Jazz	59

EJERCICIOS DE ENSAMBLE SOBRE CANCIONES TRADICIONALES DE REGGAE

	60
Kingston Town	60
No Woman No Cry	63
Is This Love	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES74**FUENTES ORALES**75**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**76**ANEXOS**77**Rudimentos**

75

INDICE DE ILUSTRACIONES

<i>Ilustración 1</i>	14
<i>Ilustración 2</i>	15
<i>Ilustración 3</i>	16
<i>Ilustración 4</i>	17
<i>Ilustración 5</i>	18
<i>Ilustración 6</i>	19
<i>Ilustración 7</i>	20
<i>Ilustración 8</i>	21
<i>Ilustración 9</i>	22
<i>Ilustración 10</i>	22
<i>Ilustración 11</i>	23
<i>Ilustración 12</i>	24
<i>Ilustración 13</i>	25
<i>Ilustración 14</i>	26
<i>Ilustración 15</i>	27
<i>Ilustración 16</i>	28
<i>Ilustración 17</i>	29
<i>Ilustración 18</i>	31
<i>Ilustración 19</i>	32
<i>Ilustración 20</i>	32
<i>Ilustración 21</i>	33
<i>Ilustración 22</i>	35
<i>Ilustración 23</i>	36
<i>Ilustración 24</i>	36
<i>Ilustración 25</i>	36
<i>Ilustración 26</i>	36
<i>Ilustración 27</i>	36
<i>Ilustración 28</i>	37
<i>Ilustración 29</i>	37
<i>Ilustración 30</i>	38
<i>Ilustración 31</i>	38
<i>Ilustración 32</i>	38
<i>Ilustración 33</i>	38
<i>Ilustración 34</i>	39
<i>Ilustración 35</i>	40
<i>Ilustración 36</i>	41
<i>Ilustración 37</i>	42
<i>Ilustración 38</i>	42
<i>Ilustración 39</i>	43
<i>Ilustración 40</i>	44
<i>Ilustración 41</i>	46
<i>Ilustración 42</i>	47
<i>Ilustración 43</i>	48
<i>Ilustración 44</i>	48
<i>Ilustración 45</i>	49
<i>Ilustración 46</i>	49
<i>Ilustración 47</i>	55
<i>Ilustración 48</i>	55
<i>Ilustración 49</i>	55
<i>Ilustración 50</i>	56
<i>Ilustración 51</i>	57

<i>Ilustración 52</i>	58
<i>Ilustración 53</i>	58
<i>Ilustración 54</i>	59
<i>Ilustración 55</i>	59
<i>Ilustración 56</i>	60
<i>Ilustración 57</i>	60
<i>Ilustración 58</i>	61
<i>Ilustración 59</i>	61
<i>Ilustración 60</i>	62
<i>Ilustración 61</i>	62
<i>Ilustración 62</i>	63
<i>Ilustración 63</i>	63
<i>Ilustración 64</i>	64
<i>Ilustración 65</i>	64
<i>Ilustración 66</i>	65
<i>Ilustración 67</i>	65
<i>Ilustración 68</i>	66
<i>Ilustración 69</i>	66
<i>Ilustración 70</i>	67
<i>Ilustración 71</i>	67
<i>Ilustración 72</i>	68
<i>Ilustración 73</i>	68
<i>Ilustración 74</i>	69
<i>Ilustración 75</i>	70
<i>Ilustración 76</i>	71
<i>Ilustración 77</i>	72
<i>Ilustración 78</i>	73

INDICE DE TABLAS

<i>Tabla 1</i>	<i>50</i>
<i>Tabla 2</i>	<i>50</i>
<i>Tabla 3</i>	<i>51</i>

INTRODUCCIÓN

Santiago de Cali recibe en su territorio una cantidad de manifestaciones culturales que acompañan a sus habitantes a lo largo de su cotidianidad y desarrollo de vida. Es fácil denotar la fuerte y variada exposición musical en la que se encuentran los músicos caleños, que permite investigar, indagar y apropiarse de músicas de diferentes partes del mundo y generar un vínculo tan íntimo, como si se tratara de un territorio común.

Dentro de esas manifestaciones que se encuentran en la cultura caleña se encuentran los ritmos jamaíquinos. La música jamaíquina, posee una riqueza y un lenguaje musical que poco se ha explorado académicamente. Su contenido rico en rítmicas y diversidades armónicas, brindan una musicalidad amparada por la historia de un pueblo, en la que figuran incontables elementos que hacen de la música jamaíquina un patrimonio intangible de la humanidad. Así como la academia está intrínsecamente ligada a la música popular, se pretende en esta propuesta, acercar un poco las músicas jamaíquinas al contexto académico, a través de una propuesta metodológica, que permita obtener recursos didácticos musicales para estudiantes y maestros ligados a la percusión, donde se abordan elementos técnicos de ejecución e interpretación, a un repertorio construido para un conjunto poco convencional de percusión enfocado a la música Jamaíquina y su género más representativo, el Reggae.

En el proceso de observación para la creación de esta monografía, se pudo analizar, que la mayoría de conservatorios y universidades especializadas en música, carecían de material formativo para la percusión orientado a la música jamaíquina. Esta falta de ejercicios y repertorios basados en ritmos jamaíquinos podrían convertirse en una herramienta muy interesante y contribuir a la formación musical de alumnos y convertirse en una gran herramienta para los maestros. Surge entonces la pregunta: ¿cómo se puede plantear una guía de percusión para estudiantes y docentes con base en las músicas jamaíquinas para un ensamble de percusión?

Para resolver este interrogante se plantearon los siguientes objetivos. El objetivo general planteado fue brindar a los maestros una herramienta poco convencional en la enseñanza de la percusión y una alternativa a los estudiantes para sus intervenciones musicales programadas durante una época académica (Recitales, muestras artísticas y demás). Así mismo, los objetivos específicos planteados para este trabajo son los siguientes: determinar las principales técnicas de ejecución del vibráfono, la marimba y la Batería, y

dirigirlos a la interpretación del principal género de la música jamaicana, el Reggae; brindar una opción poco convencional y diversa, frente a recursos técnicos y obras de interpretación individual y colectiva, enfocadas al Reggae a través del ensamble de percusión; construir ejercicios rítmicos, melódicos y armónicos para el ensamble de percusión, que permitan el acercamiento de las músicas jamaicanas a un contexto académico y que a su vez, sirva de guía metodológica en un proceso educativo musical.

La metodología escogida para la realización de este trabajo responde a las necesidades de la pedagogía, teniendo como referentes principales, las investigaciones y la implementación de material musical puesto en la web y los conocimientos adquiridos durante el recorrido musical del autor; se utilizaron recursos como entrevistas a los docentes de percusión del Conservatorio Antonio María Valencia, como también a investigadores y principales exponentes del Reggae en Colombia, búsqueda documental referente a métodos y la experimentación para la construcción de los ejercicios propuestos en esta guía metodológica.

Esta propuesta se basa en la creación de un material histórico y de estudio, dirigido a los estudiantes y maestros de la percusión, donde se pretende a través de la investigación y la exploración, interactuar con las manifestaciones musicales propias de la música Jamaicana, su traducción al ensamble de percusión (Marimba, Vibrafono, Batería) a través del lenguaje y normas académicas, a las particularidades de la ejecución por instrumento y el acercamiento interpretativo propio de los géneros tratados, a través del ensamble.

La propuesta didáctica se compone de varios segmentos, el primero dedicado al contexto histórico de la música Jamaicana, quienes fueron sus principales exponentes y cómo se desarrolló musicalmente cada subgénero y un capítulo dedicado totalmente a instrumentos en particular: Vibrafono, Batería y Marimba, para los cuales existirán ejercicios, patrones, ritmos y fragmentos de interpretación individual y fragmentos de canciones reggae de interpretación colectiva para el ensamble propuesto.

La viabilidad del proyecto radica en la constante e interminable necesidad de reinención de la pedagogía musical y en este caso la percusión. Los docentes y estudiantes siempre requerirán nuevos materiales que enriquezcan su interés en la ejecución y enseñanza, y la variedad en el repertorio de piezas a ejecutar durante una carrera de formación musical.

El ensamble de percusión provee una cantidad infinita de posibilidades en cuanto a formas y sonidos. Como menciona Gustavo Jordán en entrevista dada al autor de esta propuesta, “los conservatorios en las áreas de percusión poseen una cantidad enorme de material clásico y popular, donde se plantean interesantes mezclas de sonoridades” (Jordán, 2020).

La enseñanza de la percusión incluye diversos elementos que requieren de una gran cantidad de material, que acerque a el aprendiz a los objetivos planteados en un contexto académico, se requiere gran cantidad de propuestas académicas para el desarrollo de actividades y apropiación de técnicas y fundamentos y es preciso, que el material a emplear, posea diversidad, innovación y creatividad para cumplir esta tarea. Esta propuesta, constituye una herramienta significativa, didáctica, innovadora y atractiva en el proceso de enseñanza de la percusión. “La exploración de nuevas músicas, es importante para el desarrollo de un lenguaje propio. (Tascón, 2020)”. La apropiación de las músicas Jamaíquinas a un contexto sinfónico y de ensamble de percusión como método, se convierten en un elemento poco común en las bibliotecas de conservatorios y se pretende, que lo novedoso del método genere un interés en el estudio y enseñanza de la percusión y determine ideas en los estudiantes y docentes, de cómo se puede ampliar el espectro de los ensambles de percusión en las muestras musicales o recitales, además de contar un soporte auditivo almacenado en el CD anexo a la monografía, el alumno y el maestro, obtendrán un recurso valioso a la hora de desarrollar un proceso educativo musical frente a la percusión.

Este método resulta pertinente, brindando información específica sobre interpretación, técnica y ensamble de géneros poco tratados en este nivel de investigación, y para instrumentos en específico, (Marimba, Vibráfono, Batería), lo cual brindaría posibilidades muy creativas y sonoras, para las muestras musicales, tanto como para los ejercicios de adquisición de destrezas.

CAPÍTULO 1 LA MÚSICA JAMAQUINA

Hablar de música jamaquina, es hablar de Reggae. Como género musical, el reggae tuvo un desarrollo en Jamaica durante la década de los años sesenta, y su evolución destaca una reproducción masiva a nivel mundial, por sus tratados y convicción de paz y reconciliación. Este género incluye un conjunto de estilos e influencias musicales propios de esta isla como: ska, rocksteady, roots, dancehall, dub, por lo que se puede decir que se trata de una perfecta fusión de música negra norteamericana y africana.

El movimiento reggae inició con su predecesor, el *sound system*², en los años 40, el cual consistía en equipar un camión con un tocadiscos y altavoces gigantes para montar fiestas en la calle. El sound system, se considera crucial en el desarrollo de la música jamaquina moderna, y fue de vital importancia para el surgimiento de estilos como el Ska, el reggae y el Dub.

Ilustración 1

El sound System.



Fuente: Andrew Peek.

² *Sound system* se suele utilizar para referirse a una furgoneta que posee un potente equipo de sonido, a través del cual un DJ ambienta fiestas con música.

Unos años más adelante, el grupo legendario The Skatalites irrumpió a principios de los sesenta. Su velocidad de ejecución, las líneas de bajo potentes y la gracia de los instrumentos de viento, catapultaron a Jamaica a los oídos del Reino Unido y Estados Unidos. Así también, el *rocksteady*³, el género en el que se hace hincapié en las líneas de bajo acompañado de una guitarra rítmica que se toca en el último pulso del compás, siguió los pasos del *ska* durante un breve período de dos años hacia el final de la década de los sesenta, generando una cantidad enorme de cantantes y bandas, que recibieron mucha atención y popularidad lo cual llevó a la música jamaicana a ser reconocida mundialmente.

El término musical *Reggae* apareció impreso por primera vez en el éxito de los Toots & The Maytals de 1968 titulado *Do The Reggae*⁴. El *reggae* se caracteriza por un fuerte ritmo sincopado y una temática de paz y reconciliación. Popularizado mundialmente por artistas como Bob Marley, quien popularizó el género Reggae mundialmente. El reggae le ha valido a Jamaica el respeto internacional, además de mejorar la imagen del país.

Ilustración 2

Bob Marley



Bob Marley en vivo. Fuente: Periódico La Visión

³ *El rocksteady es un género musical que se originó en Jamaica hacia el año de 1966. Sucesor del ska, y precursor directo del reggae.*

⁴ *To do the Reggae, es el primer trabajo musical en el que se menciona la palabra Reggae para hacer alusión al género musical. Grabado por Toots & The Maytals en 1968*

El Reggae y la Música Académica

La relación existente entre la música jamaicana y la música académica, históricamente se ha llevado a cabo en particulares propuestas de arreglos para banda sinfónica y tributos orquestados a canciones tradicionales de Reggae, principalmente a la discografía de Bob Marley. A finales de los años 80 Mykaell S. Riley, fundador de la Banda Steel Pulse, fundó la REGGAE PHILHARMONIC ORCHESTRA⁵, el cual fue un experimento noble y extraño que cruzó los ritmos del reggae con temas orquestales, a pesar de que Riley no sabía leer ni escribir música. La idea era emplear a los músicos clásicos negros más talentosos, con Riley agregando voces sobre estos arreglos con un efecto sorprendentemente bueno, posteriormente, fueron aumentando las colaboraciones entre orquestas sinfónicas y artistas consolidados del género, en el formato de arreglos para orquesta sobre las canciones más exitosas de tales artistas. The royal philharmonic orchestra⁶ Ha sido una de las orquestas que ha permitido colaboraciones con exitosos artistas Reggae, como John Holt, Jephther McClymont (Luciano) y Ali Campbell (vocalista de UB40).

Ilustración 3

The Reggae Philharmonic Orchestra



⁵ ***La Reggae Philharmonic Orchestra***, fue un proyecto desarrollado en los años 80, que pretendía unir la Música Clásica, con el Reggae, su fundador fue Mykaell Riley, fundador de la banda Steel Pulse.

⁶ ***La Royal Philharmonic Orchestra***, es una Orquesta Sinfónica británica con sede en Londres, que fue fundada en 1946 por Thomas Beecham. También es llamada Orquesta Nacional de Gran Bretaña.

Reggae Philharmonic Orchestra. Fuente: Amazon.com

En el caso de Latinoamérica, la Orquesta filarmónica de Costa Rica, bajo la dirección del maestro Marvin Araya, lanzó el 1 de abril de 2017, “Songs of Freedom⁷”, un concierto - tributo a Bob Marley del corte sinfónico, con las canciones más representativas del artista y con la participación del cantante holandés Mitchell Brunings. De este concierto se desprende un CD que se encuentra en las principales plataformas digitales.

Ilustración 4

Caratula del album Songs Of Freedom



Songs of Freedom. Fuente: Orquesta Filarmónica de Costa Rica Portal Web

⁷ *Songs of Freedom* es un concierto tributo a Bob Marley, interpretado por la orquesta sinfónica de Costa Rica y cantado por holandés Mitchell Brunings, una de las voces, particularmente más similares a la de Bob.

¿Cómo llegó el Reggae a Colombia?

Los orígenes de la llegada del Reggae a Colombia pueden resultar imprecisos, así que el espacio que existe entre 1968 y 1972 puede ser el punto de partida en el que llegaron los primeros álbumes a los principales puertos del país, desde el caribe cercano al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este parece ser el punto de inicio a la escucha del Rocksteady, ska y el Reggae en Colombia.

“Según las cuentas, es posible que, durante los psicodélicos años 70, con el auge y expansión internacional del reggae proyectado desde Inglaterra y en cabeza de Bob Marley, fuera él y su inseparable grupo The Wailers, los encargados de darlo a conocer en mayor escala en nuestro territorio”(Bonilla 2010). Este proceso se manifestó a través de sus discos LP o casetes, pues desafortunadamente Bob Marley y su banda nunca se presentaron en Colombia. Al contrario, su exitosa música, en concreto el álbum “Exodus” lanzado en 1977 logró llegar con mucha fuerza al público colombiano.

Ilustración 5

Agrupación de calipso y soca



Agrupación de Calipso y Soca, San Andrés Islas. Fuente: Teatro Julio Mario Santo Domingo Portal Web

Unos años más tarde, el álbum “Legend”, llegó al público por la radio, tiendas y disqueras masificándose las propuestas musicales en las ciudades principales de Colombia, donde se adoptó no sólo la interpretación del Reggae, sino también el Movimiento Rastafari⁸, el cual surgió a principios de los años 30 en los barrios marginales de Kingston en Jamaica. Adoptando la visión social y cultural de Marcus Garvey, quien en sus tratados atribuía un papel de divinidad a Haile Selassie, el emperador de Etiopía, quien se consideraba por Garvey, la reencarnación de Dios en la Tierra. El principal objeto final de un rastafari es ir por un sendero recto y verdadero, siempre con bondad, hermandad, verdad. Son conocidos popularmente por sus rastas o dreadlocks y esperan el retorno de Haile Selassie, para retornar a África con sus hermanos jamaicanos.

Ilustración 6

Haile Selassie



⁸ **Rastafari** es un movimiento espiritual jamaicano influenciado por corrientes de pensamiento locales, de tipo filosófico y espirituales,

Haile Selassie, Emperador de Etiopía. Fuente: Wikipedia.org

Es importante señalar que, si bien Bob Marley es el artista de reggae más importante y exitoso en términos comerciales, no fue la única manifestación musical en expandirse mundialmente, los predecesores de Bob Marley fueron Jimmy Cliff, The Skatalites, Toots & The Maytals, Desmond Dekker & The Aces, Millie Small, Alton Ellis, Delroy Wilson, Bob Andy, Prince Buster, Laurel Aitken, John Holt, Nora Dean, entre otros, marcaron el camino, construyeron y moldearon el género hasta que llegara Bob y The Wailers a comercializarlo por el Globo y seguramente llegaron a las islas de nuestro país, antes que Bob Marley.

El Reggae Colombiano

Desde el año de 1975, se puede hablar de artistas colombianos incursionando en el Reggae. Las primeras manifestaciones musicales orientadas al Reggae, se hicieron visibles en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con algunos grupos isleños que se reunían a interpretar fusiones musicales de ritmos provenientes de África, como lo son el Mento, Calypso, Soca, Kompa.

En los años 80, en el Archipiélago de San Andrés, la banda The Rebels comenzó su carrera artística. Influenciados por Harry Belafonte y Bob Marley, y tras una rigurosa investigación sobre el Reggae, y el Calipso, decidieron que sus canciones hablaran de esa misma cotidianidad isleña, sus problemáticas, sus expectativas de vida y todo el contenido social que se ve reflejado en los faltantes y las problemáticas asociadas a la Isla. The Rebels es considerada la banda pionera y por tanto más importante de la historia del Reggae Colombiano, con 4 álbumes grabados, giras internacionales y un reconocimiento por los grandes productores del reggae mundial.

Ilustración 7

The Rebels



The Rebels. Fuente: Colectivo Sonoro

“El Reggae Colombiano, curiosamente ha tenido mejor manejo en el interior del país, que en la costa.” (Vélez 2020). En los años 90 en Colombia, surge la banda Alerta Kamarada, en la ciudad de Bogotá, la cual pudo abrirse camino internacional, con canciones insignia, y participación en los escenarios más importantes del Reggae en el mundo, como lo son el Rototom Sunsplash en Italia 2004, Reggae Sunsplash en Jamaica 2006, Reggae On the River USA 2015, entre otros.

Ilustración 8

Banda Alerta Kamarada



Fuente: Wikipedia.org

Otra de las ciudades colombianas que adoptó la corriente Reggae, tal vez la más fuerte de Colombia, es Medellín, de las principales bandas del oriente antioqueño, es De Bruces A Mi, fundada en el año de 1999. Se destaca por su firme pensamiento Rastafari plasmado en sus letras positivas y espirituales. En 2006 fueron escogidos como “Mejor Banda de Reggae en Colombia” en los Premios Shock de la Música y han lanzado cinco álbumes en estudio.

*Ilustración 9***Banda de Bruces a mi**

Fuente: Wikipedia.org

Otra de las bandas principales de Colombia, es Providencia, fundada en Medellín en 2001 por iniciativa del cantautor Camilo Gómez Restrepo y el bajista León Vélez (quien desertó en 2012 para fundar la banda Mística) es una de las agrupaciones más relevantes de la escena nacional a la hora de plasmar realidades en su música. Providencia ha tenido giras internacionales Estados Unidos, Canadá, Vancouver, Victoria, Cumberland, entre otras.

*Ilustración 10***Banda Providencia Reggae**

Fuente: Wikipedia.org

En el año 2014, nace la banda Mística, fundada por el bajista y productor León Vélez (ex Providencia) la banda, aunque es relativamente nueva, está conformada por músicos reconocidos y respetados del circuito reggae en Medellín. Ha tenido giras nacionales y un tour por Canadá en el año 2014.

Ilustración 11

Banda Mística



Fuente: Mística/Facebook.com

En Cali, el circuito Reggae, se encuentra en crecimiento, una de sus bandas principales es El Viaje Reggae. Banda fundada por el autor de la presente monografía y que nace del deseo de exploración en la corriente reggae y sus raíces, influenciada naturalmente por el jazz, soul y caribbean music. Comienza su trayectoria en el 2014 y actualmente se encuentra en trabajo de grabación de su primer álbum. El viaje tiene un estilo moderno, conservando las raíces e influencias más importantes del género, aplicando así un sonido único, un mensaje positivo y gran profesionalismo con respeto absoluto por el arte. El viaje ha participado en importantes escenarios de la ciudad como lo son el festival Unirock alternativo 2017, fiesta de la música de la Alianza Francesa, y el Vive Music Fest 2017 donde abrió el concierto de la banda Cultura profetica.

Más que una agrupación musical, es un conjunto de elementos que partiendo desde la música reggae, y su fusión con influencias de la música afroamericana, hacen vibrar el oído del espectador y conectarlo con sus emociones. Conformado por músicos de la ciudad de Cali el viaje emprende una búsqueda muy minuciosa en todas sus raíces, estilo e interpretación para así lograr el auténtico y poderoso sonido que lo distingue.

Ilustración 12

Banda el Viaje Reggae



Fuente: Archivo Personal del autor.

Es muy importante resaltar el papel del festival Jamming Festival, uno de los festivales de Reggae más grandes de Latinoamérica, es un festival musical de reggae que se realiza cada año en la ciudad de Bogotá. Creado en el 2012, el Jamming Festival reúne música, arte, cultura, moda, naturaleza, juegos, deportes, gastronomía y convivencia. El festival logró una cifra de 20.000 personas reunidas en la versión previa a la pandemia, con bandas internacionales y con la presencia de The Skatalites, Julian Marley (Hijo de Bob Marley) e Inner Circle.

Ilustración 13

Programa Jamming Festival 2019.

ESCUENARIO
Jamming

Cultura One Love

16 FEBRERO

INICIO DEL FESTIVAL

9:00 AM - 10:00 AM TEAM HEY SWAGGA

10:00 AM - 11:00 AM THE SKATALITES

11:00 AM - 12:00 PM THE SKATALITES + JULIAN MARLEY

12:00 PM - 1:00 PM NATIRUTS

1:00 PM - 2:00 PM THIRD WORLD

2:00 PM - 3:00 PM INNER CIRCLE

7:40 PM - 8:50 PM PANTEÓN ROCOCÓ

6:20 PM - 7:30 PM DREAD MAR I

5:10 PM - 6:10 PM ALBOROSIE + SHERRON CLAY

4:00 PM - 5:00 PM CHIVITO

3:00 PM - 4:00 PM PROTOJE + THE BURGALITES

9:00 PM - 10:10 PM METHOD MAN & REDMAN

10:20 PM - 11:30 PM CAFÉ TACVBA

11:40 PM - 12:50 AM CYPRESS HILL

1:00 AM - 2:10 AM MOLOTOV

2:20 AM - 3:30 AM GONDWANA

3:40 AM - 4:50 AM TODOS TUS MUERTOS

4:50 AM - 6:00 AM HEY SWAGGA SOUND SYSTEM

JAMMING FESTIVAL 2019

INFORMES WHATSAPP (+57) 317 494 8941

VENTA DE BOLETAS

efecty

JAMMINGFESTIVAL.COM.CO

PARAISO ESTUDIOS

Fuente: Jamming Festival.com

En el caso de Cali, en el año en el año 2019, se llevó a cabo la primera versión del Cali Vibes Fest, un festival de 3 días, fundado por el autor de la presente monografía, donde se llevó a cabo un evento educativo en el Instituto Popular de Cultura, donde se explicó la teoría del Reggae y la forma en que se adaptó a las canciones de El Viaje Reggae.

Ilustración 14

Cali Vibes Fest día 1

Fuente: Archivo Personal del autor.

El segundo día del Cali Vibes Fest, se presentó un recorrido de la historia del Reggae a través del vinilo, donde el investigador y músico León Vélez (Fundador de Providencia, Mística), presentó su envidiable colección de vinilos y se hizo una audición donde se escucharon las principales canciones que marcaron épocas y formaron la historia del Reggae tal como la conocemos. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Edificio de Música de la Universidad ICESI en Cali Colombia.

Ilustración 15

Cali Vibes Fest día 2



Fuente: Archivo Personal del autor.

En el día 3 del Cali Vibes Fest, se presentó un concierto de cierre, a cargo de la banda Mística de Medellín, El Viaje Reggae de Cali, Cálmesese Banda Brava de Popayán y los Calitropics de Cali. También se llevó a cabo un taller de danzas jamaiquinas presentado por Ángel White, una de las mejores bailarinas de Dancehall de la ciudad de Cali.

Ilustración 16

Cali Vibes Fest día 3

indexepro / CALI MUSIC HALL

Presentan

CALI VIBES FEST
VOL. 1

M Í S T I C A (Medellín)
EL VIAJE REGGAE
CÁLMESE BANDA BRAVA (Popayán)
JUANITO STYLE & CALITROPICS

LUGAR | 8 DE NOVIEMBRE
CALI MUSIC HALL | **2019 - 9PM**
Calle 16N # 18N - 42 Barrio Granada

BOLETERÍA
PREVENTA 25k **DÍA DEL EVENTO 35k**

El Negro

Cali Vibes Fest día 3. Fuente: Archivo Personal.

CAPÍTULO 2 PROPUESTA METODOLÓGICA

Métodos para Percusión y Reggae

Actualmente existen diversos métodos de instrumento, para la orquestación estándar del reggae. Es común ver guías metodológicas para bajo y batería reggae, y un sin fin de adaptaciones de canciones de reggae tradicionales al piano, así como cancioneros reggae con cifrado americano para su reproducción; Pero no existe un material didáctico, que relacione la música jamaicana a la enseñanza de la percusión en formatos de ensamble. Si hablamos de adaptaciones o cercanía a la música popular con la academia, podemos encontrar trabajos referentes de folclor colombiano y composiciones para orquesta de autores colombianos.

Una investigación a resaltar la realizó el Maestro Alexander Duque, quien vinculado a enormes procesos de investigación y preservación de la música tradicional colombiana, logra un compendio de material percutivo llamado “A Mano Limpia”⁹, donde pretende con este trabajo, aportar un material didáctico de gran calidad, que permite además la pervivencia de ritmos y estructuras para ser apropiadas por la academia, dando una herramienta supremamente útil en la enseñanza de la percusión.

Ilustración 17

A mano Limpia Método



**ALEXANDER
DUQUE GARCÍA**

2.2.5 GOLPE LATERAL



La mano en posición plana golpea el cununo en los costados al borde del parche con los dedos índice y corazón con movimiento completo, es decir, rebotando hacia los lados. Este golpe es muy común en las interpretaciones del cununo y se utiliza a manera de efecto de apoyaturas simples (Fu).

Realice los siguientes ejercicios con las indicaciones y sugerencias mencionadas anteriormente.

Fuente: A Mano limpia, Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali, Colombia

⁹ *A mano Limpia* es un libro educativo de percusión escrito por el maestro Alexander Duque, y publicado en el año 2016 por el instituto Departamental de Bellas Artes, Cali, Colombia

Los métodos principales para tocar Reggae, son los de bajo y batería, ya que son la base rítmica y permiten establecer las características del pulso y el estilo con que se debe interpretar cada subgénero.

Reggae Bass Builders, es uno de los métodos más importantes para interpretar el bajo eléctrico en el Reggae, aborda los patrones principales de los ritmos, a través de canciones tradicionales y a través de partitura y ¹⁰tablaturas, indica la ejecución. Su creador Ed Friedman, es uno de los bajistas estadounidenses más importantes del mundo educativo para el bajo eléctrico, sus publicaciones y métodos han dado la vuelta al mundo y sirven de plataforma para la formación en varios géneros.



Reggae Bass Builders. Fuente: Ed Friedman

¹⁰ **La tablatura** es un tipo de Notación musical simplificada, que se basa en la representación de la posición de la nota en la cuerda del instrumento con que esta se toca a través de números y símbolos especiales.

Ilustración 18

Ejercicio para línea de Bajo reggae

Here is a classic early-Ska bass line using walking bass in the style of "Simmer Down."

Fuente: Método Bass Builders

Uno de los métodos más completos y específicos para Batería, es Wicked Beats, del músico estadounidense Gil Sharone, quien es uno de los Bateristas de sesión más versátiles del mundo, y uno de los investigadores más asiduos de la cultura Reggae y la música Jamaicana.

Ilustración 19

Portada Wicked Beats.



Fuente: Wicked Beats Method.

Una investigación a resaltar, es el compendio de música folclórica “Que te pasa a vó”, desarrollado por los maestros Alexander Duque, Héctor Tascón, Héctor Sánchez, en el cual se presenta un recorrido por la percusión folclórica del pacífico sur colombiano y propone un método de escritura e interpretación, para que estas músicas perduren y sean transmitidas de generación en generación. “Estas cartillas de Músicas Populares permiten materializar el diálogo entre los saberes tradicionales de estas prácticas y los saberes académicos, experiencia que constituye para el Ministerio de Cultura una notable oportunidad de ampliar el conocimiento sobre las prácticas culturales diversas del país y enriquecer el camino hacia la edición de materiales pedagógicos en este campo”. (Duque, Sánchez, Tascón, 2009).

Ilustración 20

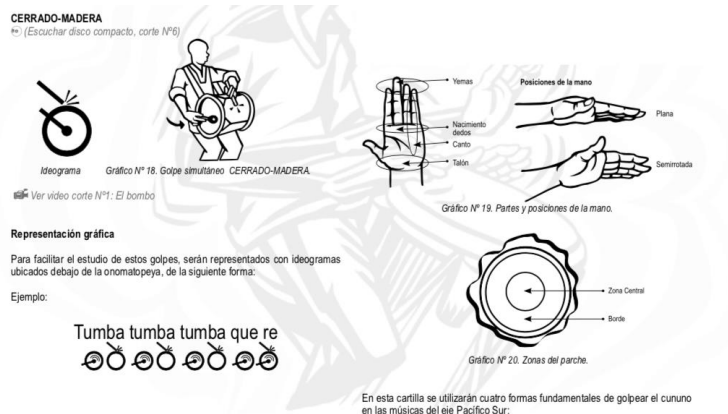
Que te pasa vo



Fuente: Ministerio de Cultura.

Ilustración 21

Que te pasa vo



Fuente: Ministerio de Cultura.

Propuesta metodológica

El presente capítulo, presenta una propuesta de ejercicios armónicos modernos y su adaptación a los instrumentos musicales propuestos, y un ejercicio de ensamble, guiada por algunas de las canciones más tradicionales del Reggae.

Los instrumentos empleados para este ensamble son, La batería como soporte rítmico, el vibráfono y la marimba, en distribución de la armonía y la melodía.

El reggae posee en su constitución, diversos ritmos, los cuales varían la ejecución y la disposición del tiempo. En el formato del reggae se sugiere normalmente, la batería como soporte rítmico, el bajo, guitarra rítmica, guitarra principal y teclados, algunos subgéneros como el Rocksteady incluyen arreglos para cuerdas y coros.

Se suele llamar Reggae en sentido amplio a toda la música popular de Jamaica creada a partir de 1960. Esta se suele dividir en Ska (1960-1966), Rocksteady (1966-1968), Reggae (1969-1983) y Dancehall (desde mediados de los años 80 en adelante).

El reggae rítmicamente se caracteriza por una estructura rítmica tocada por la por la batería conocida como “beat¹¹”, donde se acentúa, el tercer tiempo de cada compás. Este ritmo en diferentes velocidades determina el nombre del subgénero y sus acompañantes instrumentales. En cuanto al bajo, las líneas melódicas son complejas y musicales, en las guitarras y teclados, el reggae suele acentuar el segundo y cuarto pulso de cada compás, esto se conoce esto como “Offbeat¹²” o “Skank¹³”.

¹¹ El término **Beat**, hace referencia al ritmo o al pulso musical, según el contexto en que se menciona.

¹² **Offbeat** o **Up Beat**, hace referencia a la acentuación del tiempo débil en un compás.

¹³ **El Skank** es la forma de referirse al acento del tiempo débil, marcado por la guitarra en el Reggae.

La Batería

El Nyahbinghi el predecesor de la Batería en el Reggae

Antes de sumergirnos en el mundo de la batería, conoceremos un poco sobre la percusión tradicional del reggae. Para este punto, debemos referirnos al Nyahbinghi, que en definición es la forma de referirse a los toques de tambores en las celebraciones de la orden más pura del rastafari.

Los tambores Nyahbinghi representan el más básico de los ritmos, el cual representa el latido del corazón y sobre el cual, se basó la creación de los patrones del reggae y su posterior adaptación a la batería.

El Nyahbinghi, suele tocarse en reuniones y ceremonias donde varias personas interpretan los tambores, unos con base rítmica y un repicador.

Ilustración 22

Los Tambores Nyahbinghi



Fuente: Acuarela Libros portal Web.

Veamos el patrón rítmico del Nyahbinghi:

Secuencia rítmica a 2 tambores:

Tempo: 75 - 125 Bpm

Ilustración 23



Ilustración 24



Ilustración 25



Ilustración 26



Ilustración 27



Fuente de las imágenes: Wicked Beats, Gil Sharone 2010.

La Batería

La batería como soporte rítmico, tendrá una figuración estándar para su escritura, es importante apoyarse en los audios del CD, para encontrar una guía y control de la ejecución. Recuerda también, tener una buena postura frente al instrumento y un agarre cómodo. La configuración de la batería, requiere como mínimo Hit Hat, Snare y Kick.

Ilustración 28

La batería



Fuente: n.d

Notación de la Batería

Es común encontrar en algunos textos, la notación para batería en inglés.

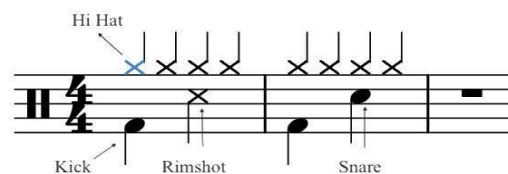
Kick: Bombo

Rimshot: Golpe de la baqueta sobre el aro

Snare: Golpe pleno en el parche del redoblante

Ilustración 29

Notación de la Batería

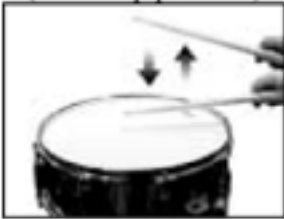


Fuente: Elaboración Personal

Clasificación de los golpes para la ejecución en la batería

Veamos un poco de técnica de batería...

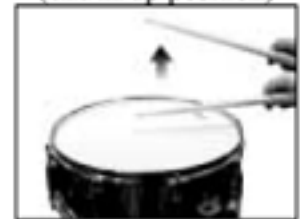
Full Stroke
(start in up position)
(end in up position)



*El **Full** consiste en iniciar en una posición alta frente al parche del Snare, golpear y volver a la posición inicial.*

Ilustración 30

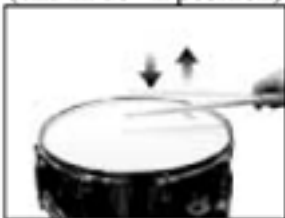
Up Stroke
(start in down position)
(end in up position)



*El **Up** consiste en iniciar en una posición cercana al parche, golpear y quedar en una posición Alta, como si se estuviera "Halando" el parche.*

Ilustración 31

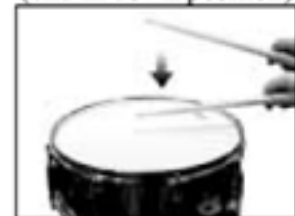
Tap Stroke
(start in down position)
(end in down position)



*El **Tap** consiste en iniciar en posición cercana al parche, golpear y quedar en la misma posición cerca al parche. Es comúnmente utilizado para dinámicas piano o pianissimo.*

Ilustración 32

Down Stroke
(start in up position)
(end in down position)



*El **Down** inicia en posición de full, pero termina cerca del parche.*

Ilustración 33

Fuente de las imágenes: Thom Hannum.

Nota: En los anexos encontrarás una hoja de rudimentos para practica

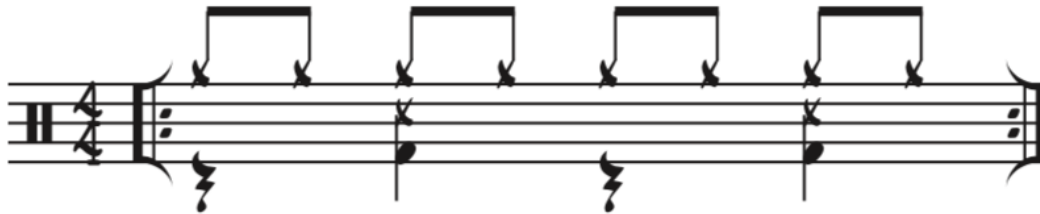
Patrones Rítmicos Reggae

A continuación, observaremos los patrones rítmicos de los principales géneros del reggae, interpretados en la batería.

Consulta el CD de audios, para guiarte con la sonoridad.

Ilustración 34

SKÁ
CD Audio Track 1



Fuente: Wicked Beats

El Ska es uno de los principales predecesores del Reggae, antiguamente, este género se destacaba por los bailes de salón. Su pulso varía entre **110 a 136 Bpm**.

Práctica con metrónomo!!!

*Ilustración 35***ROCKSTEADY**
CD Audio Track 2

Fuente: Wicked Beats

El Rocksteady es un género que se destaca por el acento en el pulso débil del hi hat, se puede variar el acento por el hi hat abierto. El tempo del rocksteady varía entre **80 y 145 Bpm**. Es recomendable iniciar con los tiempos más lentos para afianzar la ejecución y la correcta técnica y luego así, incrementar el ritmo.

*Ilustración 36***REGGAE (One Drop)**
CD Audio Track 3

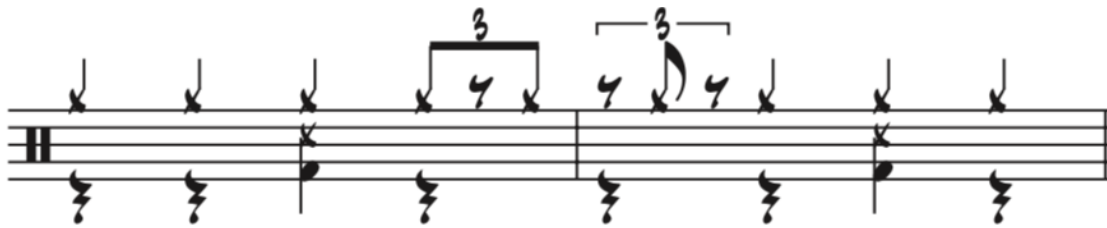
Fuente: Wicked Beats

El One Drop, es el ritmo más básico del Reggae, pero en su simplicidad, se conserva su genialidad y su sentido. Es importante, sentir el Skank que acompaña la guitarra en el Off Beat o tiempo débil, y conducir siempre con mucha métrica, el sentido de la canción o fragmento del tema que se esté interpretando.

Sugerencia de tempo: 100 a 160 Bpm

Ilustración 37

REGGAE (One Drop) - Variación en el Hi Hat
 CD Audio Track 4



Fuente: Wicked Beats

En esta variación, encontramos una interesante figura en el hihat, muy común en el Roots Reggae¹⁴. Revisa la figura en el hihat e inicia lento, para darle un sentido rítmico al patrón. Recuerda consultar el CD de audio, para entender el ritmo.

¹⁴ **Roots Reggae** es un subgénero del reggae, cuya temática está directamente ligada al rastafarismo y a la corriente musical más tradicional de este género.

Sugerencia de tempo: 100 a 160 Bpm

Ilustración 38

REGGAE (Stepper)

CD Audio Track 5



Fuente: Wicked Beats

Stepper es un patrón muy común en el reggae tradicional, se caracteriza por la fuerza en la interpretación y su función de bombo seguido, fue el punto principal para fusionar el Reggae y el Rock.

Sugerencia de tempo: 100 a 160 Bpm

Ilustración 39

REGGAE (Rocker)
CD Audio Track 6



Fuente: Wicked Beats

El Rocker es uno de los pilares del Reggae moderno. Su estructura es similar a la de las baladas rock, pero el acento en el hi-hat, acentúa el Skank, lo cual, junto con las guitarras y las líneas de bajo, le dan mucha fuerza interpretativa.

Sugerencia de tempo: 100 a 160 Bpm

Ilustración 40

DANCEHALL
CD Audio Track 7



Fuente: Wicked Beats

El Dancehall es uno de los patrones del Reggae caribeño, su estructura es simple, pero debe ser interpretado con pulso y con un sentido caribeño.

Nota: Recuerda conservar una buena postura frente a la batería, el objetivo no es tocar rápido, si no, conservar el pulso y tener un discurso, la batería es la que lleva el soporte rítmico de estos géneros, pero también, se encarga de resaltar las intenciones de las canciones en sus momentos o fragmentos.

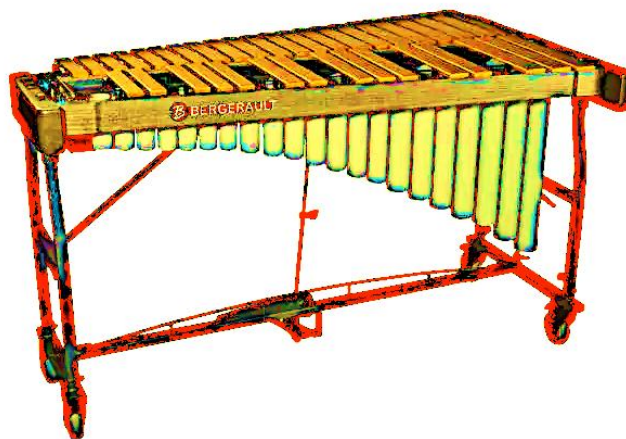
El Vibráfono

El vibráfono es un instrumento de la familia de los instrumentos de percusión, también conocido como vibráfono o vibración arpa. El vibráfono es similar al ¹⁵xilófono en su diseño general, pero tiene barras hechas de aluminio en lugar de madera. El vibráfono también tiene un pedal amortiguador para permitir cambios en el sonido producido cuando las barras son golpeadas por los mazos. El pedal también cambia la duración del sonido.

Se utiliza principalmente en el jazz, apareciendo también en otros géneros populares y también en la música clásica. El vibráfono, sin embargo, destaca por su sonido típico y muy agudo, así como por algunas particularidades relacionadas con la forma, de hecho, está compuesto de láminas de metal que, como en el xilófono, están colocadas una al lado de la otra, y se toca por percusión por medio de palos de fieltro o de goma.

Ilustración 41

El Vibráfono



¹⁵ **El xilófono** es un instrumento de percusión laminófono de sonido determinado, es decir, tiene una afinación determinada.

Fuente: Musiclave.com

En este apartado del vibráfono, tendremos una serie de ejercicios específicos, donde tendremos escalas, algunos consejos melódicos, progresiones de acordes no convencionales, y una sugerencia de interpretación. Es importante revisar el CD de audios para verificar la sonoridad del ejercicio, La técnica de baquetas será de su preferencia.

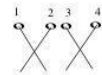
¡No olvides el metrónomo!

Arpeggios

Ejercicio 1

CD Track 8

Ilustración 42



♩ = 80

Cmaj7 C7 Cm7 CmMaj7

1 2 1 2 1 2 1 2

Fuente: Elaboración personal del Autor

Transporta los arpeggios a las siguientes tonalidades, sin armadura, colocando las alteraciones correspondientes y luego tócalas en el vibráfono.

A:



F#:



Cb:

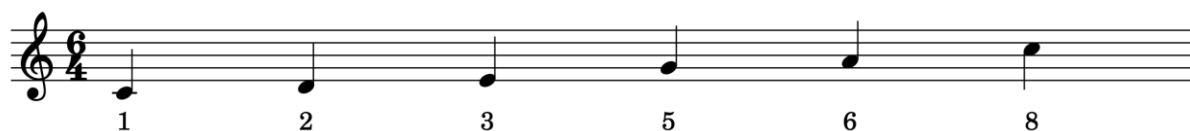


Escalas Pentatónicas Mayores – Aplicación al Vibráfono.

CD Track 9

Ilustración 43

Estructura de la Escala Pentatónica Mayor.



Fuente: Elaboración personal del Autor

Estructura Escala Pentatónica Mayor de ¹⁶Blues.

CD Track 10

Ilustración 44



Fuente: Elaboración personal del Autor

Ejercicio 2: Transporta las escalas pentatónicas a las siguientes tonalidades y luego tócalas en el vibráfono

Ab:

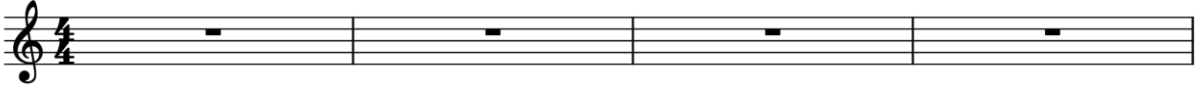


Eb:

¹⁶ El **Blues** es un estilo musical nacido en el sur de Estados Unidos a finales del siglo XIX como derivación de las canciones de los esclavos negros de las plantaciones y que se caracteriza por su aire melancólico y sus letras sobre los problemas personales o sociales.



Bb:



Escalas Pentatónicas Menores – Aplicación al Vibráfono.

CD Track 11

Ilustración 45

Estructura de la Escala Pentatónica Menor.



Fuente: Elaboración personal del Autor

Estructura Escala Pentatónica Menor de Blues.

CD Track 12

Ilustración 46



Fuente: Elaboración personal del Autor

Ejercicio 3: Transporta las escalas pentatónicas a las siguientes tonalidades y luego tócalas en el vibráfono

Bm:



G#m:



Ebm:



Nota: Ahora haremos un pequeño paréntesis para ver un poco de teoría musical.

Equivalencias entre Escalas Mayores y Menores.

Una escala está constituida por una sucesión de notas bajo una estructura determinada por grados, donde cada nota cumple una función. En el caso de las Escalas Mayores y Menores, existen equivalencias donde las escalas menores tienen las mismas notas que su relativa mayor, pero con funciones diferentes dentro de la tonalidad.

A continuación, una tabla con la que podrás ver las armaduras y las claves.

Tabla 1

Equivalencias entre tonalidades mayores y menores

NOTA	C	G	D	A	E	B	F#	C#
Equivalente	Am	Em	Bm	F#m	C#m	G#m	D#m	A#m
Sostenidos		F 1	FC 2	FCG 3	FCGD 4	FCGDA 5	FCGDAE 6	FCGDAEB 7
Armadura								
NOTA		F	Bb	Eb	Ab	Db	Gb	Cb
Equivalente		Dm	Gm	Cm	Fm	Bbm	Ebm	Abm
Bemoles		B 1	BE 2	BEA 3	BEAD 4	BEADG 5	BEADGC 6	BEADGCF 7
Armadura								

Tabla 2

Ejercicio 4: Llena las tablas a continuación, para ejercitar la práctica sobre las claves.

Sostenidos	Mayor	Equivalente Menor	Enarmonía	Equivalente Menor
1				
2				
3				
4				
5	B	G#m	Cb	Abm
6				
7				

Tabla 3

Bemoles	Mayor	Equivalente Menor	Enarmonía	Equivalente Menor
1				
2				
3				
4				
5				
6	Gb	Ebm	F#	D#m
7				

Truco para construir las Escalas

Los siguientes pasos, nos ayudarán a comprender un poco más la relación que existe entre las notas de las escalas mayores y menores y nos darán un panorama más amplio de la armonía y las relaciones entre tonalidades.

Paso 1:

Debes memorizar la siguiente secuencia de 5tas y 4tas:

F C G D A E B
B E A D G C F

Paso 2:

Según la tabla que llenaste en el ejercicio anterior, ya conoces los relativos mayores y menores; por lo tanto, si tienes una escala mayor, ya tienes la escala de su relativo menor.

Paso 3:

Construir la escala siguiendo la cantidad de sostenidos y de bemoles que tiene según la tabla.

- Para los sostenidos usaremos la secuencia de quintas
- Para los bemoles usaremos la secuencia de cuartas

Paso 4:

Vamos a construir la escala de Fm.

Escribimos la escala desde F:

F G A B C D E F

Según la tabla Fm tiene 4 bemoles, ubicamos la secuencia de cuartas y agregamos esos bemoles a la escala. B E A D

E_b F G A_b B_b C D_b

Ubicamos su Relativo Mayor

A_b B_b C D_b E_b F G

¡Ahora con sostenidos!

Vamos a construir la escala de B.

Escribimos la escala desde B

B C D E F G A B

Ubicamos la cantidad de sostenidos que tiene y calculamos con la secuencia de quintas.

5 sostenidos **F C G D A**

Agregamos las alteraciones a la escala :

B C# D# E F# G# A# B

Ubicamos el Relativo Menor:

G#m: G# A# B C# D# E F#

***Nota:** Con este truco, podemos calcular todas las escalas mayores y menores; tendremos la posibilidad de relacionarlas directamente con sus relativos y así tener más rápido las escalas de todas las tonalidades.*

Los Modos

En este segmento tendremos un breve análisis sobre los modos, lo cual nos ampliará el sentido armónico y melódico, y nos dará herramientas para nuestra interpretación y evolución musical.

Los modos son estructuras definidas desde hace muchos años, las cuales plantean órdenes de notas con diferentes aplicaciones según los grados y el orden de la escala en que se apliquen. Existen 7 modos: Jónico, Dórico, Frigio, Lidio, Mixolidio, Eólico y Locrio. Jónico, Lidio y Mixolidio son modos cuya triada principal es Mayor y Eólico, Dórico, Frigio y Locrio son Modos con triada principal Menor.

- El modo Jónico es conocido como la Escala Mayor.
- El modo Eólico es conocido como la Escala Menor Natural.

Ahora veamos un breve atajo para construir los Modos.

Los modos **Lidio** - **Jónico** y **Mixolidio**, en su estructura principal, forman una triada mayor, por lo tanto, tendremos la siguiente consideración; construiremos una escala mayor y alteraremos:

Lidio: Escala Mayor con el 4#

Ej: C D E **F#** G A B C

Jónico: Escala Mayor

Ej: D E F# G A B C# D

Mixolidio: Escala Mayor con el 7b

Ej: C D E F G A **Bb** C

Los modos **Dórico** - **Eólico** y **Frigio**, en su estructura principal, forman una triada menor, por lo tanto, tendremos la siguiente consideración; construiremos una escala menor y alteraremos:

Dórico: Escala Menor con el 6#

Ej: C D Eb F G **A** Bb C

Eólico: Escala Menor Natural

Ej: C D Eb F G Ab Bb C

Frigio: Escala Menor 2b

Ej: C **Db** Eb F G Ab Bb C

El modo **Locrio** posee en su estructura una Triada Disminuida y un segundo grado Bemol:

Locrio: Escala Menor con el 2b y 5b

Ej: C **D^b** Eb F **G^b** Ab Bb C

Nota: *Con estos tips, podrás encontrar fácilmente los Modos en cualquier tonalidad, practícalos bastante.*

Progresión de Acordes

Ejercicio 5

CD Track 13

Ilustración 47

La siguiente progresión de acordes, ayudará en el proceso de reconocimiento del instrumento, recuerda la postura y la correcta ejecución, transpórtala a diferentes tonalidades.

♩ = 120

Bb maj7 A7 Dm7 G7

The musical notation shows a single staff in 4/4 time with a tempo of 120. The key signature has two flats (Bb). The progression is: Bb maj7 (Bb, D, F, Ab), A7 (A, C#, E, G), Dm7 (D, F, Ab, C), and G7 (G, B, D, F#). Each chord is represented by a vertical stack of notes on the staff.

Fuente: Elaboración personal del autor

Progresiones de acordes con patrones rítmicos

Ejercicio 6

CD Track 14

Ilustración 48

Patrón 1

Fuente: Elaboración personal del autor

CD Track 15

Ilustración 49

Patrón 2

Fuente: Elaboración personal del autor

CD Track 16

Ilustración 50

Patrón 3

Fuente: Elaboración personal del autor

La Marimba

Al igual que el vibráfono, la marimba es un instrumento percusivo de sonido determinado, aunque su tamaño es superior y no posee pedal de prolongación, el principio es el mismo, sólo que al tener más capacidad en rango de sonido, se suele escribir en dos sistemas como el piano.

Digitación 2

Ilustración 53

$\text{♩} = 80$

Cmaj7 Cmaj9

1 2 3 4 4 3 2 1 1 3 4 2 3 2 4 3 1

Fuente: Elaboración personal del autor

Arpeggios 7 y 9

Ejercicio 8

CD Track 18

Ilustración 54

Digitación 1

$\text{♩} = 80$

C7 C9

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Fuente: Elaboración personal del autor

Digitación 2

Ilustración 55

$\text{♩} = 80$

C7 C9

1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 4 2 3 2 4 3 1

Fuente: Elaboración personal del autor

Arpeggios 7b9 y 7#9

Ejercicio 9 –

CD Track 19

Ilustración 56

$\text{♩} = 80$

C7b9 C9 C7#9

1 3 4 2 3 2 4 3 1 1 3 4 2 3 2 4 3 1

Fuente: Elaboración personal del autor

Progresión en Swing

Ejercicio 10

CD Track 20

Ilustración 57

♩ = 150
Swing

Em7 A/E Bm A/B Em7 A/E G/F

Fuente: Elaboración personal del autor

Nota: Este ejercicio es importante para sentir el swing, toca los acordes pensando en la métrica.

Progresiones en Swing con patrón rítmico

Ejercicio 11

CD Track 21

Ilustración 58

♩ = 160
Swing

Fuente: Elaboración personal del autor

Progresiones en Swing con Patrón Rítmico 2

Ejercicio 12

CD Track 22

Ilustración 59

1 2 3 4
X O X O

♩ = 160
Swing

1.

Marimba

Set de percusión

Fuente: Elaboración personal del autor

Progresiones en Swing con Patrón Rítmico 3

Ejercicio 13

CD Track 23

Ilustración 60

♩ = 120
Swing

Marimba

Set de percusión

Fuente: Elaboración personal del autor

Progresión acordes con séptima

Ejercicio 14

CD Track 24
Ilustración 61

♩ = 140
Swing

Dm7 D \flat maj7 Em7 Fmaj7 Dm7 D \flat maj7 Em7 Fm7

Marimba

Set de percusión

Fuente: Elaboración personal del autor

Progresión acordes Jazz

Ejercicio 15

CD Track 25

Ilustración 62

♩ = 120
Swing

Gm B \flat 11 E \flat maj7 1. D7#9

Marimba

Set de percusión

Fuente: Elaboración personal del autor

Transporta la progresión a las siguientes tonalidades: Bbm / Am / Em

Ilustración 63

Marimba

Marimba

Fuente: Elaboración personal del autor

Marimba

Ilustración 64

Fuente: Elaboración personal del autor

EJERCICIOS DE ENSAMBLE SOBRE CANCIONES TRADICIONALES DE REGGAE

Kingston Town

A continuación, un ejercicio sobre la canción Kingston Town compuesta por Lord Creator y popularizada por UB40. Tomaremos como punto de partida la introducción y luego

añadiremos un acompañamiento en la mano izquierda para la marimba y luego un par de opciones de voces para el vibráfono.

Ejercicio 16

CD Track 26

Tocar la introducción del tema empleando la mano derecha con la técnica de agarre de su preferencia. Es importante, experimentar con las diversas baquetas y la digitación, no se sugiere alguna en específico, pero es un ejercicio interesante tocarla en combinación 2 y 3 y 1 y 4

Ilustración 65

Marimba

Fuente:Elaboración Personal del Autor

Ejercicio 17

CD Track 27

Ilustración 66

Ahora, añadiremos un acompañamiento sencillo en la mano izquierda.

Mrm.

Fuente: Elaboración personal del autor

Ahora, añadiremos algunas voces sobre la melodía principal, interpretadas por el vibráfono.

Ejercicio 18

CD Track 28

Ilustración 67

Musical score for Ejercicio 18, CD Track 28. The score is written for Maracas (Mrm.), Vibraphone (Vib.), and piano accompaniment. The piano part consists of a treble and bass staff. The Maracas part is in the treble clef and features a melody of quarter notes and eighth notes, with several triplet markings. The Vibraphone part is also in the treble clef and features a melody of quarter notes and eighth notes, with several triplet markings. The piano accompaniment is in the bass clef and features a steady eighth-note pattern in the left hand and chords and single notes in the right hand.

Fuente: Elaboración personal del autor

Ejercicio 19

CD Track 29

Ilustración 68

Musical score for Ejercicio 19, CD Track 29. The score is written for Maracas (Mrm.), Vibraphone (Vib.), and piano accompaniment. The piano part consists of a treble and bass staff. The Maracas part is in the treble clef and features a melody of quarter notes and eighth notes, with several triplet markings. The Vibraphone part is also in the treble clef and features a melody of quarter notes and eighth notes, with several triplet markings. The piano accompaniment is in the bass clef and features a steady eighth-note pattern in the left hand and chords and single notes in the right hand.

Fuente: Elaboración personal del autor

Ejercicio 20

CD Track 30

Ilustración 69

The musical score for Exercise 20 is written for Mrm. (Mellophone) and Vib. (Vibraphone). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The score begins at measure 17. The Mrm. part features a melody with three triplet markings over the first three measures. The Vib. part features a rhythmic accompaniment with three triplet markings over the first three measures. The score concludes at measure 20.

*Fuente: Elaboración personal del autor***No Woman No Cry**

A continuación, un ejercicio sobre la canción No woman no cry compuesta por Bob Marley. Tendremos la misma dinámica del ejercicio anterior.

Ejercicio 21

CD Track 31

Ilustración 70

$\text{♩} = 70$

Vibráfono

Fuente: Elaboración personal del autor

Ejercicio 22

CD Audio Track 32

Ilustración 71

Vamos a añadir unos acordes de acompañamiento y unas voces al final

$\text{♩} = 70$

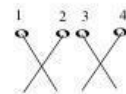
Fuente: Elaboración personal del autor

Ejercicio 23

CD Track 33

Ilustración 72

Añadiremos voces iniciales y una marcación del pulso en la percusión



7 $\text{♩} = 70$

Vib.

Mrm.

Perc. Set.

I V6 VI IV I IV I

Fuente: Elaboración personal del autor

Ejercicio 24

CD Track 34

Ilustración 73

Añadiremos un patrón rítmico en la batería y un Skank en el acompañamiento de la marimba.

$\text{♩} = 70$

1 2 3 4

Fuente: Elaboración personal del autor

Is This Love

A continuación, un ejercicio sobre una de las canciones más representativas del reggae y a su vez, una de las más exitosas e importantes de Bob Marley, is this love. En este ejercicio, compilaremos toda la información consignada en esta guía metodológica. No olvides consultar los audios del CD de apoyo.

Ejercicio 25

CD Track 35

Ilustración 74

Iniciamos con un patrón rítmico en la batería y una melodía introductoria en el vibráfono.

♩ = 120
Swing

The musical score is written for three systems of instruments. The first system includes Vibraphone (Vibráfono), Marimba (Marimba), and Drums (Batería). The second system includes Vibraphone (Vib.), Marimba (Mrm.), and Drums (Bta). The key signature is two sharps (F# and C#), and the time signature is 4/4. The tempo is marked as quarter note = 120. The style is Swing. The Vibraphone part has a melodic line starting in the second measure. The Marimba parts are mostly rests. The Drums part features a consistent rhythmic pattern with triplet accents.

Fuente: Elaboración personal del autor

Ejercicio 26

CD Track 36

Ilustración 75

Continuamos con la introducción en la marimba y el vibráfono, presta atención a las voces y los unísonos.

♩ = 120
Swing



10

Vib.

Mrm.

Bta

13

Vib.

Mrm.

Bta

17

Vib.

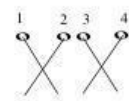
Mrm.

Bta

Fuente: Elaboración personal del autor

Detailed description: This is a musical score for three instruments: Vibraphone (Vib.), Marimba (Mrm.), and Bateria (Bta). The score is divided into three systems, each starting at a specific measure number (10, 13, and 17). The key signature has three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 4/4. The tempo is marked as 120 beats per minute in a Swing style. The Vibraphone part features melodic lines with triplet markings. The Marimba part provides harmonic accompaniment with chords and single notes. The Bateria part consists of a steady rhythmic pattern with triplet accents. A stick diagram at the top right shows four mallets, with mallets 1 and 2 crossed, and mallets 3 and 4 crossed. The score concludes with a double bar line and repeat dots at the end of each system.

Ejercicio 27
CD Track 37
Ilustración 76



Vamos a acompañar la melodía con un Skank en la marimba.

Swing

The musical score is written for three instruments: Vibrafone (Vib.), Marimba (Mrm.), and Bateria (Bta). The key signature is two sharps (F# and C#), and the time signature is 4/4. The piece is in a Swing style.

System 1 (Measures 1-4):

- Vibrafone:** Melody line starting with a quarter rest, followed by eighth notes: G4, A4, B4, A4, G4, F#4, E4, D4.
- Marimba:** Accompaniment with chords on G4, A4, B4, and D5.
- Bateria:** Skank pattern with eighth notes and triplet markings (3) on the eighth notes.

System 2 (Measures 5-8):

- Vibrafone:** Continues the melody from measure 4.
- Marimba:** Continues the chord accompaniment.
- Bateria:** Continues the skank pattern with triplet markings.

System 3 (Measures 9-10):

- Vibrafone:** Sustained chords on G4, A4, B4, and D5.
- Marimba:** Sustained chords on G4, A4, B4, and D5.
- Bateria:** Sustained bass notes on G2, A2, B2, and D3.

Fuente: Elaboración personal del autor

Ejercicio 28
 CD Track 38
 Ilustración 77

Agregamos un acompañamiento Bubble en la marimba con la melodía principal en el vibráfono. **Tempo 120 - Swing**

The musical score is written for three instruments: Vibraphone (Vibráfono), Marimba (Marimba), and Drums (Bateria). The key signature is two sharps (F# and C#), and the time signature is 4/4. The tempo is 120 BPM in a Swing style. The score is divided into three systems. The first system shows the Vibraphone playing a melodic line, the Marimba providing a chordal accompaniment, and the Drums playing a 'Bubble' pattern. The second system continues the piece, and the third system concludes it. A drumstick diagram is shown at the top right, and a measure number '4' is placed above the start of the second system.

Fuente: Elaboración personal del autor

Ejercicio 29
 CD Track 39
 Ilustración 78

Agregamos un acompañamiento con línea de bajo y Skank en la marimba.

♩ = 120
Swing

Vibráfono

Marimba

Bateria

Vib.

Mrm.

Bta

Vib.

Mrm.

Bta

Fuente: Elaboración personal del autor

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es muy importante comprender, que las manifestaciones culturales externas, conllevan en sí mismas, un necesario tiempo de adaptación para la implementación y para la conceptualización de sus principales puntos y sobre todo, comprender la razón y la historia detrás de lo que se ejecuta o se canta, eso es cultura.

El Reggae representa una historia, una lucha, un sentido, más que un ritmo o un género, se trata de una forma de vida, en la que el amor y el respeto por el prójimo es uno de los aspectos más importantes.

Este documento instructivo, contiene información recopilada a lo largo del recorrido musical del autor de la presente monografía, así como el resultado de una rigurosa investigación pedagógica, lo que arroja una serie de ejercicios específicamente creados para fortalecer las técnicas de la percusión, y ofrecer un desarrollo armónico moderno que quizá no sea tenido en cuenta en la mayoría de los textos de la percusión tradicional.

El contenido de este método, resulta una herramienta dinámica y poco convencional para el estudio de la percusión, pero su efectividad depende de los mismos principios de estudio de cualquier método, es decir, la ejecución progresiva en cuanto al pulso, la guía de conversiones por instrumento, las recomendaciones de escritura y estilo de interpretación en la partitura, y más importante aún, la consulta del CD de audios de apoyo, son ejes fundamentales para la correcta ejecución de los ejercicios y por tanto un éxito en su empleo.

Si se desea conseguir los archivos de audios independientes, escribir al correo oalvarez7619@bellasartes.edu.co.

FUENTES ORALES

Duque Medina, Alexander. Docente e investigador del área de percusión del Conservatorio Antonio María Valencia. En entrevista personal, octubre 2020

Tascón, Héctor. Docente e investigador del área de percusión del Conservatorio Antonio María Valencia. En entrevista telefónica, noviembre 2020.

Jordán, Gustavo. Docente e investigador del área de percusión del Conservatorio Antonio María Valencia. En entrevista telefónica, octubre 2020.

Vélez, León. Músico e investigador, Fundador de Bandas Providencia y Mística de la Ciudad de Medellín. En entrevista telefónica, diciembre 2020.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bonilla, A. (2010). ColombianReggae.com. Portal Web.
- Comunicaciones, O. (2019, 22 abril). El reggae como patrimonio intangible de la humanidad. Departamento de Música. Universidad de los Andes.
<https://musica.uniandes.edu.co/noticia/reggae-patrimonio/>
- Duque, A. (2016). A mano limpia. Instituto Departamental de Bellas Artes.
- Duque G., A., Sánchez, H.F. y Tascón, H. J. (2009). Que te pasa vó. Canto de piel, semilla y chonta. Músicas del Pacífico Sur. Cartilla de iniciación. Colombia: Ministerio de Cultura. Plan Nacional de Música para la Convivencia^[1]_{SEP}.
- Hannum T. (2019). Mobile Percussion Seminar. <https://percussion.org/blog/basic-snare-drum-technique/>
- Giovannetti, J. (2001, 13 Febrero). Sonidos de condena. Sociabilidad, historia y política en la música reggae de Jamaica. <http://www.elargonauta.com/libros/sonidos-de-condena-sociabilidad-historia-y-politica-en-la-musica-reggae-de-jamaica/978-968-23-2313-3/>
- Linés, E. (2014, 28 Octubre). *Gloria del reggae*. La Vanguardia.
<https://www.lavanguardia.com/obituarios/20141025/54418363581/john-holt-gloria-reggae.html>
- Vélez, L. (2020, 18 Febrero). Las raíces rebeldes del Reggae en Colombia. Colectivo Sonoro.
<https://colectivosonoro.com/2020/02/las-raices-rebeldes-del-reggae-en-colombia/#:~:text=El%20reggae%20fue%20llegando%20en,construcci%C3%B3n%20de%20la%20identidad%20isle%C3%B1a.>
- Wooton, J. (1992). The drummer's rudimental reference book. Nashville: Row-Loff Productions

ANEXOS

- ✓ CD de apoyo con los audios de los ejemplos y ejercicios, anexo al documento.
- ✓ Hoja de Rudimentos para practica.

