

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Departamento de Música
Concentración en Música

Título

Desarrollo Histórico de la Música de Puerto Rico

Codificación

Musi 3125

Numeros de horas y créditos

Tres (3) créditos/ tres (3) horas contacto semanal (45 horas)

Prerrequisitos, corequisitos y otros requerimientos:

Ninguno

Descripción del curso

En este curso se estudiarán los elementos fundamentales que definen nuestro lenguaje musical puertorriqueño. Es a partir del Descubrimiento de América el 19 de noviembre de 1493 que comienza a desarrollarse Puerto Rico como una de las Nuevas Culturas emergentes del Nuevo Mundo producto del contacto cultural de los viejos mundos europeos, hispano-árabe, negro-africano, e indígena. Cada uno de estos viejos mundos a contribuído grandemente a forjar un lenguaje musical puertorriqueño matizado de características tímbricas instrumentales, rítmicas, melódicas, armónicas, estructurales que pueden apreciarse tanto visualmente en la formación de conjuntos musicales, como en los estilos de cantos, diseños musicales estructurales, el baile, y motivos rítmicos empleados en los diferentes géneros musicales como la contradanza, la danza, el bolero, el danzón, la mazurka, la polka. La guaracha, la salsa, el reguetón, la bomba, la plena, el aguinaldo, el seis, entre otros tantos géneros y composiciones musicales puertorriqueñas asociados con las diferentes de tradiciones musicales asociadas directamente con nuestra cultura puertorriqueña.

Nuestra herencia musical de de estos viejos mundo ha contribuído al desarrollo de nuestras tradiciones musicales folklóricas, populares y clásicas de las cuales han emergido extraordinarios compositores, intérpretes solistas, y conjuntos musicales representativos de nuestra cultura musical puertorriqueña que habremos de estudiar en este curso titulado Desarrollo Histórico de la Música Puertorriqueña.

Objetivos del curso:

1. Desarrollar una conciencia de los valores representativos que definen nuestra identidad musical puertorriqueña asociada con aquellos elementos hereditarios que forman parte de nuestro lenguaje musical.
2. Conocer las características representativas que definen nuestras tradiciones musicales asociadas con nuestros géneros, conjuntos e instrumentos musicales, así como las grandes aportaciones de nuestros compositores, cantantes e intérpretes que han aportado a través de la historia a nuestro acervo cultural puertorriqueño.

3. Desarrollar la particular sensibilidad y emoción cultural de poder entrar en contacto con nuestro lenguaje musical vía el aprendizaje y la apreciación de los elementos melódicos, armónicos, rítmicos, tímbricos y estructuras o formas musicales representativas de nuestra herencia hispanoárabe, indoamericana, africana, y europea con las cuales hemos desarrollado una cultura musical integral representativa de nuestro lenguaje musical puertorriqueño, caribeño, y latinoamericano.

Bosquejo de contenido:

Primera Unidad: Introducción al Lenguaje de la Música

Esta Primera Unidad titulada **Introducción al Lenguaje de la Música**, esta compuesta de dos talleres: Un taller de percusión de motivos rítmicos criollos asociados; y un segundo taller para agilizar el aprendizaje de piezas musicales partiendo de la notación silábica fuera del pentagrama, y luego transcribirla a notación musical en varias tonalidades. Y gradualmente incrementando el repertorio de piezas tanto en tonalidades mayores, y tonalidades menores.

Primer taller: Introducción a la voces rítmicas onomatopéyicas:

Una **voz rítmica onomatopéyica** es aquella que utilizando los acentos fuertes y débiles, en nuestro caso, de nuestro idioma español, recrea el sonido rítmico que se quiere expresar en el instrumento percusivo. Muchas de estas voces rítmicas, o motivos rítmicos nos vienen de antaño como son "pan café con, pan café con", que repetidas continuamente se convierten en un motivo rítmico asociado con géneros musicales como la contradanza, o el tango, entre otros géneros musicales, o "chefa que chefa", "chefa que chefa", etc., voz rítmica onomatopéyica asociada por igual con otros géneros. Pero también extraordinarios solista de la tradición crean sus propias voces rítmicas onomatopéyicas como el legendario Ismael Rivera creador de sus propias voces rítmicas onomatopéyicas, como por ejemplo: "Chubalacatera maquinolandra, chubalacatera maquinolandra,"...etc. Lo curioso es que los estudios e investigaciones de voces rítmicas, recogidos por mucho investigadores, a mi entender, resultan en tremendos estudios rítmicos que definen vocabularios rítmicos de diferentes países, glosarios rítmicos que resultan en glosarios de motivos rítmicos asociados con géneros musicales representativos de la música de diferentes países.

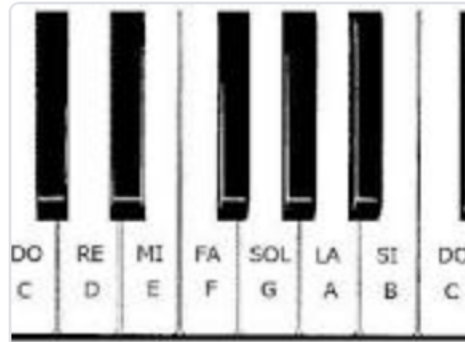
Lo extraordinario desde el punto de partida de la docencia, solo toma segundos en el estudiantado oír e inmediatamente imitar una voz onomatopéyica repetidamente, sea en un pupitre, o en un instrumento de percusión, voz que sirve tanto para aplicarla a un género musical, o simplemente para imitarla coreográficamente con el cuerpo y enseñar a bailarla, y escribirla rítmicamente en notación musical, tal y como se le enseña a los estudiantes.

Talleres: 2. Taller de interpretación de piezas musicales

Método para poder agilizar la interpretación de piezas musicales.

Metodología:

Mi metodología consiste en enseñar el **Lenguaje de la Música**, escogiendo un repertorio musical de piezas musicales comenzando con tres notas, do, re, mi, utilizando el sistema de notación silábica de la escala de do mayor, comenzando con las notas do, re, mi fuera del pentagrama. Para comenzar el curso, es requisito bajar del internet la aplicación **Perfect Piano** y programar esta aplicación para que sobre las teclas aparezcan los nombres de las teclas blancas do re mi fa sol la si do como en el siguiente ejemplo:

El estudiante tiene que aprender de memoria el repertorio silábico de piezas musicales y tocarlo de memoria en la aplicación de Perfect Piano. El método es sumamente sencillo y consiste en sustituir la letra de una canción por las notas musicales, lo que identificamos en el curso como notación silábica. Estas piezas musicales se organizan en base de la cantidad de notas que poseen. Esto es, piezas de 3 nota, luego de 4, de 5, etc.

La notación silábica de las piezas identifican la duración de un tiempo con una sílaba, esto es mi equivale a la nota mi del teclado con un tiempo de duración, y mii, a la nota mii de dos tiempos, y miiii a la nota mi de cuatro tiempos de duración. Con esta metodología va aprendiendo a silabizar la pieza con la entonación de las notas musicales de diferentes duraciones, y gradualmente ir transcribiendo las piezas al pentagrama en la clave de sol, y luego a la clave de fa, sustituyendo la notación silábica por notación musical normal de negras, blancas, blancas con puntillos, redondas, silencios en variedades de compases de dos, tres, cuatro tiempos, compases compuestos, y compases aditivos, e inclusive corcheas.

Como parte de esta introducción al Lenguaje de la Música, es obligatorio que el estudiante aprenda a interpretar un repertorio de canciones que luego se transcriben en el pentagrama en Clave de Sol,

Segunda Unidad: Nuestra Herencia Musical

Introducción a las diferentes aportaciones culturales presentes en nuestras tradiciones musicales, incluyendo ritmos, bailes y todo tipo de géneros musicales, instrumentos musicales presentes en las diferentes agrupaciones musicales asociados directamente con nuestra cultural de estos viejos mundos africanos, hispano-árabe, indoamericano, y europeo.

- A. Herencia Musical Indoamericana
- B. Herencia Musical Africana
- C. Herencia Musical Hispano-árabe
- D. Herencia Musical Europea

Estrategias Instruccionales para la evaluación estudiantil:

Análisis musical auditivo y práctico de ritmos, géneros musicales, conjuntos, artistas distinguidos, compositores, ubicados dentro de nuestras tradiciones y eventos culturales, utilizando conferencias ilustradas, análisis de lecturas asignadas disponibles en la páginas

cibernéticas del curso como, videos, enmarcado el todo dentro del estudio de nuestros diferentes géneros musicales folklóricos, populares, y clásicos.

Recursos mínimos disponibles o requeridos:

Proyección online de la página cibernética del curso en la cual están depositadas obras musicales de los compositores e intérpretes de la música puertorriqueña popular, clásica, representativa de géneros musicales clásicos, populares, folklóricos y religiosos, y artículos, películas, documentales, y videos, así como quizzes y exámenes del curso depositados en mis páginas cibernéticas del curso.

Para la evaluación del curso se tomarán en cuenta:

Exámenes, reseñas, monografías, la asistencia a clases al curso online que se registrará en curso de Moodle, podrán utilizarse como recursos de evaluación.

Sistema de calificación

100-90	=	A
89-80	=	B
79-70	=	C
59-0	=	F

Ley 51

Los estudiantes que reciben servicios de rehabilitación vocacional deben comunicarse con el(la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También, aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el(la) profesor(a).

Integridad Académica

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a

sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Bibliografía en proceso de revisión

Nota: Muchas fuentes bibliográficas, lecturas y videos están incluidos en la página cibernética del curso pero hay artículos y otros materiales cibernéticos que hay que reubicar en mi nueva página <https://www.luismanuelalvarez.com>.

Alonso, Manuel. El Gíbaro

Alvarez Luis Manuel. Ver artículos, composiciones, y videos en la página del curso.

<http://musica.uprrp.edu/lalvarez/articulos.html>

Alegría, Ricardo E., and Eladio Rivera Quiñones, eds. *Historia y cultura de Puerto Rico: desde la época pre-colombina hasta nuestros días*. San Juan: Fundación Francisco Carvajal, 1999.

Instituto de Cultura Puertorriqueña. Introduction. *Danzas de Juan Morel Campos*. San Juan: ICPR, 1958.

López Cruz, Francisco. *El aguinaldo en Puerto Rico*. San Juan: ICPR. 1973.

_____. *La música folklórica en Puerto Rico*. Sharon, CT: Troutman Press, 1967.

Malavet Vega, Pedro. *Historia de la canción popular en Puerto Rico*. 1493-1998). Ponce, PR: edición privada, 1992.

Marín Solá, Ramón. *Las fiestas populares de Ponce: Crónica suscita de las que han tenido lugar en el año de 1875 en celebración de su Santa Patrona la Virgen de Guadalupe*. Ponce: Imprenta "El Vapor", 1875.

Matilla Jimeno, Alfredo. *De Musica*. Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1992.

McCoy, James A. "The Bomba and Aguinaldo of Puerto Rico as they have Evolved from indigenous African and European Cultures." Ph. D. diss., Florida State University, 1968.

Martínez Locke, Roger. "Comentarios sobre la Música Puertorriqueña en el Siglo XX, 1968" TMs [photocopy].

_____. "La Composición Musical en Puerto Rico Durante la Primera Mited del Siglo XX." Paper presented at the *Círculo de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico*, Octubre 1966" AMs [photocopy].

Mathews, Thomas. *General Survey of the Materials Related to Puerto Rico Held by the Library of Congress*. (1956).

- Menéndez Maysonet, Guillermo. (1993). *Catálogo temático de la música de Felipe Gutiérrez y Espinosa*. Río Piedras: Centro de Investigaciones Históricas.
- Montalvo, José. "Héctor Campos Parsi: su vida y su música." Ph.D. diss., New York University, 1992.
- Montalvo, Julio Víctor. Estudio Psico-etnográfico de la Música ' Salsa' en Puerto Rico." M.A. thesis in Psychology, Universidad de Puerto Rico, 1978.
- Muñoz, María Luisa. *La música en Puerto Rico: Panorama histórico-cultural*. Sharon, CT: Troutman, 1966.
- Murray, Nestor. *Arístides Chavier: Humanista*. Ponce: Casa Paoli, 1993.
- Peña Plaza, Angel and Tomasita Peña Plaza. *Juan Peña Reyes: Su música y su tiempo*. Hato Rey: Ramallo Bros. Printing, Inc., 1994.
- Puerto Rico A - Z*. Barcelona: Ediciones Nauta, S.A. 1987. S.v. "Música," by Héctor Campos Parsi.
- Quintero-Rivera, Ángel G. *Salsa, música y control: Sociología de la música tropical*. México: Siglo veintiuno, 1998.
- Quintero-Rivera, Angel G. "Ponce, la danza y lo nacional: Apuntes para una sociología de la música puertorriqueña." *Música* 107 (1986): 5-21.
- "Relación de los Certámenes celebrados por el Ateneo desde su fundación hasta 1971." RICP 19/73 (October-December 1976): 34-48.
- Rosado, Marisa. Comp. *Ensayos sobre la danza puertorriqueña*. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1977.
- Stevenson, Robert. "Music in the San Juan, Puerto Rico Cathedral to 1900." *Inter-American Music Review*
- Stevenson, Robert. *Caribbean Music History: A selective Annotated Bibliography with Musical Supplement*. *Inter-American Music Review* 4, no. 1 (Fall 1981).
- Thompson, Donald, and Annie F. Thompson. *Music and Dance in Puerto Rico from the Age of Columbus to Modern Times: An Annotated Bibliography*. Studies in Latin American Music 1. Metuchen, NJ: Scarecrow, 1991.
- Thompson, Donald y Francis Schwarz, eds. *Concert Life in Puerto Rico: 1957-1992*. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1998.
- Toro Vargas, Cirilo. *Diccionario biográfico de compositores puertorriqueños*. Ponce: Guayacán, 2003.

Vega Drouet, Héctor. “ Some Musical Forms of African Descendants in Puerto Rico: Bomba, Plena, and Rosario Francés.” M.A. thesis, Hunter College, 1969.

_____. “ A Historical and Ethnological Survey on the Probable African Origins of the Bomba, Including the Festivities of Loíza Aldea.” Ph. D. diss., Wesleyan University, 1979.

Enlaces de mis publicaciones en el internet que están en proceso de revisión:

<http://musica.uprrp.edu/lalvarez/articulos.html>

<http://musica.uprrp.edu/lalvarez/trayectoria/>

<http://musica.uprrp.edu/lalvarez/ Anto2000/ - p=2>

<http://musica.uprrp.edu/lalvarez/Raices/>

<https://musicapr.gnomio.com/> (Página del curso Desarrollo Histórico de la Música Puertorriqueña)

<http://musica.uprrp.edu/lalvarez/Acangana-articulos->

<LMA.pdf><http://home.coqui.net/alvarezl/borinq.html>

<http://musica.uprrp.edu/lalvarez/musicaclassica1.pdf>

<http://musica.uprrp.edu/lalvarez/musicaclassica2.png>

<https://www.youtube.com/watch?v=boETMWO5gBw>

(Video de compositores e intérpretes puertorriqueños en el Festival Casals)

Revisión enero 2021