

V Sección: Música, Artes Plásticas y una propuesta educativa para generar emprendimientos

SUITE COSTARRICENSE DE PERCUSIÓN CORPORAL

Recibido: 31 de agosto del 2022
Aceptado: 10 de noviembre del 2022

Ricardo Alvarado Hernández
Universidad de Costa Rica
San Pedro, San José, Costa Rica
ricardomauricio.alvarado@ucr.ac.cr
<https://orcid.org/0000-0001-6515-5896>

RESUMEN

Esta obra está diseñada para promover tres de los ritmos más importantes del folclore costarricense como lo son el Tambito, Calypso limonense y Parrandera con Danza. A la vez, el hecho de no requerir ningún tipo de instrumento, si no que propiamente nuestro cuerpo y todas las posibilidades tímbricas que podemos desarrollar con el mismo, la hace muy accesible para cualquier educador musical que quiera prepararla en sus lecciones de música.

Palabras clave: percusión corporal; música popular; ritmos costarricenses; tambito; calypso; limonense; parrandera y danza; folclore.

Costa Rican Body Percussion Suite

ABSTRACT

This work is designed to promote three of the most important rhythms of Costa Rican folklore such as Tambito, Limon Calypso and parrandera with dance. At the same time, the fact that it does not require any type of instrument, but properly our body and all the timbrian possibilities that we can develop with it, makes it very accessible to any musical educator who wants to prepare it in their music lessons.

Keywords: body percussion; popular music; Costa Rican rhythms; tambito; calypso; limonense; parrandera y danza; Costa Rican folklore; Guanacaste.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo pretende desarrollar el lenguaje de la percusión corporal en estudiantes de educación musical universitarios, para que a su vez ellos puedan poner en práctica estos conocimientos en sus futuros salones de clases, utilizando todos los contenidos y beneficios que otorga esta metodología.

Objetivos específicos

1. Promover los ritmos criollos costarricenses tanto de la provincia de Guanacaste en el pacífico norte costarricense, así como de la provincia de Limón ubicada en el caribe del país..
2. Componer música para percusión corporal enfocada en la enseñanza musical tanto de percusionistas en su temprana formación, así como para que los educadores musicales de escuelas y colegios puedan tener esta herramienta.
3. Desarrollar en los estudiantes las habilidades cognitivas básicas como son la memoria, la percepción, la atención, la comprensión y el lenguaje; así como las habilidades cognitivas superiores como son la metacognición, la motivación, la emoción, el aprendizaje y el razonamiento.

METODOLOGÍA

Toda esta suite utiliza la nomenclatura que se presenta a continuación en la imagen número 1 y que requiere de los siguientes recursos corporales: palmadas regulares, palmadas con dos dedos (para un timbre más agudo), zapateados, chasquidos, golpes en los muslos, pecho y panza y por último, sonidos vocales con la fonética “sh.....”.

Adicionalmente, esta obra posee la ventaja de que fortalece y estimula mediante una forma muy práctica y económica, ya que no requiere de la inversión o compra de ningún instrumento, la enseñanza de la música en los salones de clases. Esto la hace muy accesible para cualquier tipo de realidad económica de las instituciones costarricenses.

Otro beneficio, se centra en el incentivo, conocimiento y valorización de los ritmos del folclore costarricense en todo su espectro (desde el caribe hasta Guanacaste).

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La forma estructural de los tres movimientos de esta suite es similar, en el sentido de que cada uno de ellos comparte tres partes presentadas a continuación:

1. Presentación y conformación de los patrones rítmicos que serán distribuidos en los cuatro ejecutantes.

2. Unísonos en el estilo y concepto de los ritmos elegidos respectivamente, Tambito, Calypso y Parrandera con Danza.
3. Solos de cada uno de los cuatro ejecutantes que son compuestos inspirados en los estilos respectivos y que a su vez, respetan el concepto de cada uno de los ritmos utilizados.

Cabe destacar, que la percepción en el valle central (lugar de origen del compositor) de estos ritmos presentados en la suite, tiene muchas otras influencias de estilos y culturas de America Latina, por lo que se ven reflejadas en cada uno de los movimientos.

Esta Suite está compuesta en tres movimientos descritos a continuación:

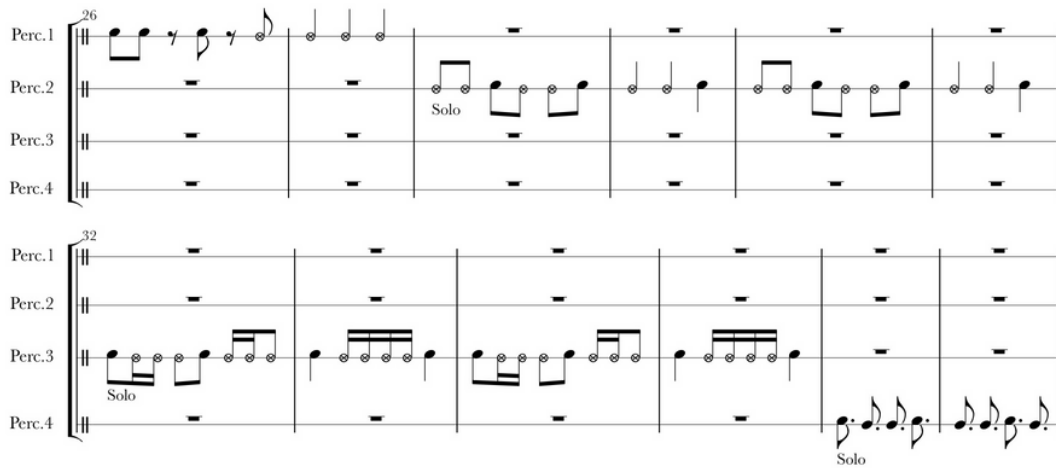
I Movimiento - Tambito sin Instrumentos

Tambito sin Instrumentos

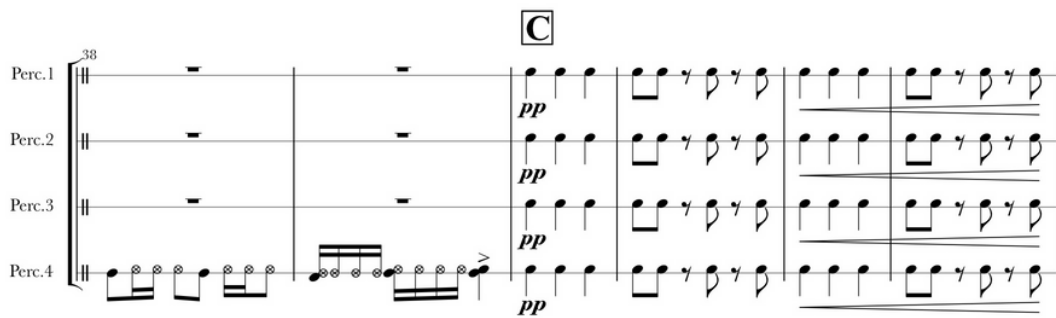
Ricardo Alvarado

The musical score is written for four percussion parts (Perc. 1, 2, 3, 4) in 3/4 time. The tempo is marked as $\text{♩} = \text{ms}$. The score is divided into three systems. The first system (measures 1-8) shows Perc. 1 with a steady quarter-note pattern, Perc. 2 with a dotted quarter-note pattern, Perc. 3 with a dotted quarter-note pattern, and Perc. 4 with a dotted quarter-note pattern. Dynamics include *f* and *mp*. The second system (measures 9-13) continues the patterns, with Perc. 1 and 2 having *mp* and Perc. 3 and 4 having *f*. Section 'A' (measures 14-17) features a change in Perc. 1 and 2 to eighth-note patterns, with Perc. 3 and 4 continuing their patterns. Dynamics are *ff*. Section 'B' (measures 18-20) shows Perc. 1 and 2 with eighth-note patterns, Perc. 3 with a dotted quarter-note pattern, and Perc. 4 with a dotted quarter-note pattern. Dynamics are *f*. The score ends with 'Fine Solo'.

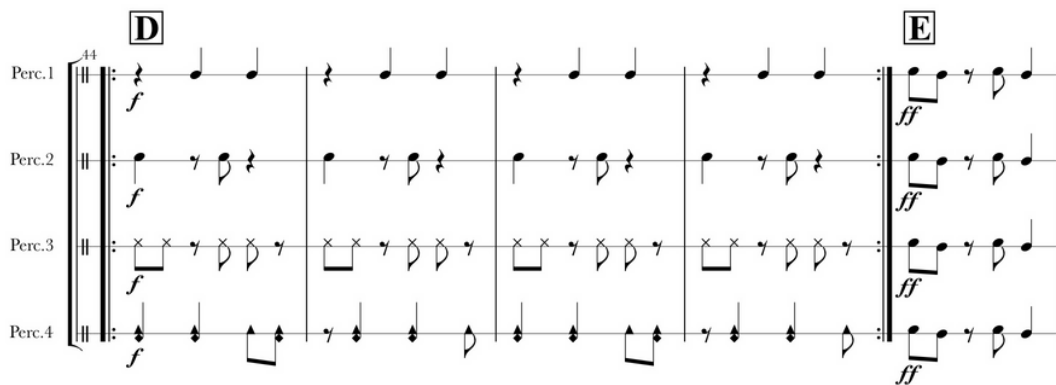
Fuente: Elaboración propia, 2021

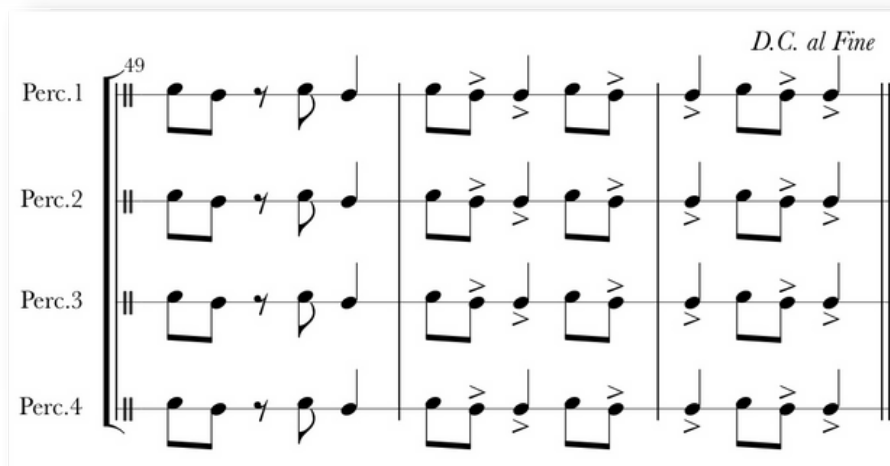
Musical score for Percussion 1-4, measures 26-32. Perc. 2 and Perc. 4 have 'Solo' markings.

Musical score for Percussion 1-4, measures 33-43. Section C is marked with a box 'C'. Dynamics include *pp*.

Musical score for Percussion 1-4, measures 44-48. Sections D and E are marked with boxes 'D' and 'E'. Dynamics include *f* and *ff*.

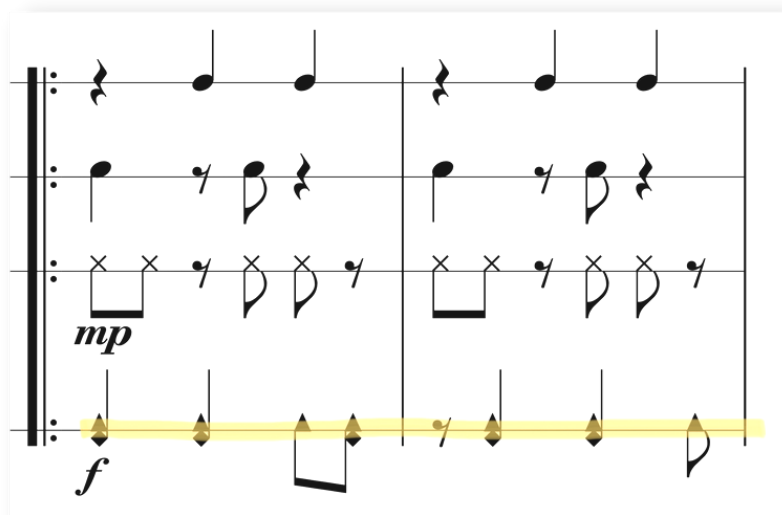

Musical score for Percussion 1-4, measures 49-53. Section D.C. al Fine is marked.

Fuente: Elaboración propia, 2021

El Tambito costarricense como se le conoce, es para muchos el ritmo más popular y conocido de este país, está escrito en una métrica rítmica de 3/4. Se cree y de manera muy lógica que podría tener influencia de una antigua danza española que era tocada en la provincia de Guanacaste, en específico de una pieza musical llamada “El zapateado” que tiene una forma (estructura rítmica) muy parecida al Tambito, dicha pieza en el siglo pasado se conocía como “El zapateado de Cádiz” . Evidentemente se nota por su sonoridad que posee también influencia indígena y africana.

Así, de Guanacaste se ha extendido por todo el país tomando diferentes formas con variantes en sus ritmos y compases. Esta versión según el compositor es un tambito del Valle Central, también conocida como la GAM (Gran Área Metropolitana), debido a las pequeñas variantes que posee por las influencias externas y su aplicación a los diversos sets de percusión que ha tenido y han sido utilizados por el compositor de acuerdo con los formatos musicales en donde él ha sido parte, como lo son: ensamble de percusión, banda, orquesta sinfónica y otros. También cabe destacar la influencia africana que se reconoce en la utilización de la clave africana que ejecuta el cuarto percusionista. Se muestra imagen:

Fuente: Elaboración propia, 2021

II Movimiento - Calypso sin Instrumentos

Calypso sin Instrumentos

Calipso Limonense Ricardo Alvarado

$\text{♩} = 165$

The score is written for four percussion parts (Percusión 1, 2, 3, 4) in 4/4 time. It begins with a tempo marking of quarter note = 165. Percusión 1 starts with a series of eighth notes, marked *f*. Percusión 2, 3, and 4 have different rhythmic patterns, with Percusión 4 starting with a series of eighth notes marked *f*. The score includes dynamic markings such as *f* and *mf*. There are two main sections, A and B, marked with boxes. Section A starts at measure 11 and Section B starts at measure 16. The score ends with a double bar line.

Fuente: Elaboración propia, 2021

Fuente: Elaboración propia, 2021

Fuente: Elaboración propia, 2021

Es relevante citar a los maestros Walter Ferguson y Manuel Monestel para hacer una breve descripción de este ritmo y su estilo en nuestro país. Según lo menciona Fallas (s.f.), para el maestro Walter Ferguson:

- La música Calypso es una melodía característica del Caribe Americano, la cual llegó directamente de las Antillas. El Calypso americano tiene sus inicios con el Calypso de la isla de Trinidad, país en el cual tuvo sus orígenes este género musical. Años después el Calypso del nuevo continente evolucionó con las influencias del son cubano, con el reggae y el ska jamaicano – en los años 80 – y la salsa puertorriqueña... (párr.1)

Según el mismo autor, el maestro Manuel Monestel menciona que:

- El calypso se empezó a escuchar en el Caribe de Costa Rica a partir del año de 1870 cuando arribaron personas, de etnia negra, de las islas de Jamaica, Barbados y Saint Kitts. Desde entonces la comunidad de la provincia de Limón se ha encargado de hacer música Calypso y rimar en esas melodías. El nombre que se les da a los cantautores de Calypso en Limón es calypsonian, la cual tiene como significado “una persona que cuenta chismes, recicla rumores y transmite las noticias mientras resiste positivamente los embastes de los colonialistas en los siglos XIX y XX... (Fallas, s.f., párr. 2)

Parrandera y Danza sin Instrumentos

Ricardo Alvarado

The musical score is divided into three main sections: Section A, Section B, and a 'DANZA' section. Section A (measures 1-8) features four percussion parts (Percusión 1-4) with dynamics ranging from *pp* to *ff*. Percusión 1 has a melody of 'D I D I D' with 'Sensación binaria' and 'A 2 Manos' instructions. Percusión 2 has a similar melody with 'Sensación Binaria'. Percusión 3 has a bass line with 'Como Platillos' and 'Sensación Binaria'. Percusión 4 has a bass line with 'Como Bombo'. Section B (measures 9-13) continues the 'D I D I D' melody for Percusión 1 and 2, with Percusión 3 and 4 providing accompaniment. The 'DANZA' section (measures 14-18) starts with a 'Fine' marking and a tempo of $\text{♩} = 120$. It features a 2/4 time signature and a melody for Percusión 1 with 'DANZA' written above it. Percusión 2, 3, and 4 provide accompaniment with various rhythmic patterns and dynamics like *mf* and *f*. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings.

Fuente: Elaboración propia, 2021

21 Perc.1 Perc.2 Perc.3 Perc.4

3 3 3

$\bullet = 120$

ff *f*

ff *mf*

ff Como Platillos

ff Como Bombo

ff Como Bombo

C

28 Perc.1 Perc.2 Perc.3 Perc.4

D I D I D A 2 Manos D I D I D Solo

Sensación binaria

Sensación Binaria

mf

Sensación Binaria

mf

ff *ff* *ff* *ff*

D

33 Perc.1 Perc.2 Perc.3 Perc.4

D I D I D D I D I D I D I D I D I D I D I D I

Solo

D I D I D I D I

38 Perc.1 Perc.2 Perc.3 Perc.4

D I D I D I D I D I D I A 2 manos Solo A 2 manos

Fuente: Elaboración propia, 2021

Fuente: Elaboración propia, 2021

La parrandera Guanacasteca es un ritmo tradicional en las cimarronas o como se les conoce popularmente las “espanta perros”, y es uno de los géneros más característicos de nuestro folclor, que le ha brindado al país un gran aporte al patrimonio cultural inmaterial.

La parrandera se escribe en métrica de 6/8 y también tiene dentro de su forma a otro ritmo llamado “Danza” es la parte lenta que está en el medio de su estructura y se escribe en métrica de 2/4, posteriormente y después de un platillazo seguido de un golpe de bombo, vuelve el rápido y alegre ritmo del 6/8 para terminar.

Con respecto al platillo seguido del bombo, hay quienes dicen que se está haciendo referencia a prender la mecha y la explosión de las bombetas en los tradicionales fuegos artificiales de las fiestas patronales, aunque existen otras versiones, tal y como lo menciona Balo Gómez, líder del grupo Los de la Bajura de Santa Cruz:

Por ahí salió una historia de que el “CHIN PON” es la simulación de una bombeta al estallar, eso no puede ser, pues la pólvora fue introducida a nuestros festejos hace menos de 100 años por don Custodio Calvo, mismo que trajo las mascaradas y las parranderas pueden tener más de 200 años, al igual que nuestros festejos, solo en la Plaza de los mangos en Santa Cruz, las fiestas tiene más de 100 años de celebrarse en ese lugar, anteriormente se celebraron frente a la iglesia, pues recuerden que estas fiestas son de carácter religioso, aunque con los años eso haya cambiado. (Balo Gómez, comunicación personal, Mayo 2021)

Para describir este ritmo, también se cita al maestro Raziel Acevedo de Santa Cruz, según Sistema de Información Cultural Costa Rica [SICULTURA], (2019):

En cuanto a sus orígenes se manejan varias versiones, por una parte, hay quienes sostienen como Raziel Acevedo que el origen del ritmo es el resultado de la fusión de la cultura aborigen, afrodescendiente y española. Esto basado en la estructura rítmica de seis octavos que posee, lo que asimila a la base que es comúnmente utilizada en las marchas militares que introdujeron los españoles cuando llegaron a América. Además, indica que la inmigración africana agregó una serie de acentos sincopados, que tienen la función de acentuar ritmos débiles como si fueran fuertes y es de esta mezcla que surge el ritmo en la época.

Por otra parte, hay quienes atribuyen el origen del ritmo al paso rápido y alegre del caballo criollo costarricense como menciona Ronald Estrada había necesidad de un ritmo nuevo y aquellos con afición por la música inventaron el 'paso caballito' que tocaban con el quijongo y la carraca (quijada de buey), al que llamaron así porque simulaba el paso del caballo criollo guanacasteco, una vez que se perfeccionó el ritmo se hizo muy famoso en las 'parrandas' como se le conoce a las fiestas patronales y bailes del pueblo. Luego de esto se integró la marimba y la gente empezó a pedirle a los músicos que tocaran una "parrandera". Así fue como finalmente se le empezó a llamar al ritmo localmente. (párrs. 2-3)

Indistintamente de cual sea la explicación de su origen todos concuerdan con que el ritmo ha significado un gran aporte, no solo a la cultura guanacasteca sino a la idiosincrasia del costarricense.

BIBLIOGRAFÍA

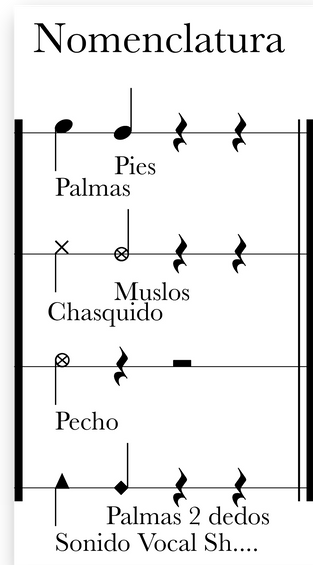
Fallas, J.M. (s.f.). Historia del Calypso Limonense: SICULTURA. Recuperado de <https://si.cultura.cr/es/manifestaciones-culturales/historia-del-calypso-limonense>

Sistema de Información Cultural Costa Rica. (2019). Ritmo de Parrandera. Recuperado de <https://si.cultura.cr/manifestaciones-culturales/ritmo-de-parrandera>

Se adjuntan una lista de reproducción con enlaces de la interpretación de la suite: <https://youtube.com/playlist?list=PL0czhe2cSFJOCMeciQYpJcehQ8RINKc6g>

GLOSARIO

- Imagen de los tipos de golpe utilizados en la escritura de la suite

Fuente: Elaboración propia, 2021

- **Términos:**

- **Tambito:** ritmo popular del folclor costarricense escrito en métrica musical de 3/4. Para muchos es el ritmo nacional de Costa Rica.
- **Parrandera:** ritmo popular del folclor costarricense, específicamente de la provincia de Guanacaste, es un ritmo alegre y muy rápido escrito en métrica musical de 6/8.
- **Danza:** Es la sección lenta del ritmo de la Parrandas anteriormente descrito, por lo general se escribe en métrica musical de 2/4.
- **Bombeta:** se refiere a una carga explosiva que se usa para alegrar las fiestas, las cuales hacen mucho ruido pero no provocan ningún daño, tiene un sonido característico al encender la llama y posteriormente la explosión.
- **Quijongo:** es un instrumento costarricense de origen africano que, junto a la marimba, es muy característico de la provincia de Guanacaste, sobre todo por su influencia en la producción musical en esta región.
- **Calipso Limonense:** ritmo de origen caribeño que evoluciona y toma su propia forma en Costa Rica, específicamente en la provincia de Limón, escrito en métrica musical de 4/4.
- **Platillazo:** Golpe de dos platillos, uno en cada mano, chocados entre ellos al mismo tiempo por un percusionista.