

ADAPTACIÓN DE 6 CANCIONES DE LAS 20 *PIEZAS FÁCILES PARA PIANO SOBRE TEMAS MEXICANOS* DE MANUEL M. PONCE A INSTRUMENTOS FABRICADOS CON MATERIAL ALTERNATIVO PARA NIÑOS DE 7 A 15 AÑOS

Morales Rábago Aurora Artemisa (1), Barreiro Lastra Juan Hugo (2)

1 [Licenciatura en Música (Flauta), Departamento de Música y Artes Escénicas. DAAD. CG. Universidad de Guanajuato] | [flautora@gmail.com]

2 [Profesor-investigador, Departamento de Música y Artes Escénicas. DAAD. CG. Universidad de Guanajuato] | [hugo130844@yahoo.es]

Resumen

El objetivo de ésta adaptación a artefactos sonoros fabricados con material alternativo es facilitar material pedagógico dedicado a niños de entre 7 y 14 años, que ofrece la posibilidad de aplicarse en escuelas de escasos recursos orientado al desarrollo del cuerpo y la mente a través de la música con artefactos elementales; además, refleja un tema que actualmente debe importar, que es la formación de una apta educación ambiental desde la niñez, para adoptar una actitud consciente ante nuestro entorno y alternativas que tengan como premisa la preservación de nuestro medio ambiente para el futuro que tiene como soporte el estudio de temas musicales de Manuel M. Ponce enfocado a la cultura tradicional mexicana.

Abstract

The objective of building musical instruments with recycled material is to provide educational resources dedicated to children between ages 7-14, offering the possibility to work in schools with scarcity, developing both body and mind through music. Furthermore it approaches an important subject, which is educating from childhood on environmental awareness and alternative solutions that focus on preserving our environment for the future.

Palabras Clave

Artefactos Sonoros. Música mexicana. Pedagogía.

INTRODUCCIÓN

Seleccionar música de Manuel M. Ponce funciona como estrategia para acercarnos y difundir a los compositores mexicanos que han trascendido e influido en la historia de la composición en México. Las 6 pequeñas piezas seleccionadas, son Danzas y Canciones basadas en temas de origen Indígena creados con escalas pentatónicas evocando la cultura de nuestros antepasados, de esta forma, se recalca la importancia de conservar el valioso patrimonio musical indígena.

El *Diccionario Enciclopédico de Música en México* de Gabriel Pareyón, y *Rostros del Nacionalismo en México* de Yolanda Moreno Rivas fueron principales fuentes de información para que la investigación sobre Manuel M. Ponce en contexto histórico y socio cultural se llevara a cabo de forma eficiente. El libro *Taller de construcción de Instrumentos musicales con materiales reciclables* de Alejandro Buritica fue una fuente de inspiración para la elaboración de artefactos sonoros.

Es menester reconocer la influencia del grupo “Les Luthiers” un afamado conjunto argentino que realiza shows de género humorístico incorporando la música como un elemento fundamental de sus actuaciones, frecuentemente adhiriendo instrumentos creados a partir de materiales alternativos.

Otro proyecto representativo en la construcción es “La Orquesta de Basura” de Cateura Paraguay, fundado por el ingeniero ambiental y director de Orquesta Favio Hernán Chavez, junto con el luthier Nicolás Gómez Martínez, el objetivo de esta iniciativa, parte de enseñar una educación ambiental en comunidades marginales como Cateura, a través de la música. Favio Chávez menciona “El propósito no es crear músicos sino buenos ciudadanos”. En efecto, la música es un medio muy noble, poderoso e influyente en el desarrollo del comportamiento humano y la adquisición de valores morales para una mejor sociedad.

MATERIALES Y MÉTODOS

La elaboración de esta adaptación se basó en el libro de *20 piezas fáciles para piano sobre temas mexicanos de Manuel M. Ponce* que se obtuvo directamente de internet. De la misma forma, se contó con bibliografía adecuada para realizar la investigación en contexto histórico, cultural y biográfico del compositor. [1]

El quinteto de percusión está conformado por una marimba de PVC que hace la función de bajo, armonía y refuerzo de la melodía para lograr contrastes en los matices. Tiene un registro de dos octavas, es la escala diatónica de Do Mayor, de Do₂ a Do₄ y cada tubo contiene una membrana, que consiste en un globo de látex tensado con unas ligas. Como cualidad le da mayor resonancia y más precisión en la afinación.

El instrumento melódico que le sigue es el Botellófono, su registro es la escala diatónica de do y dos notas graves adicionales. (La₄ a Do₆) La afinación es determinada según el nivel del agua que tenga la botella, así como su tamaño. La base es una estructura de madera constituida por una viga en la que cuelgan las botellas sostenidas por dos tablas de madera. Para su practicidad, se crearon unos ganchos que cuelgan de las vigas, así las botellas podrán cambiarse con facilidad o guardar para su transporte.

El siguiente instrumento que conforma el quinteto, es un tambor de garrafón Ciel, para su elaboración, únicamente se cortó su cuello con la finalidad de que adquiriera mayor resonancia. El cuarto instrumento es un Teponaxtle de PVC, únicamente se hizo en el centro un corte en H, una de las lenguas debe ser más corta que la otra. Para estos cuatro instrumentos se crearon baquetas con varillas de madera, las mezas son bolas de mezclilla remojadas en resistol para darle una consistencia más dura.

El último instrumento es un par de maracas, hechas con botellas Bonafont de 255ml, con un puño de lentejas y frijoles.

En la siguiente tabla, se muestran los materiales que se emplearon para la elaboración de los cinco instrumentos fabricados con material alternativo:

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Instrumentos elaborados.	Materiales.	
Marimba	5 tubos de PVC de 4 pulgadas x 1 metro 4 tubos de PVC de 3 pulgadas x 1 metro 7 globos jumbo 8 globos medianos Ligas Base: 1 tabla de madera de 1m, 50 cm de largo x 20 cm 2 tablas de madera de 40 cm x 15cm de ancho	2 vigas de 1m 10cm. Alambre Baquetas: 2 Varillas de madera de 25 cm Mezclilla Resistol Costo aproximado: \$1,000.00
Botellófono	3 botellas de Coca Cola 1l. ¼ Botella de vino 4 botellas Corona de 355ml 1 tabla de 1m 15cm x 10cm 2 tablas de 15 cm x 40cm 1 viga de 1m 15cm	Alambre Baquetas: 2 Varillas de madera de 25 cm Mezclilla Resistol Costo aproximado: \$500.00
Tambor	1 garrafón de agua Ciel Baquetas: 2 Varillas de madera de 25 cm	Mezclilla Resistol Costo aproximado: \$40.00
Teponaxtle	1 tubo de PVC de 4 pulgadas y 30cm de largo Baquetas: 2 Varillas de madera de 25 cm	Mezclilla Resistol Costo aproximado: \$60.00
Maracas	2 botellas de agua Bonafont de 250ml Un puñito de lentajas (por cada botella)	10 granos de frijol (por cada botella) Costo aproximado: \$20.00

[2] Manuel M. Ponce destaca como pianista, catedrático y compositor precursor del nacionalismo mexicano, nace en la época Porfiriana en la que la música, interpretada en teatros y salones de concierto era de influencia europea, y las melodías vernáculas eran rechazadas en el entorno de la escuela compositiva mexicana, solían escucharse mazurkas polacas, vales vieneses, habaneras, seguidillas españolas y pasodobles; destacaban los vales al estilo vienés de Juventino Rosas, la música romántica para piano de Ricardo Castro, predominaba también, la música de compositores como Felipe Villanueva, Gustavo E. Campa y Ernesto Elorduy.

Cuenta entre sus composiciones con un vasto repertorio para piano, guitarra y música de cámara, así como una colección de canciones basadas en las rapsodas, corridos y temas populares tales como La Cucaracha, Cielito Lindo, Marchita el Alma, Las mañanitas y Rayando el sol. Dichos temas solían interpretarse en el periodo de la Revolución Mexicana, y posteriormente Manuel M. Ponce las adapta al repertorio de concierto. Entre sus obras orquestales más destacadas se encuentra: Chapultepec, Concierto romántico para piano y orquesta, Poema elegíaco, Instantáneas, mexicanas, Concierto del sur para guitarra y orquesta y Concierto para violín y orquesta. [3]

Su estilo compositivo va desde el neorromanticismo hasta el impresionismo (influenciado por la escuela de Paúl Dukas), consideraba la música tradicional como un elemento identitario y se valía de ello para imprimir un sello de originalidad en sus obras [4]. Fueron también sus cátedras y artículos publicados sobre la música folclórica, un factor influyente para desarrollar un campo fértil dentro de la escuela compositiva mexicana.

Por ello, considero que las obras de compositores mexicanos como Manuel M. Ponce, pueden replantearse con nuevas ideas de creación para diferentes espacios de formación pedagógica y de esta forma que continúe la trascendencia de dichos compositores.

Canciones y Danzas basadas en temas indígenas

En un breve contexto histórico, la pluralidad de grupos indígenas imposibilita la creación de un concepto preciso que defina su música autóctona de forma unificadora [5]. Es importante ratificar que, la mayor parte de la música que surgió posterior a la colonización es producto del mestizaje e incluso la influencia de los negros de origen bantú. Se cuenta con una gran diversidad de danzas de carácter ceremonioso y temas de amor dedicados a la tierra y cantos de arrullo de diferentes regiones, entre ellas están:

- Temas de veneración: (Danza de los tres colores, Inditas, Migueles)
- Danzas a la tierra: (Danza del maíz, común entre los zoques)
- Danza de animales: (Danza de los tecuanes común entre nahuas; Quetzales, entres los totonacas; Tortugas, entre mixtecos; Danza del Venado, entre los Yaquis, Danza del tigrillo, Pez espada de los cuales solían interpretarse con Teponaxtle, raspadores y sarteles de capullos de mariposa.

Teniendo en cuenta la obra de Ponce nos enfocamos a El libro de *20 Piezas fáciles para piano* publicado en el año de 1937, una época en la que el compositor laboraba como inspector en un Jardín de niños en el que permanecería por tres años. Su trabajo consistía en supervisar las clases de música y llevar repertorio de concierto a las aulas [1]. Fue así como compuso la mencionada colección de piezas para piano y más de 50 obras para coro de niños. Esta publicación está constituida por adaptaciones que él realizó para piano basadas en melodías de comunidades étnicas mexicanas, entre las que destacan: Cielito lindo, las mañanitas, La pasadita, La sandunga, La cucaracha. Los nombres de los temas seleccionados para la adaptación en consecuencia: Canción de los Tamales (basado en un tema Huichol), Danza Yaqui, Los Xtoles (canto maya), Canción de la Lluvia (huichol), Danza de la Lluvia (huichol) y Danza de los Tecuanes (nahua). Éstas obras basados en Danzas y canciones de origen Wixarika, Maya y Yaqui, son pequeños temas creados con escalas pentáfonas con división binaria y ternaria, una armonía rudimentaria y como recurso característico, el esquema “pregunta y respuesta” que evoca la música tradicional Indígena empleada como elemento en sus celebraciones y rituales espirituales.

CONCLUSIONES

La elaboración de la adaptación a instrumentos fabricados con material alternativo resulta ser una propuesta pedagógica fructífera, ya que, por su naturaleza creativa e innovadora, provoca estimular el interés tanto del público como de los alumnos que forman parte del quinteto de percusión, además, siendo una adaptación basada en la música de Manuel M. Ponce proyecta un incentivo cultural, por lo tanto, la originalidad del trabajo radica en llevar la música de Ponce aplicada a la pedagogía, sobre todo en la participación de niños de niveles primaria y secundaria. Lo cual refrenda el aspecto inédito del estudio.

REFERENCIAS

- [1] Pareyón, Gabriel "Diccionario Enciclopédico de Música en Mexico" vol. 2 Guadalajara, México: Universidad Panamericana, 2007
- [2] Diaz Cervantes Emilio y R. de Díaz Dolly, "Ponce, genio de México, vida y época (1882-1948)" sep. de 2003, México
- [3] López Alonso, David, (1971). "Manuel M. Ponce" México" México
- [4] Moreno Rivas Yolanda, (1995). "Rostros del nacionalismo en la música mexicana" México, Universidad Nacional autónoma de México: Escuela Nacional de música,
- [5] Tello, Aurelio, (2010) "La música en México" Panorama del siglo XX México, D. F. Fondo de la Cultura Económica
- Miranda, Ricardo y Tello Aurelio "La música en los siglos XIX y XX" Conaculta
- Saldivar Gabriel "Historia de la música en México" México, 1934
- Buritica Escobar, Alejandro "Taller de construcción de Instrumentos musicales con materiales reciclables" Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Bellas Artes y Humanidades. Licenciatura en Música, 2008