

DICCIONARIO DE
RITMOS, FORMAS
Y GÉNEROS
MUSICALES
POPULARES DE
GUATEMALA

Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela Superior de Arte
Guatemala, junio de 2015

ES
ARTE
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

Créditos

Doctor Carlos Alvarado Cerezo

Rector Magnífico de la USAC

MP. Arq. Héctor Santiago Castro Monterroso

Director Escuela Superior de Arte

Arq. José Leonel Hernández García

Secretario Académico Escuela Superior de Arte

Lic. Ernesto Calderón

Coordinador Licenciatura en Música

Lic. Nery Cano Arreaga

Asesor Planificador

Lic. Helber Amauri Angel Figueroa

Catedrático Curso Música Popular Guatemalteca

Alumnos

Aníbal Zapata Rivera, coordinador

Diego Alejandro García Portillo

Diego Fernando Píril Güit

Dúlcida Claribel García Reyes

Esteban José Tocón Guarcas

Jacqueline Paola Palomo Flores

Jorge Raúl Guarcas Castillo

Luis Alberto Guarcas Castillo

Marco Tulio Peñate Carbonell

Mariano Nemecio Ixtetelá Ajú

Mario Humberto Sánchez López

Marvin Eduardo Coxaj Tzunun

Marvin Gonzalo González Miranda

Miriam Culajay Saquic

Sara Marisol Ortiz Rubio

Verner Jovan Amiel Contreras

Introducción

La elaboración, presentación y propuesta del presente diccionario de música guatemalteca, nació en el curso de Música Popular Guatemalteca, impartida por el maestro Amauri Angel, quien inició en el grupo correspondiente al tercer semestre de Licenciatura en Música de la Escuela Superior de Arte, de la Tricentenario Universidad de San Carlos de Guatemala, la notable iniciativa de la elaboración e investigación, cuyo producto colectivo es este diccionario.

El presente diccionario, presenta un nuevo medio de referencia para investigadores, músicos y población en general, para desarrollar, comprobar y analizar su evolución y presentación artística, para así mismo seguir perpetuando la tradición cultural, musical y artística del país.

Los estudiantes de Licenciatura en Música nos enorgullecemos de completar esta tarea y de permitir a las siguientes generaciones de músicos y alumnos consultar y ser motivados a la investigación en el campo musical y artístico nacional, campo que debe ser explorado lo más pronto posible, para registrar nuestra amada cultura y los inmortales sonidos que hacen eco en los hogares y escenarios de nuestra patria.

Y así damos inicio a este diccionario, esperando que sea de utilidad completa para todo aquel que lo consulte.

Gracias.

Ritmos, Formas Y Géneros Musicales Populares De Guatemala. Ensamblés Musicales.

ALABADO

Forma musical utilizada en la eucaristía. Especie de motete que se canta en las celebraciones religiosas.

Relación con la música guatemalteca:

- *Alabados* de Miguel Zaltrón (Tánchez, 1978:90).

A MANERA DE SON TRADICIONAL O ESTILIZACIÓN DEL SON TRADICIONAL

Frase que identifica la manera cómo debe interpretarse un son que tiene autor pero que pareciera ser de carácter tradicional, es decir, similar a como se toca en las marimbas diatónicas o dúos y tríos de instrumentos musicales en ensamble. Puede decirse que esta forma de ejecución instrumental es una estilización del son tradicional guatemalteco.

Relación con la música guatemalteca:

- *La tapisca del café* de Amauri Angel; *Chicaj* de Alex Job Sis; *Sal negra* de Juan Mateos (Juan Hernández Diego).

BALADA

La balada es un género que ha tenido muchas acepciones en el transcurso de la historia. Puede decirse inicialmente que la palabra francesa *ballade* se utilizó para nombrar a cierto tipo de canción

polifónica, a dos o tres voces, que tenía tres estrofas de siete u ocho versos con un estribillo en los versos finales de cada estrofa. En el *cantus* o voz superior, por lo general se llevaba la melodía de la canción. En Italia, también el término *ballata* era para nombrar a cierta canción, muy parecida al *virelai* francés, también con un estribillo. Fue con Frédéric Chopin que se desarrolló este género al dejar bellas composiciones para piano, es decir, en forma instrumental solamente, aunque también otros compositores como Edvard Grieg, Johannes Brahms y Franz Liszt dejaron un importante legado en este género.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Frédéric Chopin, Johannes Brahms, Franz Liszt, Gabriel Fauré.

Relación con la música guatemalteca:

- *No lloraré* de Margoth Urréjola; *Infamia* de Rafael Gutiérrez Díaz; *Guatemala 4 de febrero* de Jorge Cruz Sáenz; *Sonrisas de mi muñeca* de Conrado Urrutia; *¿Qué has hecho de mí?* de Alfredo Soto; *Amanecer, Ocaso, Balada de amor* de Rafael Castellanos Mendoza; *Al quererte y Creo* de Samuel Isaías Sánchez.

BAMBUCO

Ritmo musical bailable andino colombiano de origen mestizo reconocido como emblema nacional, el cual consiste en una danza basada en el amor, donde se describe el enamoramiento campesino. La expresión de la danza se establece en varias fases: la invitación, el coqueteo, la persecución (con un beso ocasional) y el encuentro o la unión. En casi todo el desplazamiento, los contactos son escasos pero llenos de sensualidad y delicadeza. Al final, el abrazo da el mensaje de que la pareja encontró la felicidad.

La vestimenta de la mujer comprende un sombrero aguadero pequeño, adornado, una blusa de media manga con bordados y poco escote, la falda va adornada con franjas horizontales de vivos colores en contraste, mientras que el traje del hombre está compuesto de pantalón de manta arremangado en las pantorrillas a diferente altura, una camisa bordada en la pechera de tonos muy vivos, un pañuelo en el cuello, un sombrero blanco aguadero, el carriel o morral de caza hecho de cuero, la mulera y el machete. El pañuelo juega un papel protagónico en la danza, útil para el coqueteo y la conquista de la pareja.

Se cree que el término bambuco proviene de la palabra *bambuk*, utilizada para darle nombre a un río de la región occidental africana.

Los instrumentos musicales que intervienen en esta danza son: el tiple, la guitarra, la bandola y el requinto, aunque en algunas regiones se le agrega flautas típicas, pandereta, contrabajo y hasta violín. Dentro de su evolución, presenta también en la época actual versiones musicales de carácter coral y orquestal. El bambuco también es interpretado en la provincia de Esmeraldas, Ecuador.

El **Festival del Bambuco** fue declarado en el año 2006 como Herencia Cultural Nacional por el Congreso de Colombia. Este se celebra en la

ciudad de Neiva, Departamento de Huila, conmemorando las Fiestas de San Pedro y San Juan.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Pelón y Marín, Carlos Julio Ramírez, Espinosa y Bedoya, Dueto Remembranzas, Proto Ramírez, Obdulio y Julián, Hermanos Garzón Duarte, Luis Dueña Perilla, Darío Tobón, el Dueto de Antaño, Garzón y Collazos, Nueva Gente, Conjunto Villa María, Trío Palo Santo.

Relación con la música guatemalteca:

- *Lamento campesino* de Abel Sánchez Sumoza.

BANDAS GUATEMALTECAS DE ROCK O GRUPOS DE ROCK

Grupos musicales cuya principal función es la interpretación de música rock en sus diversas variantes. En la décadas más recientes han surgido muchas agrupaciones, sobre todo de gente joven, que han alcanzado una gran popularidad.

Músicos, autores o grupos:

- Primeros grupos: Los Picapiedra, Los Reyes del Ritmo, Los Marauders, Los Jets, Tabaco, Caballo Loco, S.O.S., Plástico Pesado, Apple Pie, Cuerpo y Alma, Grupo Santa Fe de Guatemala, Abraxas, Siglo XX,
- Décadas actuales: Alux Nahual, Excess, Viernes Verde, Bohemia Suburbana, La Tona, Stress, Legión, Radio Viejo, Stygma, Influenza, Toba, Dharana, Golpes Bajos, Guerreros de Metal, Razones de Cambio, Viento en Contra, Noctis Invocat, Ricardo Andrade y Los Últimos Adictos, Woodser, EXTINCION, Piedras Negras, Sebna, Vox Dei, Locos y Cuerdas, Cassia, Sygnos, Malacates Trébol Shop, Fábulas Aticas, Tijuana Love, Bachata Reagal, Sophia, Sangre Inocente, Andrómeda, Anarkía, Eternal Life, Dklogo, Nova Epica, Artífice, None at Last, Casa Vieja, Los del Parke. Recientemente también The KillerTomato, Mama, Mojarras, A WalkingLegend, Hot Sugar, Skalda2, Miss Lilith, Cóctel, Indhú, Metal Requiem, The Epia, Malicia, Magma, The Aversionist, Virus Bélico, Nova, Tentoshte, Mandrágora, Oruga, Hexe Eye, Ars Magna, Hacha, Traumática, entre otros grupos. Una de las agrupaciones que ha causado sensación las últimas décadas es Sobrevivencia, por difundir canciones en idioma mam en sus presentaciones artísticas. Como dato curioso puede mencionarse que la primera ópera rock *Corazón del Sol Naciente* fue estrenada en 1973.

Relación con la música guatemalteca:

- Diversas composiciones musicales de rock nacional; composiciones de rock adaptadas a la marimba guatemalteca; composiciones musicales en idioma mam del Grupo Sobrevivencia.

BEGUINE

Danza rítmica de salón similar a la rumba, de origen caribeño, proveniente de las islas de Guadalupe y Martinica, mezcla de elementos locales, latinos y franceses. En el idioma creole, *beke* o *begue* es utilizado para referirse a un hombre blanco y *beguine* para una mujer.

El ritmo de la danza es vivo y vigoroso aunque lento, caracterizado por un movimiento marcado de cintura. Los sonidos del beguine más característicos están representados en el clarinete y el trombón, a veces como solistas o a veces en dúos.

Podría decirse que Cole Porter internacionalizó el término *beguine* al escribir la canción *Begin to beguine*, en su álbum *Jubilee* en 1935, la cual, según los especialistas en la materia, es calificada como una polca lenta o más bien una rumba lenta.

No obstante ser un ritmo muy específico, parece ser que en Guatemala se ha tomado una variante de beguine proveniente del ritmo de bolero sudamericano.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Rico's Creole Band, Alan Lomax, Don Barreto & his Orchestra, Cole Porter, Richard Rodgers.
- Temas auténticos: *Begin to beguine*, *Beneath the Southern Cross*.

Relación con la música guatemalteca:

- *Mi vida eres tú* de José Adolfo Gálvez Gaytán.

BLUES

Género musical cantado e instrumental de origen afroamericano de Estados Unidos, surgido de los espirituales negros, canciones de trabajo, canciones de oración y baladas de origen europeo. El término blues significa "tristeza" o "melancolía", aludiendo al pesar de los esclavos sentido en las duras jornadas de trabajo y el recuerdo de familiares ya fallecidos y la nostalgia por sus países de origen.

Se distingue este género por los sonidos característicos de la guitarra y por la armónica. Se escribe en compás de 4/4 y a veces de 2/4, aunque el de ritmo más lento se escribe en compás de 12/8.

Por la década de los 30's, el blues se estandarizó a frases de 12 compases, utilizando por lo general 3 acordes de séptima dominante. Los dos últimos compases del final de los temas del blues se utilizan como rupturas instrumentales, sin voz, de relativa complejidad. Otra característica del blues es el *crushing* (tocar dos notas adyacentes juntas) y el *sliding* (tocar notas de adorno como resbalándose).

Los instrumentos musicales utilizados hoy en día en la interpretación de blues son: guitarra, bajo eléctrico, piano, armónica, batería, saxofón, trompeta, trombón además de las voces de los cantantes.

El blues puede bailarse, a manera del swing, aunque sin patrones fijos de movimiento pero con contacto corporal e improvisación. En su momento, el blues fue tomado también como música diabólica que incitaba a la violencia o a la delincuencia, aunque actualmente es uno

de los símbolos más representativos de la cultura afroamericana y estadounidense.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Comunidades de esclavos negros de Estados Unidos. Charlie Patton, Lonnie Johnson, Blind Blake, Robert Johnson, Son House, Blind Boy Fuller, Leadbelly, Blind Willie McTell, Memphis Jug Band, Robert Wilkins, Memphis Minnie, Bessie Smith, Victoria Spivey, Mamie Smith, Ma Rainey (la Madre del Blues), Otis Rush, John Lee Hooker, Skip James, Willie Dixon, T-Bone Walker, Tampa Red, Leroy Carr, Sam Myers, B. B. King (El Rey del Blues), Bobby 'Blue' Band, Manal (trío), Magic Sam, Johnny Winter, Bobby Rush, Shemekia Copeland, Willie Clayton, John Mayer.
- Temas auténticos: *Ball and chain* de Big Mama Thornton; *My man rocks me* de Trixie Smith; *Dallas blues* de Hart Wand; *Memphis blues* y *St. Louis blues* de William Christopher Handy (quien se autotituló el Padre del Blues); *Crazy blues* de Mamie Smith; *Hoochie coochie man* y *I just want to make love to you* de Willie Dixon.

Relación con la música guatemalteca:

- *¿Por qué?* de Felix Lossi; *Una casita en el cielo* de Adalberto Hurtado; *Antigua soñada* de Ovidio Urizar; *Lágrimas y risas de una madre* de Amauri Angel; *Nocturnal* y *Pequeña* de Enrique Raudales; *Isabel* y *Nunca te olvidaré* de Angel María Melgar; *Amor oriental* y *Palmera* de Salvador Abularach; *Lucita* de Wotzbelí Aguilar; *Luna de miel en Río Dulce* de Francisco David Aldana; *Otra vez mi cielo azul* de Luís Aldana; *Clavel en botón* de Domingo Bethancourt; *Nostalgia* de Maximiliano Boche; *Artistas guatemaltecos* de Guillermo de León Ruiz; *Pienso en usted* de Gervacio García; *Sabor de besos* de Rocael Hurtado; *Patzún de mis recuerdos* de Reginaldo Melgar; *Suspiros de Olga* de Alejandro Orozco.

BOLERO

Ritmo musical de origen caribeño, proveniente de la trova de Santiago de Cuba, escrito en compás de 4/4 o 2/4, de tiempo moderadamente lento, surgido en el siglo XIX. Usualmente la letra de las canciones de bolero trata sobre temas amorosos y melancólicos, llegando a su punto máximo de popularidad con el surgimiento de tríos en México que se dedicaron a perfeccionar este género.

El bolero también es una danza española de finales del siglo XVIII, cuya derivación proviene de la *seguidilla* que es una danza similar en forma de canción de ritmo ternario (3/8 o 3/4) y ritmo alegre la cual es acompañada con guitarras y castañuelas. También se dice que esta danza proviene de la contradanza y la sevillana.

El Bolero de Ravel es una de las piezas instrumentales más famosas en el mundo de la música.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Osvaldo Farrés, Julio Gutiérrez, Agustín Lara, Pedro Flores, Álvaro Carrillo, Los Panchos, Los Tres Ases, Luís Miguel, Libertad Lamarque, Pedro Vargas.

Relación con la música guatemalteca:

- *Desolación* de Víctor Ovidio Pérez; *Como una sombra* de José Luís Velásquez; *Al partir* de Manuel Antonio Catalán; *Mi linda morena* de Valentín del Valle Góngora; *Lo llaman pecado* de Álvaro Contreras Vélez; *Noches de Escuintla* de María del Tránsito Barrios; *Dora Leticia* de José David Mejía; *La carta* y *Una golondrina* de Víctor Manuel Porras; *No pienses*, *Silvia Eugenia* y *María del Socorro* de Julio César Poggio. En Guatemala, los tríos también han promovido los boleros: Los Andariegos de Jutiapa, Trío Los Plumas, Los Murciélagos, Los Cisnes, Los Tres Alfonsos, entre otros.

BOSSA NOVA

Ritmo brasileño instrumental y cantado de corte popular, íntimo y suave, originado en el samba y con influencias del jazz. Sus iniciadores fueron João Gilberto, Tom Jobim y Vinicius de Moraes, quienes produjeron canciones representativas del género. Sus seguidores también promovieron este ritmo, entre ellos se puede mencionar a Durval Ferreira, Carlos Lyra, Roberto Menescal, Grupo Bossa 3, Tamba Trío, Grupo Los Cariocas y Zimba Trío.

Los instrumentos musicales utilizados en esta expresión musical por lo general son: la guitarra, el piano, la batería, las congas, el bajo y el saxofón. La letra de las canciones usualmente evoca la belleza y sensualidad de la costa brasileña con su clima agradable.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Tom Jobim, Vinicius de Moraes, João Gilberto, Milton Nascimento, Maria Bethania, Jorge Ben.

Relación con la música guatemalteca:

- *La chica de Ipanema* grabada por la Marimba de Concierto de Bellas Artes y otros grupos marimbísticos guatemaltecos. *Nos enamoramos en abril* de Guillermo de León Ruiz; *Después de la tormenta* de Amauri Angel; *Bailando bossa nova* de Leonardo Mazariegos; *Baila cariñito* de Angel María Melgar; *Tacatic* de Mario Tactic.

CANCIÓN

La canción se define como una composición musical con letra, estructurada para la voz humana, usualmente con acompañamiento de uno o más instrumentos musicales. Puede estar escrita para un solista, un dúo o más voces. También puede ser interpretada por un coro, con lo cual a veces se prescinde de acompañamiento musical.

Existen diversos tipos de canciones, con rima y sin rima, de corte sacro o profano, pero la mayoría tiene características líricas.

La canción puede estar inmersa dentro de la composición escolástica (canción lírica y poética), dentro de los ámbitos vernáculos (canción

folclórica) o también dentro del aspecto popular (canción moderna), cada una de ellas, cumpliendo un papel importante de difusión cultural, de fortalecimiento de la identidad de los pueblos o simplemente de entretenimiento.

En las últimas décadas, la canción popular moderna es la que ha tenido mayor promoción y difusión, gracias al surgimiento de cantantes en todos los países del mundo, siendo una actividad muy lucrativa.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Artistas de todos los países en el mundo.

Relación con la música guatemalteca:

- Mencionada por Dieter Lehnhoff en el período colonial de Guatemala. Canciones de o interpretadas por Alicia Azurdia, Paco Cáceres, Carlos del Llano, Mildred y Manolo, Ricardo Arjona, Gaby Moreno, Leonel Vacaro, Mario Vallar, Elizabeth de Guatemala, Paco Pérez, Onelia Sosa, Annaby, César de Guatemala, Daniel Chinchilla, Adolfo de Guatemala, Fabiola Rodas, Carlos Peña, Fabián Brindis, Roberto Rey.

CANCIÓN DE CUNA

Forma musical utilizada para adormecer y tranquilizar a los bebés e infantes. Por lo general contiene elementos melódicos sencillos y de fácil memorización.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Dolores Batres de Zea, Jesús María Alvarado.

Relación con la música guatemalteca:

- *A la roro niño* (villancico tradicional); *El mishito* (son tradicional anónimo, composición atribuida a José María Muñoz, recopilación atribuida a Antonio Vidal).

CANCIÓN DE TRABAJO

Expresión musical propia de los *negros* asentados en diversas regiones del continente americano, quienes fueron traídos como esclavos y fueron parte importante del desarrollo económico de las colonias españolas, inglesas, holandesas, francesas y portuguesas. En España también se da este tipo de expresión musical, sobre todo en los grupos de labradores.

Por lo general las canciones de trabajo se basan en temas cotidianos de la producción, tales como la pesca, la fabricación de canoas, cultivos, construcción de casas, la elaboración de la comida, entre otros, que forman parte de su cultura popular tradicional. En su mayoría son cantadas sin acompañamiento musical (*a capella*) en el lugar mismo donde se desarrollan las faenas diarias. Se consideran como las precursoras del *blues*.

En Guatemala, encontramos estas canciones de trabajo en el área garífuna de Livingston y Puerto Barrios en el departamento de Izabal.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Esclavos africanos que llegaron a varias colonias de América, sobre todo Estados Unidos; grupos de labradores en España; pueblo garífuna de Guatemala.

Relación con la música guatemalteca:

- Canciones de trabajo o *laremuna wadaguman* de Livingston, Izabal.

CHACHACHÁ, CHA-CHA-CHÁ O CHA-CHA

Ritmo musicalailable oriundo de Cuba, escrito en compás de 4/4, de carácter alegre y movido. El danzón cubano, que a su vez proviene de la *habanerao contradanza*, dio origen a otros ritmos musicales, como el *danzón-chá*, el *chachachá*, el *nuevo ritmo*, la *pachanga* y el *mambo*, mediante la introducción de una síncopa más marcada.

Durante los 50's, el danzón evolucionó su estructura rítmica y musical, con la introducción de una sección denominada *bolero* y *chachachá*, que comprendía una melodía cantada. El *chachachá* también es llamado por lo consiguiente *bolero-chachachá* y se atribuye su introducción a Enrique Jorrín.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Enrique Jorrín.

Relación con la música guatemalteca:

- *Ana María* de David Hurtado; *Sólo pienso en ti* de Alejandro de León; *Perucho* de Enrique Izquierdo; *¿Qué vamos a hacer?* de Juan Lossi Samayoa; *Rosa Guillermina* de José Manuel Meléndez; *Canilla de leche* de Orlando Menéndez Lechuga; *Los AA* de Alfonso Audaz Sierra; *San Cristóbal* de Mario Tactic; *Sofía Anayté* de José Antonio Vásquez.

CHARANGA

Término utilizado en Cuba para describir un grupo musical que cuenta con piano, flauta, violín, pailas (sartenes), contrabajo y güiro, al igual que las danzoneras. También se les llama fanfarrias. En España (Levante y el norte) están integradas por un grupo pequeño de músicos (de 8 a 15) que interpretan instrumentos musicales de viento y percusión en desfiles y festejos sociales. Por extensión se aplica este término a un ritmo bullanguero y festivo. Originalmente, las charangas eran grupos musicales de los regimientos militares españoles a finales del siglo XIX y principios del XX.

Las charangas son ensambles musicales que interpretan ritmos como la *guaracha* y el *songo* (son y rumba mezclados).

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Charanga del Regimiento de Cazadores de Reus, Charanga del Regimiento de Cazadores de Arapiles.

Relación con la música guatemalteca:

- *Almolonga* de Orlando Menéndez Lechuga.

CHOTIS

Ritmo musicalailable cuyo origen se remonta a Bohemia, antiguo reino europeo, hoy enmarcado dentro del territorio occidental de la República Checa (1 de enero de 1993). El término proviene del alemán *schottisch* que significa escocés, aunque puede confirmarse que esta danza es oriunda de la región centroeuropea. Estuvo en boga en Europa en el siglo XIX y posteriormente se hizo muy popular en América. Su característica principal se establece por ser un baile en pareja, cuyos integrantes se desplazan agarrados de la mano, dando tres pasos a la izquierda, después tres a la derecha y giros a voluntad. En la actualidad el chotis se ha convertido en el baile tradicional de Madrid, España, donde históricamente se ha documentado haber llegado en el año de 1850 y estrenado en el Palacio Real. La música la define un organillo, mientras la mujer realiza giros alrededor del hombre y éste a su vez gira sobre su eje. La indumentaria de la pareja de chulapos suele ser un mantón de Manila y pañolón sobre la cabeza en las mujeres y pantalón rayado, chaleco y gorra con visera en los hombres.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Luís Angel Monzón (El rey del chotis), Agustín Lara, Rafael Oropesa, Juventino Rosas, Tomás Bretón, Federico Chueca.

Relación con la música guatemalteca:

- *Amistad y cariño* y *Sueños del corazón* de Agustín Ruano; *Las ilusiones*, tradicional de El Petén; *Pie de lana* de Jorge Cruz Sáenz; *Canto a España* de Arturo Méndez Cifuentes; *Adoro a todas las madres* de Cupertino Soberanis; *Antaño* de Samuel Isaías Sánchez Romero; *Jalapa* de Roberto Rodríguez Beteta.

CHUGÚ

Ritmo musical propio del grupo garífuna, asentado en Livingston y Puerto Barrios, en el departamento de Izabal. Ceremonia de la espiritualidad, donde se hace un llamado a los ancestros para que permanezcan entre la comunidad.

Músicos, autores, etnias o grupos que han cultivado este género:

- Pueblo garífuna de Belice, Guatemala y Honduras.

Relación con la música guatemalteca:

- Música tradicional del pueblo garífuna en Livingston, Izabal.

CHUMBA

Ritmo característico del grupo garífuna asentado en Livingston y Puerto Barrios, departamento de Guatemala. Consiste en un baile en el que se dramatizan los quehaceres domésticos de la mujer y del campo del hombre, tales como: la elaboración de alimentos, la pesca, la recolección de raíces comestibles.

Músicos, autores, etnias o grupos que han cultivado este género:

- Pueblo garífuna de Belice, Guatemala y Honduras.

Relación con la música guatemalteca:

- Música tradicional del pueblo garífuna en Livingston, Izabal.

CONCERTANTE PARA PÍCOLOS

El concertante o *concertato* es un segmento operístico donde los personajes cantan en forma conjunta con el coro a manera de contrapunto. También suele ser un fragmento musical donde intervienen voces o instrumentos combinados como un todo. Asimismo, se entiende como la polifonía mezclada con música instrumental.

La flauta *piccolo* (pequeño en italiano) o pícolo es un instrumento musical muy agudo y, por asociación, se la designado el nombre de pícolos a los registros más agudos de la marimba.

El concertante para pícolos es una forma musical guatemalteca cuya composición es específica para su interpretación por un ensamble de marimba, donde los pícolos o *piccolos* que son los registros más agudos llevan la parte protagónica de cada obra musical. Una característica de esta forma musical es el hecho de que se necesita mucha destreza por parte de los marimbistas que interpretan los registros de pícolo. Por lo general, las composiciones destacan la interpretación virtuosa de los pícolos, quienes llevan también la dirección musical del ensamble.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Luis Delfino Bethancourt, Benedicto Ovalle, Jesús Castillo, Higinio Ovalle, Leopoldo Ramírez Ruíz.

Relación con la música guatemalteca:

- *Ave Lira* de Luis Delfino Bethancourt; *Clarineros* de Benedicto Ovalle; *Fiesta de pájaros* de Jesús Castillo; *Amor en la cumbre* y *El pastor y sus ovejas* de Leopoldo Ramírez Ruiz; *Capricho Ovalle* de Higinio Ovalle; *Escalas en marimba* de Efraín Tánchez; *Canarios* de Celso Hurtado.

CONCERTINO PARA MARIMBA Y ORQUESTA

El concertino es una forma musical desarrollada para mostrar las capacidades de tesitura y ejecución solística de instrumentos musicales diversos. En el caso de Guatemala, se ha compuesto solamente una obra de este tipo para marimba cromática.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Jorge Sarmientos.

Relación con la música guatemalteca:

- *Concertino en La menor para marimba y orquesta* de Jorge Sarmientos.

CONGA

Danza cubana muy popular en los 40's, de origen africano, posiblemente tenga una relación filológica con el país El Congo. Se escribe en compás binario y su característica es la forma alegre en que se dan tres pasos continuos seguidos por un marcado movimiento de

todo el cuerpo, sobre todo las caderas, formando a veces una larga fila de danzantes que realizan uniforme e imitativamente los mismos movimientos, al compás de instrumentos musicales de percusión y metales. Se puede apreciar esta expresión musical en varias películas producidas en México. Es muy popular durante la época de Carnaval.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Ernesto Lecuona, Arsenio Rodríguez, Mongo Santamaría, Rafael Ortiz, Eliseo Grenet, Machito.

Relación con la música guatemalteca:

- *Para Vigo me voy* de Ernesto Lecuona interpretada por coros guatemaltecos.

CONTRADANZA

La contradanza es un género musical y dancístico de ritmo rápido, escrito generalmente en compás binario, popular a finales del siglo XVIII en Europa, adoptada por la Corte de Francia, donde varias parejas bailaban en forma coordinada. El origen de la contradanza debe buscarse en la country dance (música campestre o rural) de Gran Bretaña, donde adquirió mucha aceptación para extenderse por toda Europa. Músicos connotados como Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven compusieron en este género.

La contradanza petenera aún persiste, quizás debido a la tradición llevada por los inmigrantes que se asentaron en la región del Itzá, que comprende varios municipios del departamento de El Petén. En esta parte del país se dieron muchas influencias culturales europeas, lo cual se colige con la permanencia de varias formas y ritmos musicales como la danza, el chotis, el vals, la mazurca, el zambai, el zambai macho y zapateado.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven.

Relación con la música guatemalteca:

- Interpretación de contradanzas por grupos de marimba cromática en El Petén.

CONVERSACIÓN INSTRUMENTAL

Forma musical que contiene frases interpretadas por uno o más instrumentos musicales en series de preguntas y respuestas, dando a entender que mantienen un coloquio en el desarrollo de los temas. Término propuesto por Amauri Angel Figueroa, al momento de grabar la obra *Cuando el tzijolaj habló*, con la Marimba de Concierto de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deportes.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Amauri Angel Figueroa.

Relación con la música guatemalteca:

- *Cuando el tzijolaj habló* de Amauri Angel.

CORRIDO

Ritmo tradicional de carácter rápido y festivo, cuyos orígenes provienen del romance español. También se le conocía como *salteado* y era una expresión musical cantada al mismo tiempo que baile muy popular en Castilla y León, en los siglos XIX y las primeras décadas del XX. Los temas que enfocaba el corrido, cuya estructura literaria consistía en cuartetas, eran relacionados a la vida, al amor, a ciertos personajes, con un gran sentido de humor y a veces picaresco o de carácter heroico.

Por lo general, los corridos actuales poseen letra que describe a un personaje, una región o un acontecimiento, siendo muy apreciados en el suroccidente y oriente de Guatemala, donde se interpreta con guitarras, acordeones y a veces bandolón o guitarrón (término para nombrar a un contrabajo de 4 cuerdas sostenido en la cintura por una banda de tela).

El compás utilizado en los corridos puede ser 4/4 o 3/4 y describe la historia de algunos personajes, alguna región o pueblo, temas amorosos, etc., como canciones de los sectores bajos y medios de la sociedad mexicana y guatemalteca.

En la interpretación por marimbas, se interpretan corridos binarios, siendo los más famosos *El caitudo* y *La iguana* de Oscar Noriega; *Chicha fuerte* de Enrique Barrios Morales; *Soy de Zacapa* y *¡Viva San Marcos!* de José Ernesto Monzón. En el Departamento de San Marcos, al occidente de Guatemala, es común escuchar corridos en las marimbas sencillas o diatónicas.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Mariachis mexicanos, Antonio Aguilar, Cuco Sánchez, Pedro Infante, Vicente Fernández, mariachis guatemaltecos, grupos tradicionales y cantantes del oriente de Guatemala, marimbas diatónicas guatemaltecas, marimbas- orquestas guatemaltecas.

Relación con la música guatemalteca:

- *Chicha fuerte* de Enrique Barrios Morales; *El caitudo* y *La iguana* de Oscar Noriega Villatoro; *Soy de Zacapa* y *Viva San Marcos* de José Ernesto Monzón; *¿Por qué será?* de Guillermo Fuentes; *Guatemala* de Rocael Hurtado; *La feria de mi pueblo* de Valentín del Valle Góngora; *La campesina* de Eduardo Tánchez; *El plazo* de Miguel de la Roca Tánchez. Corridos mexicanos interpretados por marimbas en el suroccidente de San Marcos: *El caballo ensillado*, *La calandria*, *Cuatro milpas*, *Hace un año*, *El corrido de Juan Charrasqueado*, *Corrido del caballo blanco*, *La Martina*, entre otros. Se hizo muy famoso el Cuarteto Los Humildes de Guanagazapa, Escuintla y en la reciente década, se mantiene muy activo El Campero del Norte, cuyo nombre es Francisco de Jesús Garrido, oriundo de Sanarate, El Progreso, promoviendo los corridos guatemaltecos.

CUECA

Género musical y dancístico de Sudamérica, especialmente de Perú, Chile, Colombia, Argentina y Bolivia que consiste en baile de parejas con un marcado movimiento. Se escribe en compás de 3/4 o 6/8 y por lo general se compone en tonalidades menores.

Anteriormente se le llamaba *zambacueca* o *zamacueca*, de donde obtiene su nombre. Estas expresiones posiblemente vengan de los términos *zamba* o *samba* que significan *baile* y el de *cueca*, que viene a ser *el actuar de la gallina luego de poner sus huevos* (clueca).

Los instrumentos musicales utilizados en la cueca por lo general son: acordeón, arpa, contrabajo, guitarrón, guitarra, piano, pandero, tormento.

La cueca es en la actualidad el baile nacional chileno.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Hilario Cuadros, Hugo Monzón, Félix Pérez Cardozo.
- Temas auténticos: *Las del Parral* de Hilario Cuadros y Benjamín Miranda; *Cochero 'e plaza* de Hilario Cuadros; *Póngale por las hileras* de Félix Dardo Palorma; *Así es Tarija* de Huáscar Aparicio; *La violeta y la parra* de Jaime Atria; *Los sesenta granaderos* de Hilario Cuadros y Félix Pérez Cardozo; *El regreso* de Matilde Casazola; *Esa chiquilla que baila* de Rosa Vasconcelos; *Las dos puntas* de Osvaldo Rocha y Carlos Ocampo; *La caraqueña* de Nilo Soruco; *Vinito patero* de Coletti y Alberto Rodríguez; *Los lagos de Chile* de Petronila Orellana; *Morir cantando* de Hugo Monzón; *Adiós, Santiago querido* y *El marinero* de Segundo Zamora.

Relación con la música guatemalteca:

- *Los de Cobán* de Alfonso Sierra.

CUMBIA

Ritmo musicalailable originario de Colombia y Panamá, escrito en compás binario, es la mezcla de elementos africanos, indígenas locales e hispanos, de ritmo alegre y festivo, con delicados movimientos seductores llenos de sensualidad.

La palabra cumbia parece tener diverso origen. Por un lado, algunos investigadores sostienen que proviene de la expresión bantú *cumbé*, baile de origen africano. Los *cumbes* eran habitantes de Bata, hoy capital de Guinea Ecuatorial (África). Asimismo, la palabra cumbia parece provenir de *cumbague*, cacique del reino Pocabuy, asociado a los bailes y las juergas. En esta región cada vez que moría el cacique, aparecía la cumbia y se bailaba alrededor del difunto. Otra versión establece que cumbia puede ser la apócope de *cumbamcha* (de *kumba*, gentilicio mandinga occidental africano). Además, es importante conocer que las voces *kumba*, *kumbé* y *kumbí* significan “tambores” en Las Antillas, incluido el de cumbia, con la sustitución de la letra k por la c., mientras que *nkumbi* es un tambor entre los congos. La palabra *kumba* o *cumba* tiene el significado de “gritería” o “regocijo”, y por asociación se asemeja a la cumbia actual. El golpe o *beat* de tambores

de la cumbia también se puede encontrar en la música yoruba de Nigeria.

En Cartagena de Indias también era conocida la cumbia como *mapalé*. Los instrumentos musicales utilizados en la cumbia son: tambores (llamador -de pecho o de pie-, alegre, tambora), maracón (maraca grande) flauta de millo (pito atravesado), gaita (hembra, macho y corta) guache (idiófono de guagua o bambú), guacharaca o carrasca (idiófono raspado), maracas, caja (tambor cónico), hojita de limón, clarinete, acordeón. También en la cumbia moderna se utiliza la guitarra eléctrica, güiro, claves, conga, rabel, mejorana (pequeña guitarra española) saxofón, trompetas, teclado, timbales con cencerro (timbaletas), entre otros.

La región de influencia y dispersión inicial de la cumbia se encuentra en la costa Caribe, alrededor del río Magdalena, la depresión Momposina (reino Pocabuy sobre el río Tucurinca, actual Magdalena) y los Montes de María, en Colombia, con dirección a la costa atlántica de Panamá.

El **Festival Nacional de la Cumbia “José Barros”** fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Congreso de Colombia en el año 2013, actividad que se celebra cada año en El Banco, Magdalena (territorio chimila). En el *Carnaval de Barranquilla* se realizan concursos de cumbia y para eso se dispone de la Avenida 40 para la sede del “cumbiódromo” durante los días de carnaval. Además se celebra anualmente el **Festival Nacional de Cumbiamba** en Cereté, Córdova, el **Sirenato de la Cumbia** en Puerto Colombia, Atlántico, el **Festival de Cumbia Autóctona del Caribe Colombiano** y el **Festival de Bailadores de Cumbia** en Barranquilla.

La indumentaria utilizada por los bailarines es: para las mujeres faldas amplias (llamada pollera en Panamá) y blusa cerrada de mangas tres cuartos con volantes o blusa escotada con un volante grande que rodea los hombros, varios manojos de velas encendidas, collares de variados colores y en la cabeza ramilletes de cayenas (flores malváceas). Los hombres utilizan pantalón blanco anudado en la parte trasera y camisas blancas de cuello redondo con pechera muy adornada, mangas largas y puño cerrado, además de un pañolón rojo alrededor del cuello, un sombrero *concha de jobo* o *vueltaio*, mochila y una funda sin machete en la cintura.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Tribus pocabuyes colombianas, Lucho Bermúdez, Los Hispanos, Los Corraleros de Majagual, Los Graduados, Juaneco y su Combo, Los Mirlos, Los Destellos, Cuarteto Continental, La Sonora de Tommy Rey, Bovea y sus Vallenatos, Luis Carlos Meyer, Cuarteto Imperial, Luisín Landáez, Juan Carlos Denis y su Grupo Los del Bohío, Los Hermanos Cortés, Víctor Leiva, Jorge Paladino, Los Alegres de Ticuantepe, Billo’s Caracas Boys, Jorge Carballo, Amparo Jiménez, Los Melódicos, Los Hermanos Flores.
- Temas auténticos: *Cumbia de la paz*, *La piragua*, *La pollera colorá*, *Cumbia Cienaguera*, *Macondo*, *La bala*, *La cumbia folclórica*.

Relación con la música guatemalteca:

- Cumbias interpretadas por diversos grupos musicales y marimbas comerciales. *Bailando contigo* de Alfonso Sierra; *Vidita vidita* de Joaquín Coronado; *Frente al mar* de Tito Coto; *Muñequita de marfil* de Cupertino Soberanis; *Ten cuidado amigo* de Humberto Alvarez Paredes; *Normita* de José David Mejía; *Barriletes de Sumpango* de Nazario Rucal; *Colonia Maya* de Gervacio García. El grupo guatemalteco que ha trascendido en la última década es Miseria Cumbia Band. También está Karabela Orquesta que impulsa la cumbia fiesterera.

DANZA

Ritmo musical petenero de carácter alegre y festivo interpretado por lo general en marimba cromática. Se escribe usualmente en compás de 6/8 o 12/8 y algunas de las composiciones cuentan con una parte inicial (tema A) escrita en compás 2/4 o compás binario.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Marimbistas tradicionales de El Petén. La Gana Bollos, Ecos del Itzá, La Voz del Pueblo, Las Novedades, Ujuum Mayab, Alma Itzalana.

Relación con la música guatemalteca:

- *La cerveza*, *La cabeza*, *Después del rezo*, tradicionales de El Petén, Guatemala.

DANZA INDÍGENA

La danza debe entenderse como el *arte de expresar los sentimientos, las emociones y habilidades creativas a través del movimiento corporal controlado y el desplazamiento espacial en un ambiente determinado, con un acompañamiento musical o patrón rítmico específico* (Angel, 2015). El término indígena, aunque muchas veces se utiliza en forma peyorativa y con fines segregacionistas, denota lo autóctono, lo propio de un país, lo que es originario de un lugar específico.

La danza indígena viene a ser una expresión coreológica propia de los pueblos autóctonos de un país, por lo tanto es tradicional, anónima y transmitida de generación en generación por medios asistemáticos.

Existen muchas danzas tradicionales en Guatemala, algunas de origen prehispánico y otras de influencia colonial con aportes africanos. Algunas de estas danzas han sido recopiladas en suites indígenas, como *El Paabanc*, *El Urram*, *Bodas en San Juan Sacatepéquez*, entre otras.

Jesús Castillo utiliza el término danza indígena para referirse a las danzas tradicionales que recopiló, como uno de los pioneros en la investigación etnomusicológica dentro del país.

Músicos, recopiladores o especialistas que han investigado este género:

- Jesús Castillo, Manuel Juárez Toledo, Zoel Valdez, Carlos García Escobar, Julia Vela, Lucía Armas, Antonio Flores, Judith Armas.

Relación con la música guatemalteca:

- Danzas tradicionales del torito, de mejicanos, de moros y cristianos, de diablos, de gracejos, de convites, etc.

DANZA OPERETA

La danza es el *arte de expresar los sentimientos, las emociones y habilidades creativas a través del movimiento corporal controlado y el desplazamiento espacial en un ambiente determinado, con un acompañamiento musical o patrón rítmico específico* (Angel, 2015).

Por su lado, la opereta es un género escénico y musical que consiste en un tipo de ópera con partes ya sea musicales, habladas, bailadas y/o cantadas, por lo general de un carácter alegre pero trivial o bufo.

La danza opereta se debe entender en nuestro contexto como un género musical académico para ser interpretado por una orquesta o un grupo profesional de músicos, con el cual uno o más bailarines realizan determinados movimientos coreográficos. Por poseer Guatemala una serie de ritmos coreológicos también debe entenderse que la forma *danza* puede constituir un género propio, como emulando las manifestaciones propias de los grupos sociales diferenciados del país, de origen maya.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Ricardo Ruano Rosales.

Relación con la música guatemalteca:

- *Tecún Inmortal* de Ricardo Ruano Rosales.

DANZA SINFÓNICA

Una de las primeras manifestaciones del hombre, con fines mágicos o guerreros, fue la realización del movimiento corporal controlado. Podemos inferir que los desplazamientos alrededor de una fogata o al momento de celebrar las juntas tribales, permitieron desarrollar cierta habilidad rítmica mediante el acompañamiento de rústicos instrumentos musicales, lo cual condujo al perfeccionamiento de toscas y naturales estructuras coreológicas. A imitación de las aves, la selección de pareja también debió implicar el desarrollo de algunas habilidades dancísticas o escénicas para llamar la atención y por lo tanto se generó la danza como expresión humana desde los albores de la civilización.

La danza es el *arte de expresar los sentimientos, las emociones y habilidades creativas a través del movimiento corporal controlado y el desplazamiento espacial en un ambiente determinado, con un acompañamiento musical o patrón rítmico específico* (Angel, 2015).

A su vez, la sinfonía generalmente es una forma musical orquestal con cuatro movimientos, cada uno con estructura y ritmo (tiempo) diferente. Se interpreta por lo común como preámbulo a las óperas y obras teatrales, aunque en la actualidad, por considerarse una obra completa, es usual su programación en la mayor cantidad de conciertos orquestales del mundo.

En algunos países, la palabra danza denota una forma musical específica. Por lo tanto, la danza sinfónica debe entenderse como una forma musical orquestal destinada a ser interpretada para realizar movimientos coreológicos por un bailarín o un grupo de ellos. Su estructura debe ser compleja y utilizar recursos técnicos y académicos desde el punto de vista musical y coreográfico, en contraposición a *danza indígena* o *danza tradicional*.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Jesús Castillo.

Relación con la música guatemalteca:

- *Danza sinfónica del Ocaso, Danza Sinfónica Proceso Hierática, Danza Sinfónica Minuet Maya, Danza Sinfónica Telas Mágicas* de Jesús Castillo.

DANZÓN

Música cubana de parejas escrita en compás de 2/4, propia de la década de los 20's, muy popular en México, Guatemala y otros países latinos. Su naturaleza de contratiempos musicales parece venir de la *contradanza (habanera)* y el *cinquillo*.

En las orquestas de danzón usualmente se tocaba con violines, contrabajo, trombón, clarinete, trompeta, cornetín y güiro, aunque posteriormente se introdujeron otros instrumentos musicales como el piano y las pailas (sartenes). Se atribuye a Miguel Faílde Pérez su estructuración como forma musical, tras componer y estrenar el danzón *Las alturas de Simpson* en 1879.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Manuel Saumell, Tomás Ponce, Agustín Lara, Miguel Faílde, Raimundo Valenzuela, Toña La Negra, Orquesta Belisario López, Acerina y su Danzonera, Arcaño y sus Maravillas, Arturo Márquez,

Relación con la música guatemalteca:

- *Danzón* de Belarmino Molina; *Una caricia para ti* y *Llegarás a quererme* de Salomón Argueta; *Patchulí* de Miguel de la Roca Tánchez; *¿Quién te quiere como yo?* De Bernardo Enríquez Juárez (Nayo capero); *Bajo la sombra de tus ojos* de Emilio Alfredo García; *Myriam Aracely* de Luís García; *América Libertad* y *Monja Blanca* de David Hurtado; *Bajo palmeras* de Manuel Hurtado; *Tu boca es como una flor* de Rafael Ibarra; *Sonia Elizabeth* de Mario Lobos; *Danzón para recordar* de Amauri Angel; *Cristina* de Juan Lossi Samayoa; *En tus besos me deleito* de Jorge Mazariegos; *Isabel* de Higinio Ovalle; *Amparito* de Froilán Rodas Santizo; *Danzón para Amada* y *María Alejandrina* de Leopoldo Rodas Santizo; *Angelita* de Humberto Rodas Sigüenza; *Cuando te olvidas de mí* de Mario Tactic.

ESCENA CORTESANA

Composición musical cuya inspiración proviene de las historias de personajes acaecidas en épocas gloriosas del imperio maya en

Guatemala, en el cual debieron existir cortes o acompañantes de los soberanos, que seguramente cumplían una función de carácter político y suntuoso. Leopoldo Ramírez Ruiz menciona el término “escena cortesana” mediante la elaboración del tema musical *El tum quiché*, referido al instrumento musical idiófono prehispánico, que consiste en un tronco vaciado y dos lengüetas en forma de letra H mayúscula, que sin duda fue utilizado para dar la bienvenida a los gobernantes o príncipes maya-quichés, por medio de las embajadas que llegaban a las comarcas para ofrendar objetos utilitarios, como plumas de quetzal, pepitas de cacao, adornos de jadeíta, frutas tropicales, productos de obsidiana, entre otros.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Leopoldo Ramírez Ruiz.

Relación con la música guatemalteca:

- *El tum quiché* de Leopoldo Ramírez Ruiz.

ESCENA PASTORAL

Tema musical cuya composición denota la inspiración basada en cuadros costumbristas o ambientes campestres. Guatemala se presta para este tipo de expresión musical, sobre todo en la región del altiplano occidental, donde la vida en el área rural transcurre de una manera tranquila, en la cual las familias sobreviven a través de la producción agrícola de autoconsumo, tanto como el cuidado y provecho de ganado lanar o vacuno.

Es Leopoldo Ramírez Ruiz quien primeramente utiliza el término “escena pastoral” con un sentido alegórico y representativo de aspectos paisajísticos de Guatemala, tras haber nacido en el municipio de San José El Rodeo, San Marcos. A través del tema *Vamos a Serchil*, el compositor transporta al oyente directamente a los bosques nublados y planicies de la meseta central del departamento de San Marcos, donde transcurren diversas actividades de vida pastoril.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Leopoldo Ramírez Ruiz.

Relación con la música guatemalteca:

- *Vamos a Serchil* de Leopoldo Ramírez Ruiz.

ESTUDIO PARA MARIMBA

Forma musical académica compuesta para complementar la metodología de enseñanza-aprendizaje de la marimba guatemalteca dentro de los ámbitos escolásticos o académicos. Puede ser para una, dos, tres, cuatro o seis baquetas.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Robelio Méndez Miranda, Amauri Angel Figueroa.

Relación con la música guatemalteca:

- *Estudio de virtuosismo* de Robelio Méndez; *Estudio para cuatro baquetas Nos. 1 y 2* de Amauri Angel Figueroa.

FANTASÍA GUATEMALTECA

La fantasía es una pieza musical de estructura y temática libre, aunque algunas composiciones tratan sobre temas de óperas u otras obras musicales.

La fantasía guatemalteca es más bien una obra de carácter académico con temas musicales tomados de la tradición local, tomando en cuenta los giros melódicos de instrumentos musicales autóctonos, tanto como las variaciones de ritmos vernáculos. En su estructura son notorios los elementos académicos o escolásticos que se reflejan en el manejo de la armonía y el desarrollo temático, aunque no tiene normas fijas y claras de composición.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Abraham Pérez Rosales, Efraín Tánchez, Julio César Poggio, Guillermo de León Ruiz.

Relación con la música guatemalteca:

- *Árbol Panamericano* de José Abraham Pérez Rosales; *Fantasía No. 1* de Efraín Tánchez; *Concierto de un ruiseñor* de Julio César Poggio; *Artesanías* de Guillermo de León Ruiz.

FANTASÍA INDÍGENA

La fantasía es una obra musical de tema libre, de corte académico o escolástico. Al utilizar el término indígena, se asume que los rasgos melódicos y armónicos de su estructura deben utilizarse utilizando elementos autóctonos o indígenas del país. Lo indígena, denota lo autóctono o lo propio de un país. Las composiciones musicales pueden hacer referencia a los grupos sociales mayas, garífunas, xincas o mestizos.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Manuel Salazar Tetzagüic.

Relación con la música guatemalteca:

- *Bajo el cielo de Comalapa* de Manuel Salazar Tetzagüic.

FANTASÍA MAYA

La fantasía, como forma musical de estructura y temática libre, es muy apreciada en Guatemala por compositores que abordan temáticas relacionadas con el mundo maya, de gran tradición y abolengo en el país, imperio que colapsó hace varios siglos pero que todavía es un tema de actualidad, por todos los elementos culturales que esta alta cultura generó y aportó.

La fantasía maya es en sí, una forma musical de temas libres, sin reglas fijas, basados en elementos tradicionales guatemaltecos, cuya raíz autóctona costumbrística nutre la composición, con un tratamiento académico que exige mayor habilidad de los intérpretes.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Roberto Barillas, Edgar Rivera, Manuel Salazar Tetzagüic.

Relación con la música guatemalteca:

- *Fiesta maya* de Roberto Barillas; *Fantasia maya quiché* de Edgar Rivera; *Guatemala* de Manuel Salazar Tetzagüic.

FOX TROT

Género musical y bailable propio de los Estados Unidos de América, resultado de la mezcla de elementos culturales negros. Su significado es “trote de zorro” aludiendo al paso de dicho animal, siendo su creador el norteamericano Harry Fox, el cual se convirtió en un baile de salón muy popular en los años 30’s. Las modalidades de *fox trot* son dos: una lenta conocida como *slow fox* (fox lento) y *quickstep* (fox rápido).

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Harry Fox, orquestas de jazz estadounidenses.

Relación con la música guatemalteca:

- *Tennis Club* de Rocael Hurtado; *Santiaguito* de Domingo Bethancourt; *Banco de Occidente* de José Esteban Lepe; *Cobán, Xelajú en feria* y *Aguacatán* de Domingo Bethancourt; *En las cumbres* de Wotzbelí Aguilar; *La calle del sol* de Everardo de León; *La Soberana* de Mardoqueo Girón; *Trigales de Tecpán* de Rafael Ibarra; *Centro cívico* de Francisco Linares; *San Miguelito* de Carlos Marroquín; *El mago* de Porfirio Mirón Pérez; *Tres piedras* de Víctor Moreno; *Bellas ilusiones* de Gonzalo Ordóñez Quezada; *Teresita* de Cupertino Soberanis; *Celajes tacanecos* de José Faustino Valle.

FOX LENTO (SLOW FOX)

El fox lento (*slow fox*) surge como una variación del fox trot, al disminuirse su velocidad, en contraposición al *quickstep* o fox rápido. Escrito en compás de 2/2, es un ritmo que se presta para la composición musical de temas melancólicos y amorosos.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Marimbistas guatemaltecos, mexicanos y centroamericanos en general.

Relación con la música guatemalteca:

- *Mis tristezas* de Eliseo Castillo; *Lágrimas de Thelma* de Gumercindo Palacios Flores; *Chuchitos calientes* de Alberto Velásquez; *Trigales de Tecpán* de Rafael Ibarra; *Migdalia Azucena* de Gumercindo Palacios Flores.

FROTTOLA

Género musical interpretado a 3 o 4 voces, en el cual la más aguda interpretaba la melodía. Música popular de gran predominio en Italia, canción secular del siglo XV y XVI y predecesora del madrigal,

parecido al strambotto, la canzona, la villanela, la villota y la barzeletta. La frottola tenía un etilo homofónico; evitó la complejidad contrapuntística, basándose por lo general en ritmos claros y repetidos, además de contar con un rango melódico limitado. Se escribía con y sin tablatura de laúd.

Posiblemente se haya cultivado o cantado este género en Guatemala durante el período colonial, cuyo repertorio puede ser parte de las colecciones de archivos musicales eclesiásticos.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Marchetto Cara, Josquin Des Pres, Bartolomeo Tromboncino, Antonio Caprioli, Michele Vicentino, Giovanni Brocco, Erasmus Lapidida.

Relación con la música guatemalteca:

- Forma literaria y musical del período colonial.

GAITA

La gaita constituye una expresión musical venezolana interpretada por hombres y por mujeres, cuyo origen proviene del Estado occidental de Zulia, por lo que se le conoce también como *gaita zuliana*, aunque también se interpreta en los Estados de Falcón y Trujillo. Surge como canción popular festiva o quizás por temas políticos, a principios del siglo XIX, pudiéndose escuchar principalmente durante la época navideña y por su trascendencia fue declarada *Bien Patrimonial de Interés Cultural y Artístico de Venezuela*.

Los instrumentos musicales utilizados para interpretar esta música son: el furruco o zambomba, el cuatro, las maracas, el güiro o charrasca y la tambora. El furro, furruco o mandullo es el instrumento emblemático de la gaita, elaborado con piel de cabra. La palabra gaita posiblemente provenga de los términos *gaida*, *gainda* o *gayda* (cabra). La base rítmica es compleja: 2/4 o 6/8 con tresillos de corchea, con métrica regular e irregular. La rima puede ser consonante y asonante.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Adolfo de Pool, Ricardo Aguirre “El monumental”, Argimiro Mata, Gladys Vera, Gaiteros del Zulia, Vasallos del Sol, Saladillo, Estrellas del Zulia, Guaco, Las Cartujas, Santa Anita, Gran Coquivacoa, Los Portentosos, Gaiteros del Pillopo, Cardenales del Éxito, Maragaita, Amor y Gaita, Las Corsarias, Rincón Morales, Los Daniel Alvarado, Los Fulleros, Las Felinas, Caracuchos, Los Auténticos Fulleros, Caragaiteando, Zumaque, Gaiteros de Rivelino, Gaiteros de Cuchillo, Gaita Light, La Universidad de la Gaita, entre otros.
- Temas auténticos: *Noche Buena*, *Virgen de Chiquinquirá*, *Virgen del valle*, *Sucre*, *Páez y Urdaneta*, *En estas pascuas mi vida*, *Santa Lucía*, *Antorcha de la Libertad*, *Virgen de la Coromoto*, *Carretera Machiques-Colón*, *San Benito*, *La grey zuliana*, *La pica pica*, *Dos madres antañonas*, *Sin rencor*, *Gaita onomatopéyica*, *Ave cantora*, *Nunca es tarde para amar*, *Gaita de otrora*.

Relación con la música guatemalteca:

- *Baila Tonito* de Rafael Ibarra Ávila; *El gatito enamorado* de Hermán Funes; *Salcajá* de César Gálvez (Marimba Orquesta India Maya).

GAVOTA

Danza popular de origen francés. Su nombre deriva del pueblo de Gavot, en Gap, región del Delfinado (Dauphiné, antigua provincia fronteriza al sureste de Francia). De ritmo moderado, es una forma musical que se escribe en compás de 2/2 o 4/4. Los términos para nombrar a la gavota son: gavotta, gavotte, gavote o gavot.

Danza cortesana muy fina y pausada, cuyos pasos principales exigían cruzar los pies dos veces en cada patrón rítmico, cada paso es seguido por un salto. Las gavotas a veces son acompañadas por canto o con instrumentos musicales. Como parte de la suite, por lo general iba después del minuetto y antes de la giga final.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Jean-Baptiste Lully, Johann Sebastian Bach, Jules Masenet, François-Joseph Gossec.

Relación con la música guatemalteca:

- *Crisantemo* de Germán Alcántara.

GOGO

Término que se refiere a un estilo musical popular muy particular surgido en Estados Unidos, propio de los 70's y principios de los 80's, que se daba en las discotecas y clubes musicales. Es una mezcla de música disco, funk y expresiones sonoras latinas. El término gogo proviene en forma derivada de la expresión francesa *a gogo* (en abundancia).

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Artistas populares de los 70's y 80's que frecuentaban las discotecas y clubes musicales.
- Temas relacionados: *Wake me up before you go-go* (Wham! El slogan de este grupo era "CHOOSE LIFE" and "GO GO"), canción famosa a finales de 1985.

Relación con la música guatemalteca:

- Música disco que se bailaba en los famosos *repasos* o fiestas privadas en algunos hogares guatemaltecos, además de la amplificación de dicho género musical en salones de patinaje muy populares en los años 80's en algunos centros comerciales de Guatemala. Este tipo de música es mencionado por Julio César Sánchez Castillo en su libro *¿Qué sabemos de marimba?* (1997: 41).

GUARACHA

Género musical y bailable de origen cubano, de ritmo rápido y alegre, muy popular en los 40's, cuya letra describe algún acontecimiento

político o social de forma humorística y picaresca. Los instrumentos musicales utilizados en la guaracha, por lo general son: piano, bajo, saxofón, trompetas, trombón, timbaletas (timbales), bongoes, congas, güiros, cencerro y maracas.

La labor musical de Celia Cruz, la Sonora Matancera, Arsenio Rodríguez, Nelo Sosa (Conjunto Casino), Machito y José Curbelo hizo que las orquestas y la música de la guaracha cubana se volviera muy popular. En el extranjero algunos de estos extraordinarios músicos la difundieron con el nombre de *salsa*, a partir de los 70's.

Otro tipo de guaracha es la que se practica como expresión musical en Santiago del Estero de Argentina, que es llamada *guaracha santiagueña*, muy popular a finales del siglo XX.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Arsenio Rodríguez, Celia Cruz, Nelo Sosa y su Grupo Casino, la Sonora Matancera, José Curbelo, Machito,
- Temas auténticos: *Por encima del nivel* de Juan Formell; *El servicio obligatorio* de Manuel Corona; *Cuidadito compay* Gallo de Níco Saquito; *Azúcar pa un amargao* y *El diablo tun tun* de Bienvenido Julián Gutiérrez; *Pare, cochero* de Marcelino Guerra; *La vaquita Pijirigua* de Pedro Luís Ferrer; *El cuarto de Tula* de Sergio Siaba.

Relación con la música guatemalteca:

- *Princesa Margarita* de Jerónimo Orantes Navas; *Frisly* de Francisco Ovando; *Sibinal* de Rufino Orozco; *Chatita linda* de Abraham Pérez; *Lucecita* de Pedro Say; *Hacienda Angus* de José Manuel Meléndez; *En el Tren del Sur* de Eduardo Tánchez; *Chichicastenango* de Paco Pérez.

GUARASALSA

Ritmo que reúne características de guaracha y salsa. Propuesto por Alfonso Bautista Vásquez, ex director de la Marimba de Concierto de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deportes al momento de grabar los temas *Preciosa shecanita* y *Pueblo lejano*.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Alfonso Bautista Vásquez.

Relación con la música guatemalteca:

- *Preciosa shecanita* y *Pueblo lejano* de Alfonso Bautista.

GUARIMBA

Ritmo musical guatemalteco interpretado en compás de 6/8 en el cual el bajo marca el primero y el cuarto tiempos, mientras el acompañamiento armónico marca el tercero y el sexto tiempos. Como forma musical, consta por lo general de una introducción, un tema A y un tema B, aunque algunas obras musicales de este género tienen un tema C y rara vez un tema D. Su creación se atribuye a Wotzbelí Aguilar, músico huehueteco, quien compuso varias obras musicales en este género que originalmente se denominaba *fox-trot en 6/8* o *foxtrot marcha* y se escribía preferentemente para piano. Las obras musicales más representativas de este compositor son: *Tristezas quetzaltecas*,

Actualidad, Aviadores, Aromas de mi tierra, La patrona de mi pueblo, Los trece y Occidente.

El término *Guarimba* posiblemente se formó con algunas sílabas de las palabras *Guatemala* y *marimba* (Gua-rimba) aunque algunos investigadores proponen que su nombre se debe a las palabras *guaro* y *marimba* (gua-rimba). El *guaro* es el aguardiente popular guatemalteco que se acostumbra beber en las fiestas con *marimba*.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Wotzbelí Aguilar, Federico García Marroquín, Valentín del Valle Góngora, César Augusto Hernández, Alfredo Soto Alvarado, Adrián Álvarez, Francisco Padilla, Alfredo García Rayo, Nery Paniagua Aroche, Enrique Izquierdo, Alfonso Sierra Acté, Eduardo Tánchez, Domingo Bethancourt, Manuel Antonio Ramírez Crocker, Plutarco Guzmán, Leonso Sánchez, Amauri Angel, Francisco Linares.

Relación con la música guatemalteca:

- *Tristezas quetzaltecas, Actualidad, Aviadores, Aromas de mi tierra, La patrona de mi pueblo, Bodas de oro, Los trece y Occidente* de Wotzbelí Aguilar; *Silba zapatero, La matraquita, Callecita de los álamos, San José El Rodeo y A.E.G.* de Domingo Bethancourt; *Alegres camineros* de Plutarco Guzmán; *Social de mis recuerdos, Fraternidad Shecana* de Leonso Sánchez; *Paisajes de mi tierra, Chiantla y Huehuetenango* de Elpidio Cano; *Magisterio huehueteco, Callejón de Chipilapa, Barrio La Concepción y Barrio La Merced* de Ramón Carrascosa; *Canto del café* de Humberto Coronado; *Guazacapán tierra de brujos* de Guillermo de León Ruiz; *Regalito de amor y Paisajes de mi tierra* de José Alejandro de León; *Guatemala en guarimba, Guarimbeando y Lamento en hormigo* de Aníbal Delgado Requena; *Xela, Huehue, Toto, Guate* de Julio César del Valle; *Serenata de tortugas* de Alfredo Duarte; *La guarimba de papá* de Vitelio Fuentes Orozco; *Tecpán Guatemala* de Mardoqueo Girón; *Mi lindo Huehuetenango* de Mario Herrera Cano; *Clavellinas de Nebaj y Cunénen fiesta* de Rafael Ibarra; *Canto a mi Huehuetenango* de Gonzalo López Rivas; *Amanecer mazateco* de Jorge Mazariegos Tejeda; *Tacaná* de Arturo Méndez Cifuentes; *El Valle de la Esmeralda* de Natanael Monzón; *Estate callado* de Oliverio Navarro; *Lejos de mi tierra* de Alejandro Orozco; *Turismo guatemalteco* de Higinio Ovalle; *Mi gran ilusión* de Edgar Rivera; *Cerro Alux* de Nazario Rucal; *La fiesta de mi pueblo y Jardín mazateco* de Cupertino Soberanis; *Alegrías de San Juan* de Mario Tactic; *La guarimbita de papá* de Alfonso Bautista; *Guatemala es color y Guatemala, mujer* de Amauri Angel; *Boca con boca* de Rocaél Hurtado; *Juventud antigüeña* de Manuel Samayoa; *Panajachel* de Héctor Linares.

GUARIMBA-SON

La *guarimba* es el ritmo musical por excelencia que identifica a la música popular guatemalteca. Se escribe en compás de 6/8 en el cual el bajo marca el primero y el cuarto tiempos, mientras el acompañamiento armónico marca el tercero y el sexto tiempos. El son, por su lado, es la expresión más genuina de la música tradicional

guatemalteca, conformado por factores culturales mayas, hispánicos, africanos y mestizos contemporáneos.

La guarimba-son es una composición musical que reúne los dos géneros musicales más representativos de Guatemala, debido a que ambos se escriben generalmente en compás de 6/8.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Amauri Angel, Francisco Linares.

Relación con la música guatemalteca:

- *Palacio Nacional, Monumento Histórico de Amauri Angel; Plaza de la Constitución* de Francisco Linares.

HIMNO

Género musical en forma de canto o texto lírico que proviene del griego *hymnos*, compuesto para ser dedicado al ser creador, santos, dioses, héroes, personas célebres. Puede ser creado para conmemorar un suceso memorable o para identificar los sentimientos patrióticos de un pueblo o una nación.

Músicos, autores, grupos o civilizaciones que han cultivado este género:

- Himnos reales sumerios, los Vedas del hinduismo, los Salmos del judaísmo, los Ghatas en honor a Ahura Mazda, himnos homéricos griegos, Horacio, San Ambrocio, San Benito, San Gregorio, Inocencio III, San Bernardo, Santo Tomás de Aquino, Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Relación con la música guatemalteca:

- *Himno a Minerva* de Rafael A. Castillo; *Himno a Nuestra Señora del Rosario* de Miguel Zaltrón.

HIMNO PATRIÓTICO

El himno patriótico se compone para conmemorar un suceso histórico o memorable o bien para identificar los sentimientos patrióticos de un pueblo o una nación.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Compositores de todo el mundo.

Relación con la música guatemalteca:

- *Himno Nacional de Guatemala* de Rafael Álvarez Ovalle; *Himno a la Patria* de Indalecio Castro; *Himno a Centro América* (música) e *Himno al Pabellón Nacional* de Rafael A. Castillo; *Himno Cívico a Quetzaltenango* de Daniel Armas.

HUNGÚHUNGU

Danza y música tradicionales del pueblo garífuna. Es una danza festiva bailada por hombres y mujeres.

Músicos, autores, etnias o grupos que han cultivado este género:

- Pueblo garífuna de Belice, Guatemala y Honduras.

Relación con la música guatemalteca:

- Danza tradicional de los garífunas en Livingston, Izabal.

JAZZ

Género musical que surgió en Estados Unidos de Norteamérica a finales del siglo XIX y se difundió por todo el siglo XX. La descripción de la característica del jazz es sumamente compleja: viene a ser una familia de géneros musicales con características similares. Su etimología posiblemente se derive de la jerga de los periodistas de la costa oeste de los Estados Unidos hasta que fue en Chicago en la primera década del siglo XX que se utilizó el término *jazz* para referirse a un tipo especial de música. En Nueva Orleans se escribía este término como *jas* o *jass* en la misma década. Este género tiene sus orígenes en el blues y la música africana, teniendo como subgéneros el ragtime, el swing, el bebop y el dixieland, entre otros.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Sam Thomas, Buddy Bolden, Robert Baker, James L. Harris, Louis Ned, Johnny Schenk, Freddie Keppard, Tuxedo Brass Band, Banda de Lorenzo Tio, Original Creole Orchestra, Papa Mutt Carey, Eagle Band, Papa Jack Laine, Louisiana Five, New Orleans Rhythm Kings, Dukes of Dixieland, Tuxedo Jass Band Onward Jazz Band, King Oliver, Sidney Bechet, Louis Armstrong, Johnny Dodds, Jelly Roll Morton, Bessie Smith, Erskine Tate, Muggsy Spanier, Pee Wee Russell, Eddie Condon, Wingy Manone, Bix Beiderbecke, James P. Johnson, Luckey Roberts, Willie "The Lion", Banda Jimmy Reese Europe, The Memphis Students, Will Dixon, Will Marion Cook, Nick La Rocca, Bennie Moten, Count Basie, entre otros.

Relación con la música guatemalteca:

- Grupos de jazz que realizan su actividad en clubes nocturnos, restaurantes, hoteles y teatros del país.

JOROPO

Ritmo musicalailable de parejas enlazadas propio de Venezuela y Colombia, donde se dan movimientos como el valseo, el escobilleo y el zapateado. El sonido del zapateo imita el del caballo al galopar. Los sinónimos del joropo son: *parrando* y *cantina* en Venezuela y *guafa* en Colombia.

La palabra joropo tiene un origen arábigo, viene de *xarop* que significa jarabe y está cercanamente emparentado con el jarabe tapatío mexicano. Además se hermana esta expresión con la palabra *soropo* que viene a ser la vivienda del llanero marginal.

Se manejan varias teorías sobre su origen. Algunos investigadores han establecido que el joropo proviene del fandango español y la música

melismática árabe. Lo melismático se refiere a que se canta un grupo de notas sobre una misma sílaba. A su vez, el fandango es una danza de la fecundidad proveniente de Guinea que hizo su arribo a las Antillas con los esclavos traídos para las labores de la agricultura y la minería. Otra versión relaciona al joropo con los bailes flamencos y andaluces que trajeron los misioneros españoles durante la época colonial, de los cuales se conserva el zapateo.

El término *joropo* parece ser una imposición urbana para este ritmo, el cual se identifica por ser vivaz y es interpretado por arpa, cuatro y maracas pero sin mayor referencia al baile en sí. Históricamente se menciona al *xoropo escobillao* cuando es prohibido a mediados del siglo XVIII en la Capitanía General de Venezuela.

El origen del joropo probablemente venga de su relación con la música española medieval y renacentista de marcada influencia morisca, al destacarse la utilización de síncopa y ritmos hemiolados o sesquiálteros en 3/4-6/8.

Los instrumentos musicales utilizados en el joropo son diversos, tales como el arpa, el cuatro, las maracas, a veces bandola o violín. Al cantante se le denomina *buche* quien además ejecuta las maracas. En algunas regiones no necesariamente interviene el arpa y se utilizan dos tiples (bandolón y guitarro), o bien tiple y bandola. A veces se utiliza el acordeón y la cuereta (acordeón pequeño).

Las principales variantes del joropo pueden resumirse así: oriental; central: tuyero, aragüeño y mirandino; andino; golpe larense; llanero colombo-venezolano; guayanés; guaribero o cordillerano; horconiao; urbano, y escobillao.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Grupos venezolanos y colombianos.
- Temas auténticos: *Las flores*, *Quitapesares*, *El Ermitaño de Mario Díaz*, *Amanecer tuyero*, *El gato enmochilao*, *Marisela*, *Alma llanera*, *Sonatina criolla*, *El seis guayanés*, *La Josa*, *El rompeluto*, *Amalia Rosa*, *Montilla*, *Gavilán tocuyero*, *¡Ah, mundo! Barquisimeto!*, *Los dos gavilanes*, *El espanto*, *Pajarillo tocuyano*, *Garrote encabullao*, *Fuego fuego*.

Relación con la música guatemalteca:

- *Alma llanera* interpretada por coros guatemaltecos y marimbas institucionales del gobierno central, descentralizadas y de municipalidades. *Fiesta de trabajadores* de Jorge Mario Cruz.

LETANÍA

Consiste en una serie de invocaciones y rogativas a Dios o a los santos por parte del clero o bien el laico que debe presidir la oración en la liturgia, que a su vez recibe la respuesta del coro o de los feligreses. Se utiliza además en la ordenación de nuevos sacerdotes y consagración de iglesias católicas. Una letanía es una oración colectiva.

La letanía mayor es la que forma parte de la liturgia durante la fiesta de San Marcos, patrón de los notarios, festividad celebrada el 25 de abril.

Relación con la música guatemalteca:

- Forma literaria y musical del período colonial de Guatemala. Letanías de Miguel Zaltrón (Tánchez, 1978: 90);

LOA

Composición literaria en versos octosílabos que exalta a algún personaje o donde se escenifica algún acontecimiento importante, sobre todo desde el punto de vista religioso. Se utilizaba como introducción al desarrollo de obras teatrales, precedida a veces por unos tonos musicales con guitarras, vihuela y arpa, cantados y reiterados al final. La loa, por lo general de versos octosílabos, surge como un prólogo a la *poesía dramática* (profana) y a los *autos* (religiosos), denominándosele *introito*, que era la explicación al argumento principal.

Una variante de la loa era la *palatina* o para Palacio, que tenía acción en espectáculos teatrales de las fiestas reales, cuya conclusión se hacía con un canto de alabanza a la realeza.

Actualmente en Guatemala se utiliza para escenificar algunos pasajes de carácter cristiano y se le denomina con el barbarismo de “loga”. Se incluyen además algunos cánticos cristianos.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Bartolomé de Torres Naharro, Lope de Rueda, Lope de Vega, Luís Vélez de Guevara, Pedro Calderón de la Barca, Agustín de Salazar, Antonio de Solís, Francisco Bances Candamo.

Relación con la música guatemalteca:

- Forma literaria con contenidos musicales del período colonial de Guatemala.

MADRIGAL

Composición musical de texto secular generalmente en italiano, que va de tres a seis voces. Sus orígenes se remontan al surgimiento de la *frottola*, el *motete* y la *chanson* francesa del renacimiento. Fue la forma musical más popular en el siglo XVI, era interpretado por lo general *a capella* y a veces con instrumentos musicales. El *Primer Libro de Madrigales* de Philippe Verdelot (Venecia, 1533) le dio un gran impulso a la difusión de esta forma musical.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Philippe Verdelot, Nicholas Yonge, Johannes Siconia, Jacopo da Bologna, Carlo Gesualdo, Bernardo Pisano, Claudio Monteverdi, Luca Marenzio, Adrian Willaert, Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Andrea Gabrieli, Giovanni Gastoldi, Giaches de Wert, Andrés Torrentes, Giulio Caccini, Melchor Robledo, Heinrich Schütz, Rodrigo de Ceballos, William Byrd, Orlando Gibbons, Thomas Morley, John Wilbye, Juan Navarro, Tomás Luís de Victoria, Mateo Flecha, Joan Brudieu, Pere Albert Vila, Joan Pujol.

Relación con la música guatemalteca:

- Forma musical del período colonial de Guatemala.

MAMBO

Género musicalailable originario de la isla de Cuba, popular a finales de los 30's. Se atribuye su invención a los hermanos Israel Cachao, Orestes López y Arsenio Rodríguez de la Orquesta de Arcaño y sus Maravillas, quienes lo bautizaron como *mambo del danzón*. Se escribe en compás de 4/4 con un ritmo más acelerado que el danzón, lleva una síncopa en la percusión y se baila en parejas, las cuales necesitan de mucha energía y mayor velocidad en los pies.

El término mambo significa *conversación con los dioses* o *conocimiento* y a las sacerdotisas vudú en Haití se les denomina *mambo*.

Dámaso Pérez Prado y Beny Moré le dieron un gran impulso internacional al mambo a partir de finales de los años 40's.

El instrumental del mambo en la actualidad comprende: trompetas, saxofones, trombones, timbales (timbaletas), bongoes, maracas, güiro, piano, contrabajo, congas y cencerro.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Orquesta Arcaño y sus Maravillas, Dámaso Pérez Prado, Beny Moré, Israel Cachao López, Arsenio Rodríguez, Orestes López, Tito Puente, Machito, Lou Bega, Rafael de Paz y su Orquesta; Pablo Beltrán Ruiz y su Orquesta; Xavier Cugat y su Orquesta; Tito Rodríguez;

Relación con la música guatemalteca:

- Mambos interpretados por marimbas orquestas guatemaltecas y grupos tropicales. *Mambo Nando* de Fernando Pérez.

MARCHA

La marcha es un ritmo musical, específico para marcar el paso del hombre o de un grupo de personas. Se escribe en compás binario o cuaternario. Su uso ha sido preferentemente en ámbitos militares y religiosos.

Existen diversas clases de marchas, pudiéndose mencionar: la marcha procesional (religiosa), la marcha fúnebre (cortejos póstumos o procesionales católicos), nupcial (carácter conyugal), circense (espectáculos artísticos), carnavalesca (fiestas paganas), militar (ejércitos y escuelas castrenses). Existe además la marcha redoblada o pasodoble, que genera el paso ordinario (120 pasos por minuto).

En sus inicios las marchas tenían pocos instrumentos musicales (tambor, tamboril, pífano, corneta, trompeta) pero en las últimas décadas se han utilizado bandas marciales, bandas musicales escolares, bandas religiosas, que permiten la mayor participación de diversos instrumentos tanto estándar como vernáculos.

Hoy en día son famosos los concursos de bandas musicales en varias categorías, lo cual permite la inclusión de niños y jóvenes al movimiento artístico y cultural de cada país.

Músicos, autores, grupos o instituciones que han cultivado este género:

- Ejércitos de todas las naciones, escuelas castrenses, congregaciones religiosas, universidades, escuelas y colegios.

Relación con la música guatemalteca:

- *Aulas musicales, Apolo y Marte y Jefes y artistas* de Benigno Mejía Cruz; *Alexander, Luz y progreso y Lira Marcial* de Rafael García Reynolds; *Mi Patria, Minerva y El Quetzal* de Fabián Rodríguez; *Mariscal Ney* de Miguel Zaltrón; *Centroamericanas* de Rocael Hurtado.

MARCHA FÚNEBRE

Forma musical que se caracteriza por su ritmo lento y solemne, la cual suele interpretarse en procesiones y actividades religiosas de corte católico o en los sepelios. Por lo general, está compuesta en tonalidades menores y su musicalidad acentúa un sentimiento de tristeza que se manifiesta en los feligreses o los dolientes.

Durante la cuaresma es común presenciar bandas religiosas interpretando una serie de marchas fúnebres originales guatemaltecas, las cuales forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación, aun cuando en la actualidad todavía no se les reconozca oficialmente con esta categoría.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Friedrich Händel, Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Hector Berlioz, Edvard Grieg, Charles-Valentin Alkan, Frédéric Chopin, Ferdinand David, Zdeněk Fibich, Gustav Mahler, Philip Glass, Charles Gounod, Zoltán Kodály, Franz Liszt, Gustav Mahler, Giacomo Puccini, Dmitri Shostakovich y autores guatemaltecos.

Relación con la música guatemalteca:

- Marchas interpretadas en las procesiones religiosas, cortejos fúnebres y actividades de tipo católico. *Señor de la Merced* de Salvador Iriarte; *Los pasos* de Julián Paniagua Martínez; *El llanto de la Virgen, Crucifixión, La reseña y Recordación* de Mónico de León; *Penitencia, Cruz pesada, Tu última mirada, El martirio y Misericordia Señor* de Alberto Velásquez Collado; *Ramito de olivo y Jesús desamparado* de Fabián Rojo; *La fosa* de Santiago Coronado; *Desolación y El Señor Sepultado de la Escuela de Cristo* de Enrique Castro; *Lágrimas de Magdalena* de Benigno Mejía Cruz; *La última jornada* de Demetrio Miranda; *El último paso* de Vicente Rojo; *Sangre de Cristo* de Salvador Mendieta; *Soledad* de Salvador Rojo; *En el sendero del dolor* de Mario Lobos; *Paso a paso al suplicio* de Marcelino Baesa; *Cruzadas de Cristo* de Manuel Ramírez Crocker.

MARIMBA

Instrumento musical idiófono nativo de América que consta de una serie de teclas colocadas horizontalmente sobre una estructura trapezoidal, en forma diatónica o cromática, que al ser golpeadas por baquetas amplifican su sonido con resonadores naturales o artificiales.

En Guatemala la Marimba ha sido declarada como “Instrumento Nacional” (Decreto 66-78), “Símbolo Patrio” (Decreto 31-99) y en el marco internacional a la marimba guatemalteca se le reconoció por parte de la Organización de Estados Americanos OEA, como “Patrimonio Cultural de las Américas” en febrero de 2015.

MAZURCA

Forma musical y bailable de origen polaco de ritmo moderado, escrita en compás de 3/4 o 3/8. Es un baile para una, cuatro y ocho parejas, con coreografías y taconazos de los danzantes, el cual lleva acentos en los compases 2º y 3º. En sus orígenes era una danza para la realeza y la nobleza polaca hasta hacerse popular para toda la población. Este género surgió entre los mazurs y se extendió por Europa. Las danzas relacionadas de Mazovia son: *mazur*, de ritmo moderado; *kujawiak*, de ritmo lento, y *oberek*, de ritmo rápido. En polaco, a la mazurca se le dice *mazurek*. Su principal representante fue Frederic Chopin.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Frederic Chopin, Karol Szymanowski, Henryk Wieniawski, Pyotr Ilich Tchaikovski, Mikhail Glinka, Maurice Ravel, Claude Debussy.

Relación con la música guatemalteca:

- *Mi bella Guatemala* de Germán Alcántara; *Ay Petén* de Valentín del Valle Góngora.

MERENGUE

El merengue es un género musical bailable de parejas, oriundo de República Dominicana, muy popular desde principios del siglo XIX. Se escribe en compás binario y posee un ritmo rápido y festivo, En sus inicios, el merengue se realizaba con la participación de la bandurria y la guitarra, que fueron posteriormente sustituidas por el acordeón (cultura europea), el cual en forma conjunta con la tambora (cultura africana) y la güira (cultura taína), complementaban el instrumental merengüero.

Los grupos populares de merengue han incorporado otra serie de instrumentos electrónicos y de percusión, razón por la cual hoy en día este género se interpreta con piano, saxofones, trompetas, trombones, güira, tambora, acordeón, congas y bajo eléctrico, y a veces guitarra y tuba.

Puede decirse que existen dos tipos de merengue: típico, de los sectores rurales (*Perico ripiao* del Cibao) y el de salón o moderno, de las urbes (merengue orquestado).

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Orquesta Santa Cecilia, Orquesta San José, Félix del Rosario, Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, Bonny Cepeda, Fernando Villalona, El Conjunto Quisqueya, La Banda de Nueva York, La Gran Manzana, Los Hermanos Rosario, Toño Rosario, CocoBand, Juan Luís Guerra, Jossie Esteban y la Patrulla 15.

Relación con la música guatemalteca:

- Conjuntos de merengue: La gran familia, Banda FM de Zacapa.
- *Baila Lucrecia* de Armando Castellanos; *El Tikalito* de Mardoqueo Girón.

MISA

La misa es la liturgia de la Iglesia Católica, la Comunión Anglicana y el Luteranismo por medio del cual se celebra la eucaristía. Quedó instituida por Jesús y sus Apóstoles desde la Última Cena.

El término *misa* se utilizaba para despedir a los feligreses al finalizar la ceremonia eucarística o toda la celebración. La frase *Ite, missa est*, significa: *Id, es la despedida*. Otra referencia explica que es una derivación de la palabra latina *missio*.

Su estructura se basa en cinco partes llamadas fijas, conocidas como Ordinario: *Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei*. Las partes de una misa comprenden: canto de entrada, saludo inicial, acto penitencial, Señor ten piedad, Gloria, Oración colecta, Primera lectura, Salmo responsorial, Segunda lectura, Aleluya, Homilía, Credo, Oración de los fieles, Ofertorio, Oración de las ofrendas, Plegaria eucarística, Rito de la comunión y Ritos de despedida.

Como forma o género musical, las composiciones musicales aluden a las siguientes partes: Canto de Entrada, Ten piedad, Gloria, Aleluya, Ofertorio, Santo, Padre Nuestro, La Paz, el Cordero de Dios, Canto de Comunión y Canto de Despedida o a veces Canto a María, aunque varía algunas veces el orden y contenido dependiendo de los tiempos específicos establecidos por la Iglesia Católica.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Cristóbal de Morales, Juan de Cornago, Juan de Anchieta, Bartolomeo Escobedo, Francisco de Peñalosa.

Relación con la música guatemalteca:

- *Misa en Mi bemol* de Francisco Isaac Sáenz; *Misa a dos voces* de Miguel Zaltrón; *Misa votiva* de Víctor Manuel Figueroa; *Misa del sagrado Corazón de Jesús* de Indalecio Castro. *Misas* de Pedro Bermúdez, Benedicto Sáenz hijo e Indalecio Castro.

MISA CRIOLLA O REGIONAL

Género musical que comprende los diversos cánticos celebrados en una misa de la Iglesia Católica, con características melódicas y rítmicas propias del país. En el caso de Guatemala, se incluyen los ritmos de guarimba y son preferentemente y las melodías se adaptan al medio cultural nacional. Algunos compositores componen para ensamble de marimba cromática.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Manuel Juárez Toledo, Felipe de Jesús Ortega, Roberto Vidal.

Relación con la música guatemalteca:

- *Misa breve regional* de Manuel Juárez Toledo; *Misa criolla regional* de Felipe de Jesús Ortega; *Misa criolla* de Roberto Vidal.

MOTETE

Composición polifónica del siglo XIII, generalmente de texto bíblico, de carácter sacro para ser cantada en las iglesias. Su etimología viene de la palabra francesa *motet*, de *mot* que significa *palabra, dicho* o *mote*. En sus orígenes se cantaba sin acompañamiento o *a capella* pero con el transcurrir del tiempo se añadieron instrumentos musicales (bajo continuo y orquestas completas) tanto como voces solistas, además de textos profanos en idioma francés, para convertirse en una forma independiente de música profana polifónica. A mediados del siglo XVIII cayó en desuso.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Época medieval. Franco de Colonia, Josquin des Prés, Guillaume Dufay, Gilles Binchois, Alexander Agrícola, William Byrd, John Dunstable, Orlando di Lasso, Jean Mouton, Francisco Guerrero, Antoine Busnois, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomás Luís de Victoria, Jacob Obrecht, Cristobal de Morales, John Taverner, Johann Pachelbel, Jean-Baptiste Lully, Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Juan de Cornago, Juan de Anchieta.

Relación con la música guatemalteca:

- Mención del motete por Dieter Lehnhoff en la descripción de la música colonial de Guatemala (1995).

NEW AGE

Aplícase a un movimiento cultural nacido en los 80's, mediante el cual se promueve un cambio de conciencia espiritual, a través de la práctica de la meditación y la dieta vegetariana, utilización de la astrología y la filosofía holística. Como estilo musical, se da en el plano estrictamente instrumental al utilizar melodías un tanto repetitivas y de esquemas simples para inducir tranquilidad o serenidad en las personas. Suelen utilizarse también sonidos de la naturaleza, como el canto de pájaros, la lluvia, las olas del mar, el viento, entre otros.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Yanni, Angels of Venice, Cocteau Twins, Enigma, Enya, Eloy Fritsch, Medwyn Goodal, Popol Vuh, Tangerine Dream, Vangelis, Andreas Vollenweider, Suzanne Ciani, Kitarō.

Relación con la música guatemalteca:

- *Ixchel* y *Azul* de Job Sis.

OBERTURA INDÍGENA

La obertura es una forma musical de carácter instrumental utilizada como introducción de una ópera, obra dramática, un oratorio u otro

espectáculo musical o teatral, cuyo contenido por lo general son temas extraídos de la obra a interpretar o representar, aunque algunas composiciones libres también han sido llamadas oberturas.

El término indígena suele utilizarse para describir lo propio o autóctono de un país.

La *obertura indígena* es más bien una composición de temas musicales independientes, basados en elementos culturales de los grupos étnicos nacionales, donde destaca el *son* y los patrones rítmicos de danzas tradicionales. Su principal representante es el músico quetzalteco Jesús Castillo, quien compuso un repertorio muy importante.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Jesús Castillo, Benigno Mejía Cruz.

Relación con la música guatemalteca:

- *Obertura del Concertante para dos solistas de marimba y orquesta* de Benigno Mejía Cruz; *Oberturas indígenas* Nos. 1, 2, 3, 4, y 5 de Jesús Castillo.

ÓPERA

Espectáculo teatral acompañado totalmente de música que nació en Italia a finales del siglo XVI y principios del XVII. La ópera evolucionó gracias a la acción de la Camerata Fiorentina, grupo de músicos académicos que abogaban por una nueva forma de expresión de la música, en oposición a lo que reinaba en ese entonces, el contrapunto. El término ópera literalmente significa “obra”.

El renacimiento vio florecer la ópera, época donde el humanismo centrado en el rescate e impulso de valores culturales griegos, como el teatro antiguo, creó las condiciones necesarias para el ulterior desarrollo de la música.

Los géneros de estrecha relación con la ópera son: la zarzuela, la opereta y el musical.

Se considera como precursor de la ópera moderna a Claudio Monteverdi, quien compuso *Orfeo*, *Arianna*, *La coronación de Poppea* y *Il ritorno d’Ulisse in patria*.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Claudio Monteverdi, Alessandro Scarlatti, Jean Baptiste Lully, Pier Francesco Cavalli, Marc’Antonio Cesti, Henry Purcell, Georges Bizet, Jules Massenet, Dmitri Shostakóvich, Serguéi Prokófiev, Antonín Dvorák, John Blow, Piotr Ilich Chaikovski, Georg Friedrich Händel, Nikolái Rimski-Kórsakov, Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner, Giovanni Battista Pergolesi, Zoltán Kodály, Bedrich Smetana, Charles Gounod, Béla Bartók, Camille Saint-Saëns, Mijaíl Glinka, Modest Músorgski, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, William Henry Fry, Arnold Schönberg, Gioacchino Rossini, Hector Berlioz, Jacques Offenbach, Alban Berg, Maurice Ravel, Claude Debussy, George Gershwin, Carl Maria von Weber, Pietro Mascagni, Carl Orff, Ludwig van Beethoven, Richard Strauss, Alexander Borodín, Manuel de Falla, Alberto Ginastera.

Relación con la música guatemalteca:

- *Quiché vinac* y *Nicté* de Jesús Castillo; *La resurrección del Ratoncito Pérez* y *La Bella Durmiente del Bosque* de Jesús María Alvarado; *Imágenes del nacimiento* de José Castañeda; *La mora generosa* de José Escolástico Andrino.

OTRAS FORMAS, RITMOS Y GÉNEROS MUSICALES EN GUATEMALA

Diversas manifestaciones musicales llegaron, se desarrollaron y prácticamente desaparecieron o han tenido poca difusión y cultivo, las cuales es necesario mencionar en el presente trabajo. Algunas de estas se han rescatado y difundido aisladamente y otras han sido fruto de la creatividad del guatemalteco músico y compositor. Ejemplos: sainete, tocata, diálogo, pieza de iglesia, *solo* vocal, concierto para instrumento diverso, parábola sinfónica, *Benedicamus domino*, invitatorio, entre otras.

PASILLO

Ritmo musical y coreográfico tradicional de Colombia, de carácter alegre y festivo, escrito en compás de 3/4. El nombre parece provenir del diminutivo de la palabra *paso*, indicando que los desplazamientos de los bailarines deben realizarse por medio de pasos cortos, como contraposición al pasodoble. Se desarrolla en las primeras décadas del siglo XIX, siendo una copia y adaptación del vals austríaco, aunque con una velocidad más marcada, que exigía a los danzantes un esfuerzo extraordinario en su ejecución por parejas. Por influencias culturales, se extendió también a Ecuador, a Perú y a algunos países sudamericanos y centroamericanos, donde su aprecio es muy alto y generalizado.

De origen instrumental al principio, adquirió otras connotaciones al ser cantado a una, dos o tres voces, siendo la bandola, el tiple y la guitarra el trío inseparable, aunque en la actualidad también se interpreta por ensambles musicales compuestos de piano, tiple, guitarra, violín, pandereta, cuchara, guache, flauta, lira, arpa, chucho y a veces laúd. La letra de las canciones está llena de contenido poético y romanticismo.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Conjuntos de arpas y liras de Colombia;
- Temas auténticos: *Mis flores negras* de Julio Flórez y Carlos Amable Ortiz; *Sombra* de Amílcar Díaz y Carlos Brito; *Adoración* de Genaro Castro y Enrique Ibáñez.

Relación con la música guatemalteca:

- *Chicleros de mi tiempo* y *Lechuceando* de Ramón Carrascosa; *Invierno en el bosque* de Jorge Mazariegos Tejeda; *Ruinas de Iximché* de Luis Santizo.

PASODOBLE

Es un ritmo musical y bailable, originado como marcha ligera utilizada en desfiles militares de la infantería, de ritmo binario y tiempo moderado. El pasodoble se hizo muy popular tras su introducción en las corridas de toros, actividad que se realizaba en las fiestas tradicionales lugareñas y su práctica en las verbenas populares. A finales del siglo XVIII había en Francia un ritmo llamado *pas-redouble* interpretado por bandas militares, que se extendió a otros países en forma de marcha de infantería, dando el posible origen del pasodoble, aunque es posible que la *tonadilla escénica*, composición que era utilizada como intermedio musical en los entremeses y bailes escénicos de mitad del siglo XVIII le diera elementos para su conformación.

Es un baile de corte sencillo, sin mayores coreografías y vistosidad, asociado a las fiestas taurinas en Latinoamérica. En la actualidad es en Levante español donde tiene mayor injerencia y popularidad.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Grupos musicales del Levante español.
- Temas auténticos españoles: *España cañí* y *Cielo andaluz*, de Pascual Marquina Narro; *Suspiros de España* de Antonio Alvarez Alonso; *Pasodoble de la Opera El gato montés* de Manuel Penella Moreno; *La morena de mi copla* de Alfonso Jofre de Villegas Cernuda y Carlos Castellano Gómez; *El beso* de Adrián Ortega y Fernando Moraleda; *La gracia de Dios* de Ramón Roig y Torné; *Silverio Pérez* y *El novillero* de Agustín Lara.

Relación con la música guatemalteca:

- *Niño torero* de Aníbal Delgado Requena; *Verónica* de Domingo Bethancourt; *Rojos claveles* de Manuel Antonio Catalán; *Antigua de mis amores* de Marcos Altafey; *Diamante negro* de Rocaél Hurtado.

POEMA SINFÓNICO

Género de música programática de carácter poético literario, cuya invención y desarrollo se atribuye a Franz Liszt. Por lo general se escribe para orquesta y es de un solo movimiento, aunque hay versiones para piano y otros grupos instrumentales. Se le conoce también como *Tone Poem*.

El poema sinfónico constituyó una pieza fundamental del romanticismo musical.

Su objetivo es transmitir sensaciones, emociones sentimentales o ilustrar una escena a través de la misma música.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Franz Liszt, Jean Sibelius, Richard Strauss, Claude Debussy, César Franck, Piotr Ilich Chaikovsky, Héctor Berlioz, Antonin Dvořák, Igor Stravinski, Heitor Villa-Lobos.

Relación con la música guatemalteca:

- *Locomotora* de Julián Paniagua Martínez; *Tecún Umán*, *Guatemala* y *Bartizanic* de Jesús Castillo; *David y Betsabé* y *Bolívar* de Jorge Sarmientos; *Un extraño personaje* de Joaquín Orellana; *La luz negra* de

Oscar Castellanos Degert; *Leyendas del volcán* de Manuel Juárez Toledo; poema sinfónico de Ricardo Castillo.

POLCA

Danza popular originaria de Bohemia, región occidental de la actual República Checa. Fue muy popular en Praga a mediados del siglo XIX. Los movimientos básicos son: paso, cierre, paso y salto, con giros rápidos.

La música de la polca se escribe en compás de 2/4 y es de *tempo* rápido y alegre. Los instrumentos musicales que intervienen por lo general son: clarinete, acordeón, tuba, contrabajo, violín, címbalo húngaro y a veces flauta travesera o batería.

En Europa y América se hizo popular, siendo en la actualidad una danza muy practicada en países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Nicaragua.

Músicos, autores, grupos o localidades que han cultivado este género:

- Soñadores de Sarawaska, Don Felipe Urrutia y sus Cachorros, Antonin Dvořák, Bedřich Smetana, Ígor Stravinski, los Hermanos Strauss. Praga (República Checa); Paraguay; Colonia y San Javier (Uruguay); Provincia de Misiones y Corrientes (Argentina); Matagalpa, Estelí y Jinotega (Nicaragua).

Relación con la música guatemalteca:

- *Coqueta* de Belarmino Molina; *La polca de mamá* y *Polca de la abuelita* de Alejandro de León; *María y Amalia* y *Sensitiva* de Angel E. López; *Polka pizzicato* de Johann Strauss grabada por Marimba de Concierto Bellas Artes.

PORRO COLOMBIANO

Expresión musical colombiana, muy característica del municipio de San Pelayo, departamento de Córdoba, donde se celebra un festival dedicada a dicha manifestación cultural.

De ritmo alegre y fiestero, es un baile de parejas, extendido también a los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Se escribe en compás partido o 2/2.

Algunos investigadores sostienen el origen precolombino del porro, enriquecido posteriormente con aportes africanos y europeos.

El porro inicialmente era cantado con el acompañamiento de tambores, palmadas, gaitas y pito transversal. Actualmente los instrumentos musicales utilizados en la interpretación del porro son: clarinete, trompeta, bombardino (especie de figle o bugle), trombón, tuba, bombo, redoblante y platillos.

El nombre de este ritmo parece asociarse con el percutor (baqueta) del bombo llamado porro, aunque otra versión sostiene que antiguamente se utilizaba un tambor pequeño llamado porro o porrito.

Otras actividades importantes son el **Festival del Porro Cantao**, que se realiza en San Marcos, Sucre, y el **Festival del Porro** en Medellín, en el Barrio Santa Rosa de Lima.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Lucho Bermúdez, Juan Piña, Pacho Galán, Billo's Caracas Boys, Pedro Laza y sus Payeros, La Sonora Cordobesana, Banda 19 de Marzo.
- Temas auténticos: *El gavilán garrapatero*, *María Varilla*, *La Mona Carolina*, *Roque Guzmán*, *Soy pelayero*.

Relación con la música guatemalteca:

- *El porro de Jaime* de Marimba Orquesta India Maya; *Que se hunda el barco* de Jerónimo Orantes Navas; *Los cervecedores* de David Hurtado.

PUNTA

Ritmo musicalailable propio de los garífunas. Su origen es afrocaribeño y se caracteriza por ser alegre y festivo, propio de su cultura, que forma parte del rito de la fecundidad. Puede decirse que es un baile de erotismo. Se interpreta en Livingston y Puerto Barrios de Izabal en Guatemala, así como en Tela, La Ceiba, Trujillo, La Lima, San Manuel, Palacios y Roatán de Honduras.

Los instrumentos musicales por excelencia utilizados por los garífunas son: garaon primera, garaon segunda, sísiras (maracas), caparazones de tortuga y algunas veces caracolas. Usualmente se utilizan tobilleras de caracoles y collares que producen diversos sonidos al momento de realizar las diversas danzas, los cuales forman parte de los elementos musicales dentro de las celebraciones.

El nombre de este ritmo posiblemente se deba a que los danzarines utilizan preferentemente la punta de los pies, con un marcado movimiento de cintura. Además, el término Bunda es una antigua danza africana. Otra versión documenta que un ritual funerario se bailaba de punta a punta de la costa y de ahí debe su nombre.

A pesar de que la punta original caracteriza estas regiones del pueblo garínagu o garífuna, también ha surgido la variante de punta rock, sobre todo en Belice, en la cual se agregan instrumentos musicales electrónicos.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Músicos tradicionales de Livingston y Puerto Barrios en Izabal; Ibímeni, Nueva Generación, Fénix de El Petén, Son City de Belice.

Relación con la música guatemalteca:

- Música tradicional de ritmo festivo del pueblo garífuna de Livingston, Izabal.

RAGTIME

Forma musical escrita en compás de 2/4 que se caracteriza por contar con una melodía sincopada y un bajo muy marcado y constante. Su nombre evoca la ropa andrajosa o vieja, relacionada con la vida de los negros de Estados Unidos, quienes vivían en las plantaciones y cultivaban este género musical, ya popular para finales del siglo XIX. El ragtime alcanza su evolución merced a grupos musicales

organizados que actuaban en diversos lugares de áreas rurales y urbanas, siendo el piano y el banjo los instrumentos musicales que más le dieron impulso.

Uno de los temas más connotados “Maple Leaf Rag” de Scott Joplin es el típico representante y emblemático de inicios del siglo XX, mientras que otro tema “Alexander Ragtime Band” de Irving Berlin se introduce en el mundo de la farándula hasta Broadway y Hollywood.

Puede decirse que el ragtime representó durante una época la música popular de Estados Unidos mediante su puesta en escena en las comedias musicales, las revistas de variedades y sobre todo el cine.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Scott Joplin, Eubie Blake, James Scott, Thomas Turpin, Irving Berlin, Jelly Roll Morton, Igor Stravinski.

Relación con la música guatemalteca:

- *Suspiros chapines* de Arturo Barrera Minera; *Mariposita*, *Virgencita del Rosario* y *TGW* de Everardo de León Cifuentes; *El travieso* y *Brisas del Selegua* de Aníbal Delgado Requena; *Me pican las manos* de Manuel González Rivera; *As de ases* y *Verdirojo* de Rocaél Hurtado; *El recoveco* y *El hormiguero* de Orlando Menéndez Lechuga; *Río* de Benedicto Ovalle; *Jane* de Eustorgio Ovalle; *Arreglos internacionales*, *Alegría de los altos* y *Josecito* de Higinio Ovalle; *Locutores guatemaltecos* de Camilo Delfino Roquel; *Jesika Noemí* de Víctor Manuel Solís Flores; *Silvia Karina* de Mario Tac Tic; *Artistas centroamericanos* de César Tejada Flores (Julio César Sánchez, 1997).

RAPSODIA GUATEMALTECA

El término rapsodia, del griego *rhapsoidia*, que a su vez proviene de *rhaptein* (ensamblar) y *aidein* (canción), es una forma musical que consta de varias partes agregadas de una o más canciones. Inicialmente una rapsodia se entendía como el fragmento de un poema épico recitado, cantado o declamado en la Antigua Grecia por los *rapsodas*. En el período romántico de la historia de la música, la rapsodia era más bien aquella obra de carácter formal pero con tema libre, cuya inspiración provenía de melodías populares o folclóricas.

La rapsodia guatemalteca viene a ser una forma musical basada en temáticas de la vida artística y cultural local, llena de costumbres y tradiciones, mediante la utilización de instrumentos musicales autóctonos, tales como la marimba, el tzijolaj, la chirimía, el tamborón, el tun, las ocarinas, las flautas, entre otros. Uno de los primeros representantes de este género es Jesús Castillo, quien compuso la *Rapsodia Indiana*. Sin embargo, Benigno Mejía Cruz, lo llevó a su máxima expresión con sus rapsodias guatemaltecas, en donde expresaba el sentimiento chapín a través de diversos giros melódicos y patrones rítmicos, además de utilizar instrumentos musicales inventados por él mismo.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Jesús Castillo, Benigno Mejía Cruz, José Porfirio González.

Relación con la música guatemalteca:

- *Rapsodia latinoamericana* de José Porfirio González; *Rapsodia indiana* de Jesús Castillo; *Rapsodia indígena* de Benigno Mejía Cruz.

REGGAE

El reggae es un género musical originario de Jamaica, desarrollado en los 60's, a partir de los ritmos *rocksteady* y *ska*, característicos de la isla. El reggae, escrito en 4/4, acentúa el segundo y el cuarto pulsos en cada compás, mientras que la guitarra mantiene una especie de tensión rítmica con acordes en contratiempo y el bajo en forma sincopada interpreta frases melódicas.

La canción *Do the reggay* compuesta por The Maytals fue el tema donde aparece por primera vez el término, aunque la expresión *rege-rege* significaba en Jamaica andrajos, ropa sucia o pelea. Otra versión sobre el origen del término puede ser la alteración del término *streggae*, que significa mujer fácil o mujer mal vestida, por el de *reggae*, mientras que Bob Marley, el cantante más famoso de música reggae de Jamaica proponía que el término surgió de la palabra latina *regi*, con la cual se aludía al rey. Asimismo se afirma que reggae es una derivación de *ragga* o *raggamufin* que tiene el significado de harapiento, término que por extensión se aplicaba a la clase pobre de Jamaica y a los *rastas*.

La instrumentación del reggae comprende el órgano Hammond, bajo, guitarra eléctrica y batería o percusiones, bongoes, cencerro, claves y shakers (especies de sonajas metálicas cilíndricas), saxofón, trompeta, trombón y a veces armónica.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- The Pioneers, The Maytals, The Wailers (Bob Marley, Peter Tosh y Bunny Wailer), Desmond Dekker, Prince Buster, Ken Boothe, Millie Small, Johnny Nash, Third world, Sugar Minott, Black Uhuru, Big Youth, Burning Spear, Culture.
- Temas auténticos: *Do the reggay* de The Maytals; *Hold me tigh y I can see clearly now* de Johnny Nash; *Say what you're saying* de Clancy Eccles; *People funny boy* de Lee Perry; *Long shot bus' me bet* de The Pioneers; *I shot the Sheriff, Waiting in vain* de Bob Marley; *Just my imagination* de The Temptations.

Relación con la música guatemalteca:

- Temas de reggae interpretados por grupos guatemaltecos en la región norteña de El Petén e Izabal (Grupo Black Fever como ejemplo), *Crisol*(Reggae-son) de Alex Job Sis grabado por la Marimba de Concierto de Bellas Artes. Los grupos guatemaltecos que promueven el reggae son: Tambor de la Tribu, Malacates Trébol Shop, Grupo Phoenix de El Petén, Señor Juan Reggae.

RÉQUIEM

El réquiem, palabra latina que significa “descanso”, es la misa de difuntos celebrada por la iglesia católica, la anglicana y la ortodoxa, con la cual se ruega por el alma de los difuntos.

Los réquiems son composiciones musicales dedicadas a los servicios litúrgicos y algunas de ellas como obras para concierto, ya sea *a capella* o con acompañamiento musical.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Johannes Ockeghem, Guillaume Dufay, Gasbriel Fauré, Antoine Brumel, Wolfgang Amadeus Mozart, Héctor Berlioz, Maurice Duruflé, Giuseppe Verdi, John Rutter, Dmitri Kavalevski, Johannes Brahms, Benjamin Britten, Antonín Dvořák, Françoise-Joseph Gossec.

Relación con la música guatemalteca:

- *Réquiem en Mi bemol* de José Eulalio Samayoa; *Réquiem* (electroacústica) de Dieter Lehnhoff.

RITUAL INDÍGENA

Forma musical que reúne ritmos tradicionales dentro de un ámbito ceremonial de los grupos sociales diferenciados de Guatemala, mediante la utilización de instrumentos autóctonos como la marimba, el tambor, el tamborón, el tzijolaj, la chirimía, los chinchines, el tun, entre otros.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Jesús Castillo.

Relación con la música guatemalteca:

- *Ritual indígena* de Jesús Castillo.

ROCK, ROCK AND ROLL

El rock es un género musical que engloba una serie de corrientes musicales de mediados del siglo XX en Estados Unidos de América. El *rock and roll* es la corriente de ritmo marcado, derivada de los elementos propios del rhythm and blues, country, góspel, western, hillbilly, entre otros, que se hizo muy popular entre la juventud desde los 50's. Su mayor exponente fue Elvis Presley.

El término *rock* se refiere a una cierta forma de mecerse y el de *roll* a rodar o balancearse dando giros.

Las bandas más populares fueron las de Eddie Cochran, Bill Haley and the Comets, Little Richard, entre otras. Los instrumentos musicales frecuentemente utilizados eran el piano, la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico y la batería, causando sensación por el ritmo alegre que se imponía en las fiestas de gente joven o *teen agers*.

En Gran Bretaña la respuesta no se hizo esperar y surge el grupo The Beatles que causaría un gran impacto con su estilo especial de música rock y posteriormente se hace muy popular el grupo The Rolling Stones.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Elvis Presley, Billy Haley and the Comets, Eddie Cochran, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Carl Perkins, Chuck Berry, Roy Orbison, Gene Vincent, Johnny Bumette, Buddy Holly, Ritchie Valens, The Beatles, The Rolling Stones.
- Temas auténticos: *Hearthbreak Hotel*, *Teddy Bear*, *Hound dog*, *Jailhouse rock*, *King creole*, *Love me tender* de Elvis Presley; *I wanna be your man*, *Sympathy for the devil* de los Rolling Stones.

Relación con la música guatemalteca:

- *Marimba rock* de Orlando Menéndez Lechuga; *Carola del Norte* de José María Girón; *Serie Danzamúsica* de Amauri Angel; *Saira Escarlet* de Narciso Estrada Gramajo.
- Bandas o grupos de rock: Alux Nahual, Excess, Viernes Verde, Bohemia Suburbana, La Tona, Stress, Legión, Radio Viejo, Stygma, Influenza, Toba, Dharana, Golpes Bajos, Guerreros de Metal, Razones de Cambio, Viento en Contra, Noctis Invocat, Ricardo Andrade y Los Últimos Adictos, Woodser, EXTINCIÓN, Piedras Negras, Sebna, Vox Dei, Locos y Cuerdas, Cassia, Sygnos, Malacates Trébol Shop, Fábulas Aticas, Tijuana Love, Bachata Reagal, Sophia, Sangre Inocente, Andrómeda, Anarkía, Eternal Life, Dklogo, Nova Epica, Artífice, None at Last, Casa Vieja, Los del Parke. Recientemente también The KillerTomato, Mama, Mojarras, A WalkingLegend, Hot Sugar, Skalda2, Miss Lilith, Cóctel, Indhú, Metal Requiem, The Epia, Malicia, Magma, The Aversionist, Virus Bélico, Nova, Tentoshte, Mandrágora, Oruga, Hexe Eye, Miseria Cumbia Band, Ars Magna, Hacha, Traumática, entre otros grupos.

ROMANZA

Fragmento o aria musical de carácter romántico y melódico que se escribe para una voz o un instrumento musical. Viene de la palabra italiana *romanza*. Su origen se remonta a la Edad Media y se mantuvo durante los siglos XVI, XVII y XVIII, haciéndose muy popular en Francia en el siglo XIX.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Henri Romagnesi, Federico Monpou, Louis Clapisson.

Relación con la música guatemalteca:

- *Página gris* de Luís Felipe Arias (Tánchez, 1978:44).

RONDA

Voz de origen romance. Es parte del juego del corro, que consiste en un juego infantil donde las niñas (y también los niños) forman un círculo tomándose de las manos y cantan mientras dan vueltas. La ronda es una especie de canon, es decir, una melodía vocal corta repetida varios tiempos después por otro grupo de cantantes en el mismo tono. Más recientemente el término *ronda* alude a la forma de tomarse de las manos formando círculos mientras se cantan melodías infantiles sencillas.

Esta expresión musical es muy importante en el medio guatemalteco, debido a que es una de las pocas expresiones donde se permite a los niños y niñas cantar a viva voz sin ninguna regla fija o exigencia musical, lo que alienta su desarrollo vocal y rítmico, además de su socialización, por lo tanto debe aplicarse en los contenidos pedagógicos y didácticos del pensum de estudios musicales vigente.

Músicos, autores o grupos que han cultivado o investigado este género:

- Zulema Reyes *Chela Reyes* (chilena); Ana Maria Machado (brasileña); Carmen Bravo Villasante (española).
- Por Guatemala: Dolores Batres de Zea, Jesús María Alvarado, Roberto Augusto Valle, José Carlos García Cospín, María Isabel Lemus, Marta Córdova Cerna, Adrián Orantes Dorantes, Lucía Martínez Sobral de Sáenz, Arturo García Tejeda, Enrique Maximiliano Castro Rodríguez, Daniel Mendizábal, José Manuel Juárez Toledo, Antonio Vidal Figueroa, Alfonso Audaz Sierra Acté, Héctor Miguel Linares Molina, Mario Zelada Ramos, Julio Aníbal Delgado Requena, Rafael Gutiérrez Díaz, Gonzalo López Rivas, Marina Prado Bolaños, Mario de Jesús Silva López, Berta Omery García de Tánchez.

Relación con la música guatemalteca:

- Práctica de rondas en las áreas rurales del país, en las escuelas y colegios de educación preprimaria y primaria. Canciones de ronda *Vamos a la vuelta (Vamos a la huerta)*, música tradicional; *Los pollos de mi cazuela*, música tradicional; *Pobrecita huerfanita*, música tradicional; *Pobrecita huerfanita*, música tradicional. Colección de cantos y rondas de Lucía Martínez Sobral.

RUMBA

Forma musicalailable escrita en compás de 4/4. Surgió como baile de salón en parejas, muy popular en los años 30's. Se caracteriza por los movimientos marcados de cadera, propios del folklore afrocubano. Los instrumentos musicales utilizados son diversos, entre los que destacan los güiros, tambores, claves, pudiéndose acompañar algunas veces de instrumentos caseros como sartenes y ollas, dando un efecto local muy característico.

También existe una rumba de estilo flamenco, conocida como rumba gitana o catalana.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Los rumberos más famosos son:
- Dentro de la rumba catalana o gitana podemos mencionar a Antonio González, Pedro Pubill Calaf (Llamado Peret, "El rey de la rumba"), Enrique Morente, Gitanillo.

Relación con la música guatemalteca:

- *Churirí* de Manolo Fernández; *Nos alumbra el mismo sol* de Aníbal Delgado Requena.

SALSA

Género musical y bailable resultado de mezclas de varios ritmos cubanos y caribeños, elementos musicales latinoamericanos y el jazz. Tito Puente, Machito y otros músicos señalan que la salsa, no es propiamente un género en sí, sino la mezcla de varios ritmos cubanos. Músicos puertorriqueños influyeron en el desarrollo y difusión de la salsa en el continente, sobre todo en Nueva York, ante la opaca proyección de Cuba tras su revolución que creara conflicto político con los Estados Unidos.

Los estilos de la salsa pueden determinarse así: dura, romántica y timba.

La salsa se caracteriza por utilizar la *clave de son*, patrón rítmico del son cubano que cabe en un compás de 4/4 o 2/4, instrumentos musicales de percusión cubana, tales como timbales (timbaletas o pailas), güiro, bongoes, conga (*tambó*), cencerro y dos maracas, y otros instrumentos como piano, contrabajo o bajo eléctrico (a veces baby bass), trompetas, saxofones, trombones, flauta y violín.

En cuanto al uso del término salsa, se ha documentado que el músico cubano Ignacio Piñero utilizó por primera vez una palabra similar en un son cubano titulado "Échale salsita". Además, Cheo Marquetti fundó en los 40's su grupo Los Salseros, en relación a las salsas picantes de comida muy populares en México, dando quizás la identificación del ritmo, por la difusión que se hizo del nombre del grupo en una de sus giras a Venezuela como música de salsa. También se atribuye a Phidias Escalona (El Loco Phidias), conductor y DJ de un programa radial de música latinoamericana la utilización por primera vez del término *salsa* para describir a este ritmo, a través de su programa *La hora de la salsa*.

La palabra salsa, como puede establecerse, fue el término comercial para hacer alusión al son cubano o a la música cubana en general.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Ricardo Ray, Bobby Cruz, Óscar D' León, Fania All Stars, Johnny Pacheco, Rubén Blades, Tite Curet Alonso, Willie Colón, Celia Cruz, Héctor Lavoe, Ismael Miranda, Eddie Palmieri, Jerry Rivera, Cheo Feliciano, El Gran Combo de Puerto Rico, Eddie Santiago, Henry Fiol, Africando, Marc Anthony, Rey Ruiz, Luís Enrique, La India, Roberto Blades, Gilberto Santa Rosa, Orquesta Bailatino, Orquesta de la Luz, La Sonora Matancera, Orquesta la 33, Grupo Niche, Willie González, Salserín, Manny Oquendoy, Willy Chirino, Orquesta Guayacán, La Sucursal S.A., Joe Arroyo, Los Titanes.

Relación con la música guatemalteca:

- *Princesas* de Armando Ajuchán; *Zanates en la ciudad* de Francisco Linares; música interpretada en fiestas y bailes en Guatemala por Ensemble Latino, Banda La Selecta, Banda La Máxima, Manfreddy Solís, entre otros grupos y artistas.

SAMBA

La samba o más bien dicho, el samba, constituye un género musical y bailable oriundo de Brasil, símbolo de identidad nacional y música oficial, el cual fue declarado en el 2005 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como expresión oral e intangible. Sus antecedentes se remontan a las manifestaciones musicales de los negros transportados como esclavos a Río de Janeiro por los portugueses que colonizaron la región.

El samba tradicional o folclórico también es conocido como *batucada*. Se escribe por lo general en compás de 2/4, de ritmo muy alegre, similar a la rumba.

Este género es mundialmente famoso por la participación de las *Escuelas de Samba* en el Carnaval de Río de Janeiro, que se celebra anualmente precediendo a la Cuaresma. La primera escuela de este tipo se fundó en el año 1930, por las acciones de Ismael Silva y un grupo de músicos entusiastas.

Los instrumentos musicales utilizados en el samba son: bombo de zurdo o *tan-tan* (ritmo principal), cavaquinho (de cuatro cuerdas), pandero (percusión con ritmo completo), violão (guitarra acústica de 7 cuerdas) y pandeiro. En determinados tipos de samba se utiliza el banjo, la batería y Xequere.

El Día Nacional del Samba se celebra en Río de Janeiro el 2 de diciembre de cada año. Este ritmo se ha fusionado con otros, por lo que ha aparecido el samba-rap, el samba-reggae, samba-rock, samba-funk y el hip hop-samba.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Heitor dos Prazeres, João da Baiana, Martinho da Vila, Nelson Sargento, Zeca Pagodinho, Grupo Fundo de Quintal, Beth Carvalho, Jovelina Pérola Negra, Clara Nunes, Almir Guineto, Monarco, Jorge Aragão, Wilson Moreira, Ernesto Nazareth, José Barbosa da Silva, Chicinha Gonzaga, Tupinamba, Nelson Cavaquinho, Zé Keti, Elton Medeiros, Paulinho da Viola, Monsueto, Los Cinco Criollos, A Voz do Morro, Mensajeros do Samba, Solo los Cinco, Alcione, Martinho da Vila, Bezerra da Silva, Samband, Moreira da Silva.
- Temas auténticos: *Pelo telefone*, *Tía Ciata*.

Relación con la música guatemalteca:

- Fragmento de samba grabado por la Marimba de Concierto de Bellas Artes al final del tema *La chica de Ipanema*; *Vamos al salitre* de David Mejía Aguilar; *La zonta* de Miguel de la Roca Tánchez; *Recuerdos de Brasil* de Amauri Angel; *Guatesamba* y *Mi carnaval* de Mardoqueo Girón; *Samba chapina* de Angel María Melgar; *Los ojos de mi morena* de Juan Lossi Samayoa.

SINFONÍA

La sinfonía generalmente es una forma musical orquestal con cuatro movimientos, cada uno con estructura y ritmo (tempo) diferente. Es

usual interpretarla como preámbulo a las óperas y obras escénicas o teatrales, sin embargo, en la época actual, por consistir en una obra musical completa, es usual su interpretación en conciertos de las orquestas a nivel mundial.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Franz Joseph Haydn (El padre de la sinfonía), Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Gustav Mahler, Pyotr Ilich Tchaikovski, Jean Sibelius, Sergéi Prokófiev.

Relación con la música guatemalteca:

- *Sinfonía cívica*, *Sinfonía No. 7 en Mi bemol* y *Sinfonía Histórica* de José Eulalio Samayoa; *Sinfonía* de José Escolástico Andrino; *Sinfonía La exposición* de Indalecio Castro.

SINFONÍA INDÍGENA

La sinfonía, como forma musical orquestal, consta de cuatro movimientos, cada cual con su propia estructura y ritmo. Se interpreta usualmente como preámbulo a las óperas y obras escénicas o teatrales. Por ser una obra musical completa, se interpreta en la mayoría de conciertos de las orquestas a nivel mundial.

El término *indígena*, aunque muchas veces se utiliza en forma despectiva y segregacionista, denota lo autóctono, lo vernáculo, lo propio de un país, lo que es originario de una región específica o un país.

La sinfonía indígena debe entenderse como una forma musical de corte académico-orquestal basada en temas autóctonos musicales propios de un país.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Benedicto Ovalle.

Relación con la música guatemalteca:

- *Sinfonía indígena No. 1* pieza de concierto de Benedicto Ovalle Bethancourt.

SKA

Ritmo y estilo musical oriundo de Jamaica, escrito en compás de 4/4 en el cual se acentúa el segundo y cuarto tiempos. Nació a finales de los 50's y se considera el predecesor del reggae con su combinación de música caribeña y jazz. El *ska* nace a partir del *rhythm and blues* y el *mento*, que mezcla tradiciones africanas y calipso. Theophilus Beckford y Prince Buster (Cecil Campbell) fueron los pioneros de este género musical.

Los instrumentos musicales utilizados en este género, además de los de viento-metal y de percusión son: guitarra, bajo, órgano Hammond y teclado.

A finales de los 80's apareció una nueva variante conocida como *skacid* que combina el *ska* acelerado con *rap* y sonidos electrónicos.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Prince Buster, Theophilus Beckford, The Skatalites, U-Roy, Madness, The Wailers, The Paragons, The Maytals, The Pioneers, The Heptones, The Melodians.
- Temas auténticos: *My boy Lollipop*, *Ball O'fire*, *Phoenix city*, *Guns of Navarone*, *Israelites*, *007 Shanty Town*, *Rude boy train*, *Simmer down*.

Relación con la música guatemalteca:

- *Bailando ska* de Froilán Rodas Santizo (Marimba Chapinlandia). Los grupos guatemaltecos que promueven el ska son: Malacates Trébol Shop, La Charanga Berrinches, La Horchata Regular Band, Tambor de la Tribu, entre otros.

SOCA O CALYPSO SOUL

Ritmo afrocaribeño muy popular en Trinidad & Tobago que ha influenciado en las últimas décadas a los países del continente americano. Puede decirse que la soca es una especie de calipso más marcado y rápido, con movimientos de parejas sueltas. El término proviene de la abreviación de *soul* y *calipso* (so-ca).

Se le atribuye la paternidad del soca a Lord Shorty (Garfield Blackman) por su canción *Cloak and Dagger*, que inició este género en 1963.

La música soca tiene temas de carácter marcadamente sexual o social y su influencia ha sido más lejos que las islas caribeñas, contagiando el ritmo en muchos países del continente americano. Uno de sus mejores representantes actuales de Machel Montano, quien la llevó al Madison Square Garden de Nueva York. A la selección mayor de Trinidad & Tobago se le conoce como los *Soca Warriors* o *Guerreros de la Soca*, por el origen del ritmo.

En Guatemala el Grupo Rana hizo diversos arreglos con ritmo de soca que lo catapultaron a una mayor popularidad en el ámbito nacional y regional internacional.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Machel Montano, Shadow, Arrow, Crossfire, Lord Kitchener, Byron Lee & the Dragonaires, Alison Hinds, Rupee, Kevin Lyttle, Krosfyah, Avion Blackman, Mighty Sparrow, Atlantik, Destra Garcia, Shurwayne Winchester, Bunji Garlin, KMC, Denise Belfon, Mr. Slaughter, Alston Beckett Cyrus, Maximus Dan, Nicole David, Fireman Hooper, Jamesy P., Bomani, Vertex Band, Alpha, Ninja Dan, Tizzy, El A Kru, Claudette Peter's, Burning Flames, Patrice Roberts, Grupo Rana, Grupo Phoenix de El Petén, Grupo Black Fever de Puerto Barrios.

Relación con la música guatemalteca:

- *Socaribe*, *Mi secretaria*, *Colombia rock*, *Soca Mix (Esa chica-Colombia Rock)*, *La Loca SOCA MIX (Colombia Rock-Esa chica)* y *Colegiala* del Grupo Rana fundado en 1974 (Dirigido por Ovidio y Marco Tulio Girón). *Bacanal en la ciudad* del Grupo Phoenix de El Petén. Grupo Black Fever de Puerto Barrios.

SOLOS PARA MARIMBA GUATEMALTECA

Género musical específico para ser interpretado por una persona en la marimba cromática guatemalteca. Los primeros solos para marimba cromática guatemalteca fueron publicados formalmente por Alfonso Bautista Vásquez, Amauri Angel Figueroa y Edgar Rivera Muñoz en el *Método de marimba cromática guatemalteca*, Nivel Inicial e Intermedio en el año 2000, con el apoyo de Fundación G&T, siendo los siguientes: *Son de los costeños* de la Suite El Urram, Adaptación de Amauri Angel (para 4 baquetas); *Son barreño quetzalteco*, Adaptación de Alfonso Bautista (para 4 baquetas); y *Lain Nebah* de la Suite El Paabanc, Adaptación de Amauri Angel (para 6 baquetas).

La Marimba de Concierto de Bellas Artes ha publicado 3 folletos de música para solistas de marimba, siendo estos: *Solos para marimba de Guatemala Album # 1* (2003, 2005, de color rojo), *Solos para marimba universal Música de Guatemala Vol. # 2* (2004, de color azul) y *Solos para marimba guatemalteca y universal No. 3* (2008, de color amarillo), que constituyen los documentos primarios (al igual que los colores) sobre los cuales descansa la iniciación en el proceso de formación de los solistas de marimba en Guatemala.

Relación con la música guatemalteca:

- Intérpretes: Celso Hurtado, Fernando Morales Matus, Robelio Méndez, Baudilio Ordóñez, Domingo Velásquez, Fernando Vásquez, Blanca Delgado, Amauri Angel, Job Sis, Arael Osorio, René Yantuche, Otto Xitumul, Alfonso Bautista, Lester Godínez, Federico Xitumul, Juan José Chiriz, además de los intérpretes de marimba de arco y tecomates en el interior de la república.
- Autores: Fernando Morales Matus, Robelio Méndez, Amauri Angel, Alfonso Bautista, Job Sis, Erick Suárez.
- Arreglistas: Celso Hurtado, Fernando Morales Matus, Robelio Méndez, Baudilio Ordóñez, Amauri Angel, Alfonso Bautista, Domingo Velásquez, Job Sis, Arael Osorio, René Yantuche, Federico Xitumul.

SON

Es el ritmo folclórico y tradicional por excelencia de Guatemala. Los orígenes del son se pierden en los diversos procesos históricos que ha pasado el país, pero indudablemente este género representa lo más genuino y autóctono de la sociedad nacional, que se conformó por la relación simbiótica de la cultura maya, la hispánica y la africana. El *son* vernáculo, que es interpretado por grupos y ensambles musicales tradicionales por lo general no tiene reglas fijas y posee muchas variaciones rítmicas, de compás, de carácter y velocidad (aspectos agógicos). El término *son* también se utiliza originalmente para nombrar a la marimba guatemalteca en algunos idiomas mayas como el akateko, el chuj y el q'anjob'al.

Según el Diccionario de la Música Guatemalteca (2010: 60), citando a Lloyd Kasten y Florian Cody, el vocablo *son* era utilizado en el español

medieval como significado de sonido, tono o melodía, mientras que el Diccionario de Nebrija que se publicó en la época de la conquista de América, tenía un significado de sonido. No obstante dicha información debe tenerse en cuenta que la palabra son es original para varios idiomas mayas guatemaltecos y lo cual consta en el Popol Vuh, libro sagrado de los k'ichés.

En la actualidad existen varias clasificaciones del *son nacional*, pero es tan extensa y variada su producción, que prácticamente sería una tarea muy difícil determinar con exactitud los diversos tipos con que se cuenta, sobre todo, porque en cada municipio se poseen diversas maneras de interpretación, ya sea instrumental, vocal o mixta. Cada grupo de marimba diatónica, ensamble tradicional de cuerdas, dúo o trío de vientos y percusiones, banda marcial o municipal, cantante tradicional, cantante popular, etc., cuenta con una manera diferenciada de ejecutar o interpretar el *son guatemalteco*. Se puede concluir que al interpretar un *son*, cada músico le imprime su propio componente psicoemocional, ente que es dinámico y genera la diversidad (Barrios, 2012: 5).

Con fines ilustrativos, se presenta la siguiente clasificación provisional, sujeta a revisión, sobre las diversas clases o tipos de son: *tradicional, chapín, de pascua, zapateado, típico mestizo, barreño, valseado, de proyección folclórica, de recreación folklórica, de arrullo, de hamaca, solemne, clásico, fúnebre, abstracto, galante, shecano, sumpanguero, quetzalteco, huehueteco, de zarabanda, binario tradicional, a manera de son tradicional*.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Marimbistas guatemaltecos, músicos de ensambles tradicionales guatemaltecos.

Relación con la música guatemalteca:

- Son tradicional: Carece de autor, es repetitivo, se transmite de generación en generación, estructura musical libre, se enseña por imitación, de oído. *Sones del torito* (varios departamentos); *sones de vaqueros* (varios departamentos); *sones del venado* (varios departamentos).
- Son barreño: Hay de 2 tipos. El barreño urbano que se identifica por el movimiento continuo del centro armónico y el bajo de marimba, escrito en 3/4 o 3/8. Puede tener un tema rápido y un tema moderado. *El barreño* de Laureano Mazariegos; *El barreño*, canción tradicional anónima; *San Agustín Tonalá* de Otoniel Godínez. También está el barreño valseado, propio de los grupos marimbísticos de Huehuetenango y San Marcos, que más bien utiliza el término barreño para indicar que es de origen urbano y su acompañamiento es en forma de vals.
- Son típico mestizo: Es el que se interpreta en los centros urbanos, por lo general con marimba cromática o bandas municipales, ya tiene autor. *El rey quiché* de Daniel Hurtado; *Milagroso Señor de Esquipulas*, *El día de tu santo* y *La sanjuanerita* de José Ernesto Monzón; *El cacique dormido* de Domingo Bethancourt; *Lágrimas de nuera* de Leonzo Sánchez.

- Son chapín: De movimiento rápido y festivo, propio de las urbes, interpretado por ensambles de marimba y bandas municipales, tiene autor. *El grito* de Everardo de León.
- Son de pascua: De ritmo rápido, se interpreta durante la época navideña, posee autor. *Noche Buena* y *El pavo* de Salvador Iriarte.
- Son zapateado: De carácter rápido y festivo, se caracteriza por ser bailado mientras se golpetea el suelo. También se le conoce como zambai. *El caballito*, *La chatona*, sones tradicionales de El Petén; *El levantapolvo* de Amauri Angel.
- Son de proyección folclórica: Términos que aglutinan a las expresiones musicales que toman elementos del son autóctono, son reelaboradas y difundidas en diversos escenarios por grupos profesionales de marimba u orquestas. *Amanecer*, *La quebrada* y *Nim K'ij* (Amanecer) de Lester Godínez; *El nawal de mi pueblo* de Manuel Salazar Tetzagüic.
- Son de recreación folklórica: Término propuesto por Alfonso Bautista para identificar los sones mestizos cuya composición evoca los giros musicales y ritmos tradicionales guatemaltecos interpretados en marimba. *Ixquic*, *doncella maya* y *Alborada patronal* de Alfonso Bautista.
- Son valseado: interpretación característica en forma de vals, propia de las marimbas sencillas o cromáticas de la bocacosta de San Marcos y algunas regiones de Huehuetenango.
- Son binario tradicional: expresión musical de los ensambles de pito y tamborón, chirimía y tambor, y de arpa, guitarra y guitarrilla, así como ensambles de marimba tradicional, el cual es interpretado en compás de 2/4 o 4/4.
- Evolución del son-scherzo: forma musical desarrollada por Jesús Castillo en la cual se combina la estructura del scherzo europeo con los ritmos y las frases melódicas del son guatemalteco.

SON ABSTRACTO

Género musical de reciente aparición, propuesto por el músico Alex Job Sis Morales, integrante de la Marimba de Concierto de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deportes. Consiste en un tema con ritmo de son, pero con una melodía inusual basada en ideas musicales repetitivas u ostinatos, que vienen a ser patrones rítmico-melódicos más o menos frecuentes, aunque también se presta este género para la improvisación musical en cuanto a lo rítmico y lo armónico. Esta expresión musical se plasmó en la obra *JS5*, que fuera publicada en el folleto de *Solos para Marimba Universal*, Música de Guatemala Vol. #2 de la Marimba de Concierto de Bellas Artes en el año 2004.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Alex Job Sis Morales.

Relación con la música guatemalteca:

- *JS 5* de Alex Job Sis Morales.

SON CLÁSICO

Género musical que propone un nuevo tratamiento y proyección del son guatemalteco a través de su evolución como música de concierto. Celso Hurtado es el autor que propone dicho término y fue Fernando Morales Matus quien lo difundió inicialmente como repertorio para ser interpretado en las salas específicas de concierto, a través de la Marimba Herencia Maya Quiché, una de las pioneras en la proyección de la modalidad de marimba de concierto, es decir, un grupo musical guatemalteco dedicado a difundir la música para un público selecto, bajo condiciones adecuadas que permitieran al espectador apreciar la marimba. Este *son* también puede interpretarse a nivel solístico, con 4 baquetas.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Celso Hurtado, Benigno Mejía Cruz.

Relación con la música guatemalteca:

- *Son clásico* de Celso Hurtado; *Son clásico El gran Tecún* de Benigno Mejía Cruz.

SON DE ARRULLO

Forma musical que se caracteriza por contener elementos rítmicos del son guatemalteco y/o contenidos literarios relacionados con el cuidado de bebés e infantes en ambientes de tradición familiar hogareña.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Alfonso Bautista Vásquez, Alex Job Sis Morales.

Relación con la música guatemalteca:

- *Sonecito de arrullo* de Alfonso Bautista Vásquez, publicado en el Folleto Solos para Marimba Guatemalteca y Universal No. 3 (2008); *Arrullo* de Job Sis, versión para cantantes, orquesta de cuerdas y marimba.

SON FÚNEBRE

Surge a mediados de los años 90's cuando el compositor Amauri Angel Figueroa, subdirector de la Marimba de Concierto de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deportes, propuso la obra *Mi negrita*, son fúnebre dedicado a una sobrina fallecida accidentalmente. Esta obra dejaba entrever el uso de temas tristes, con cierto alargamiento de los trémolos, la utilización del mínimo de acordes, la maximización de elementos dinámicos como *crescendos* y *diminuendos*, así como al final una parte agógica acentuada de *morendos*. Lamentablemente no fue publicada ni interpretada en concierto y solamente quedó como ensayo técnico de la entidad. Ya en la década del 2000 el compositor Alex Job Sis Morales graba con la Marimba de Concierto de Bellas Artes el tema *Tradición moribunda*, a ritmo de son fúnebre, donde se deja ver un marcado uso de temas trágicos y melancólicos basados en la instrumentación y aires tradicionales de Guatemala.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Amauri Angel Figueroa, Alex Job Sis Morales.

Relación con la música guatemalteca:

- *Mi negrita* de Amauri Angel Figueroa; *Tradición moribunda* de Job Sis.

SON GALANTE

Tipo de son surgido en las capas mestizas y burguesía criolla de Guatemala a finales del siglo XVIII a la par de fandangos y minuetos que estaban estrechamente ligados a la tradición danzante barroca española. A fines del siglo XIX resurge el son galante resurge ya transformado en variantes orquestales que competían con valsos y mazurcas en los diversos salines de baile de la época, según refiere el diccionario de la Música en Guatemala (2010: 66).

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Músicos fuera de los ámbitos de la iglesia que cultivaron este género en Guatemala.

Relación con la música guatemalteca:

- Forma musical de finales del siglo XVIII y reinventada a finales del siglo XIX.

SON DE HAMACA

Término propuesto por Manuel Salazar Tetzagüic para caracterizar todas aquellas expresiones musicales cantadas en idiomas mayas, a ritmo de *son*, que se utilizan para entretener los sueños de los recién nacidos, los cuales por lo general son colocados en hamacas confeccionadas de algodón, jarcia y otros materiales, mientras las mamás realizan tareas diarias en el hogar, tales como cocer el nixtamal, echar las tortillas, lavar la ropa, hacer la comida, etc.

Relación con la música guatemalteca:

- Canciones en idiomas mayas utilizadas para adormecer a los recién nacidos e infantes. Para tener mayor referencia sobre esta expresión musical debe realizarse una investigación profunda, en las comunidades rurales del país. *Estrella juguemos* y *Mazatí Alé (Amigos venados)* de Manuel Salazar Tetzagüic.

SON JAZZ

Forma musical híbrida que mezcla el son guatemalteco y con elementos característicos del jazz estadounidense, donde se ilustran las grandes posibilidades de la marimba cromática guatemalteca.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Rolando Gudiel.

Relación con la música guatemalteca:

- *La despedida del poc* de Rolando Gudiel.

SON SOLEMNE

Género musical propuesto por el ilustre maestro Joaquín Orellana, como parte de la obra “En los cerros de Ilóm” de carácter operático basada en la obra literaria *Hombres de maíz* de Miguel Angel Asturias. Joaquín Orellana es uno de los grandes exponentes de la música contemporánea guatemalteca, habiendo realizado estudios en el Instituto Torquato di Tella en Buenos Aires, Argentina. Sus obras más trascendentales son: *Primitiva I*, *Cantata dialéctica*, *Imposible a la X*, *Poema Coral Declamatorio La libertad de un mundo*, *Violante en el claustro*, *Humanofonía*, *Tzulumanachí*, *Rupestre en el futuro*, *Híbrido a presión*, *Evocación profunda y traslaciones de una marimba*, *En los cerros de Ilóm*, entre otras.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Joaquín Orellana.

Relación con la música guatemalteca:

- *Son solemne* de Joaquín Orellana.

SON REGGAE

Fusión de dos ritmos: son guatemalteco y reggae afrocaribeño. Se enlazan para hermanar dos culturas disímiles, con la utilización de las marimbas y los instrumentos de percusión latina y afrocaribeña.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Alex Job Sis Morales.

Relación con la música guatemalteca:

- *Crisol* de Alex Job Sis.

SUITE INDÍGENA

La suite (de la voz francesa *suite*) es una obra musical compuesta por varias danzas o movimientos, con cierta unidad, que usualmente se interpretaban en la misma tonalidad o tonalidad relativa menor y a veces un tema básico era el que se exponía en danzas o movimientos diferentes.

La suite solía iniciar con un preludio o una obertura y finalizar con una danza o movimiento de carácter rápido (como una *giga* por ejemplo). Se considera el antecedente de la sonata y un elemento que promovió el posterior desarrollo instrumental.

El término *indígena*, muchas veces utilizado en forma despectiva y segregacionista, sirve para caracterizar lo autóctono, lo vernáculo, lo propio de un país, lo que es originario de una región específica.

En Guatemala se han compuesto o recopilado varias suites indígenas, debido a la gran variedad de danzas tradicionales que existen en muchas regiones, algunas consideradas prehispánicas y la mayoría coloniales, con influencia de la cultura africana. En el medio local, se han organizado varios artistas, músicos, bailarines, historiadores e investigadores para “armar” las suites indígenas, que vienen a ser el producto de varios años de trabajo. Se concibe la obra como una

unidad, con diversas danzas tradicionales, difundidas como una proyección folclórica.

Músicos, autores o grupos que han cultivado y difundido este género:

- Jesús Castillo, Manuel Juárez Toledo, Julia Vela, Fernando Morales Matus, Zoel Valdés, Leticia Náñez, Lucía Armas.

Relación con la música guatemalteca:

- Suites indígenas: El Paabanc, El Urram, Bodas en San Juan Sacatepéquez, Imágenes Ixiles.

SWING

Estilo musical desarrollado en Estados Unidos con componentes del jazz, muy famoso en las décadas de los 20's a los 40's, de corte bailable y alegre. Durante esta época se dio el nacimiento de las *big bands* o sea las orquestas de jazz, que aglutinaban un número mayor de músicos, en las cuales intervenían trompetas, trombones, clarinetes, saxofones, batería de percusión, contrabajo, piano y guitarra. En cuanto a la danza, era normal hacer el baile en parejas mediante pasos sincopados, pequeños saltos y giros, donde una persona (sobre todo la mujer) era levantada del suelo o colgaba de la otra mientras ambas realizaban su alegre desplazamiento por el salón de baile.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Bandas de Paul Whiteman, Duke Ellington, Fletcher Henderson, Cab Calloway, Benny Goodman, Glenn Miller, Louis Armstrong, Glenn Miller. Grupos más pequeños como los Bob Cats de Bob Crosby, los Clambake Seven de Tommy Dorsey, los Woody Woodchoppers de Woody Herman. .

Relación con la música guatemalteca:

- *Amor criollo* de Eulogio Orozco; *Lisbeth* de Rogelio Aguilar Cuevas; *En la sombra con mi novia* de Daniel Azurdia Tala; *Travesuras, No olvides el ayer y Fiestas abrileñas* de Marco Antonio Barrios Enríquez; *Melodías de Broadway* y *La alegría de la feria* de Domingo Bethancourt; *Papá, no dejes bailar a mamá* de Mario Bolaños García; *Bailando sobre el teclado* de Rolando Eliseo Bollat Gutiérrez; *Estamos en la gloria* de Justo Israel Callejas; *Sonrisas de Rebequita* de Marco Antonio Castillo Barrios; *Me pica la cucaracha* de José de la Rosa Rodríguez; *Bailando con Paolita* de Antulio del Valle Mérida; *Baila negrito, Bailando en el hilo, Ritmos de Livingston, Chispas chapinas* de Narciso Estrada Gramajo; *El chato liz y Muchachos huehuetecos* de Emilio Alfredo García; *A la vuelta te espero* de Alberto González Torres; *Ruth Mercedes y Su Majestad La Reina* de Luís Hurtado Arreaga; *Tu boquita roja y Versos y champán* de Rocaél Hurtado Mazariegos; *Navidad en Cuilapa* de Rafael Ibarra Ávila; *Saturno* de Juan Lossi Samayoa; *Rogersito* de Domingo Luna Valenzuela; *Fraternidad San Luís Jilotepeque* de Aníbal Martínez Sandoval; *Gilda* de Carlos Enrique Melgar; *San Antonio* de Gonzalo Ordóñez Quezada; *Marta Hilda, Antonieta y María Elisa* de Eustorgio Ovalle Bethancourt; *San Francisco* de Higinio Ovalle Bethancourt; *Tayasal* de Oscar H. Peralta; *Copos de espuma* de Pedro

Pérez Hernández; *Bajo la lluvia* de Víctor Manuel Rivera; *Alma occidental* de Gerardo Román Girón; *Mi negrita linda*, *Lindísima nena* y *Enma la quetzalteca* de Israel Salazar Monzón; *Dime* de José Abel Sánchez Castillo; *Muñequita linda* de Cupertino Soberanis; *Danma Alaidé* de Evelio Solís Granados; *Flor de mi tierra* de Víctor Manuel Solís Flores; *Marinita* de Efraín Tánchez; *Bailando soy feliz* de Roberto Tánchez.

TANGO

Género musicalailable y cantable propio de Argentina y Uruguay, resultado de la fusión de elementos culturales afro-rioplatenses, indígenas, gauchos, hispanos e italianos de los sectores sociales bajos y es en la actualidad una de las expresiones más internacionalizadas del mundo hispano.

Se escribe en compás de 4/4 y es bailado en parejas, como una especie de danza sensual y se canta con modismos *lunfardos*, especie de jergonza local.

La instrumentación musical puede exigir la utilización de un sexteto con dos bandoneones (muy populares en Argentina), dos violines, un piano y un contrabajo. En cuanto a la danza, los pasos básicos son: el abrazo pegadito, la caminata, el corte y la quebrada.

El término *tango* parece tener un origen afro porque este vocablo es utilizado en algunos lugares del continente africano para referirse a los “lugares de reunión”, lo cual puede constatarse con información de finales del siglo XVIII donde se alude al *tango* o *tambo* como reuniónailable de los esclavos en Buenos Aires. Otra versión hace referencia a la palabra quechua (inca) *tanpu* que pudo haber sido castellanizada por tango. De todos modos debe considerarse que ya en Andalucía a mediados del siglo XIX existía la palabra tango para destacar un género musical conocido como tango andaluz o tango flamenco.

La difusión del tango se facilitó merced de la participación de los organilleros, por lo general inmigrantes italianos que leían la suerte.

El tango, como canción popular propiamente dicha, llegaría a su máxima expresión con el escritor Pascual Contursi y el cantante Carlos Gardel. Por su lado, Francisco Canaro desarrolló e implementó el sexteto típico y la orquesta sinfónica de tango.

El tango fue declarado como **Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad** por parte de la UNESCO en el año 2009. El Día nacional del Tango se celebra cada 11 de diciembre, fecha de nacimiento de Carlos Gardel y Julio del Caro.

En Guatemala se han compuesto tangos por lo general de carácter instrumental.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Músicos argentinos y uruguayos.
- Temas auténticos: *Concha sucia* (hoy *Cara sucia*, letra de Francisco Canaro) y *La yapa* de Casimiro Alcorta (El negro Casimiro); *Tomá mate, che* de Santiago Ramos; *El queco* de Eloisa De Silva; *Señora casera* y *Andate a la recoleta* de origen anónimo; *El entrerriano* de Rosendo

Mendizábal; *Tango No.1* de José Machado; *Don Juan* de Ernesto Ponzio; *El choclo* y *La morocha* de Angel Villoldo; *La reina de Saba* de Rosendo; *El porteñito* de Gabriel Diez; *Qué polvo con tanto viento* de Pedro Quijano; *Caminito* de Gabino Coria Peñaloza; *Me entendés lo que te digo* de Ernesto Borra; *Dame la lata* de Juan Pérez; *Che, sacáme el molde* y *Te pasaste* de José Luis Roncallo; *La cumparsita* de Gerardo Matos Rodríguez; *Mi noche triste* de Samuel Castriota y Pascual Contursi; *Mi Buenos Aires querido* y *El día que me quieras* de Alfredo Le Pera; *Adiós muchachos* de César Veldani; *Adiós Nonino* de Astor Piazzola.

Relación con la música guatemalteca:

- *Corazón de madre* de Oscar H. Peralta; *No te debo nada*, *Amor de madre* y *Eso sos y nada más* de Paco Godoy del Pozo; *Jocotenango* de Jorge Vásquez Larrazábal; *Corazón de madre* de Oscar H. Peralta; *Evelyn* de Eustorgio Ovalle.

TONADA

Género musical folclórico para ser cantado, de carácter lírico, que consiste en un conjunto de melodías y cantos. Su origen se ubica en Asturias, León y Cantabria y se ha hecho muy popular en Sur América. En Asturias se le conoce también como *canción asturiana*, siendo una expresión representativa, mientras que en Cantabria también se le denomina *canción montañesa*.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Ramón García Tuero, Víctor Sáez, Joaquín Pixán, Héctor Braga, Anabel Santiago, María y Fernando Valle Roso, Pedro Humberto Allende, Vicente Bianchi, Violeta Parra, Juan Antonio Sánchez, Javier Contreras, Simón Díaz.

Relación con la música guatemalteca:

- *Desdén* de Germán Alcántara; *Amar, amar* de Benedicto Sáenz; *Calla corazón* de Humberto Herrera.

TONADA ERÓTICA

Género musical cultivado a mediados del siglo XX, donde se destacan temas amorosos. Uno de sus principales representantes fue el oboísta y director de bandas José León Zerón, discípulo de Máximo Andrino. En su vida artística realizó diversos conciertos con la Orquesta organizada por José Eulalio Samayoa, para posteriormente dirigir la Orquesta del Batallón No. 3.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- José Luís León Zerón.

Relación con la música guatemalteca:

- Autor de *tonadas eróticas*. Obras desconocidas, esta mención es de Dieter Lehnhoff en su libro *Música y músicos de Guatemala* (1995).

TOQUE TRADICIONAL

Frase utilizada en Guatemala por los investigadores, antropólogos, etnomusicólogos y folclorólogos para identificar los aires musicales de instrumentos tradicionales guatemaltecos, por lo general interpretados en dúos: pito y tamborón, chirimía y tambor, tun y trompetas, tzijolaj y tamborcito, entre otros.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Dúos de pito y tamborón, chirimía y tambor, tun y trompetas, tzijolaj y tamborcito del área rural de Guatemala.

Relación con la música guatemalteca:

- Toques tradicionales recopilados en las Suites Indígenas.

TWIST

Fue un baile muy popular a principios de los 60's, basado en el movimiento del rock and roll. Debe su nombre por una canción con el mismo nombre: *The twist* de Hank Ballard. La característica principal del baile es el hecho de que las parejas no se tocan mientras bailan, con enérgicos giros de la cadera y los pies. Su promotor fue Chubby Checker.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Chubby Checker, Bill Haley & His Comets.
- Temas auténticos: *The twist* de Hank Ballard; *El twist de la risa*, *Lolita twist*, *El twist del reloj*, *The Spanish twist*, *Florida twist*.

Relación con la música guatemalteca:

- *Tunequitos twist* de Orlando Menéndez Lechuga; *La gallinita Josefina* de Víctor Manuel Porras.

VALS

Ritmo y forma musicalailable de pareja de *tempo* moderado, popular en el siglo XVIII, escrito por lo general en compás de 3/4. El término *vals* proviene del germanismo *walzer* que deriva del verbo *wälzen* cuyo significado es "girar" o "rodar". El origen de la danza parece corresponder a la región alpina austríaca de El Tirol, localizada al occidente de este país. Otros autores suponen que el origen del vals está en la danza conocida como la *volte* o *volta*, escrita en tres tiempos y que fue practicada en el siglo XVI.

El vals generalmente se hizo conocido mundialmente por medio de la ópera y el desarrollo del ballet. Los hermanos Strauss le dieron un gran impulso en Viena, Austria, haciéndolo uno de los bailes de salón más aristocráticos y difundidos.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Johann Strauss el Mayor, Strauss el Joven, Frédéric Chopin, Piotr Ilich Tchaikovski, Johannes Brahms.

Relación con la música guatemalteca:

- *Noche de luna en las ruinas* y *Horas grises* de Mariano Valverde; *La flor del café* y *Dime que me amas* de Germán Alcántara; *Luna de Xelajú* de

Paco Pérez; *Entre selvas* de Angel López; *Corazón de obrero* de Abel Sánchez; *Xelajú* de Benedicto Sáenz; *Despierta* de Eliseo Castillo; *Los leones* y *El coral* de Gregorio Gutiérrez; *Tecún Umán*, *Ojitos negros*, *Mi cielo* y *Celajes* de Julián Paniagua Martínez; *Flores centroamericanas*, *Perfumes de mi tierra*, *En el mar* de Rafael A. Castillo; *Besos de amor* de Arsenio Ralón; *Luna de miel* de Belarmino Molina; *Despierta* de Eliseo Castillo; *Entre escombros* y *Adela* de Miguel Zaltrón; *Tardes del mar* de Jorge Mario Cruz Morales; *Deportistas veteranos* de Leonzo Sánchez; *Flor de un día* de Leopoldo Duarte; *Bajo los puentes de París* de Gabriel Hurtado; *Recuerdos de un amigo* de Belarmino Molina; *Un vals para mi madre* de Santiago Pivaral Caravantes.

VALS CONCIERTO

El vals es un ritmo y forma musicalailable de pareja de *tempo moderado*, que se hizo muy popular en el siglo XVIII. Se escribe generalmente en compás de 3/4. El término *vals* proviene del germanismo *walzer* que deriva del verbo *wälzen* cuyo significado es “girar” o “rodar”. Sin embargo, parece ser que su origen corresponde a una región alpina austríaca conocida como El Tirol. Otros autores suponen que su origen está en una danza conocida como la *volte* o *volta*, escrita en tres tiempos y que fue bailada en el siglo XVI.

El concierto es una forma musical que comprende tres movimientos y está compuesto para uno o más instrumentos solistas con el acompañamiento de orquesta.

El vals concierto es una forma musical de corte académico, compuesto para ser interpretado por orquesta o por *marimba de concierto*, en ambientes o salas especiales como teatros, auditoriums, conchas acústicas, etc.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Higinio Ovalle, Luís Felipe Arias, Rafael Vásquez, Manuel Martínez Sobral,

Relación con la música guatemalteca:

- *El Cristo Negro* de Higinio Ovalle. Obras de Luís Felipe Arias, Rafael Vásquez, Manuel Martínez Sobral (Lehnhoff, 1995: 27,28).

VILLANCICO

Género musical lírico y poético, en forma de canción popular, propio de los países de habla hispana y portuguesa. Fue muy apreciado en los círculos cortesanos y su vigencia popular se mantuvo del siglo XV al siglo XVIII. En sus inicios el villancico era de carácter profano y debe su nombre porque los *villanos*, habitantes de las diversas villas o aldeas lo practicaban en las fiestas lugareñas, hasta evolucionar como expresión religiosa propia de la época navideña y festividades del Corpus Christi. En Portugal se le denominaba *villancete*. El término *aguinaldo* se usa como sinónimo de villancico.

El villancico tiene una estructura literaria basada en coplas (cuartetas), con versos hexasílabos u octosílabos y un estribillo inicial o frase repetitiva que se alterna por lo general cada dos coplas.

En sus inicios los villancicos eran acompañados por vihuela, la cual fue sustituida posteriormente por la guitarra. Con el tiempo, se usaron el violón, el arpa y el órgano, adquiriendo mayor riqueza instrumental.

El equivalente del villancico en Gran Bretaña fue el *Christmas carol*, de gran tradición popular en la actualidad.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Pedro de Escobar, Francisco Guerreiro, Cristóbal Galán, Gaspar Fernandes, Juan del Encina, Sebastián Durón, Juan Gutiérrez de Padilla, Ignacio Jerúsalem, Juan Hidalgo, Tomás de Torrejón y Velasco, Antonio Soler, Sor Juana Inés de la Cruz, José Cascante, José de Loiza y Agurto, Juan de Araujo, Juan IV, Manuel de Sumaya, Diego Pisador, Juan Vásquez.
- Temas auténticos: *Campana sobre campana*, *Pastores venid*, *Adeste fideles*, *Los peces en el río*, *Ande la marimorena*.

Relación con la música guatemalteca:

- Villancicos o aguinaldos interpretados en la época colonial en Guatemala, la mayoría hoy como colecciones de archivos eclesiásticos. Igor de Gandarias hizo el rescate de villancicos de autores guatemaltecos, los cuales fueron publicados en varios libros. Villancicos de Rafael Antonio Castellanos, Manuel Joseph de Quirós, Tomás Pascual. *Las campanillas* de Miguel Pontaza.

XUC

Ritmo bailable de origen salvadoreño, creado por Paquito Palaviccini en 1942. La primera canción representativa fue *Adentro Cojutepeque*, que estaba dedicada a la capital del departamento de Cuscatlán, región importante por sus vestigios arqueológicos mayas y producción de azúcar, algodón, café y arroz.

El término *xuc*, que se pronuncia “suc” parece provenir de un instrumento musical de viento llamado juco, que al insuflarlo emite un sonido característico de “xuc”.

La coreografía de dicho ritmo se hizo por primera vez en el Grupo de Danza Morena Celarie, en 1958.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Paquito Palaviccini.
- Temas auténticos: *Adentro Cojutepeque*, *El cocotero*, *Vamos Usulután*, *El candelareño*, *El xuc*, *El torito*, *El Carnaval de San Miguel*.

Relación con la música guatemalteca:

- *Huehuetenango* y *La parrillita* de Pedro Vargas Rivera; *Xuc de Navidad* de Mardoqueo Girón; *Mazatequita* de Rubén Darío Delgado Requena.

YANKUNÚ

Danza tradicional del pueblo garífuna de Belice, Guatemala y Honduras. En esta se muestra la celebración del garífuna porque

nunca fue esclavizado. Es una especie de burla hacia el hombre blanco donde solamente participan hombres vestidos de mujer.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Músicos tradicionales del pueblo garífuna.

Relación con la música guatemalteca:

- Danzas tradicionales de Livingston, Izabal.

ZAMBAI MACHO

Ritmo musical petenero, de carácter alegre y festivo. En el centro armónico de la marimba se realiza una serie de variaciones, de mucha dificultad, lo que lo caracteriza.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Grupos de marimba cromática de El Petén y Belice.

Relación con la música guatemalteca:

- Música tradicional de El Petén.

ZAMBAI O ZAPATEADO

Ritmo musical petenero interpretado por lo general en marimba cromática. Se escribe en compás de 12/8 o 6/8, siendo de un carácter alegre y festivo. Tal y como su nombre lo indica, se realiza un zapateo característico al ser bailado.

El término zambai o sambay sugiere tener raíces lexicales africanas, puesto que parece ser la apócope de *zambaigo*, que era el término con que se refería en la época colonial a la persona que surgía de la combinación de “cambujo con india”, en relación al cruzamiento de razas (Calderón, 1973:87). El *zambo* era el hijo de *negro* con *india*, según los documentos coloniales.

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Marimbistas tradicionales peteneros. Grupos marimbísticos La Gana Bollos, Ecos del Itzá, La Voz del Pueblo, Las Novedades, Ujuum Mayab, Alma Itzalana.

Relación con la música guatemalteca:

- *La chatona*, *El caballito*, *El cambalache*.

ZARZUELA

Género musical escénico de carácter mixto cuyo origen se encuentra en España en el siglo XVII. Consiste en un espectáculo donde intervienen partes instrumentales, vocales o corales y a veces partes habladas. El nombre de este género obedece a que las primeras representaciones se hicieron en el real sitio conocido como Palacio de la Zarzuela, en Madrid, España.

La zarzuela fue colapsada por la ópera hasta decaer, aunque vuelve a resurgir un siglo más tarde hasta caer prácticamente en desuso después de la guerra civil española (1939).

Músicos, autores o grupos que han cultivado este género:

- Juan de Hidalgo, Antonio Literes, Sebastián Durón, Federico Chueca, Cristóbal Oudrid, Francisco Asenjo Barbieri, Jerónimo Jiménez, Manuel Fernández Caballero, Ruperto Chapí, Joaquín Valverde, Pascual Emilio Arrieta, Tomás Bretón,

Relación con la música guatemalteca:

- *Mujeres al por mayor* de Julián Paniagua Martínez; zarzuela de Salvador Iriarte.

FUENTES:

- Angel Figueroa, Helber Amauri
2008 La marimba guatemalteca, sus características antropológico-culturales y metodología de enseñanza-aprendizaje. Tesis de Antropólogo, Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala.
- Anleu-Díaz, Enrique
2004 Historia Social del Arte Ensayos sobre Plástica y Música en Guatemala 1871 - 2004. Centro de Estudios Folklóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Litografía Caudal, Guatemala.
1986 Historia de la música en Guatemala. 2ª. Ed., copatrocinio de Tipografía Nacional y Centro de Estudios Folklóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tipografía Nacional, Guatemala.
- Barrios Heredia, Edgar Enrique
2012 Breves consideraciones sobre los ritmos de la música tradicional mestiza petenera. Documento en formato PDF.
- Calderón, Ofelia
1973 El negro en Guatemala durante la época colonial. Tesis de Licenciatura en Historia, Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Editorial José de Pineda Ibarra, Guatemala.
- Cancionero popular guatemalteco
1991 Fundación Paiz, Programa Permanente de Cultura, Centro Editorial VILE, Guatemala.
- De Gandarias, Igor
2009 Diccionario de la Música en Guatemala (Fase I: área académica). Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación (DIGI), Programa Universitario de Investigación en Cultura, Pensamiento e Identidad de la sociedad Guatemalteca, Centro de Estudios Folklóricos (CEFOL), Versión digital, Guatemala.
2010 Diccionario de la Música en Guatemala: Música popular y música popular tradicional (II Fase). Informe final. Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación (DIGI), Programa Universitario de Investigación en Cultura, Pensamiento e Identidad de la sociedad Guatemalteca, Centro de Estudios Folklóricos (CEFOL), Versión digital, Guatemala.
- El Mundo de la Música. Grandes autores y grandes obras.
1999 Editorial Océano Uno.
- Lehnhoff, Dieter
1986 Espada y pentagrama. La música polifónica en la Guatemala del siglo XVI. Talleres Gráficos del Centro de Reproducciones de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala.

- 1995 Música y músicos de Guatemala. Cultura de Guatemala, Segunda Época, Año XVI, Vol. III, Editorial Guate Gráfico, Universidad Rafael Landívar, Guatemala.
- Música de Guatemala para marimba
 - 2002 Marimba de Concierto de Bellas Artes, Ministerio de Cultura y Deportes. Impresos Yaky, Guatemala.
 - Ortiz Lara, Eduardo
 - 2001 Breves Apuntes sobre la Música de Cámara en Guatemala. Colección Obra Varia No. 22 Editorial Cultura, Ministerio de Cultura y Deportes. Talleres Pro-Esco, Guatemala.
 - Saenz Poggio, José
 - 1997 Historia de la música guatemalteca; Desde la monarquía española, hasta finales del año de 1877. Colección Obra Varia, Editorial Cultura, Ministerio de Cultura y Deportes, Guatemala.
 - Sánchez Castillo, Julio César
 - 1997 ¿Qué sabemos de marimba? AGAYC, Editorial Educativa, Guatemala.
 - 2001 Producción marimbística de Guatemala. Guatemala.
 - Tánchez C., J. Eduardo
 - 1978 Datos históricos sobre la música en Guatemala. Minibiografías de algunos músicos y compositores. Guatemala.
 - Solos para marimba de Guatemala
 - 2005 Marimba de Concierto de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deportes. Álbum No. 1, 2ª. reimpresión, Impresos Yaky, Guatemala.
 - Solos para marimba universal; Música de Guatemala
 - 2004 Marimba de Concierto de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deportes. Vol. No. 2, Idea Publicidad, Guatemala.
 - Solos para marimba guatemalteca y universal No. 3
 - 2008 Marimba de Concierto de Bellas Artes, Ministerio de Cultura y Deportes, Vol. No. 3, Gráficos El Nawal, Guatemala.

FUENTES DIGITALES:

- Wikipedia en español
- Wikipedia en inglés
- Microsoft® Encarta®
- www.google.com
- Diccionario DRAE Microsoft®

INFORMANTES:

- Jonatán García Rojas, Manuel Salazar Tetzagüic, Alex Job Sis, Edgar Barrios Heredia, Carlos Álvarez Alonso.

DISCOGRAFÍA

- Huehuetenango en el hormigo. Producido por la Asociación Mutualista “YALANCÚ” de San Antonio Huista. Discos Educativos y SONIBEL, Guatemala, s.f.
- MARIMBAS HUEHUETECAS. Sones, zapateados, zarabandas, barreños. Comité de la Marimba de Huehuetenango, Centro de Estudios Folklóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ministerio de Cultura y Deportes, y ADESCA, Guatemala, 2004.

Contenido

Introducción	1
ALABADO.....	2
A MANERA DE SON TRADICIONAL O ESTILIZACIÓN DEL SON TRADICIONAL	2
BALADA.....	2
BAMBUCO	3
BANDAS GUATEMALTECAS DE ROCK O GRUPOS DE ROCK	4
BEGUINE.....	5
BLUES.....	5
BOLERO.....	6
BOSSA NOVA.....	7
CANCIÓN	7
CANCIÓN DE CUNA	8
CANCIÓN DE TRABAJO.....	8
CHACHACHÁ, CHA-CHA-CHÁ O CHA-CHA	9
CHARANGA.....	9
CHOTIS.....	10
CHUGÚ.....	10

CHUMBA.....	10
CONCERTANTE PARA PÍCOLOS.....	11
CONCERTINO PARA MARIMBA Y ORQUESTA.....	11
CONGA.....	11
CONRADANZA	12
CONVERSACIÓN INSTRUMENTAL.....	12
CORRIDO	13
CUECA.....	14
CUMBIA.....	14
DANZA.....	16
DANZA INDÍGENA.....	16
DANZA OPERETA	17
DANZA SINFÓNICA	17
DANZÓN.....	18
ESCENA CORTESANA.....	18
ESCENA PASTORAL.....	19
ESTUDIO PARA MARIMBA	19
FANTASÍA GUATEMALTECA	20
FANTASÍA INDÍGENA.....	20
FANTASÍA MAYA.....	20
FOX TROT	21
FOX LENTO (SLOW FOX).....	21
FROTTOLA.....	21
GAITA.....	22
GAVOTA	23
GOGO.....	23
GUARACHA.....	23
GUARASALSA	24
GUARIMBA.....	24
GUARIMBA-SON.....	25
HIMNO	26
HIMNO PATRIÓTICO	26
HUNGÚHUNGU	26
JAZZ	27
JOROPO	27
LETANÍA.....	28
LOA	29
MADRIGAL.....	29

MAMBO	30
MARCHA	30
MARCHA FÚNEBRE.....	31
MARIMBA.....	31
MAZURCA.....	32
MERENGUE.....	32
MISA.....	33
MISA CRIOLLA O REGIONAL	33
MOTETE	34
NEW AGE.....	34
OBERTURA INDÍGENA	34
ÓPERA	35
OTRAS FORMAS, RITMOS Y GÉNEROS MUSICALES EN GUATEMALA.....	36
PASILLO	36
PASODOBLE.....	37
POEMA SINFÓNICO.....	37
POLCA	38
PORRO COLOMBIANO.....	38
PUNTA.....	39
RAGTIME	39
RAPSDIA GUATEMALTECA	40
REGGAE	41
RÉQUIEM	42
RITUAL INDÍGENA	42
ROCK, ROCK AND ROLL.....	42
ROMANZA	43
RONDA.....	43
RUMBA	44
SALSA	45
SAMBA.....	46
SINFONÍA	46
SINFONÍA INDÍGENA	47
SKA.....	47
SOCA O CALYPSO SOUL.....	48
SOLOS PARA MARIMBA GUATEMALTECA.....	49
SON.....	49
SON ABSTRACTO	51
SON CLÁSICO.....	52

SON DE ARRULLO.....	52
SON FÚNEBRE.....	52
SON GALANTE.....	53
SON DE HAMACA.....	53
SON JAZZ.....	53
SON SOLEMNE.....	54
SON REGGAE.....	54
SUITE INDÍGENA.....	54
SWING.....	55
TANGO.....	56
TONADA.....	57
TONADA ERÓTICA.....	57
TOQUE TRADICIONAL.....	58
TWIST.....	58
VALS.....	58
VALS CONCIERTO.....	59
VILLANCICO.....	59
XUC.....	60
YANKUNÚ.....	60
ZAMBAI MACHO.....	61
ZAMBAI O ZAPATEADO.....	61
ZARZUELA.....	61
FUENTES:.....	63
FUENTES DIGITALES:.....	64
INFORMANTES:.....	65
DISCOGRAFÍA.....	65

ES
ARTE
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

Guatemala, junio de 2015