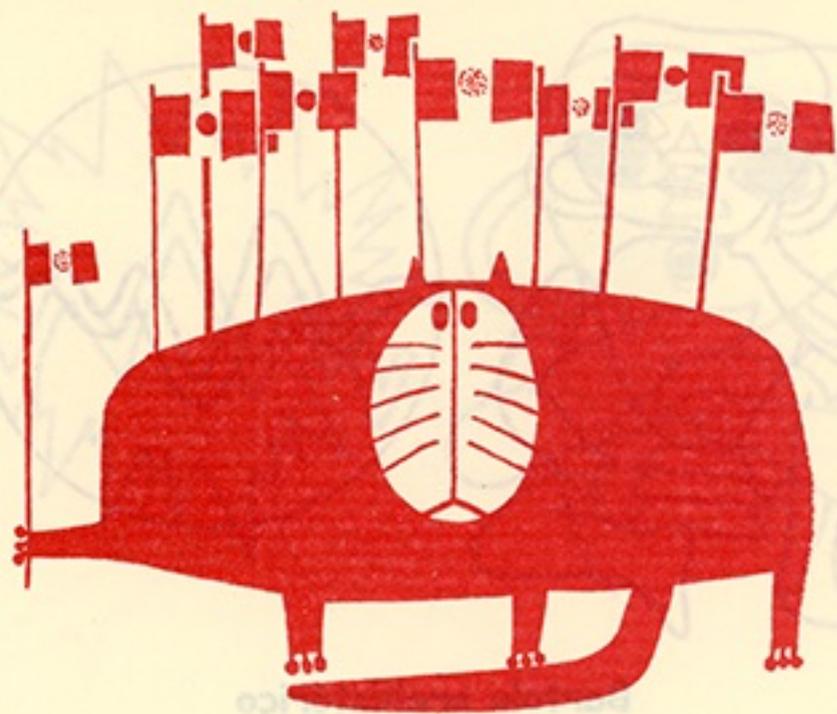

LA FLAUTA DE

BARTOLO

O LA INVENCION DE LA MUSICA

Prólogo

La música es una sola
pero se puede tocar, bailar o cantar de muchas formas

¿Qué tal una ópera para cantar,
que de pronto se convierte en un danzón para bailar?
¿O una banda de pueblo
que se vuelve orquesta sinfónica?

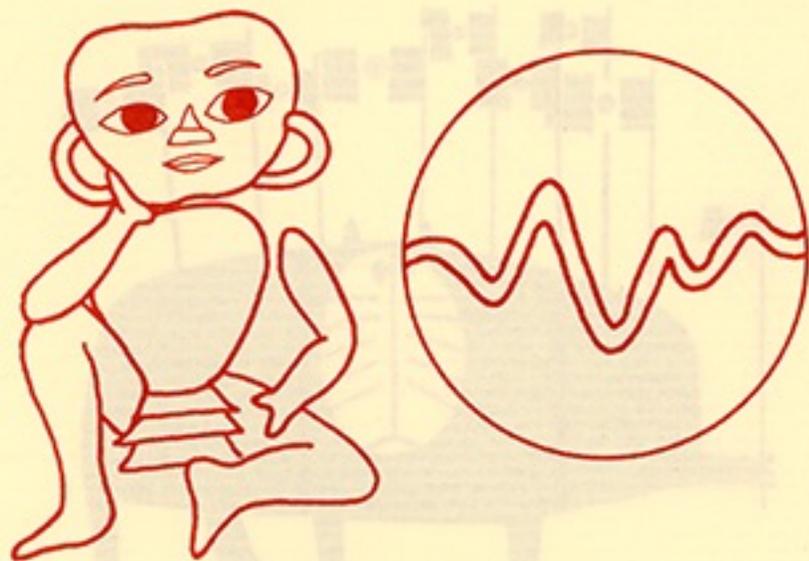
Una orquesta, o hasta un solo instrumento,
tiene todos los sonidos de la música,
así como el arcoiris tiene todos los colores de la luz

Y ninguno es mejor que otro,
cada cual posee su propia belleza y su importancia.
así como hay rojo y azul, amarillo y verde,
tenemos corridos y conciertos, rumbas y sinfonías.

La música es maravillosa si se toca en piano, guitarra
o en flauta, en orquesta o en trío, cantada o chiflada
en todas sus formas

Una lluvia de sonidos, una fiesta de colores,
eso es la música

Y esa es la historia que les queremos contar

Bartolo prehistórico

Hace mucho, mucho tiempo,
antes de que existiera la música,
(que es un conjunto de sonidos agradables,
hechos por el hombre)

el mundo ya estaba lleno de sonidos.
eran los sonidos de la vida, del movimiento,
del río y del mar, de las hojas de los árboles,
de los animales, el viento y las palmeras

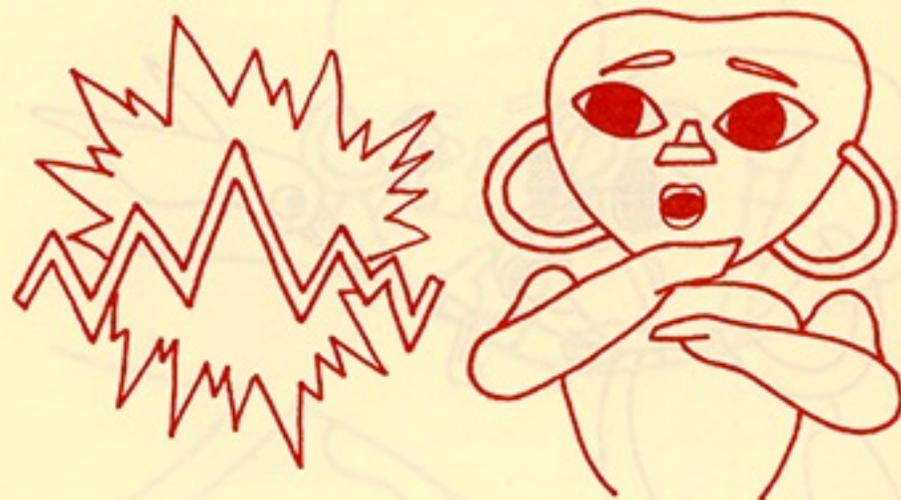
Al hombre de la edad de piedra
lo intrigaban estos sonidos,
le decían algo, le causaban emociones diferentes.

El sonido se produce cuando algo vibra,
y esa vibración, esa onda, viaja en el aire
y llega a nuestros oídos y de ahí a nuestro cerebro
para que podamos escucharla

Vibran los árboles con el viento y la lluvia,
vibran los animales cuando rugen caminan o juegan

De todos los sonidos del mundo, el canto del pájaro
debió parecerle al hombre de la edad de piedra
el más agradable, el más variado, el más dulce y alegre

A Bartolo le gustaba oír a los pájaros
Se ponía muy contento

Buena onda y mala onda

Bartolo aprendió a distinguir bien los sonidos
porque cada sonido tiene su propia personalidad
que es como su propio color

Los sonidos son distintos
según el objeto que produce las vibraciones

Hay diferentes sonidos de animales
y el mismo animal puede emitir sonidos variados

Los diferentes sonidos producen en nosotros
sensaciones y reacciones diferentes

La selva en la noche se llena de ruidos:
los lobos aúllan y otros animales gritan con miedo,
esta noche llueve, el viento silba y se oyen truenos

Estos sonidos no son tan bonitos
como los que había en la selva durante el día;
estos son sonidos desagradables
producidos por ondas quebradas y raras

Bartolo está asustado y se tapa los oídos
deseando que llegue el amanecer,
el nuevo día, con agradables sonidos
de árboles, pájaros y ríos

El hombre imita sonidos

La selva se calma
las aves vuelan y cantan de nuevo

"Qué bonito canta el pájaro"
piensa Bartolo
"Yo quisiera silbar así"

Pero como todo en la vida,
aprender lleva tiempo

Bartolo silba y silba
hasta que su silbido se parece más y más
al canto del pájaro
hasta que lo logra.

Y así, Bartolo y el pájaro se hacen amigos
porque ya han cantado juntos

Quizá ésta fué una de las primeras aventuras
musicales del hombre :
Conocer el canto de los pájaros,
imitarlo, aprenderlo

El cuerpo es un instrumento

Bartolo se da cuenta
que su propio cuerpo produce sonidos :
Si se palmea el pecho, los brazos,
las piernas o una mano contra otra,
descubre sonidos distintos,
sonidos que no había escuchado antes.

Descubre también,
que los objetos que lo rodean
producen sonidos diferentes si se golpean,
si se percuten
(por eso a los instrumentos como los tambores
se les llama de percusión)

Si golpea un tronco,
según el lugar donde lo golpee
y la fuerza con que lo haga,
produce un sonido diferente

Bartolo inventa así
el primer instrumento de la historia
(de la prehistoria, más bien):
el tambor

La primera batería de la historia.

Las familias de instrumentos

Bartolo no ha perdido el tiempo: ahora se ha encontrado con un trozo de carrizo y se da cuenta que al pasar el viento por dentro produce un sonido agradable, y que éste sonido cambia según la intensidad del soplo, y más aún si le hace agujeros que tapa o abre para producir sonidos diferentes

Descubre también, que la cuerda de su arco vibra y suena de manera diferente según la tensión que le dé.

Bartolo ya sabe distinguir sonidos ya puede imitar el canto de los pájaros, ya sabe que su propio cuerpo produce sonidos y ha inventado el primer instrumento de **percusión**, (que suena al golpearlo, como el tambor) el primer instrumento de **aliento** (que suena al soplar en él, como la flauta) y el primero de **cuerda**, (que suena al hacer vibrar sus cuerdas, como la guitarra o el violín)

Bartolo se ha convertido en músico.

Ya puede tocar una **melodía**:
(una frase hecha de sonidos, no de palabras)
La primera canción de amor de la historia.

Bartolo prehispánico

En las grandes ciudades de los antiguos mexicanos, sigue sonando la flauta que inventó Bartolo y también suena su tambor.

Pero ahora la flauta ya no es solo de carrizo: también se hacen de hueso y de cerámica, o se usa un caracol o se inventa la flauta de agua (que también son instrumentos de aliento)

Y ya no cuenta solo con un tronco como tambor: ahora los fabrica de madera, cuero o calabazas se llaman **teponaxtle** y **huéhuetl**, o cascabeles y sonajas (que también son instrumentos de percusión)

Los antiguos mexicanos, acompañaban con estos instrumentos sus ceremonias civiles y religiosas y alegraban sus trabajos y su vida diaria

Los pueblos antiguos estaban llenos de música

Así, la música acompaña al hombre, cuando echa a volar sus sentidos y su imaginación y siente que se convierte en pájaro, se vuelve venado

o
se transforma en flor

PL.F.BART.D.002-5(1)

La tradición

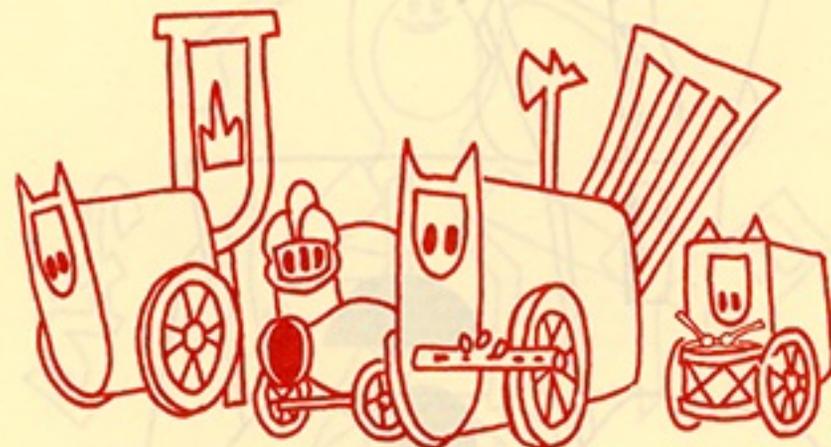
Ahora Bartolo ya no es el único que toca música muchos otros han aprendido a tocar y a cantar :
La música se convierte en una actividad colectiva en la que todos pueden participar.

Entonces, las funciones dentro de la música aumentan y se diferencian :
Cada quien aprende a tocar un instrumento distinto, para colaborar con la música que hacen entre todos.

Pero todavía nadie ha inventado cómo escribir la música (usando esa especie de alfabeto musical que son las notas) para que se pueda guardar en signos trazados en códices, piedras o pinturas y no se pierda

Así que hay que enseñarla y aprenderla de memoria.

La música no se escribe sino que se transmite por tradición oral : el abuelo la enseña al padre, el padre la enseña al hijo y así se conserva la tradición musical de cada pueblo: de generación en generación.

Bartolo conquistado: Música de guerra

Desde Europa llega otra civilización.

Entre otras cosas, traen sus cañones (que producen sonidos horribles)

América es conquistada por Europa
y
el antiguo México por España

Cuándo un pueblo conquista a otro, no se escucha solamente el sonido de los cañones sino también la música militar, la música de guerra

Con esa música, se dice, los soldados se animan para pelear mejor

Todos los pueblos guerreros, han tenido su música militar, su música guerrera

Por ejemplo, en esta escena, donde avanzan los conquistadores, vienen tocando algo que se llama precisamente así : "La Guerra"

**Bartolo conquistado:
Música de iglesia**

En las guerras de conquista,
el conquistador impone su civilización,
sobre la del conquistado
y con ello, su religión, sus costumbres
y su propia música.

Los conquistadores destruyen
los templos del conquistado,
y sobre sus ruinas, construyen sus propias iglesias

Y en ellas se toca y se canta
la nueva música religiosa
la misma que se toca y se canta
en las iglesias de Europa

Por ejemplo, en esta escena de iglesia,
oímos una **cantiga**
(un tipo antiguo de canción)
compuesta por el rey español Alfonso X El Sabio
que se llama (en castellano antiguo):
"Santa María, strela do día"
("Santa María, estrella del día")

**Bartolo conquistado:
Música popular**

Pero no toda la música que traen los conquistadores
y los pobladores españoles es música religiosa:
También traen la música pagana o secular.
La música secular (es decir, la no religiosa)
se canta y se toca fuera de las iglesias:
En las fiestas, en las calles, en las plazas y mercados,
en el hogar y durante los trabajos en el campo

En Europa, los juglares
(mezcla de trovadores y payasos)
eran quienes tocaban, cantaban y bailaban
durante los festejos.
se vestían de brillantes colores
e iban brincando y dando maromas por todas partes:
sabían cantar y tocar instrumentos

Junto con su música, los europeos trajeron a América
una forma de escribirla: la notación musical:
Así como escribimos palabras con las letras
del alfabeto, ellos inventaron una forma de
escribir la música con signos llamados notas
(las llamamos do, re, mi, fa, sol, la, si...)

Ahora si, los músicos podrán guardar y conservar
su música, para tocarla cuantas veces quieran.
Ahora ya no hay que aprenderse
toda la música de memoria

Bartolo mestizo

Cuando llegaron los conquistadores y los nuevos pobladores europeos, sus costumbres se mezclaron con las indígenas. esto es el mestizaje:

La combinación, la mezcla de culturas.

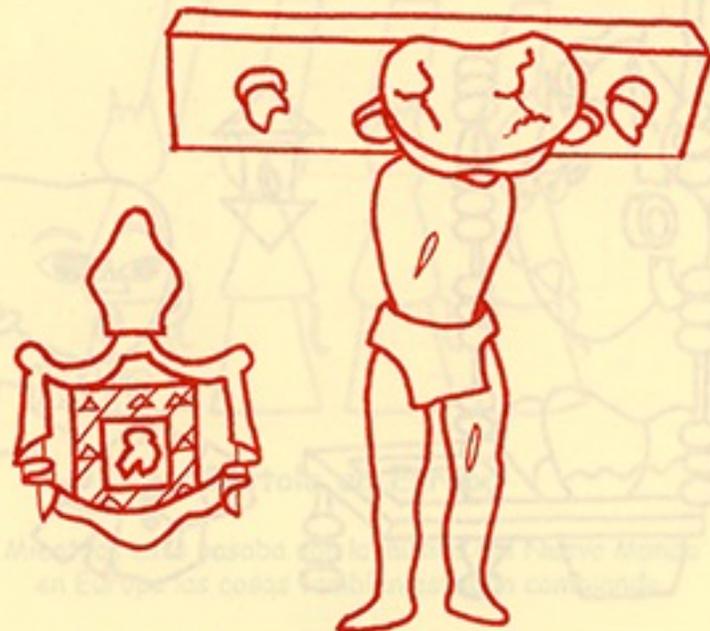
Además, los españoles trajeron de Europa, muchas cosas de la cultura que, a su vez, los había conquistado a ellos: la cultura árabe

Así, con los españoles llegan instrumentos musicales que no son siempre europeos, sino de origen árabe

Poco después, los españoles trajeron esclavos negros del África, y con ellos llegó la música africana: sus instrumentos, melodías, ritmos, cantos y danzas

Bartolo y sus amigos escucharon estos instrumentos y aprendieron a tocarlos y a hacerlos, de forma parecida, pero no igual, pues los adaptaron a sus propios gustos y cultura.

Así, por el mestizaje, se va también inventando la música

La Nueva España

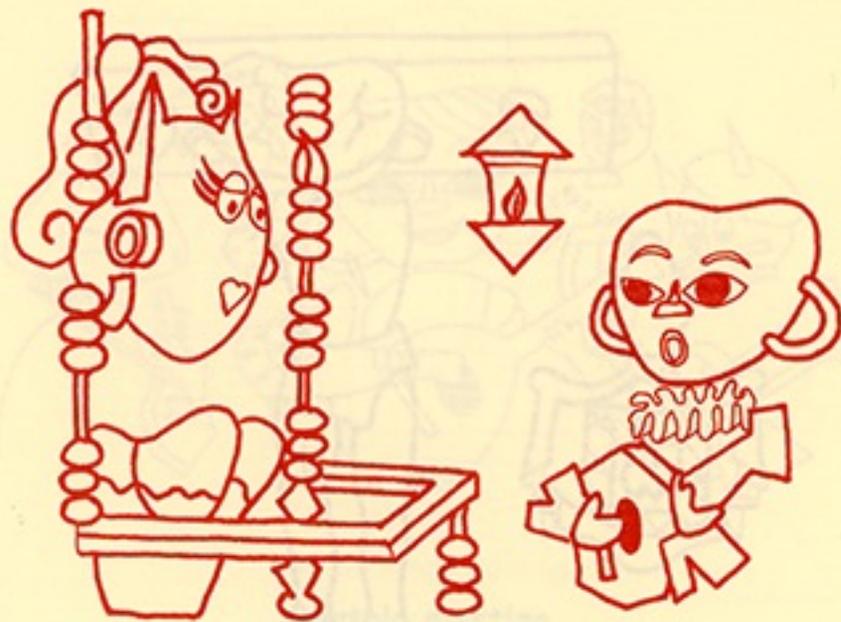
Cuando se termina la conquista, los españoles se vuelven dueños de lo que ahora es México:

Imponen su cultura, sus costumbres y su música.

Y tratan de acabar con la música indígena

En los templos se escucha música al estilo de los conquistadores, pero a veces esta misma música se canta en el idioma de los indígenas, como éste "in ihuicac cihuapille tonantzin" (un himno a la virgen, en náhuatl) compuesto por **Hernando Franco** en el siglo XVI y cantado en náhuatl

También se adaptan las músicas de allá, pero con el sonido de acá, como estas dos versiones de una "saeta" (composición musical propia de la semana santa): una de Andalucía, España, la otra de Jalisco, México.

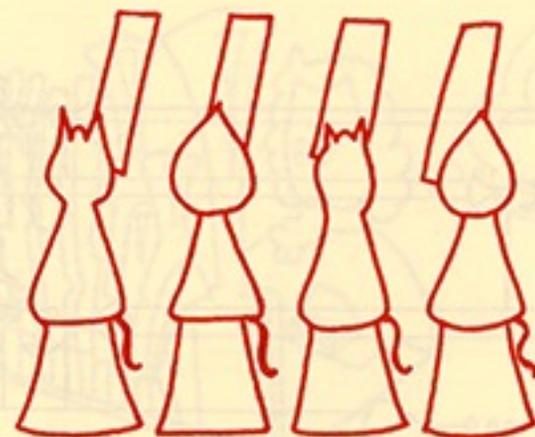
Bartolo colonizado

Durante la época de La Colonia, las culturas de América y Europa se mezclan y producen una cultura nueva, mestiza la cultura de la Nueva España.

La música novohispana cada vez será más y más mexicana y al mismo tiempo se irá diferenciando de la europea.

Muchas veces las canciones que se cantan en el tiempo de la Colonia, se parecen a la música española, pero en ella se cuentan historias que son mexicanas "de acá de este lado"

los romances (poemas para cantarse, que cuentan alguna historia de héroes o personajes importantes) son un buen ejemplo de éste tipo de canciones mestizas, como éste "Romance de Román Castillo" con el que Bartolo da una serenata.

Bartolo en Europa

Mientras esto pasaba con la música del Nuevo Mundo en Europa las cosas también estaban cambiando.

Allá, en la época en que los conquistadores cruzaban el mar, la música más importante era la religiosa y lo principal en esta música era el canto llano o gregoriano

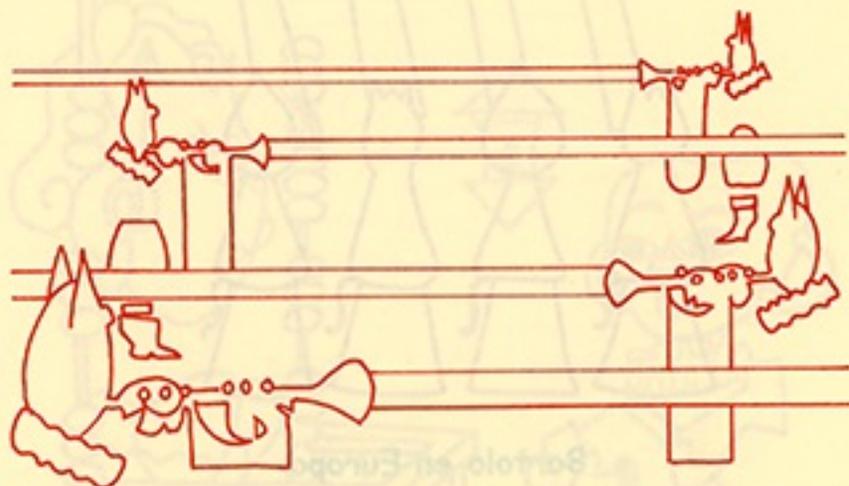
Era lo que cantaban los monjes, en las misas y ceremonias

En el canto llano, todos los monjes cantaban exactamente al mismo tiempo, lo mismo, con las mismas notas. Era un canto uniforme y monótono, intencionalmente pobre y austero, pero les gustaba a los monjes porque parecía un rezo humilde y devoto.

Además ese tipo de cantos estaban compuestos con sencillez, para que todos pudieran cantarlo y no sólo las personas dotadas de una gran voz

El canto llano era cantado sólomente por hombres nunca por mujeres

En esa época, que es la llamada del Renacimiento (siglo XVI), nacieron también otras formas de cantar la música religiosa

Polifonía

Lo opuesto a la uniformidad y monotonía musicales es la polifonía, palabra que significa "muchos sonidos"

Un buen día, los músicos de Europa pensaron ¿y qué tal si en lugar de cantar o tocar todos igual, cada músico toca o canta una melodía distinta? Pero, claro, de manera que todas esas diversas melodías armonizaran en un conjunto bien organizado y agradable

Así nació, en el Renacimiento, lo que se conoce como polifonía, o sea, la manera de hacer una sola música con varias melodías diferentes al mismo tiempo, pero que encajen todas en un conjunto armonioso

Una buena forma de hacer polifonía, es que cada instrumento comience a tocar su melodía un poco después del anterior

Así ocurre con la "Canción para ser tocada por cuatro" que ilustra esta escena y que fué compuesta por el músico veneciano Giovanni Gabrieli (Siglo XVI)

Bach

Poco después, el arte de la música polifónica llegó a su punto más alto en el período llamado barroco

Por barroco se entiende una época del arte en que gustaba mucho la elaboración muy compleja (entre más difícil, mejor) y el virtuosismo artístico, incluso, llevado a la exageración

Los instrumentos se volvieron más importantes que las voces y los compositores se dedicaron a inventar una polifonía muy rica y complicada

El compositor más importante del barroco, fue el alemán Juan Sebastián Bach (1a mitad del S.XVIII) quien escribió numerosas obras para instrumentos que antes se utilizaban sólo como acompañamiento, como el violoncello o el laúd (que era una especie de guitarra, de esa época)

Otro instrumento muy importante para Bach y para otros músicos de la época fue el órgano. Bach escribió muchas obras para órgano, desarrollando, una técnica llamada contrapunto

El contrapunto es una forma muy compleja de polifonía, ya que combina diferentes melodías con una técnica muy elaborada, como si fueran matemáticas, produciendo música asombrosa de mucha elegancia y majestad

Mozart

Poco después, a finales del mismo Siglo XVIII, los músicos que siguieron a Bach, pensaron que lo más importante no era la polifonía y el contrapunto, sino buscar el valor independiente de cada melodía en cada composición particular

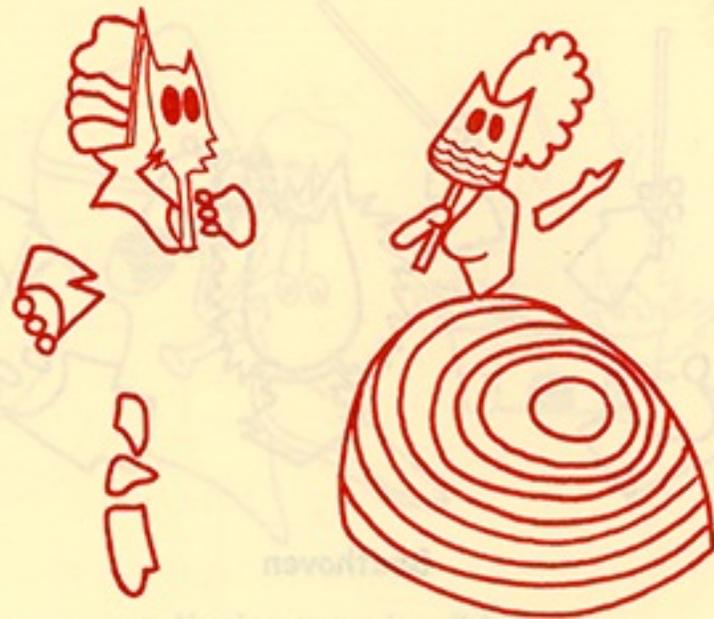
Esto ocurrió en el período que llamamos clásico

Al mismo tiempo, los compositores empezaron a inventar formas muy precisas para desarrollar cada obra musical como la sonata o el rondó, que desarrolladas en grandes estructuras musicales, dieron lugar a las sinfonías,

Así, lo importante en esa época fueron la forma y la melodía

Compositores clásicos, como **Wolfgang Amadeus Mozart**, (2a mitad del S.XVIII) escribieron música en la que, con un poco de atención es posible distinguir la forma (cómo empieza, cómo se desarrolla y termina) a través de cada uno de sus elementos

como en la sonata de Mozart, escrita para piano, que oímos en esta escena

Opera

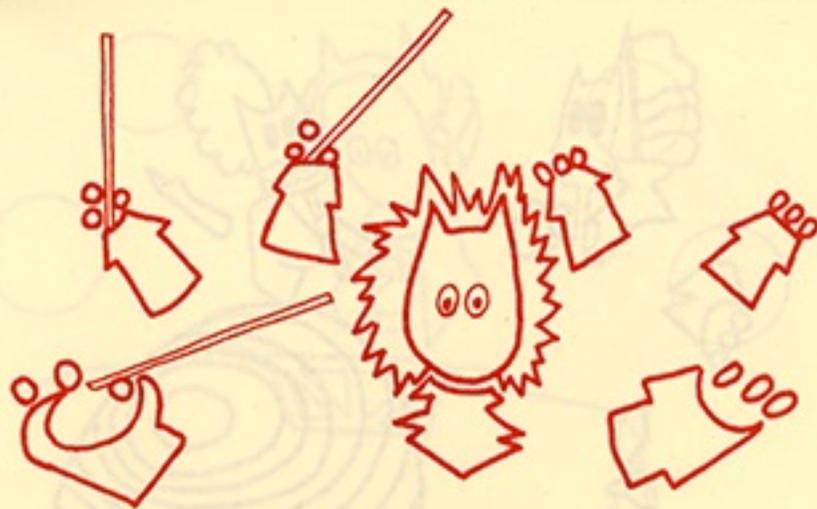
También en ésta época, cobró mucha importancia un género musical que se había inventado en el período barroco: la ópera

La ópera es una historia que se cuenta y se canta en un escenario

Si en la vida real las historias se cuentan hablando y en el teatro se cuentan actuando, en la ópera se cuentan cantando, con cantantes llamados, según el tono de su voz, tenores y bajos, sopranos y contraltos con grandes escenarios y efectos especiales, máscaras, utilería y muchas cosas más que la vuelven muy espectacular

Cuando quien la ve y escucha conoce bien la historia que se está cantando, la ópera puede ser emocionante y hasta divertida

Mozart también fué un gran compositor de óperas, cómo ésta, Don Giovanni (Don Juan) que vemos en esta escena en la que el galán y la dama se cantan sus amores

Beethoven

En el período siguiente, llamado romántico, y que abarcará buena parte del Siglo XIX, los compositores siguieron usando formas musicales que se habían inventado en el anterior período clásico como las sonatas, sinfonías, conciertos, óperas, tríos, cuartetos y quintetos

Pero las obras musicales se hicieron más largas, más grandes y más complicadas.

Además, hubo otro elemento importante: la expresión de los sentimientos personales del compositor, a veces muy exaltados, en relación al amor, la tristeza, la alegría, la libertad o la muerte

Así, los compositores románticos, utilizaron las grandes formas y estructuras de los compositores clásicos para comunicar sus ideas y sentimientos, su propia visión del mundo o de cómo cambiar el mundo

Ludwig van Beethoven
(finales del s. XVIII y principios del XIX)
fue un gran compositor de sinfonías,
- cómo la que oímos en esta escena -
además de sonatas y conciertos

Música y nacionalidad

A veces, es muy fácil reconocer de qué país es una obra musical, por su estilo, (como nuestros mariachis) pero también porque su melodía es muy conocida y se ha hecho muy famosa.

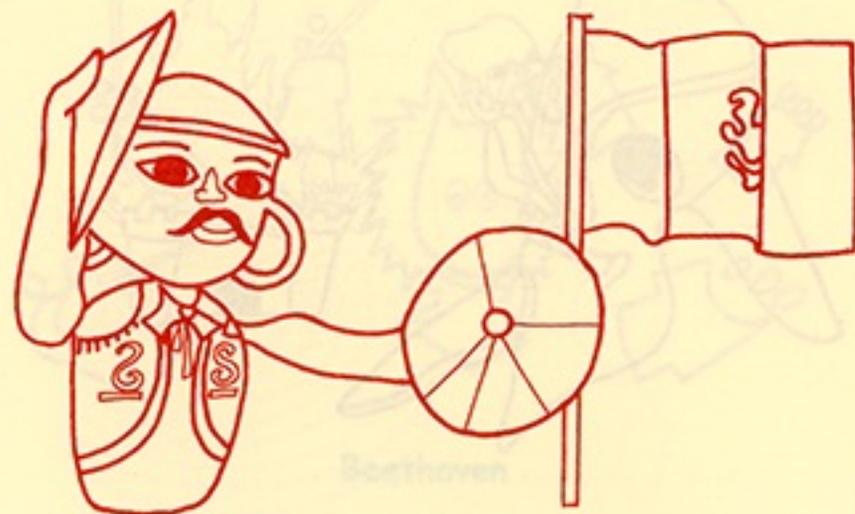
Otras veces reconocemos que es de un país porque justamente es la que lo identifica: es su himno nacional

Cada país tiene su himno nacional

Por ejemplo, cuando oímos **La Marsellesa** sabemos que es el himno nacional de Francia, un himno que se compuso en la época de la Revolución Francesa (1789)

Como las ideas de la revolución francesa (igualdad, libertad, fraternidad) influyeron mucho al mundo en esa época **La Marsellesa** se volvió una especie de himno internacional de la libertad

Así pues, la música también ha servido para la política: para identificar países, para representar ideas...

Himno Nacional Mexicano

El himno que representa a los mexicanos,
la música que nos identifica,
así como nuestro escudo es el águila y la serpiente,
es el que compusieron
Jaime Nunó (la música) y
Francisco González Bocanegra (la letra)
en 1854, es decir, poco después
de que el país lograra su independencia de España,
sobreviviera a la invasión norteamericana
y cuando estaba por enfrentar la invasión francesa

Por eso suena muy militar,
porque México estaba luchando frente a las agresiones
extranjeras, para conservar
su independencia y soberanía

Es entonces, cuando se hace necesario,
contar con una música
que identifique, una y anime a los ciudadanos
cuando su país está en peligro

Pero no sólo los himnos identifican a los pueblos

La música popular de todos los países
es también, de alguna manera, un himno.

desde el blues de los Estados Unidos
hasta el tango de los argentinos
la samba de los brasileños
el candomblé de los uruguayos
o la cueca de los chilenos,
pasando por la cumbia colombiana
la plena de Puerto Rico,
el merengue dominicano o la rumba cubana,
el rará de lo haitianos,
el calypso o el reggae de las antillas
el joropo venezolano y el valsecito peruano
hacen de este continente un tesoro musical

pero también el flamenco español
la raga de la India y la polka alemana,
el bouzouki griego o el taqsim árabe
identifican pueblos diferentes

pero podemos disfrutarlos todos
porque toda la música es de todos

esa es la maravilla de la música:
popular o de concierto, antigua o moderna,
instrumental o cantada, de un lugar o de otro,
siempre nos da un gran placer

Bartolo

tenía una flauta
con un agujero solo
y su madre le decía
- Toca la flauta...

Bartolo

tenía una flauta...

DISEÑO GRAFICO DEL VIDEO INSPIRADO EN LA
"GATOMAQUIA" DE VICENTE ROJO

ANIMACION:

ANGIE SANTAMARIA, ANTONIO CERDAN, MAYRA GONZALEZ

DISEÑO: JUAN MORALES

ADMINISTRACION: MARISA ZULETA

DIRECCION DE ANIMACION: JAIME CRUZ

MUSICA ORIGINAL: HECTOR INFANZON

ASESORIA EN TEXTO: JUAN ARTURO BRENNAN

DIBUJOS FASCICULO: CECILIA LEMUS

PRODUCCION Y DIRECCION GENERAL: PAUL LEDUC

PRODUCCION: VIDEMUSICA, S.A.

EN COLABORACION CON VOXEL S.A.

COPYRIGHT VIDEOMUSICA, S.A. 1998

ISBN 968-7981-00 8

PL.F.BART.D.002-1(1)