

Español - English

DVD
VIDEO

El Arte de la Percusión Cubana

The Art of Cuban Percussion

Idea original: René J. Vergara

Coautoría: Cyrill Schläpfer

Editorial Mundial de Música SMP

El Arte de la Percusión Cubana

Edición bilingüe • Español / English • Bilingual edition

Método didáctico más sencillo y práctico para el aprendizaje de los ritmos de la percusión cubana y afrocubana incluyendo la demostración del autor en DVD-Video

The most complete collection of easy-understanding didactic material for the profound study of the rhythms of Cuban and Afro-Cuban percussion including a hands-on demonstration by the author on DVD-Video

ÍNDICE / CONTENT

- 1 INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA MÚSICA CUBANA
INTRODUCTION TO THE STUDY OF CUBAN MUSIC**
- 2 LA MÚSICA POPULAR CUBANA Y AFROCUBANA
THE POPULAR CUBAN AND AFRO-CUBAN MUSIC**
El Son • El Cha-cha-chá • El Mambo • La Guaracha • La Salsa • El Bolero • El Danzón • El Pílon • El Afro • El 6/8 (Palo) • Los Ritmos Afrocubanos • Los Conjuntos • El Set de Percusión
- 3 LA MÚSICA RELIGIOSA / THE RELIGIOUS MUSIC IN CUBA**
El Tambor de la Batá • El Ciclo Congo • La Música Abakuá
- 4 EL COMPLEJO DE LA RUMBA / THE MUSICAL COMPLEX OF THE RUMBA**
El Guaguancó • La Columbia • El Yambú
- 5 LA MÚSICA CARNAVALESCA (LA CONGA) / THE CARNIVAL MUSIC OF CUBA**
La Conga Oriental • La Conga Habanera • El Mozambique
- 6 LOS RITMOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE
THE LATIN-AMERICAN AND CARIBBEAN RHYTHMS**
El Merengue • La Bomba • El Calypso • La Samba • El Bossa Nova • La Batucada • El Tango • La Cumbia
- 7 TEORÍA Y EJERCICIOS / THEORY & EXERCISES**
- 8 DVD-VIDEO 50 minutos demostración del autor**
NTSC, code-free, 4:3, versión original en castellano, subtítulos en inglés y alemán / subtitles in English and German.

ISBN 9783-033-00441-2

9 783033 004412

ISMN 9790-000-00108-4

9 790000 001084

© 2009 Shrilla Music • La Habana de Cuba • Lucerna

www.csr-records.ch

IMPRESSUM

El Arte de la Percusión Cubana / The Art of Cuban Percussion
Idea original / original idea: René Jesús Vergara Gómez
Coautoría / co-author: Cyrill Schläpfer
Colaboración / collaboration: Alejandro Mayor

Método didáctico más amplio, sencillo y práctico para el aprendizaje de los ritmos de la percusión cubana y afrocubana incluyendo la demostración del autor en DVD-Video.

The most comprehensive and useful text book, with a wide collection of didactic material for the profound study of Cuban and Afro-Cuban percussion including a hands-on demonstration by the author on DVD-Video.

© 2009 Shrill Music Lucerna Suiza / Lucerne Switzerland
Edición bilingüe Español - Inglés / Bilingual edition Spanish - English

Editorial Mundial de Música SMP
Edición / edition: Cyrill Schläpfer
Producción / production: CSR Records Zurich
Impreso en Suiza / printed in Switzerland

ISBN 9783033004412
ISMN 9790000001084
CSR Cat.-Nr. CSR 00441
DVD-Nr. CSR 91861

edición 001 / edition 001

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de este libro o del DVD, por cualquier medio, sin el permiso escrito del editor.

All rights reserved. No parts of this publication, including the content of the DVD and fotos, may be copied or reproduced for any purposes in any form and by any means without the written permission of the publisher.

Para orientar al lector de este libro, se inician con mayúscula los títulos y nombres propios, los términos de los ritmos, patrones rítmicos, toques, géneros, instrumentos religiosos o consagrados, así como las religiones, ceremonias rituales y etnias.

In this book the proper names and specific terms such as rhythms, commanding rhythms, drum patterns, genres, religious or consecrated instruments, ritual ceremonies, religions and ethnic groups are capitalized. The English version does not use any accents for Cuban or African musical and ethnic terms, except proper names and titles.

Nota del autor:

El proceso transcultural en la Música Cubana es el resultado de la fusión de la cultura musical de África y España, así como de otras regiones como Haití, Francia, los Estados Unidos y China. Nuestros cantos folklóricos y populares poseen una gran riqueza rítmica y melódica, siendo nuestra música muy apreciada en el mundo entero.

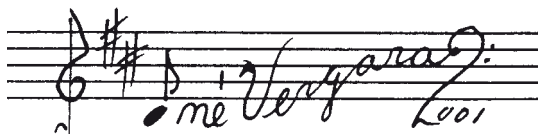
Esperamos que este libro sirva para conocer, aprender y tocar nuestros ritmos.

Para orientar al lector se recomienda estudiar el video sobre los ritmos cubanos de este libro.

Gracias

René Vergara

El autor, Ciudad de La Habana,
Cuba 2001

Dedicado a:

Mi madre Juana Gómez
Mi profesor Domingo Aragü
Mi esposa Doralys
y a mis alumnos...

René Vergara,
también conocido como "Tomy"

Editor's note:

The complex and deeply historic genre of music that the world has come to know as Cuban Music is the result of a process of fusion and integration of the musical cultures of Africa and Spain as well as of other regions such as Haiti, France, the USA and China. The musical heritage of Cuba includes repertoires, ensembles and a whole range of percussion instruments and their playing techniques.

The folkloric, popular and religious songs hold a great rhythmical and melodic richness that leaves the Cuban music very appreciated throughout the whole world.

I hope that this book will be helpful and a support in the studying, playing, teaching and understanding of Cuban rhythms on a elementary and broad level. It is considered especially useful for percussionists, but also for musicians playing other instruments as well as for composers, arrangers, bandleaders, music editors, musicologists, music ethnologists and music lovers in general as a reference book.

Never forget that above the rigidity of the notated music in this book there is always the African-Cuban principle of improvisation and musical variations.

Cyril Schlöpfer

Editor and co-author, Lucerne,
Switzerland, December 2009

ÍNDICE

PREFACIO	8
PARTE 1: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS RITMOS Y INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN DE LA MÚSICA CUBANA	11
• Historia de la Música Cubana y Afrocubana	12
• Los instrumentos de percusión y los términos utilizados en este libro	19
• Los golpes principales en la tumbadora	26
• Síntesis histórica de los estilos de la Música Popular Cubana	28
• Los instrumentos de percusión más utilizados dentro de los géneros de la Música Popular Cubana.	34
PARTE 2: LA MÚSICA POPULAR CUBANA	37
A: Los principales ritmos en la Música Popular y sus instrumentos	38
- El Son	38
- El Cha-cha-chá	44
- El Mambo	48
- La Guaracha	50
- El Bolero	52
- El Danzón	56
- El Pílon	58
B: Los ritmos afrocubanos	60
- El Ritmo Afro	60
- El Ritmo de 6/8	62
C: Los conjuntos de percusión	64
- El Son Montuno	64
- El Son Tradicional	66
- El Mambo	68
- El Bolero-Son	69
- El Changüí	70
- El 6/8 (toque afrocubano de Palo)	71
- El Afro (ritmo afrocubano)	72
- Ejemplo de una orquestación de Salsa	74
D: El set de percusión	78
- El Afro	78
- El Cha-cha-chá	80
- El Bolero	81
PARTE 3: LA MÚSICA RELIGIOSA EN CUBA	83
• Las raíces de la Música Cubana	84
- La Regla de Ocha	85
- La Regla de Palo	86
- Las sociedades de Abakuá	86
A: La Música de la Batá	91
• Introducción a la Música Yoruba	91
• 11 toques básicos del Tambor Batá y el Cha-chá Lokafún	91
- La Topa (Elegguá)	92
- Oggún	93
- Oshosi (Agguéré)	94
- Babalú Ayé (Oyo Kota)	95
- Obatalá (Osain y Rezo)	96
- Aggayú	97
- Orula	98
- Shangó	99
- Tui Tui Oyá	100
- Oshún	101
- Yemayá (Alárum)	102
- Cha-chá Lokafún	103

B: El Ciclo Congo	105
• Introducción al Ciclo Congo	105
- El Toque de Palo	106
- El Toque de la Makuta	108
- El Toque de la Yuka	109
C: La Música Abakuá	110
• Introducción a la Música Abakuá	110
- El Toque estilo “La Habana”	111
PARTE 4: EL COMPLEJO DE LA RUMBA	113
• Introducción a la Rumba	114
• Resumen de los estilos de la Rumba	115
- El Guaguancó	117
- La Columbia	118
- El Yambú	119
PARTE 5: LA MÚSICA CARNAVALESCA (las Congas comparsas)	121
• Introducción a la Conga	122
- La Conga Oriental	123
- La Conga Habanera	124
- El Mozambique	126
PARTE 6: LOS RITMOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE	131
- El Merengue Dominicano	132
- La Bomba	133
- El Calypso	134
- La Samba	134
- El Bossa Nova	134
- La Batucada	134
- El Tango	135
- La Cumbia	135
PARTE 7: TEORÍA Y EJERCICIOS	137
• Introducción a la teoría general	138
A: Ejercicios técnicos para las manos y baquetas	142
B: Ejercicios para la independencia de las manos	145
- Ejercicios en compás $\frac{2}{4}$	145
- Ejercicios en compás $\frac{3}{4}$	148
- Ejercicios en compás $\frac{4}{4}$	150
C: Ejercicios para la tumbadora	155
D: Ejercicios para las maracas y timbales	161
E: Método de nivel superior (con acentos y síncopas)	163
PARTE 8: DVD-VIDEO EL ARTE DE LA PERCUSIÓN CUBANA	189
• Índice / Programa del video	190
• Bibliografía	191
AGRADECIMIENTOS DEL EDITOR	192
• Reconocimientos y créditos	192

INDEX

PREFACE	9
PART 1: INTRODUCTION TO THE STUDY OF RHYTHMS AND PERCUSSION INSTRUMENTS IN CUBAN MUSIC	11
• History of Cuban music.	16
• The percussion instruments in Cuban music and the terms used in this book	19
• The basic strokes on the tumbadora	26
• Historic overview of the styles of Popular Cuban music	31
• The principal genres in Popular Cuban music with their perc. instruments	34
PART 2: THE POPULAR CUBAN MUSIC	37
A: The principal rhythms in popular Cuban music and their instruments	38
- The Son	38
- The Cha-cha-cha	44
- The Mambo	48
- The Guaracha	50
- The Bolero	52
- The Danzon	56
- The Pilon	58
B: The Afrocuban Rhythms	60
- The Afro	60
- The 6/8-rhythm	62
C: The percussion ensembles	64
- The Son Montuno	64
- The Son Tradicional	66
- The Mambo	68
- The Bolero Son	69
- The Changui	70
- The 6/8-rhythm (Afro-cuban palo stroke)	71
- The Afro (Afro-cuban beat)	72
- Example of a Salsa orchestration	74
D: The percussion set	78
- The Afro	78
- The Cha-cha-cha	80
- The Bolero	81
PART 3: THE RELIGIOUS MUSIC IN CUBA	83
• The roots of Cuban music	87
- Regla de Ocha	88
- Regla de Palo	88
- The Abakua Societies	89
A: The music of the Bata drum	91
• Introduction to the Yoruba music	91
• 11 basic strokes of the Bata drum and the Cha-cha Lokafun	91
- La Topa (Eleggua)	92
- Oggun	93
- Oshosi (Agguere)	94
- Babalu Aye (Oyo Kota)	95
- Obatala (Osain y Rezo)	96
- Aggayu	97
- Orula	98
- Shango	99
- Tui Tui Oya	100
- Oshun	101
- Yemaya (Alarum)	102
- Cha-cha Lokafun	103

B: The Ciclo Congo	105
• Introduction to the Ciclo Congo	105
- The Palo stroke	106
- The Makuta stroke	108
- The Yuka stroke	109
C: The Abakua music	110
• Introduction the Abakua music	110
- Example of a Abakua stroke “La Habana” style	111
PART 4: THE MUSICAL COMPLEX OF THE RUMBA	113
• Introduction to the Rumba	114
• The styles of the Rumba	116
- The Guaguanco	117
- The Columbia	118
- The Yambu	119
PART 5: THE CARNIVAL MUSIC OF CUBA (la Conga)	121
• Introduction to the Conga	122
- The Conga Oriental	123
- The Conga Habanera	124
- The Mozambique	126
PART 6: THE RHYTHMS OF LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN	131
- The Dominican Merengue	132
- The Bomba	133
- The Calypso	134
- The Samba	134
- The Bossa Nova	134
- The Batucada	134
- The Tango	135
- The Cumbia	135
PART 7: THEORY AND EXERCISES	137
• Introduction to the theory and notation	138
A: Technical exercises for hands and sticks	142
B: Exercises for the independence of the hands	145
- Exercises in $\frac{2}{4}$ time	145
- Exercises in $\frac{3}{4}$ time	148
- Exercises in $\frac{4}{4}$ time	150
C: Exercises for the tumbadora	155
D: Exercises for the maracas and timbale	161
E: Higher level studies (with accents and syncopation)	163
PART 8: DVD-VIDEO THE ART OF CUBAN PERCUSSION	189
• DVD content / program / menu	190
• Bibliography	191
ACKNOWLEDGEMENTS BY THE EDITOR	193
• Credits	193

PREFACIO

Curriculum vitae del autor René Jesús Vergara Gómez, conocido como “Tomy”

Nació el 5 de mayo 1944 en Caibarién, Villa Clara, Cuba y murió el 23 de febrero 2004 en la Ciudad de la Habana, Cuba. Comenzó sus estudios de música en el Conservatorio Provincial de Música Amadeo Roldán en La Habana, cursando estudios de teoría, solfeo, armonía y trompeta entre otras asignaturas.

En 1965 comenzó los estudios de percusión con el Profesor Domingo F. Aragú Rodríguez. En 1968 obtuvo una beca para la Escuela Nacional de Arte, en la cual se graduó de profesor y músico en el año de 1973.

Trayectoria artística

Integró las orquestas: Sinfónica Nacional de Cuba,
Sinfónica Nacional de Argel (Argelia),
Sinfónica de la Opera y Ballet de Cuba,
Orquesta del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba (de la cual fue director durante dos años),
Cabaret Tropicana de La Habana.

Fundó la Cátedra de percusión de Música de Guantánamo.

Ejerció por cinco años como profesor en el Instituto Nacional de Música de Argel.

Realizó actuaciones como Director de Orquesta y músico en capitales en: Inglaterra, Colombia, Rumania, Yugoslavia, Argelia, México, Rusia, Italia, Alemania, Checoslovaquia, entre otros.

Al final de su vida concluyó “La Fantasía Domingo Aragú”, para Orquesta Sinfónica y los Apuntes Generales con la clase demostrativa que fueron fuente de la presente edición.

Hasta su muerte trabajó como profesor del Centro de Desarrollo Cultural de La Habana y como músico de la Orquesta del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba.

Agradecimientos del autor

Domingo Aragú, mi profesor, por todas sus enseñanzas y su amistad.

Prof. César Rivero, Sergio Quirós Alfonso y José Fernández, Cuba, por su ayuda técnica.

Dr. Hans-Jörg Fuchs, Austria, por su estímulo y apoyo.

PREFACE

Curriculum of the author René Jesús Vergara Gómez, known as “Thomy”

Born on the 5th of May 1944 in Caibarién, Villa Clara, Cuba, died on the 23rd of February 2004 in Havana, Cuba.

He started his musical studies at the Amadeo Roldán Conservatory in Havana where he studied, among others: the trumpet, harmony, music theory and solfege.

In 1965 he started his studies in percussion with Professor Domingo F. Aragú Rodríguez.

In 1968 he received a scholarship from the National School of Art, from where he graduated as professor and instrumentalist in the year 1973.

Activities

He worked with: National Symphony Orchestra of Cuba,
National Symphony Orchestra of Algeria,
Opera and Ballet Orchestra of Cuba,
National Folklore Orchestra of Cuba, which he directed for two years
Orchestra of the Tropicana Cabaret of Havana.

He founded the Percussion Faculty in Guantánamo.

He worked five years as a teacher and musician in the National Music Institute of Algeria.

He performed as musician and as orchestra director in England, Colombia, Rumania, former Yugoslavia, Algeria, Mexico, Russia, Italy, Germany and former Czechoslovakia.

He wrote dozens of musical pieces for concert and dance music. His last two creations were: “The Fantasy Domingo Aragú” for Symphonic Orchestra and this book. Until his death he worked as a music professor at the Centro de Desarrollo Cultural de La Habana and as musician with the Orquesta del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba.

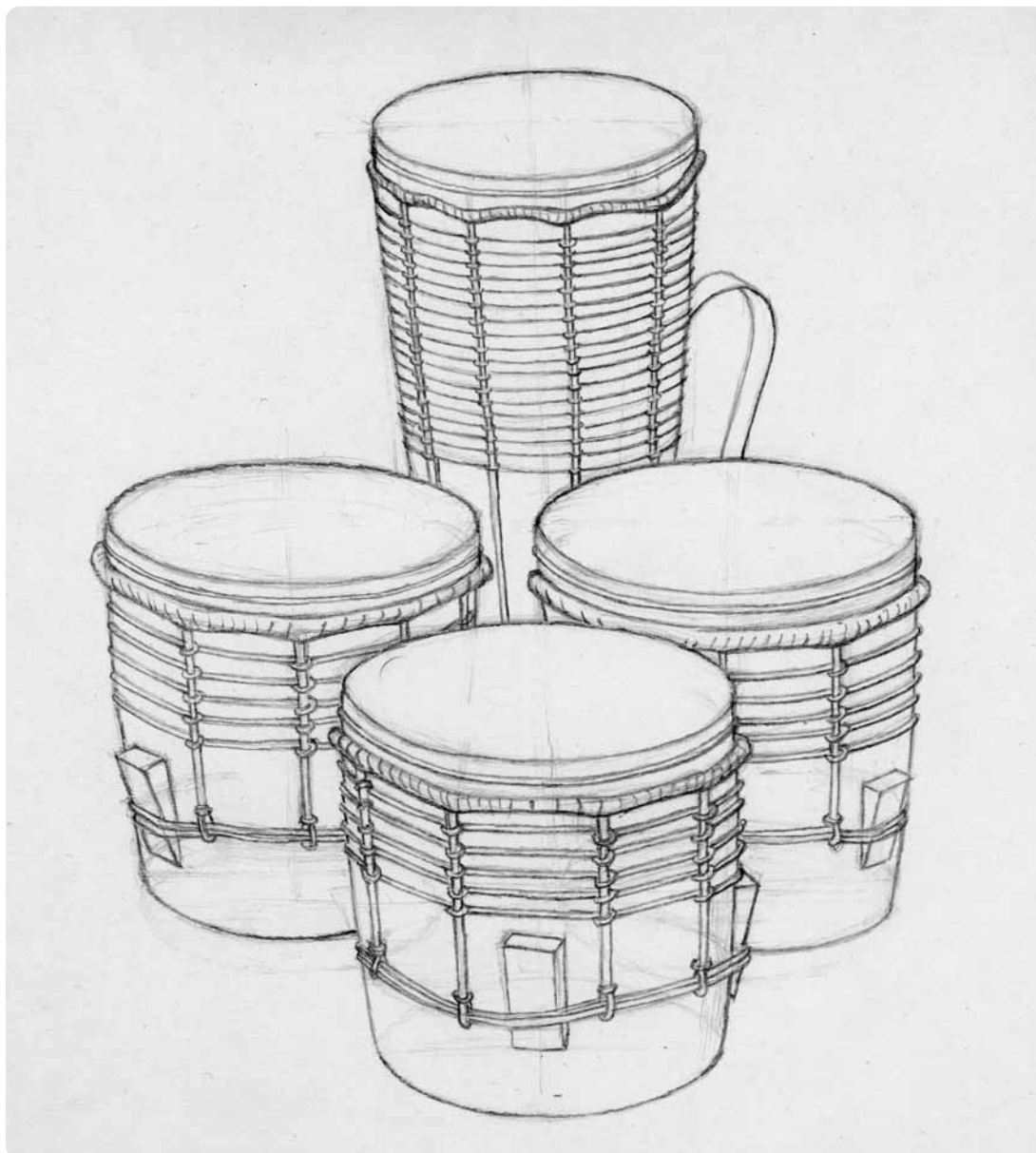
Acknowledgements by the author

My teacher: Prof. Domingo Aragú, Cuba, for all his teaching and friendship.

Prof. César Rivero, Sergio Quirós Alfonso y José Fernández, Cuba, for their technical assistance.

Dr. Hans-Jörg Fuchs, Austria, for his encouragement and support.

Biankomeko: conjunto de cuatro tambores Abakuá; Bonkó-enchemiyá (el de mayor tamaño), Biankomé, Obi-apá y Kuchí-yeremá

Biankomeko: ensemble of four Abakua drums; Bonko-enchemiya (large-sized), Biankome, Obi-apa and Kuchi-yerema

PARTE 1: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA MÚSICA CUBANA

Part 1: Introduction to the study of rhythms and instruments used in the Cuban music

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN

- A: Historia de la Música Cubana
- B: Los instrumentos y términos utilizados en este libro
- C: Los principales golpes en la tumba
- D: Síntesis de la Música Popular Cubana
- E: Los instrumentos en la Música Popular

2 LA MÚSICA POPULAR CUBANA

3 LA MÚSICA RELIGIOSA EN CUBA

4 EL COMPLEJO DE LA RUMBA

5 LA MÚSICA CARNAVALESCA

6 LOS RITMOS LATINOAMERICANOS

7 TEORÍA Y EJERCICIOS

8 DVD-VIDEO

INDEX

1 INTRODUCTION

- A: History of Cuban music
- B: The percussion instruments and the terms used in this book
- C: The basic strokes on the tumbadora
- D: Overview of the Popular Music
- E: The genres with their instruments

2 THE POPULAR CUBAN MUSIC

3 THE RELIGIOUS MUSIC IN CUBA

4 THE MUSICAL COMPLEX OF RUMBA

5 THE CARNIVAL MUSIC OF CUBA

6 RHYTHMS OF LATIN AMERICA

7 THEORY AND EXERCISES

8 DVD-VIDEO

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS RITMOS E INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN EN LA MÚSICA CUBANA

A: HISTORIA DE LA MÚSICA CUBANA

La música cubana nace de una amalgama de fórmulas de la música clásica, folklórica de origen Hispánico y Africano, así como popular, militar, religiosa, con el aporte de países de las Antillas, el Caribe, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Pero primeramente de los ritmos africanos, estos últimos traídos a Cuba por los esclavos negros.

La música cubana exhibe claramente dos caras de una misma moneda: una formada por elementos folklóricos y formas de expresión populares, y otra, más abstracta y compleja, dentro de la cual algunos compositores y músicos cubanos han recorrido esta difícil ruta.

Ya a finales del siglo XVIII esta mezcla musical hispano-africana produjo una músicaailable de poderosas raíces populares que, dentro de la órbita social secular, lentamente desplazaba a las danzas europeas que habían constituido hasta entonces el entretenimiento fundamental de la nueva y emergente burguesía criolla.

Pero fue en el siglo XX cuando la música cubana finalmente floreció. Hasta los años de la II Guerra Mundial, todo un cúmulo de compositores cubanos de música popular había creado enormes colecciones de Danzones, Sones, Boleros y Canciones, Habaneras, Guajiras, Guarachas, Sones Montunos, Guaguancos, Cha-cha-chás, Mambos, Rumbas, Tangos, Congas, Paso Dobles, y posteriormente encontramos Trovas, Feelings, Baladas, Timbas, Salsas y Reggaetones. Entre los músicos y compositores se encuentran Miguel Faílde Pérez (1852-1921), Pepe Sánchez (1856-1918), Antonio Ma. Roméu (1876-1955), Aniceto Díaz (1887-1964), Sindo Garay (1887-1968), Ignacio Piñeiro Martínez (1888-1969), Amadeo Roldán (1900-1939), Rodrigo Prats (1909-1980), Dámaso Pérez Prado (1916-1989), Luciano “Chano” Pozo (1915-1948), Israel “Cachao” López (1918-2008), y además entre otros: José Urfé (1879-1957), Joseito Fernández (1908-1979), Rita Montaner (1906-1958), Compay Segundo (1907-2004), Orestes López (1908), Arsenio Rodríguez (1911-1972), Antonio Arcaño (1911-1994), Benny Moré (1919-1963), Enrique Jorrín (1926-1987), Ibrahim Ferrer (1927-2005), Pedro “Pello el Afrokán” Izquierdo (1933-2000), Jesús “Chucho” Valdés (1941), Juan Formell (1942), José Luis “Changuito” Quintana (1948), etc.

La música cubana posee una increíble gama de ritmos e instrumentos; entre ella la percusión ocupa el plano básico. Los ritmos, los instrumentos con sus técnicas de ejecución y sus conjuntos tienen una gran influencia en la música del mundo.

Durante las décadas de 1920-1930-1940, especialmente el Bolero cubano, el Son, el Mambo y la Rumba viajaron por el mundo entero.

No ha quedado bien definido dónde nació el tambor, si en Egipto o en África negra. El negro africano traído a la Isla confeccionaba sus propios tambores con la madera y cuero que encontraba para poder seguir practicando sus ritos y cantos religiosos ofrendados a sus dioses.

Entre las diferentes influencias que conforman el universo musical afrocubano, puede observarse destacadamente la herencia de percusión de **cuatro grupos étnicos: Yoruba, Bantú, Carabalí y Ewe-Fon** que estaban concentrados fundamentalmente en la región centro-occidental de África. Llegados a Cuba lograron reconstruir y conservar los conjuntos instrumentales correspondientes a sus tradiciones culturales y religiosas.

Los más importantes han sido los **Yoruba**. Los instrumentos que proporcionan su música es un conjunto de tres tambores consagrados de la Batá: Iyá, Itótele y Okónkolo.

La herencia musical Yoruba también incluye el conjunto de percusión conocido como Bembé. El conjunto Bembé y el conjunto Iyesá son también parte de la tradición cultural **Yoruba**.

Los africanos de origen **Bantú** crearon tambores de gran tamaño llamados Yuka. Ésos también se encuentran en juegos de tres y el conjunto acompaña las tradiciones religiosas **Congas**. La raíz etnomusical Bantú se divide en tres ramas: **Mayombe**, **Briyumba** y **Kimbisa**.

En el siglo XIX estuvo muy difundido el uso de un tambor africano de fricción denominado Kinfuiti, utilizado en las celebraciones religiosas y eventos de los cabildos de origen congoleño.

Después de haberse creado las sociedades secretas y religiosas nombradas **Abakuá** –un culto africano de procedencia **Carabalí**–, sus miembros introdujeron en sus ritos y cultos un conjunto de cuatro tambores que se llama Biankomeko.

Además encontramos otros conjuntos de tambores afrocubanos y todos se distinguen por la variedad en sus toques, ritos, dimensiones, morfologías, construcciones y decoraciones. Unos de los más importantes son:

Los tambores Arará: los africanos de origen del antiguo Reino Dahomey (**Ewe-Fon**) trajeron los denominados tambores Arará que acompañaban en grupos de tres a cuatro tambores a las ceremonias de la variante de la religión de este mismo nombre. Los tambores Arará se reconocen por su forma tubular de copa y todos tienen un adorno principal.

Una importancia particular tiene el conjunto de Tumba Francesa, el cual fue introducido en Cuba por inmigrantes franco-haitianos. Esta familia de percusión también incluye los tambores africano-caribeños denominados Radá.

Negros libres, de la etnia **Ilesha**, procedentes de Nigeria Occidental, fundaron en la Isla el cabildo Iyesá Oggún Areré. Para el acompañamiento de sus cantos y danzas construyeron cuatro tambores con dos parches a los que llamaron Iyesá.

En todos los géneros musicales cubanos existen hasta veinticinco tipos diferentes de agrupaciones instrumentales. Hoy se usan para ejecutar la música popular cubana tumbadora, claves, maracas, güiro, bongó, pailas criollas, timbales, catá, cencerro, trompeta, corneta china, tres, flauta, guitarra, órgano oriental, violín, bajo eléctrico y otros instrumentos.

ETNOMUSICOLOGÍA / Los conjuntos de percusión afrocaribanos

GRUPO ÉTNICO	YORUBA			BANTÚ, CONGO			CARABALÍ	EWE-FON, ARARÁ DAHOMEY		
DERIVACIÓN	Nigeria			Congo, Zaire			Calabar, Nigeria	Benín, Togo, Ghana		
RELIGIÓN	Regla de Ocha o Santería			Regla de Palo o Monte o Regla Conga			Sociedades secretas Abakuá o Ñañigo	Regla Arará o Regla Vodú		
CICLO Ceremonia	Ciclo Yoruba			Ciclo Congo			Ciclo Abakuá	Ciclo Arará		
LITURGIA MUSICAL Celebración Complejo Festivo	Batá	Batá de Oyo (Kuelé)	Chequeré	Mayombe	Briumba	Kimbisa	Cabildos Carabali Ñañigos	Arará o Vodú		
CONJUNTO INSTRUMENTAL	Batá	Batá	Chequeré o Güiro	Palo o Ngoma	Makuta	Yuka (profano)	Abakuá	Arará		
TAMBOR	Juego de 3 tambores bimbembra-nófonos Batá: Iyá Itótele Okónkolo	Juego de 3 tambores bimbembra-nófonos Batá: Mula Cachimbo	Juego de 4 tambores bimbembra-nófonos Caja o Mayor Segundo Tercero Reabajador	Conjunto de 3 tambores Yuka: Caja Mula Cachimbo			Conjunto de 4 tambores Biankomeko: Bonko-enchemiyá, Blankomé Obi-apá y Kuchi-yerema Conjunto de 4 tambores con carácter simbólico: Empegó, Ekueñon, Enkriamo y Seseribó (ninguno se toca) Tambor Ékue: tambor sagrado de fricción (la voz del misterio Abakuá)	Conjunto de 3-4 tambores Arará en forma de copa y con rica ornamentación: Caja Mula Cachimbo	Conjunto de 3 tambores Radá: Mamán Segón Boula	
SONAJA y PERCUSIÓN Patrón Rítmico	Acheré o Sonajas	Acheré, 2 Guatacas	Juego de 3 güiros o Chequeré: Caja, Mula y Cachimbo; Guataca, Hierro, 2 Tumbas	Acheré o Maracas, Catá, Hierro, Cencerro o Guataca	Chachá, Catá, Guagua, Cencerro o Guataca	Chachá, Catá, Cencerro o Guataca	Erikundi (Chachá) Ekón (Cencerro) Itones (palitos)	Acheré o Chachá (maracas metálicas), Ogán o Guataca	Chachá, Catá grande, Tambora	Acheré o Chachá, Catá, Guataca, Tanbourine
TOQUE	Toque de la Batá	Batá	Sacudimiento Jamaqueo Matteo	Toque de Palo	Toque de Makuta	Toque de Yuka	Toque estilo "habanero"	Toque de Yuba y Toque de Mason		
ORU Ritual	Oru seco no canto y no baile	Oru cantado y baile	Canto y baile	Canto y baile	Canto y baile	Canto y baile	Coro, canto y baile	Canto y baile	Canto y baile	

ETHNOMUSICOLOGY / The ensembles of Afro-Cuban percussion

ETHNIC GROUP	YORUBA		ILESHA		BANTU, CONGO			CARABALI	EWE-FON, ARARA DAHOMEY	
DERIVATION		Nigeria	West Nigeria		Congo, Zaire			Calabar, Nigeria	Benin, Togo, Ghana	
RELIGION	Bata	Regla de Ocha or Santeria	Ciclo Yoruba		Regla de Palo o Monte or Regla Conga			Secret brotherhoods of Abakua or Nāhigo	Regla Arara or Regla Vodú	
CEREMONY			Ciclo Iyesa		Ciclo Congo			Ciclo Abakua	Ciclo Arara	
MUSICAL LITURGY Celebration	Bata	Bata de Oyo (Kuele)	Chequere	Bembe Vodú Palo Conga	iyesa	iyesa	Cabildos Kinifuiti	Arara or Vodú	Tumba Francesa (profane)	Tambor Rada
INSTRUMENTAL ENSEMBLE	Bata	Bata	Chequere or Guiro	Bembe	iyesa	iyesa	Kinifuiti	Arara	Tumba Francesa	Tambor Rada
DRUM	Set of 3 double-headed Bata drums: Iya Itofele Okonkolo	Set of 3 double-headed Bata drums: Caja Mula Cachimbo	Chequere or Guiro	Set of 3 Bembe drums: Caja Mula Cachimbo	Set of 4 double-headed drums: Caja or Mayor Segundo Tercero Rebajador	Ensemble of 3 Yuka drums: Caja Mula Cachimbo	Ensemble of 4 Kinifuiti drums: 1 Kinifuiti friction drum and 3 Ngoma drums: Caja Dos y dos Un golpe	Ensemble of 3-4 cup-shaped Arara drums with rich ornamentation: Caja Mula Cachimbo	Ensemble of 3 tumbadoras Francesas: Premier Boula Bebe	Ensemble of 3 Rada drums: Maman Segon Boula
SHAKER y PERCUSSION Rhythmic Guide	Achere or Shakers	Achere, 2 Guatacas	Set of 3 guiros or Chequere: Caja, Mula & Cachimbo; Guataca, Iron, 2 Tumbas	Chequere, Maraca, Chacha, Agogo, Iron, Cowbell, Guataca, Car rim	Chequere, 2 Agogos, 2 Ekones	Chacha, Kata, Guegua, Cowbell or Guataca	2 Maracas or Achere, Guataca	Achere or Chacha, (metal maracas) Ogan or Guataca	Chacha, Big Kata, Tambora	Achere or Chacha, Kata, Guataca, Tambourine
DRUMBEAT Stroke	Bata stroke	Bata	Sacudimento Jamaqueo Matteo	Bembe	iyesa	Toque de Makuta	Toque de Kinifuiti		Yuba stroke and Mason stroke	
ORU Ritual	Dry oru No chant no dance	Oru with chant & dance	Chant and dance	Chant and dance	Chant and dance	Chant and dance	Chant and dance	Chant and dance	Chant and dance	Chant and dance

INTRODUCTION TO THE STUDY OF RHYTHMS AND PERCUSSION INSTRUMENTS USED IN CUBAN MUSIC

A: HISTORY OF CUBAN AND AFRO-CUBAN MUSIC

Cuban music rose from a mixture of classical, traditional folklore, popular and military music of Spain and other countries such as the Antilles, the Caribbean, France, England or the United States. But its main influence is primarily of ethnic African rhythms, the latter ones brought to Cuba by African slaves.

Cuban music clearly exhibits both faces of the coin: one formed from folkloric elements and popular expressions, and the other a more abstract internal product of various Cuban composers.

By the end of the 19th century this Hispanic-African mix produced a very powerful popular and danceable music. Within the secular social orbit it slowly replaced the European 'Danzas', which up to this time had been the fundamental entertainment of the newly emergent Creole bourgeois.

But it was in the 20th century that Cuban music finally flourished. Until World War II many Cuban composers of popular music created enormous collections of Danzones, Sones, Boleros and Canciones, Habaneras, Guajiras, Guarachas, Sones Montunos, Guaguancos, Cha-cha-chas, Mambos, Rumbas, Tangos, Congas, Paso Dobles. After the war we find Trovas, Feelings, Ballads, Timbas, Salsas and Reggaetones. Among the musicians and composers we find Antonio Ma. Roméu (1876-1955), Sindo Garay (1887-1968), Amadeo Roldán (1900-1939), Orestes López (1908), Rodrigo Prats (1909-1980), Luciano "Chano" Pozo (1915-1948), Dámaso Pérez Prado (1916-1989), Israel "Cachao" López (1918-2008). Further among others: Miguel Faílde Pérez (1852-1921), Pepe Sánchez (1856-1918), José Urfé (1879-1957), Aniceto Díaz (1887-1964), Ignacio Piñeiro Martínez (1888-1969), Rita Montaner (1906-1958), Compay Segundo (1907-2004), Joseíto Fernández (1908-1979), Arsenio Rodríguez (1911-1972), Antonio Arcaño (1911-1994), Benny Moré (1919-1963), Enrique Jorrín (1926-1987), Ibrahim Ferrer (1927-2005), Pedro "Pello el Afrokán" Izquierdo (1933-2000), Jesús "Chucho" Valdés (1941), Juan Formell (1942), José Luis "Changuito" Quintana (1948), etc.

The Cuban music possesses an incredible wide range of rhythms and instruments with the percussion occupying the fundamental position. The rhythms, the techniques to play the instruments and their ensembles have a great influence on the music of the world. During the decades of the 20's, 30's and 40's specially the Cuban Bolero, the Son and the Rumba spread through the entire world.

The birthplace of the drum has not yet been clearly identified as in Egypt or Sub-Saharan Africa. The African enslaved to Cuba made his own drum from the wood and skins he encountered on the Island in order to follow and perform his rites and religious chant offerings to his gods.

Within the different influences that form the Afro-Cuban musical universe you can clearly observe the heritage of percussion groups derived from the four African ethnies: **Yoruba**, **Bantu**, **Carabali** and **Ewe-Fon**, which have basically been concentrated in Central Western Africa. Arriving in Cuba they succeeded rebuilding their own instrumental ensembles that corresponded to their cultural and religious traditions.

The most important have been the **Yoruba**. The three consecrated drums that together meter their music called Bata are: Iya, Itotele and Okonkolo.

The heritage of **Yoruba** music also includes the percussion ensemble known as Bembe. The Bembe ensemble and the Iyesá ensemble are both part of the cultural tradition of the Yoruba too.

The Africans of **Bantu** origin created large drums called Yuka, their ensemble which also consists of three different sized drums accompanies the religious **Congo** rites. The ethnomusical stem of **Bantu** is further divided into: **Mayombe, Briumba** and **Kimbisa**.

In the 19th century the popular use of the African friction drum called Kinfuiti was wide spread in Cuba. This drum was played along religious celebrations and the local events of the brotherhoods originating of the **Congo**.

In Cuba after the creation of the secret sect called **Abakua** –a Kalbary originated African cult– their members established into their rites an ensemble of 4 drums called Biankomeko.

We also find other Afro-Cuban drum ensembles in Cuba and all distinguish themselves within the variety of their drumbeats, rites, dimensions, morphology, construction, embellishment and ornament. Some of the most important are:

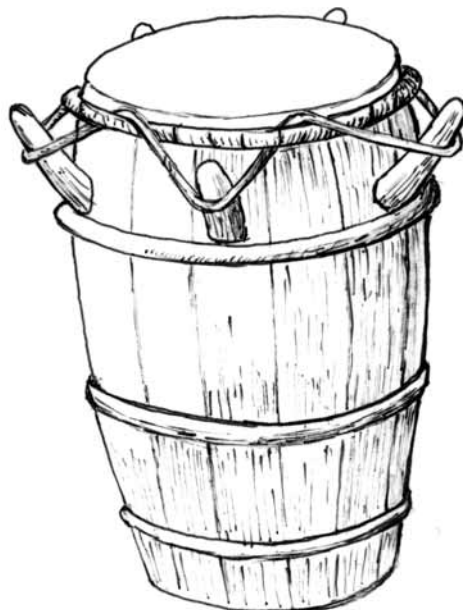
The **Arara** drums: the Africans that came from the ancient Kingdom of Dahomey known as **Ewe-Fon** handed down the so called Arara drums which are performed in ensembles of three or four drummers to accompany the rituals of the religion of the same name. The Arara drums are recognized by their unique shape which includes a cup-shaped and integrated base and a principal ornament.

The ensemble of the Tumba Francesa carries a particular importance, which has been introduced to Cuba by Franco-Haitian immigrants. This percussion family also includes the Afro-Caribbean drum called Rada.

Freeborn Negroes of the **Ilesha** ethnic group coming from Eastern Nigeria founded on the Island the brotherhood named 'Iyesa Oggun Arere'. To accompany their chants and dances they built four drums with two heads each that they called Iyesa or Llesha.

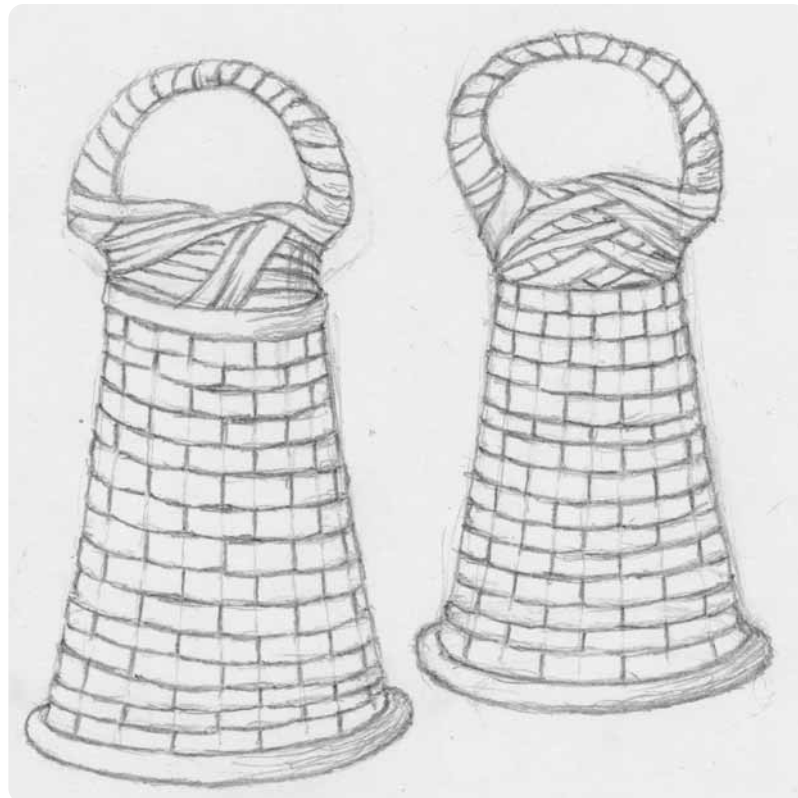
There exist up to 25 different types of instrumental ensembles in all Cuban music genres. In the performance of Cuban music today the tumbadora, shaker, guiro, bongo, timbale and timpani, kata, claves, cowbell, trumpet, Chinese trumpet, tres, guitar, flute, oriental organ, timpani, violin, bass and other instruments are used.

Tumbador de Tumba Francesa

Tumbador of the Tumba Francesa

Erikundi: un juego chachá de origen africano
utilizado en la música Abakuá

Erikundi: a pair of woven shakers of African
origin used in the Abakua music

B: LOS INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN UTILIZADOS EN LA MÚSICA CUBANA ACTUAL Y LOS TÉRMINOS (NOMBRES) UTILIZADOS EN ESTE LIBRO

The percussion instruments used in Cuban music and the terms used in this book

Percusión menor (ideófonos) / Minor percussion (idiophones)

- **Claves**
- **Maracas** / shakers
- **Catá** o guagua / hollowed bamboo log
- **Caja china** (de madera o de plástico) / woodblock or jamblock (plastic)
- **Güiro** o calabaza / gourd scratcher
- **Guayo** (metálico) o ralladera o torpedo / metal scratcher
- **Acheré**: maraca usada en la música religiosa / shaker used in religious music
- **Chequeré**: conjunto de 3 sonajas tipo de güiro / ensemble of 3 big gourd shakers
- **Quijada** / jawbone
- **Cencerro** o campana / cowbell
- **Machete**
- **Sartén** / frying pan
- **Guataca** o hierro o azada / hoe blade or spade
- **Cucharas** / spoons
- **Llanta** / car rim

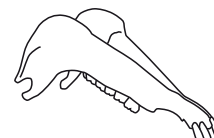
Percusión mayor / Major percussion

- **Bongó**: instrumento criollo con raíz africana, consta de dos tambores pequeños: macho y hembra / African-root Creole instrument consisting of two different registered small drums: treble and bass
- **Timbales cubanos** o pailas / timbale
- **Timbal de orquesta** o paila criolla: pequeño timpani / small kettle drum
- **Tumbadora** o tumba o conga: tambor de origen congo / large drum of Congo origin
- **Tumbador**: tambor más ancho en el conjunto de la Rumba / the largest-sized drum within the Rumba ensemble
- **Tres-dos (3-2)**: tambor de tamaño mediano en un conjunto de la Rumba / the medium-sized drum within a Rumba ensemble
- **Quinto**: tambor improvisador y más agudo del conjunto de la Rumba / the smallest drum of an ensemble which does the improvisation in the Rumba
- **Salidor**: tumbadora que sale a tocar primero en la Rumba / the tumbadora which first starts to play in the Rumba
- **Rebajador**: tumbadora de tamaño grande y sonido bajo usado en la Conga / large-sized bass drum used in the Conga
- **Cachimbo**: tambor de tamaño pequeño de origen africano (Yuka) / small-sized drum of African origin
- **Mula**: tambor de tamaño mediano de origen africano (Yuka) / medium-sized drum of African origin
- **Caja**: tambor de tamaño grande de origen africano (Yuka) / large-sized drum of African origin
- **Cajón**: tambor hecho de madera solamente, no tiene parche, puede sustituir un tambor convencional / wood box without a skin, it can replace a regular drum
- **Bocú**: tambor cónico de parche clavado, usado en las comparsas de oriente / a conical-shaped drum with a membrane nailed to its rim, used in drum ensembles in the eastern regions of Cuba
- **Premier** de la Tumba Francesa: tambor de mayor tamaño, introducido en Cuba por los negros franco-haitianos/a large-sized drum brought to Cuba by Negroes from Haiti
- **Bombo criollo**: tambor de tamaño grande con dos parches. Se ejecuta con bolillo y mano / large bass drum with two heads, executed with soft mallets and the hands
- **Bombo de galleta**: Bombo de poca profundidad y con dos parches, usado en las comparsas / small and shallow-sized portable bass drum with two heads, used in the street masquerade
- **Tambora**: Tambor pequeño y portable con dos parches, ejecutado con palos / rather small barrel-shaped double-headed drum, portable and played with sticks

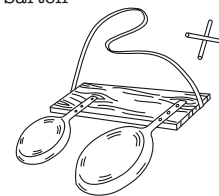
Chequeré

Quijada

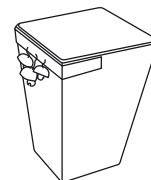
Sartén

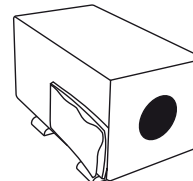
Timbal de orquesta

Caja (un tipo de cajón)

Cajón

Set de percusión

