

derecha - droite - destra - Recht - 権利
 quierda - gauche - sinistra - Link - 左

El Choclo

Compositor: Angel Villoldo
Arreglo: Jesus Maria Morales
Arreglo para cajon: Jaime Borra

Musical score for 'El Choclo' (left page) featuring multiple staves of music with dynamic markings such as *f* and *mf*.

2

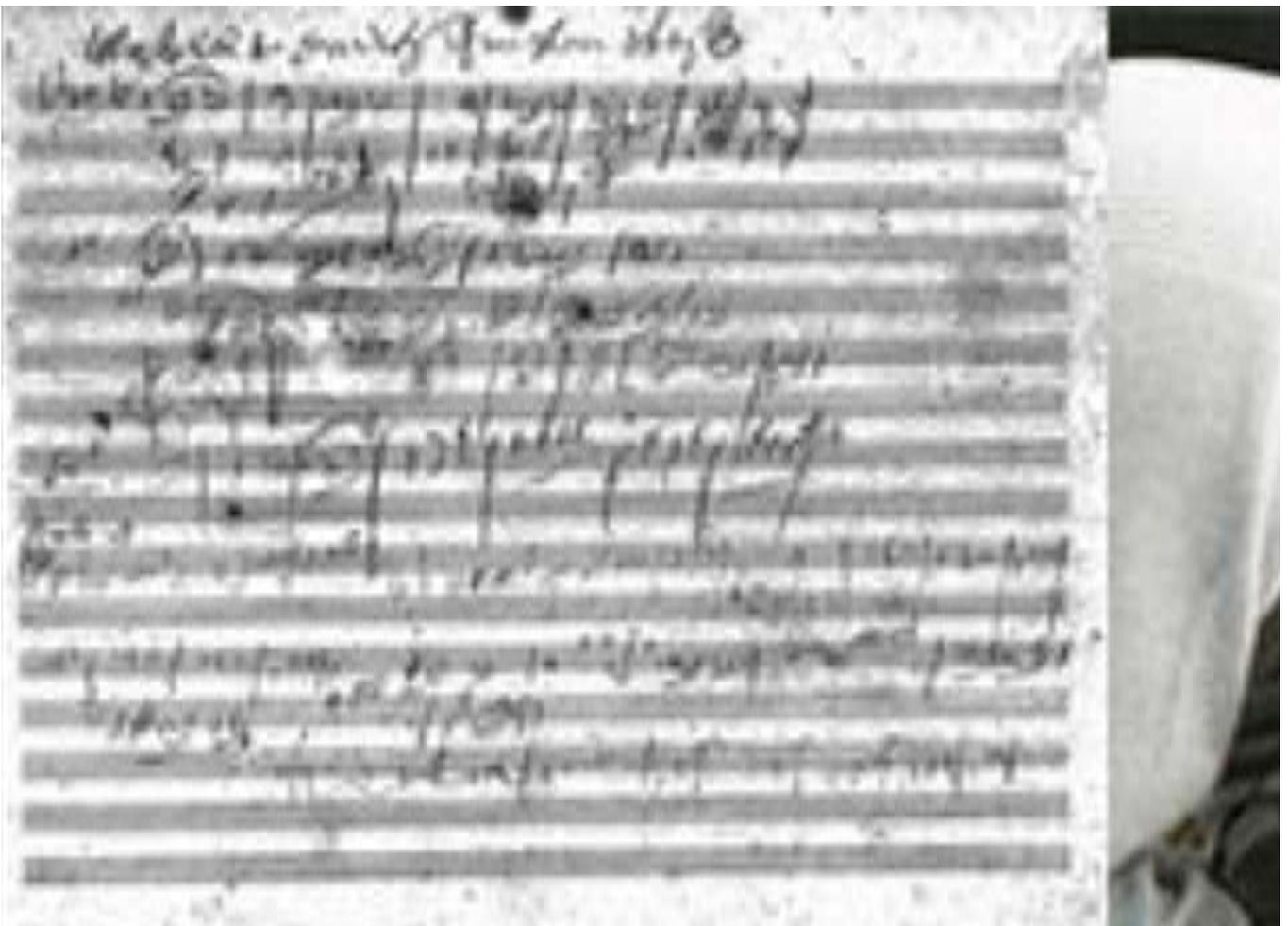
El Choclo

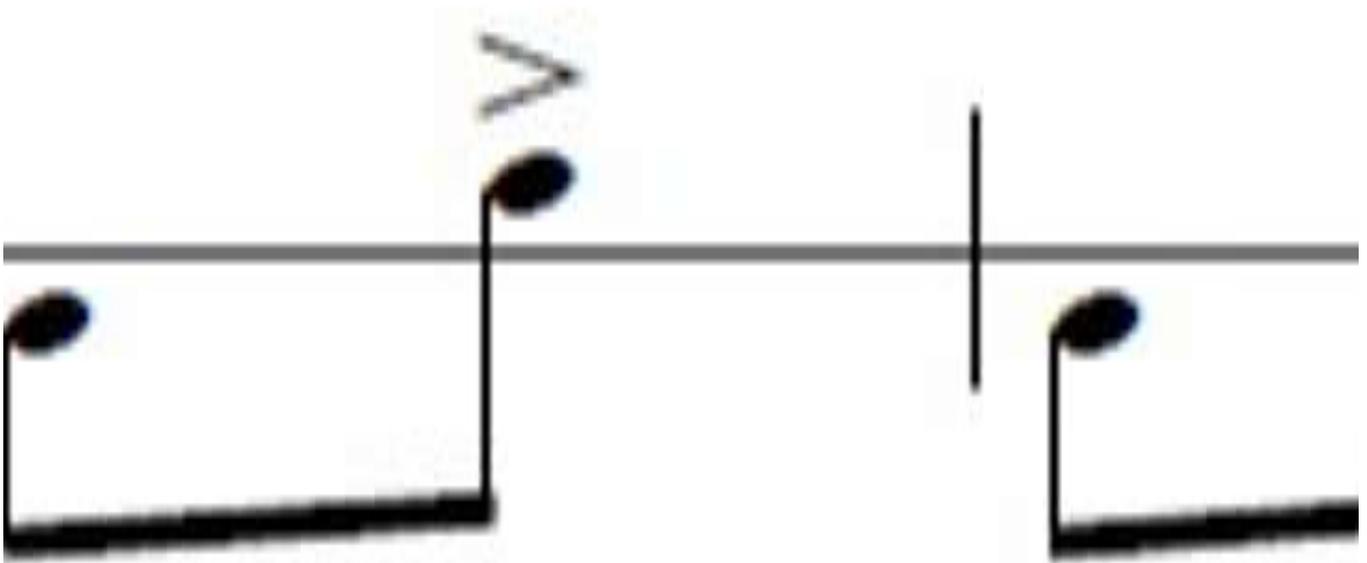
Musical score for 'El Choclo' (right page) featuring multiple staves of music with dynamic markings such as *mf* and *f*.

Universidad Tecnológica de Pereira

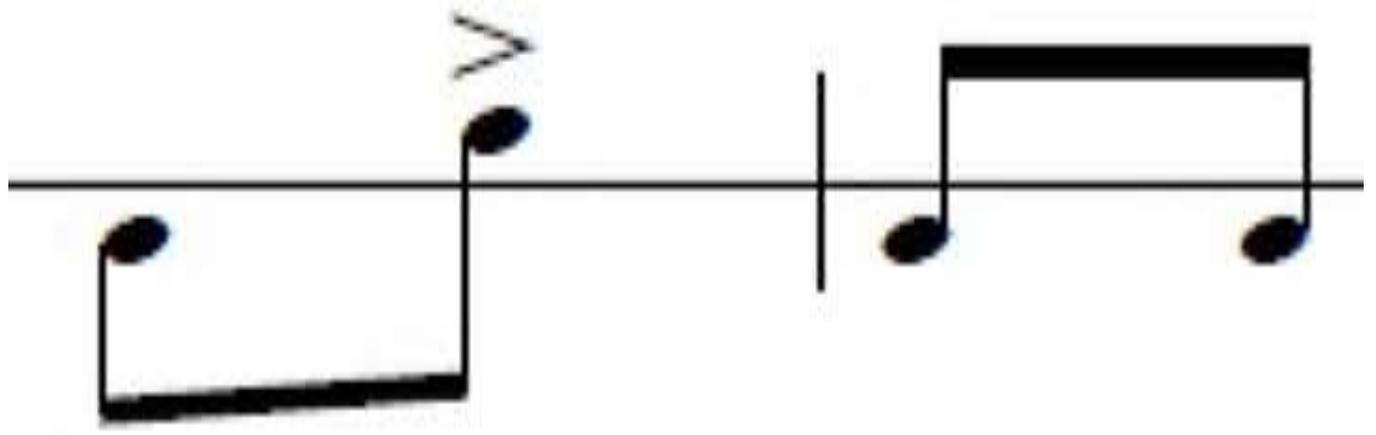

D

I... _____

D

I

D

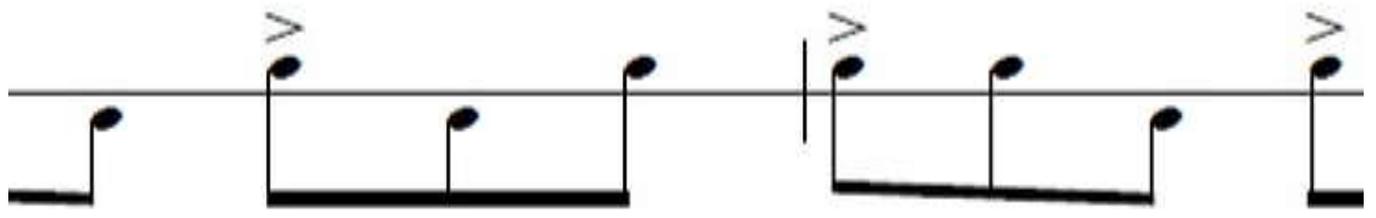
D

D

I

D

I

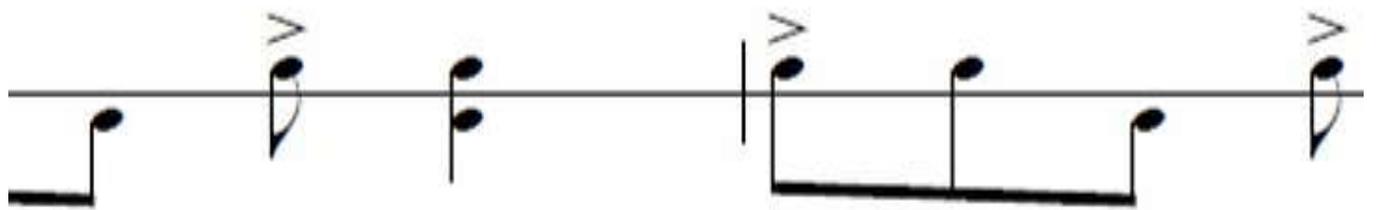

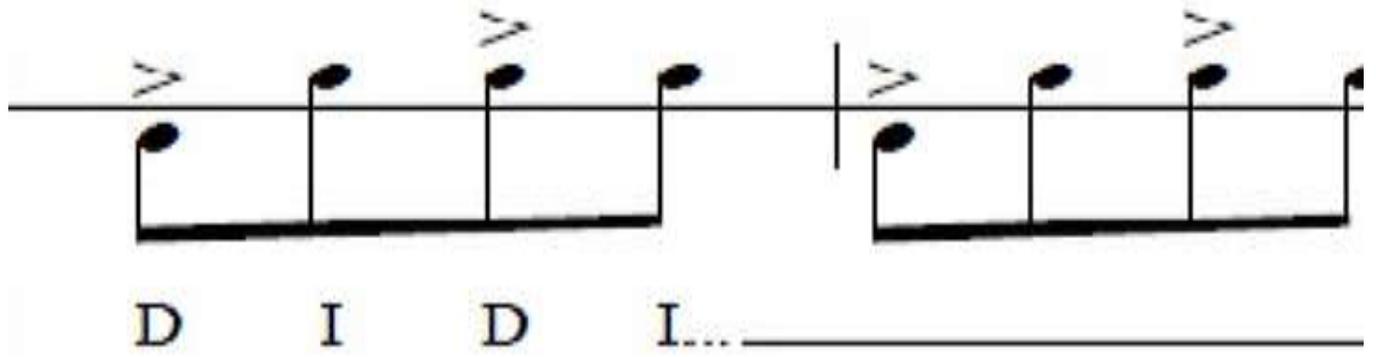
D

I

D

I...

Escuela de Música

Universidad Tecnológica de Pereira

EL CAJÓN: Experiencia Musical y Didáctica en Risaralda

AUTOR

JAIME ALBERTO BAENA GUTIÉRREZ

Trabajo de grado como requisito parcial para obtener el título de
Licenciado en Música.

Director : Carlos Eduardo Uribe Beltrán.

- » Licenciado en Música
- » Especialista en Docencia Universitaria
- » Magister en Comunicación
- » Magister en Educación
- » Tipo de vínculo con la Universidad: PTTC

Componentes del problema

Primer aspecto:

- Ausencia de registro, sistematización y análisis de las experiencias musicales con el cajón, que permitan un acercamiento y aprendizaje más claro del mismo desde su utilización en músicas populares y folclóricas en el departamento de Risaralda.

Segundo aspecto:

- La documentación técnico-pedagógica existente se centra en las raíces musicales propias de las que hace parte el cajón como lo son las músicas tradicionales o folclóricas de Perú, España y Cuba, haciendo relación a su construcción, técnicas interpretativas y reproducción de ritmos folclóricos de dichos países.

Tercer aspecto:

- El material formativo, metodológico, técnico – pedagógico o informativo sobre la utilización del cajón en diferentes músicas es de difícil acceso, generando así un desconocimiento de las principales raíces, características y usos del instrumento dentro de diferentes músicas y formatos instrumentales.

Preguntas orientadoras

¿Cómo registrar, sistematizar y analizar las experiencias musicales con el cajón, permitiendo un acercamiento y aprendizaje más claro del mismo desde su utilización en músicas populares y folclóricas en el departamento de Risaralda?

¿Cómo documentar de manera pertinente el proceso de inclusión del cajón dentro del quehacer musical en el departamento de Risaralda?

¿Cómo facilitar el acceso a la información acerca del cajón a los percusionistas y personas interesadas en el mismo en el departamento de Risaralda?

OBJETIVO GENERAL.

Describir los procesos en que el cajón, como instrumento musical acompañante ha intervenido en el departamento de Risaralda.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar las formas de inclusión del cajón como instrumento acompañante.
2. Establecer los componentes técnicos e interpretativos del cajón.
3. Transcribir las formas de acompañamiento musical con el cajón en los ritmos populares y folclóricos más representativos del departamento de Risaralda.
4. Registrar experiencias significativas musicales con el instrumento en el departamento de Risaralda.

La cultura y sus principales elementos

Cultura: conjunto todas las formas, modelos o patrones (explícitos o implícitos), a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman.

Incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Se puede decir entonces que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. (Kottak, 1996)

La cultura es aprendida

- Aprendizaje desde la niñez (observación, imitación y experimentación).
- Lenguaje (verbal y no verbal) como capacidad sobre la que descansa la cultura.

La cultura se convierte en un elemento integrador

- Se remite a las experiencias comunes y su transmisión en sociedad a través de la observación, escucha, diálogo e interacción dentro de su comunidad.
- Unifica a las personas de la comunidad.

La cultura cambia y se intercambia

- Difusión (préstamo de rasgos culturales).
- Aculturación (fusión – mutación).
- Innovación independiente (solución a problemas nuevos y viejos).

El cajón en la historia.

¿Qué es el cajón?

- Paralelepípedo construido generalmente con madera utilizado como instrumento de percusión.
- Se percute golpeando las manos contra la tapa frontal; en algunos casos se utilizan otros accesorios como rods y escobillas, obteniendo así diferentes sonoridades.

Origen, tradición y migración.

PERÚ

Reconocido como patrimonio cultural y símbolo de la música tradicional y folclórica peruana.

Utilizado por más de 162 años; su origen se remonta a la época de la colonia, se atribuye a la cultura afroperuana.

ESPAÑA

Introducido por Paco de Lucía en el flamenco a finales de los años 80.

Modificaciones en construcción y adaptaciones de acuerdo a las necesidades sonoras.

Fragmento del documental "Entre 2 Aguas"; capítulo 7 El viaje del cajón

Fuente: <http://www.rtve.es/television/entre-dos-aguas/capitulo-7/>

Origen, tradición y migración (continuación)

CUBA

Instrumento de percusión acompañante desde el siglo XIX en cantos y formas musicales negras, como mezcla de elementos africanos y españoles.

Se utiliza desde entonces en los conjuntos de rumba como la Rumba Yambú, Rumba Litúrgica, Cajón pa' Muertos y Guarapachangueo.

Ha sido suplido en algunos casos por las Congas y el Bongó dentro de los formatos instrumentales tradicionales.

Intercambio cultural y limitaciones.

En nuestra cultura se han venido presentando procesos de inclusión del cajón, tanto en la música popular como en la música folclórica; aunque estos son ejemplos, no refieren un registro sistematizado y analítico del proceso de inclusión del cajón, han respondido más bien a ejercicios experimentales que buscan explotar el enriquecimiento sonoro brindado por el instrumento.

El **difícil acceso a la información** desde nuestra región ha obligado a las personas interesadas o involucradas en el proceso de inclusión del cajón en el acompañamiento musical de músicas populares y folclóricas, a **recurrir a experiencias previas y realizar un proceso de adaptación** de sus conocimientos técnicos **al instrumento**.

Antecedentes.

Antecedente 1. Cajon Power. Marco Fadda. Método audiovisual sobre cajón. [DVD] 2009.

Antecedente 2. El Cajón Flamenco. Paquito González. Método audiovisual sobre cajón flamenco. [DVD] 2009.

Antecedente 3. La Percusión en El Flamenco. Nan Mercader. Método sobre instrumentos que se ejecutan en el acompañamiento rítmico del flamenco. [Libro y audios] 2001.

Antecedente 4. Evolución formal y acústica del cajón flamenco.

Diseño para percusionistas. Luisa Fernanda Tangarife Ocampo. Proyecto de Grado para optar al título de Diseñador Industrial. Universidad Católica de Pereira. [En línea] 2011.

Antecedente 5. Gaiteros y Tamboleros. Tomo I y II para abordar el estudio de la música de gaitas de San Jacinto, Bolívar- Colombia.

Leonor Convers y Juan Sebastián Ochoa. [En línea] 2007.

Antecedente 6. El piano como instrumento universal: Un acercamiento a cómo éste instrumento se adapta a diferentes géneros y formatos.

Daniel López Ramírez. Proyecto de Grado para optar al título de Maestro en Música con énfasis en Interpretación de Piano Jazz. Pontificia Universidad Javeriana. [En línea] 2010.

Este trabajo hará uso de la metodología cualitativa con enfoque etnográfico, basado en el análisis subjetivo e individual, esto la hace una investigación interpretativa, referida a lo particular. Tiene como objetivo describir los procesos en que el cajón, como instrumento musical acompañante ha intervenido en el departamento de Risaralda.

Para ello, se partirá de los puntos de vista de las personas involucradas con la situación y a partir de allí, se develarán poco a poco las relaciones que subyacen al fenómeno e intercambio cultural.

Para este fin se realizaron entrevistas que dieron a conocer los testimonios acerca del cómo y el por qué se ha incluido el cajón en el quehacer musical del departamento de Risaralda y el impacto que ha tenido en región.

Fase 1. Levantamiento de la información.

Actividad 1. *Sistematización de la información.* Clasificación: información documental, digital y testimonial.

Actividad 2. *Diseño de instrumentos.*
Cuestionario para la entrevista

Fase 2. Recolección y sistematización de la información. Testimonios

Actividad 1: *Edición de la información digital e impresa.* Transcripciones.

Actividad 2: *Análisis de la información.* Categorías de análisis.

Fase 3. Presentación de Resultados.

Actividad 1. *Elaboración de los capítulos.* Desde la documentación existente.

Actividad 2. *Presentación del informe final.* Interpretación de la información recolectada.

EL CAJÓN: VERSATILIDAD Y SÍNTESIS MUSICAL

Dentro del proceso de identificación de las formas de inclusión o participación del cajón como instrumento musical acompañante, se encontró que aspectos tales como la versatilidad y la síntesis musical son altamente representativos en este.

Versatilidad

- Facilidad para transportarlo.
- Características físicas del lugar en el que se realiza la presentación musical.
- Sonoridades que ofrece el instrumento.
- Facilidad al momento de amplificar el instrumento.
- Fácil adquisición (bajo costo).
- Se ajusta al acompañamiento de cualquier música.

Síntesis musical

Proceso de adaptación de las estructuras rítmicas establecidas para otros instrumentos de percusión; relacionado directamente con las cualidades sonoras del instrumento comparables en esencia con los principales sonidos obtenidos en la batería.

CAJÓN	BATERÍA
Sonido agudo sin acento	Hi - hat
Sonido agudo con acento	Redoblante
Sonido grave	Bombo

Componentes técnicos e interpretativos del cajón

Componentes técnicos

Dentro de este punto es preciso revisar y analizar los aspectos de ejecución del instrumento y la construcción del mismo.

Aspectos de ejecución

- Posición para ejecutarlo.
- Golpes principales (agudo, grave).

Construcción del instrumento

- Fabricado en madera.
- Conserva su punto de partida; de acuerdo a la historia fueron cajas en las que se transportaban enceres u otros materiales.
- Las maderas utilizadas en su construcción dependen principalmente de los recursos del medio.
- Ha sufrido modificaciones debido a las necesidades del usuario.
- Se reconoce principalmente con forma de paralelepípedo.

Transcripción de las formas de acompañamiento musical con el cajón

- Existencia de notación para el instrumento.
- Se basa en la escritura para instrumentos de percusión.
- La ubicación de sonidos está distribuida según su tímbrica.

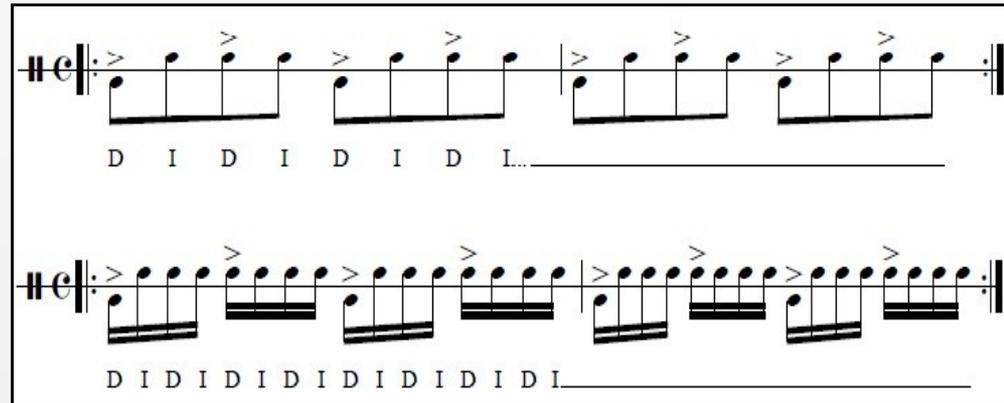
bass	hand claps	sharp	knuckles	side
grave	palmas	agudo	nudillos	lado
basse	tapes de main	haut	noeuds	côté
basso	battito di mani	acuto	nocche	lato
Baßklang	Handklatschen	Hoherklang	Knöchel	Seite
低音	手は叩く	高い音	指の関節	側面

r = right - derecha - droite - destra - Recht - 権利
l = left - izquierda - gauche - sinistra - Link - 左

Modelo de Notación del método Cajón Power, Marco Fadda

Transcripción de ritmos populares

- Dentro de los ritmos o géneros principales interpretados con el cajón en el departamento tenemos: rock, funk, blues, pop rock, reggae, raggamuffin, samba, bossa nova, salsa, bolero y reggaetón, parten de los esquemas rítmicos establecidos para la batería.

The image displays two musical staves in 2/4 time, both in the key of D major (indicated by two sharps). The top staff features a sequence of quarter notes with accents, labeled 'D I D I D I D I...'. The bottom staff features a sequence of eighth notes with accents, labeled 'D I D I D I D I D I D I'.

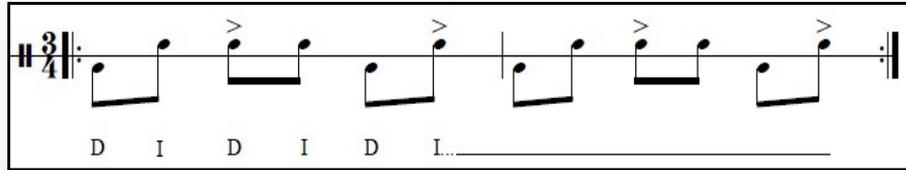
Ejemplo variaciones de Rock

- La disposición de las sonoridades en este caso particular, se establece a través del comparativo entre la batería y el cajón.

Transcripción de ritmos folclóricos

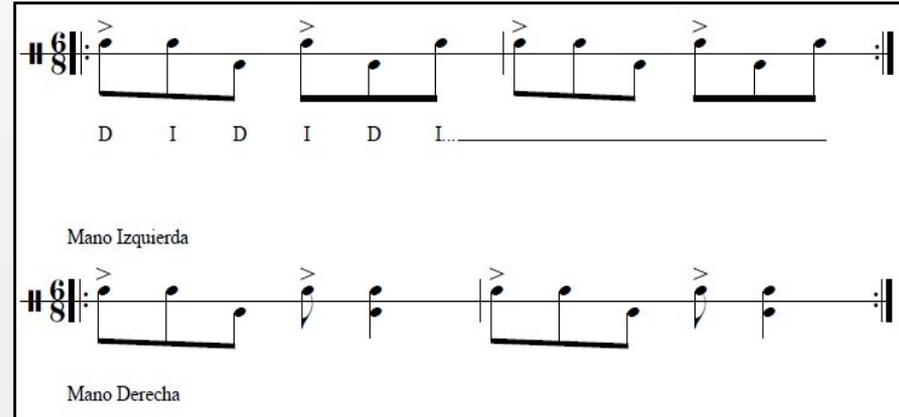
- Ritmos más interpretados y acompañados en esta región con el cajón: bambuco, bambuco fiestero, sanjuanero, pasillo, pasillo fiestero, guabina, vals, cumbia, vallenato y champeta.
- Basado en esquemas rítmicos utilizados en los instrumentos propios de estas músicas y que tienen la principal función rítmica como por ejemplo la tambora y los sonajeros (cucho, guache y maracón).
- La existencia de métodos y guías para el acompañamiento desde la batería de ritmos folclóricos colombianos, ha hecho posible también realizar las adaptaciones para el cajón, basándose en los mismos.

Transcripción de ritmos folclóricos (continuación)

D I D I D I...

Ejemplo variación de Pasillo

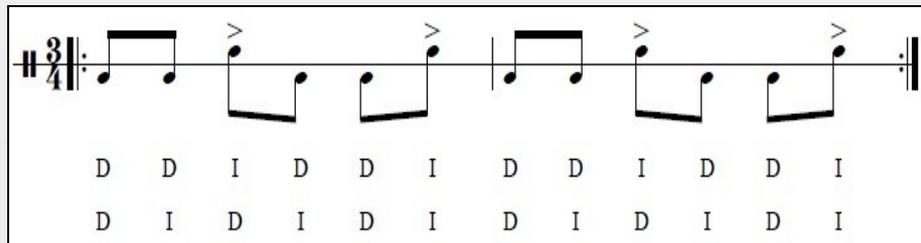

Mano Izquierda

D I D I D I...

Mano Derecha

Ejemplo variaciones de Bambuco

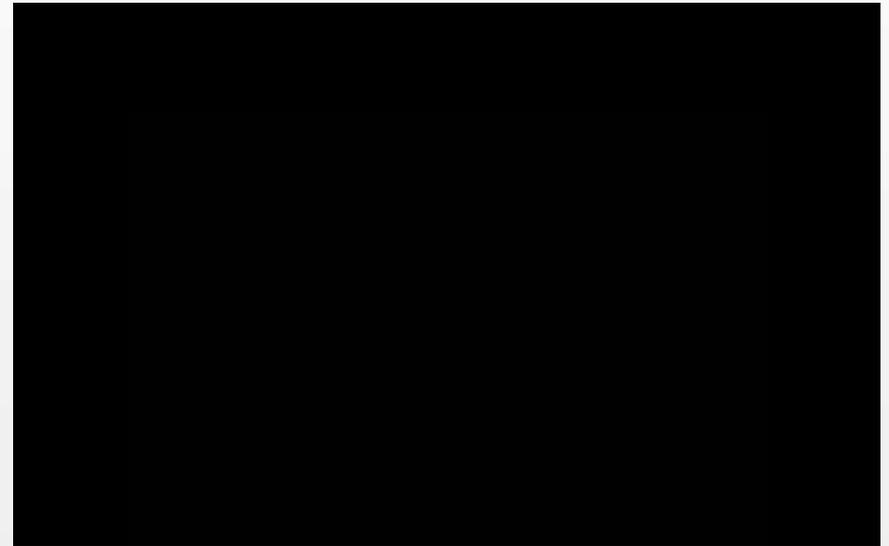
D D I D D I D D I D D I

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

Ejemplo variación de Pasillo Fiestero

Transcripción para acompañamiento e interpretación desde lo sinfónico

Actualmente no se tiene acceso a documentos (partituras) en los cuales se observe la escritura y adaptación del cajón en un formato sinfónico, sin embargo ha podido encontrarse información sobre la existencia del *Concierto para cajón flamenco y orquesta*, del compositor venezolano Omar Acosta.

Fragmento del 2° movimiento, Concierto para cajón y orquesta.

Fuente: <http://www.youtube.com/watch?v=sXtNXMceTys>

Experiencias musicales significativas con el instrumento en la región

El cajón como instrumento acompañante

- Llegada del instrumento a Pereira (Ismael Maldonado) 2007.
- Inclusión del cajón en pequeños formatos instrumentales.
- Difusión en espacios y escenarios musicales (bares, restaurantes, teatros, concursos, festivales).

La Ilamita (Bambuco)

Autor y Compositor:
Gustavo Adolfo Rengifo.

Intérprete: Ana María Ortiz.

Investigación y construcción

Luisa Fernanda Tangarife Ocampo, proyecto de grado *Evolución formal y acústica del cajón flamenco*. Programa de Diseño Industrial, Universidad Católica de Pereira , 2011.

Manuel Tiberio Flórez Calderón, construcción y venta de cajones.

El cajón: versatilidad y síntesis musical

De acuerdo a lo expuesto en las entrevistas, es posible apreciar que la **versatilidad** del cajón obedece a la **practicidad al momento de transportarlo y ubicarlo en cualquier escenario**, agregando además la **facilidad para amplificar su sonido y el bajo costo del instrumento**.

La **adaptación rítmica aplicada al instrumento** para el acompañamiento de ritmos populares y folclóricos se ha **facilitado y vivenciado** a través de **saberes previos**, que contrastados con los métodos para cajón consultados, no se alejan de la apropiación y síntesis correcta.

Siendo el **acompañamiento desde el cajón** un proceso de **adaptación de esquemas rítmicos establecidos**, podemos entenderlo como la ***Orquestación de patrones rítmicos en instrumentos de percusión*** (Cortés Rivas, 2007) en donde se transportan figuras rítmicas de acuerdo a los patrones de acompañamiento establecidos.

El cajón: versatilidad y síntesis musical (continuación)

El Choclo
Compositor: Ángel Villoldo
Arreglo: Jesús María Morales
Arreglo para cajón: Jaime Baena

Cajón

Musical score for Cajón, measures 1-37. The score is written on a single staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). It begins with a common time signature (C) and a 2/4 time signature. The music consists of a series of rhythmic patterns, primarily eighth and sixteenth notes, with various dynamics including *f* (forte) and *mf* (mezzo-forte). The score is divided into sections A and B. Section A starts at measure 12 and ends at measure 21. Section B starts at measure 26 and ends at measure 37. The score includes a variety of rhythmic textures, including triplets and syncopated rhythms.

El Choclo

Musical score for El Choclo, measures 2-87. The score is written on a single staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). It begins with a common time signature (C) and a 2/4 time signature. The music consists of a series of rhythmic patterns, primarily eighth and sixteenth notes, with various dynamics including *mf* (mezzo-forte) and *f* (forte). The score is divided into sections C and D. Section C starts at measure 44 and ends at measure 53. Section D starts at measure 60 and ends at measure 87. The score includes a variety of rhythmic textures, including triplets and syncopated rhythms.

Transcripción de las formas de acompañamiento musical de ritmos populares y folclóricos con el cajón

- Desde la academia **no se cuenta con un material específico** que trate o esboce la **utilización del cajón como instrumento de percusión acompañante** en ritmos populares y folclóricos, en especial en la región. Incluso se cuenta con el **desconocimiento parcial** por parte de **maestros y percusionistas** de la utilización del cajón como instrumento de percusión.
- Dentro del ejercicio de **transcripción de ritmos** resalta la **importancia de la síntesis o adaptación musical**, pues se ha recurrido a la **orquestración de patrones rítmicos** de los principales ritmos populares y folclóricos interpretados en el departamento.

Experiencias significativas con el instrumento

El desarrollo de actividades y experiencias significativas en el departamento de Risaralda con el cajón, son un ejemplo claro de lo que representa un intercambio o cambio cultural a partir de tres mecanismos clave:

- *Difusión*: el instrumento es un préstamo de otras culturas y se ha empezado a ajustar a nuestras necesidades dentro de la música y a las características de la región.
- *Aculturación*: los percussionistas de la región que incluyen al cajón como instrumento acompañante, han utilizado como punto de partida la manera en que se ejecuta y adapta el instrumento en el acompañamiento rítmico en su estado natural, información proporcionada a través de la experiencia o el intercambio de conocimientos a través de talleres, experimentaciones con el instrumento o incluso a través de videos a los que se puede tener acceso en la web.

Experiencias significativas con el instrumento (continuación)

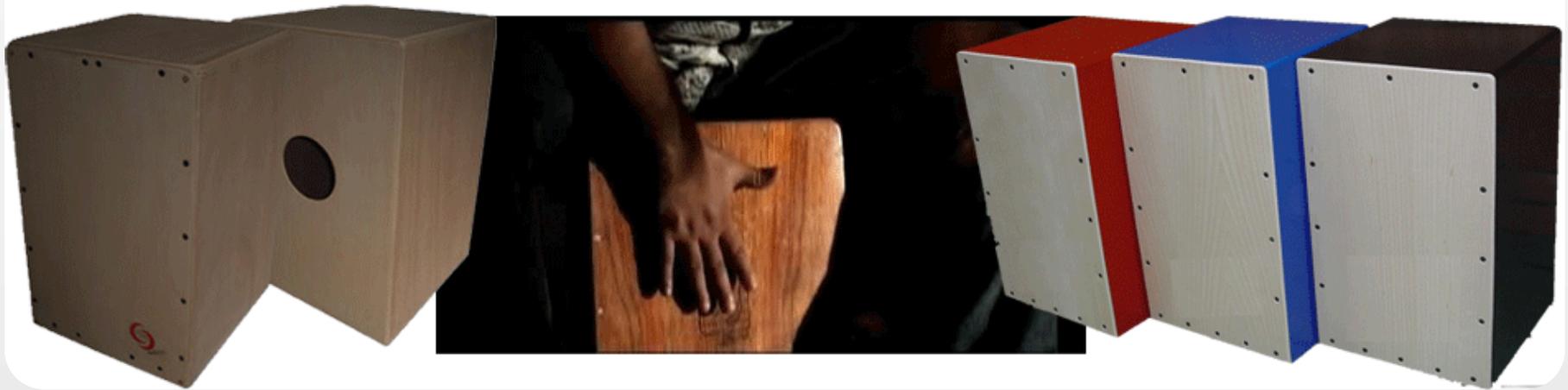
- *Invención independiente*: Resaltan las dos experiencias documentadas y referenciadas como lo son las planteadas por Luisa Fernanda Tangarife en su trabajo de grado *Evolución formal y acústica del cajón flamenco* y el proceso de construcción de cajones de Manuel Tiberio Flórez. En estos ejemplos es claro el aporte desde la innovación, que se le ha imprimido a la cultura del cajón en el departamento de Risaralda a través de la investigación, experimentación y difusión de parámetros que a partir del diseño buscan acercar el instrumento al público y acomodarlo a las mismas necesidades presentes en las características culturales de las músicas que se producen e interpretan en la región.

- El cajón es un instrumento que ha ingresado al quehacer musical en el departamento de Risaralda gracias a la versatilidad que presenta en cuanto a portabilidad, comodidad, acceso al mismo y su fácil adaptación a las necesidades de los percusionistas al momento de interpretarlo.
- Aunque existen métodos sobre escritura, interpretación y ejecución de ritmos desde el cajón, no existen documentos que guíen o establezcan la interpretación y ejecución de ritmos folclóricos diferentes a los reconocidos dentro del folclor español, peruano o cubano; este hecho no ha limitado la creatividad de los intérpretes de la región quienes han ajustado el instrumento a las necesidades presentes en el proceso de creación o acompañamiento de las principales músicas.

- De acuerdo con la información obtenida a través de la investigación puede establecerse que parte fundamental de los procesos de transcripción e interpretación ha sido la adaptación desde la orquestación de patrones rítmicos, lo que ha permitido una inclusión más natural del instrumento en nuestra cultura y en las principales músicas interpretadas en la misma.
- Las transcripciones de ritmos consignadas en este trabajo, son el resultado de la interpretación de la información ofrecida por los entrevistados y se convierten en las primeras sugerencias metodológicas para el abordaje del cajón como instrumento acompañante partiendo de nuestras necesidades y características culturales.

- La inclusión del cajón en diferentes formatos instrumentales dentro del departamento de Risaralda responde a la naturaleza creativa e innovadora de los mismos usuarios; el cajón se ha convertido entonces en una herramienta más que nutre y amplía el espectro musical desde nuestra cultura y lo que ella representa.
- En concordancia con los resultados obtenidos, el ámbito musical del departamento de Risaralda cuenta con innumerables experiencias en las que se incluye el cajón; es así como entendemos el intercambio cultural de experiencias musicales, como consecuencia de la interacción con el instrumento en diferentes ambientes o espacios que van desde la construcción y modificación del mismo, hasta su interpretación y ejecución en músicas populares y folclóricas.

- Este tipo de investigaciones en las que se vinculan el quehacer musical de la región y los aportes de sus principales actores, se convierten en las principales fuentes de reconocimiento, documentación y actualización de experiencias musicales en las cuales es necesario el apoyo de las instituciones encargadas de formar profesionales en el área específica.

- Es necesario establecer y fomentar espacios de capacitación, socialización y discusión de las experiencias musicales que se presentan en la región dentro de un marco investigativo y metodológico a través de los cuales se genere mayor difusión de nuestra realidad cultural y musical.
- Es fundamental que los docentes del programa de Licenciatura en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira fortalezcan y actualicen la enseñanza de sus cátedras o asignaturas a través del reconocimiento e inclusión de temáticas acordes al perfil de los estudiantes y egresados del programa en concordancia con las realidades laborales y musicales a las que estos se enfrentarán.
- Se requiere de fuentes bibliográficas más amplias en la institución que fortalezcan el proceso de aprendizaje y actualización dentro de la Licenciatura en Música tanto para los estudiantes, como para los docentes y egresados de la misma.

Tipo de fuentes:

- **Físicas:** Textos provenientes de las bibliotecas: Pública Municipal, Jorge Roa Martínez (U.T.P); Luis Ángel Arango (Pereira); documentos personales biblioteca personal.
- **Virtuales:** Sitios especializados en el Cajón; Archivos virtuales; Libros virtuales.

- **ANEXO A.** Plano de cajón.
- **ANEXO B.** Formato de entrevistas.
- **ANEXO C.** Fotografías: Grupo base VII Concurso Nacional de Villancicos Santa Rosa de Cabal, 2008. XVII Concurso Nacional Del Bambuco Luis Carlos González.
- **ANEXO D.** Fichas Bibliográficas.

ANEXO DIGITAL.

- A. Videos de los percusionistas entrevistados.
- B. Bases rítmicas populares para cajón.
- C. Bases rítmicas folclóricas para cajón.
- D. Fotografías de los intérpretes de cajón en diferentes escenarios.
- E. Audios grabaciones con cajón.
- F. Videos del cajón interpretado en escenarios de la ciudad.
- G. Entrevistas a percusionistas y constructor de cajones – Audios.
- H. Transcripciones de las entrevistas realizadas.
- I. Documento Informe Final.

A Carlos Eduardo Uribe Beltrán, Ángela Gallego Cano y Uriel Andrés Marín por su tiempo, acompañamiento y aportes para el desarrollo de este trabajo.

A mi esposa y mis padres, por su confianza y apoyo incondicional.

A mis amigos músicos y percussionistas, por sus aportes y enseñanzas para este trabajo.

A la música, por abrazarme y llevarme a nuevos horizontes.

EL CAJÓN: Experiencia Musical y Didáctica en Risaralda

Trabajo de Grado

Responsable: Jaime Alberto Baena Gutiérrez

ENTREVISTA

NOMBRE: Jorge Alexander Ocampo

Entrevistador: ¿Hace cuanto tiempo interpreta el cajón?

Hace aproximadamente dos años.

Entrevistador: ¿Cómo fue el acercamiento con este instrumento?

Bueno básicamente fue por la necesidad de tener un instrumento que no fuera tan complicado de transportar primero y que pues fuera muy fácil de armar y que cumpliera una función parecida a la de la batería.

Entrevistador: ¿Considera usted que es este un instrumento de fácil ejecución?

Sí, es fácil. Es fácil porque haber, cuando uno tiene de pronto un conocimiento amplio de la percusión todos los instrumentos pues van llevando al mismo fin, entonces es más que todo hacer una adaptación, entonces a mí personalmente no me parece complicado pues ejecutar el cajón.

Entrevistador: ¿Qué herramientas o métodos ha utilizado para su aprendizaje, estudio e interpretación?

Bueno herramientas como tales, básicamente es buscar sonidos que sean muy parecidos o que puedan reemplazar sonidos de la batería y de ahí adaptar los ritmos de la batería al cajón. Eso en sí han sido básicamente las herramientas.

Entrevistador: ¿Dentro de cuales formatos instrumentales suele incluir el cajón?

Formato de banda, de banda normal, guitarra, bajo y voces.

Entrevistador: ¿Qué tipo de sonoridades brinda el cajón que puedan utilizarse en la interpretación de diferentes ritmos musicales?

Bueno, sonoridades muchas. Básicamente es empezar, yo creo que depende mucho de la posición de la mano y en el lugar en que la está colocando y a veces también hay efectos que uno puede hacer con el pie, entonces son varios los sonidos que se pueden buscar en el cajón.

Entrevistador: ¿Con esto usted básicamente nos podría afirmar que es un instrumento versátil?

Sí, es un instrumento con mucha versatilidad.

Entrevistador: ¿Conoce usted partituras o sistemas de escritura para cajón?

La verdad no, no los conozco; deben existir sí, pero no me he tomado de pronto la molestia de investigar si hay partituras para el cajón.

Entrevistador: ¿Qué ritmos musicales suele acompañar con el cajón?

No básicamente de todo, yo soy baterista, lo que hago es tener una aplicación de la batería al cajón, entonces los ritmos o los sonidos que hago en la batería trato de buscarlos en el cajón y lo que hago es reemplazarlos, nada más. Entonces ritmos de todo, se puede tocar de todo.

Entrevistador: ¿Nos podría enumerar algunos de los ritmos que usted suele interpretar?

Bueno básicos, por ejemplo el rock o la balada que es muy sencillo, también puede ser ritmo de salsa, ritmo de bolero, ritmo de merengue, bueno mucho, hasta heavy metal se puede tocar.

Entrevistador: ¿Qué factores considera usted que han influido en la utilización de este instrumento en nuestra región?

Bueno yo creo que básicamente dos; primero como decía al principio, que es un instrumento muy fácil de transportar, es un instrumento que para amplificarlo es muy fácil también; que también da la posibilidad de que llega uno y arma en par patadas pues como se dice, primero eso y segundo también yo creo que es un instrumento muy fácil de conseguir, entonces económicamente es un instrumento muy asequible, de pronto hay mucha que no tiene la posibilidad económica de conseguir una batería entonces recurren al cajón como una alternativa.

EL CAJÓN: Experiencia Musical y Didáctica en Risaralda

Trabajo de Grado

Responsable: Jaime Alberto Baena Gutiérrez

ENTREVISTA

Nombre: Manuel Tiberio Flórez Calderón

Entrevistador: ¿Cuál es su profesión?

Actualmente soy Ingeniero Ambiental de oficio, docente hace por ahí unos 10 años, técnico en sonido de la vieja escuela de la vieja data, de los que trabajábamos eso antes de existiera este tipo de software (señalando un computador), músico de herencia familiar, todos en mi familia tiene que pasar por ese proceso, constructor de estuches para instrumentos y pues fruto de esa herencia familiar de músicos también hemos incursionado en la fabricación de cajas sonoras, en otras palabras de parlantes, que es digamos como lo veremos más adelante una de las razones por las cuales terminamos haciendo cajones.

Entrevistador: ¿Hace cuanto se dedica usted a ese proceso de la construcción de cajones?

Yo estoy construyendo cajones hace por ahí unos tres años, tres años larguitos.

Entrevistador: ¿Qué fue lo que lo motivó o lo llevó a realizar esta labor?

En mi casa por lo que le comentaba de esa herencia familiar hay diferentes músicos, yo soy el percusionista de los músicos de la casa y en algún momento me interesó el sonido del cajón; con la experiencia que teníamos haciendo sonido y los conocimientos de sonido y la construcción de cajas acústicas se nos vio muy viable construir un cajón, como queríamos pues construirlo.

Entrevistador: ¿Cómo llevan a cabo el proceso de construcción del cajón?

Nosotros trabajamos sin los métodos tradicionales hacemos un cajón más similar a la caja que contiene un parlante con las características que debe tener en cuanto a resonancia, en cuanto a la estabilidad de cajón y utilizamos algunos conceptos que tienen que ver con, o producto más bien de lo que tiene que ver

con la experiencia con los cueros para fabricar el contrachapado del frente, cierto, que recibe el golpe y da la sonoridad de los brillos del cajón. ¿Cómo lo fabricamos? Lo fabricamos en un taller con los elementos básicos con los que se trabaja la madera, no utilizamos puntilla sino que utilizamos juntas con pega especial y en algunos casos reforzamos con tornillería en madera, maderas especiales que creemos responden como nosotros necesitamos para ocasionar ciertos efectos sonoros.

Entrevistador: De acuerdo a los documentos que pueden obtenerse en la red o por personas que han determinado incursionar un poco en el trabajo de la construcción del cajón se menciona mucho el tipo de madera y de acuerdo a eso se establecen en algunos casos unos parámetros que están más bien dados por las características geográficas de la región en donde se produce, en este caso usted como constructor ¿qué tipo de maderas utiliza?

Como ingeniero ambiental llegué a la conclusión de que no podía usar madera autóctona porque la gran mayoría están vedadas, o sea, no se pueden legalmente trabajar cierto; dos, eso hace que el costo si usted quiere trabajarlas sin pasar por encima de eso sea muy alto; tres, usted puede crear condiciones similares a maderas de menor porosidad si trabaja un proceso de sellado y de lacado en una madera porosa. Entonces eso nos llevo a plantear el cajón en una madera no nacional que también se da acá pero en otras características de menor calidad y es el pino; el pino es un material blando y poroso, no idóneo para este tipo de cosas pero con un buen trabajo de sellante, unas buenas manos de lijado después del sellante, un buen proceso de pintura se pueden tener condiciones muy similares a una madera más dura, más densa, menos porosa; entonces trabajamos pino canadiense. Empezamos a trabajar diferentes grosores y encontramos el punto óptimo que es 1,9 cm de pino canadiense es el tamaño de la lámina (grosor de la lámina) de la caja externa.

Entrevistador: ¿Para estos procesos, usted se ha basado o tomado como referencia algún tipo de documento o algún tipo de material externo de otros países, de otros autores?

Lo que pasa es que en cajones hay unas tendencias y depende mucho de culturalmente que quieren lograr con el cajón, por ejemplo en el Perú el cajón es autóctono no busca generar nada, es un instrumento propio de la región y un sonido auténtico del Perú. Cuando Paco (Paco de Lucía) se lo lleva a España y le introduce un entorchado quiso emular qué...

Entrevistador: Cuerdas, taconeo...

Quiso emular un sonido muy propio de España a través del cajón y si vos vieras los cajones que están haciendo los alemanes, los noruegos que son de muy buena calidad y además traen cantidad de accesorios cierto, como digamos artículos que se pueden acoplar para producir claves, para producir sonidos de panderos, lo que están tratando ellos es lograr un sonido más metálico, un poco más brillante, un poco más a batería, entonces dependiendo de lo que usted tome como preferencia, busca hacer, busca ese sonido; yo quería hacer un cajón que sonara ni español ni peruano, ni tampoco eso que sonara muy europeo o muy alemán o, incluso los norteamericanos ya están sacando sus cajones; lo que nosotros buscamos en el cajón fue un sonido digamos un poco colombiano, si, por eso proyectamos un bajo alto, limitamos el área de respuesta como caja (brillos o agudos del instrumento), cuñamos el contrachapado en las esquinas antes de que seque para que tenga la respuesta del cajón peruano, es un cajón que digamos trata de recoger algunas bondades que tienen los cajones de otras áreas pero que a la vez busca un sonido suave un sonido como el que proyecta o el que representa la música andina cierto, de esta región, un sonido suelto un sonido pastoso un sonido dulce.

Entrevistador: ¿Cuál considera usted que es el aspecto más importante en la inclusión de este instrumento, el cajón, en las músicas de nuestra región tanto populares como folclóricas?

El aspecto más importante en la construcción de cajones yo creo que retoma un poco lo que contestaba ahora y es que quien sea luthier de cajón de la región andina busque tener un sonido original, que su cajón de, haber si uno escucha un cajón muy bueno, si eres percusionista de una sabes que es un cajón muy bueno; si escuchas un cajón español, un cajón flamenco de una sabes que es un cajón flamenco y si escuchas el peruano sabes por equis característica de la construcción, elementos que trae, que es el sonido de allá; dentro de los diferentes constructores de cajón con los que he charlado en la región hemos llegado como a esa conclusión que lo ideal es que para que el instrumento tenga digamos un perfil más adecuado para nuestra región, nuestra cultura, nuestra música que tenga un sonido representativo de esta zona sí, eso qué representa, que incluya un rango sonoro más similar al de la tambora, una presión de bajos más limpia, no nos sirve un sistema como el español clásico, de cuerdas en “v” no nos serviría para esta región, tampoco de cuerdas verticales porque representan esos sistemas un bajo que también suena algo de entorchado, algo caja y una tambora no suena así acá; se necesita más bien un bajo limpio una cáscara muy similar a la de la tambora y que además le brinde a usted la posibilidad de ser versátil y de pronto

proponer sonidos similares a los de la caja (redoblante), pero sin romper con la sonoridad que representa este tipo de música.

Entrevistador: Teniendo como base el impacto que ha tenido este instrumento en la región especialmente en el departamento de Risaralda, tomándolo como base, ¿a qué cree usted que obedece que los percusionistas estén lo estén incluyendo en los diferentes formatos en diferentes escenarios para la interpretación de músicas folclóricas y populares?

La versatilidad, es versátil porque te deja hacer las dos cosas, aunque en algunas situaciones y vos como percusionista lo sabes, el cajón si no suena ..., si no te suena pastoso, si no te suena con profundidad se queda corto por eso hay que buscar esas características en el cajón para que nos responda a esas necesidades que tenemos acá, pero a la vez es fácil de transportar es más económico que comprar una batería por ejemplo y es un instrumento que también tiene algo de mística, vos sitúas un cajón en una tarima y las personas de una ya tienen la intriga de por qué suena así, cierto y esa mística también obedece o se le puede atribuir a la simpleza del instrumento; el instrumento tiene algunos principios básicos para brindar un sonido fiel pero ninguno de ellos es lo suficientemente complejo ni requiere la tecnología que requiere otros instrumentos para sonar, falta tener más o menos la malicia indígena, una experiencia y conocimiento para lograr un sonido bueno, eso hace que uno pueda fabricara un buen cajón en cualquier parte del mundo, pero hay que tener digamos algunos conceptos claros de sobretodo como se quiere que suene.

EL CAJÓN: Experiencia Musical y Didáctica en Risaralda

Trabajo de Grado

Responsable: Jaime Alberto Baena Gutiérrez

ENTREVISTA

NOMBRE: Mauricio Díaz

Entrevistador: ¿Hace cuanto tiempo interpreta el cajón?

El cajón, aproximadamente tres años más o menos.

Entrevistador: ¿Cómo fue el acercamiento con este instrumento?

Pues uno de percusionista toda la vida, baterista con inquietudes pues de la percusión y uno desde pequeño o desde pelao en el colegio a uno le ha gustado, en el caso mío que me gusta la percusión, toda la percusión, yo he tenido pues más o menos contacto ya sea a nivel de música que a uno le ponen los amigos o en la universidad que uno va explorando músicas nuevas, uno conoce el cajón, pero interpretarlo si hace tres años más o menos

Entrevistador: ¿Y esa parte de acercamiento suyo también a través de otras herramientas o sólo fue escuchando música y de ahí la inquietud?

Ese fue el primer acercamiento digamos que uno tiene con el instrumento que uno ve de lejos, cierto, y ya después digamos en el, como le podemos decir a eso, en el gremio de por acá en Pereira que los que tocamos por aquí en los barcitos en la zona rosa de Pereira uno conoce varios grupos que adhieren y muestran cosas nuevas, como caso de los chilenos, por ejemplo, que uno los vio tocar y ve tan bacano, no es tan difícil como uno creía, entonces viéndolos a ellos y teniendo un conocimiento de que existía el cajón desde la universidad o desde antes pues tenía más o menos forma de entender lo que estaban haciendo ellos y de ahí pa´ adelante empieza uno a sonar.

Entrevistador: ¿Considera usted que es este un instrumento de fácil ejecución?

Yo digo que cualquier cosa bien hecha es complicada, cualquier instrumento al que usted se vaya a dedicar en forma y quiera hacerlo bien como se debe necesita un

tiempo de dedicación y de estudio, si, como decir una guacharaca hasta una batería no, cualquier cosa bien ejecutada requiere un tiempo de estudio y de práctica. De pronto es un instrumento que se presta mucho para nosotros los latinos entenderlo más, porque la procedencia del cajón es de por acá, es peruano, entonces es mucho más allegado a nosotros. Incluso el cajón español, no es tan español, es básicamente la copia del peruano, entonces no es tan extraño para nosotros.

Entrevistador: ¿Qué herramientas o métodos ha utilizado para su aprendizaje, estudio e interpretación?

Mis herramientas básicamente son digamos, pues para tocarlo puede ser con las manos o con accesorio que uno, yo como baterista que llevo casi veinte años tocando batería me ayudo de algunas cosas para tocarlo, como el caso de las escobillas para darle otra sonoridad, el caso del gajate que es para tocar las campanas con pedal y el caso de la pandereta para reforzar los tonos medios.

Entrevistador: ¿Bien y en cuanto a métodos que usted haya aplicado?

No eso es puro oído, aplicar lo que uno toca en la batería o lo que uno normalmente en su grupo, aplicarlo al cajón; básicamente una adaptación de lo que siempre uno ha hecho al cajón, una intuición.

Entrevistador: ¿Dentro de cuales formatos instrumentales suele incluir el cajón?

Yo suelo incluirlo digamos en cuestiones latinas dentro del pop latino, el tropipop, digamos la música pop que hacen en Suramérica, también en Colombia, lo que hace Fonseca, lo que hacen los grupos colombianos o los grupos que han surgido pues en la última década, esos grupitos así de pop, también la música latina en el caso de a veces la salsa se puede utilizar a veces, cierto como algo cubano reforzar como lo hacía Rubén Blades con la batería en la salsa, la batería y la salsa, hacer el cajón con salsa o un compañero tocando la conga y yo en el cajón también a veces, suele pasar.

Entrevistador: Redondeando un poquito en ese punto, ¿hablaríamos de formatos instrumentales grandes, pequeños, acústicos?

Pues haber, normalmente en lo que yo lo he interpretado es en formatos pequeños, formatos pequeños no de cantidad de músicos, sino un formato digamos que no sea como tan engorroso llevar de un lugar a otro, de una presentación a otra, porque a veces somos ocho, seis, es un formato grande pero pues se usan instrumentos pequeños.

Entrevistador: ¿Qué tipo de sonoridades brinda el cajón que puedan utilizarse en la interpretación de diferentes ritmos musicales?

Pues haber, el sonido como tal del cajón digamos puede reemplazar en cuestión de adaptaciones de ritmos como a la batería cierto, ese es el caso, que yo reemplazo, por facilidad de transporte de acuerdo digamos al tipo de presentación y a la cuestión económica, que de pronto no sea tan costoso, para el cliente que lo está contratando a uno, que sea más barato llevar al grupo, no tener que llevar toda la batería, ensamblar el sonido, de acuerdo pues a ese tipo de situaciones que se presentan todos los días en el trabajo que nosotros tenemos.

Entrevistador: Bien, o sea que básicamente es la similitud en la sonoridad que puede tener con respecto a la batería.

Claro, porque el cajón ofrece bajos profundos, ofrece sonidos medios y en el caso cuando yo me ayudo de las campanas y la pandereta y las escobillas son sonidos más agudos que el cajón puede dar.

Entrevistador: ¿Conoce usted partituras o sistemas de escritura para cajón?

Pues no los he estudiado, pero me imagino que como es un instrumento musical, deben existir; yo creo que sí existen como existen para la conga, para el bongó, para el timbal, para la batería misma, simplemente no es notas musicales, sino ubicación dentro del pentagrama para leer patrones rítmicos.

Entrevistador: Bien, ¿pero todavía usted no ha tenido contacto con ellos?

No porque como yo ya entiendo los ritmos que yo estudié en mi batería, pues con partitura, entonces yo he estudiado los métodos y todo, entonces ya no necesito estudiarlos con partitura porque tampoco conozco ni las he visto, ni me he preocupado por buscar.

Entrevistador: ¿Qué ritmos musicales suele acompañar con el cajón?

Ritmos musicales, haber, he acompañado baladas, rock en español o rock latino, el pop, he acompañado ritmos tropicales, he hecho hasta cumbias, he acompañado los boleros que de pronto está al lado de la conga o el bongó y resulta como tocando con batería un bolero; básicamente es eso.

Entrevistador: ¿De pronto ha tenido usted contacto dentro de esos ritmos con otros ritmos folclóricos digamos de la región andina, tocando bambucos?

No, no lo he hecho, no lo he hecho, pero si se puede hacer, pero yo no lo he hecho.

Entrevistador: ¿Qué factores considera usted que han influido en la utilización de este instrumento en nuestra región?

Pues haber, uno es el fácil entendimiento del cajón, no la fácil ejecución, sino el fácil entendimiento para aplicarlo; la otra es la parte económica, que también es más fácil llevar el cajón, que llevar una batería, otro de los factores principales; otra, la sonoridad del cajón, un instrumento interesante que nos puede dar muchas opciones.

Entrevistador: Bien, ¿entonces serían esos tres puntos?

Sí.

EL CAJÓN: Experiencia Musical y Didáctica en Risaralda

Trabajo de Grado

Responsable: Jaime Alberto Baena Gutiérrez

ENTREVISTA

NOMBRE: Nicolás Peláez Hoyos

Entrevistador: ¿Hace cuanto tiempo interpreta el cajón?

Yo lo interpreto aproximadamente hace cuatro años.

Entrevistador: ¿Cómo fue el acercamiento con este instrumento?

Pues primero que todo fue en la chisga, pues generalmente en la chisga es muy complicado usted tocar una batería pues por el tamaño, por el sonido y por el cuento, entonces pues un día me puse yo a mirar y mirar, me llegó un correo de un video de música peruana y vi el cajón y hermano desde ahí; me regalaron, una tía me regaló un cajón del Perú que ella fue y me lo trajo y desde ahí comencé con eso.

Entrevistador: ¿Considera usted que es este un instrumento de fácil ejecución?

No pues como todo tiene sus cuentos y su estudio, pues fácil no es y si usted le pone el empeño y el cuento, hasta de pronto se le hace a uno fácil, pero todo tiene su estudio.

Entrevistador: ¿Qué herramientas o métodos ha utilizado para su aprendizaje, estudio e interpretación?

Tiempo, viendo a los duros del cajón que son los de la afroperuana, la música afroperuana y el flamenco y todo ese cuento; más que todo viendo y escuchando los ritmos, los básicos e intentar sacar eso y cosas nuevas en el cajón.

Entrevistador: ¿Qué tipo de sonoridades brinda el cajón que puedan utilizarse en la interpretación de diferentes ritmos musicales?

Sonoridades, pues el cajón da unos agudos, da unos brillos, pues da unos brillos, unos medios y unos bajos, hermano y usted con eso puede hacer una base de cualquier, prácticamente de cualquier ritmo, de cualquier canción.

Entrevistador: ¿Dentro de cuales formatos instrumentales suele incluir el cajón?

Más que todo en un formato acústico, pues en el caso mío, en el caso mío es un formato acústico para usted chisguiar o para una serenata o alguna cosa o música folclórica pero ya el otro cajón (peruano). Pero en sí la chisguita

Entrevistador: ¿Conoce usted partituras o sistemas de escritura para cajón?

Para el cajón no, nunca me he metido pues como por ese lado de partituras de cajón, el otro cuento sí, pero en el cajón no.

Entrevistador: ¿Qué ritmos musicales suele acompañar con el cajón?

Hermano flamenco, rock, pues varios tipos de rock, baladitas, hasta a veces por últimas salsa, pero y que más le digo yo, y pues música así rumberita, con los mismos enlaces (similitudes rítmicas) que el flamenco.

Entrevistador: ¿Qué factores considera usted que han influido en la utilización de este instrumento en nuestra región?

Personalmente considero que es que usted llevarse una batería para un bar es imposible y fuera pues de la batería es muy rico como tocar el cajón, es chévere, es compacto y suena muy bueno, entonces pues yo considero eso.

Entrevistador: ¿Básicamente es como comodidad y la versatilidad entonces?

Si, usted con un cajón; para mí cualquier persona que lo quiere aprender lo puede aprender muy fácil, o sea, todo es con dedicación, pero a mí me parece más chévere, más, o sea, usted puede sacar unas cosas más nuevas y no tan débiles, usted puede ir muy a la fija con eso y sacar unos sonido muy fieles y una base muy fiel para el grupo o lo que esté tocando.