

Notas y claves hacia la investigación musical, en la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea

Notes and clefs to the musical research in the air force non commissioned officers school.

Fecha de recepción: Mayo 22 de 2009
Fecha de aprobación: Junio 12 de 2009.

TS. FORERO FARFÁN CARLOS ARTURO*

Resumen

La música es uno de las mayores manifestaciones de la capacidad del humana en su evolución sensible y racional, al producir los instrumentos y establecer sus sonidos para constituirlo en un lenguaje sonoro, con contenido, significado e interpretación objeto de la cultura. Las bandas sinfónicas militares son parte de esta cultura, las cuales poseen también una significación, una tradición histórica e integración social a las comunidades, permitiendo conocer sus diferentes composiciones y ritmos.

Palabras claves: *Música , Música Militar, banda sinfónica, marcialidad, investigación musical, historia música militar*

Abstract

The music is the most form of human knowlloge in evolution sensitive and rational. they are doing the tools and the own sounds for sony with language the musical military band interpretation

Key words: *Music, Music army, Band symphony military, music reserch, history of symphony bands, classification of bands*

* Músico, Banda Sinfónica Fuerza Aérea Colombiana. E-mail: cafofa5@yahoo.es

Para referirnos a investigación, es imprescindible remitirnos a los orígenes, o raíces de lo que se quiere crear, desarrollar, o efectuar mejoras; en sus diferentes aplicaciones y usos. Cuando nos referimos al área musical y en especial desde una perspectiva de músico de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea Colombiana, decimos: Que a partir del siglo XVII, según la raíz Banda (Band, en inglés; Bande, en francés) cuyo significado es: faja, lazo o unión; comenzaría a aplicarse este término a nivel mundial, al grupo de músicos o soldados, que con instrumentos musicales (Percutivos y de viento), cumplían la misión de enardecer y redoblar, el ánimo de los combatientes. Era el enlace, entre la táctica y la marcialidad de las tropas.

Orígenes de las Primitivas Bandas

Con relación a los orígenes de estas agrupaciones musicales, citaremos algunos personajes bíblicos, como el caso de Jubal, descendiente de Caín, el cual se considera como padre de los que interpretan Kinnôr (Lira portátil) y ûgabh (flauta vertical de varios tubos). Ya desde aquella época se determina la existencia de grupos musicales. Los hebreos, desde el año 5.650 A.C.; utilizaban, una trompa o cuerno de carnero sin boquilla, llamada Shofar (para rituales) e instrumentos de percusión como el Tof (antiguo tambor hebreo) y

Foto 1. Banda sinfónica Fuerza Aérea Colombiana

el Pa`amon, campanilla de los príncipes tribales; en conjunto con sus voces. Todo aquello, con fines de celebraciones netamente de adoración, llamados cultos. Estos eran celebrados, por lo general, el día sábado o sabat; en mezquitas, sinagogas y templos. Para sus Batallas, incluían, una trompeta de plata denominada Jazozra, antes de entrar en combate, y de esta manera lograr la bendición de Dios.

El Torá (La Biblia) nos ofrece numerosas menciones y referencias originales, acerca de la importancia, de los diferentes usos y formas musicales; inmersas en rituales cantados e interpretados instrumentalmente. A su vez no podemos desvincularla de las innumerables batallas y enfrentamientos.

Al recopilar, información que avale, la existencia de dichas afirmaciones, contamos, con: testimonios escritos, tapices, grabados y pinturas de la época; sobre el empleo de la música y sus intérpretes, en las múltiples operaciones militares, la cual es tan antigua, como el mismo arte de la guerra. Es allí, donde se evidencia la honrosa función, que desempeñaban en las batallas de las milenarias civilizaciones. Otro claro ejemplo de su existencia, lo podemos palpar, en las excavaciones arqueológicas, realizadas en el territorio de Sumeria (antigua Mesopotamia, cerca del golfo Pérsico, hacia el año 10.000 A.C.); Aquí concluimos que los primitivos habitantes de dicha región, manejaban instrumentos de percusión y otros tales como el gi-bu, tubo largo sin embocadura y sostenido en forma casi vertical; al igual que trompetas rectas y trompetas en forma de espiral; de uso exclusivo en la parte militar y ceremonial.

Además de los hebreos y mesopotámicos; otras culturas se suman a la extensa lista de empleadores de la música para múltiples acciones; es el caso de los egipcios, los cuales dedicaban gran culto y técnicas a la música militar; introducen la tuba, trompeta recta que precedía los desfiles seguida de tambores y sistros (sonajero para el culto de Isis); así lo señaló Ptolomeo Filadelfo, también utilizaron flautas

Foto 2. Presentación Banda Sinfónica
Fuerza Aérea Colombiana

verticales: nay y uffata; dobles chirimías: zumarah y trompetas, las cuales eran utilizadas en el culto a los muertos. Los chinos en 3.000 A.C., introducen en sus ceremonias y rituales el uso de largas trompetas cuya longitud era aproximadamente tres palmos, construidas de madera con incrustaciones de oro.

En la Edad de Bronce, en los Países Escandinavos se desarrollan, conjuntos instrumentales como el de Luras vikingas (instrumentos de sonoridad fuerte y vigorosa, comparable a la del moderno trombón), para ser usados en funciones de ceremoniales y rituales.

Los Caldeos en el año 2.000 A.C., practicaban la música guerrera como lo demuestran los trabajos arqueológicos realizados en los monumentos de Senaquerib y Nabucodonosor. Asurbanipal (668-625 a.C.), también utilizó grupos de músicos militares asirios, según consta en grabados y relieves que podemos apreciar en el Museo de Louvre en París. Y en los relieves y vasos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, se pueden observar, claramente, guerreros ibéricos tocando instrumentos musicales de uso militar.

En la antigua Grecia los soldados marchaban al combate al son del aulos, (especie de doble oboe) con el fin de mantener un correcto orden en la formación y el mismo ritmo, en la marcha. Antes de la batalla, los aulistas tocaban un preludeo con el objeto de poner a los soldados en dis-

posición de ánimo para la lucha, mientras que, el llamado Canto de Castor, constituía la señal para el ataque. Como instrumento de señales y órdenes militares, utilizaron una trompeta de metal; junto con otros instrumentos de viento, como la syrinx o siringa (flauta de Pan, en homenaje al dios pastoril de la Arcadia) y la flauta travesera. También en (530 a.C.) se destacan Midas de Agrigento, hábil flautista y Herodoro de Mergara, trompetista ganador por diez veces del premio olímpico por su habilidad, según lo relata el poeta Píndaro (518-438? A.C) en sus Epinicios Olímpicos.

En Roma, durante el reinado de Servio Tulio (578-534 A.C), sexto rey de Roma, fueron instituidos formalmente los Grupos de músicos en las Milicias o Legiones Romanas con funciones específicas. Sobre estos hechos abundan los testimonios en Sófocles, Pitágoras, Aristóteles, Dídimo, Platón, Aristóteles, Herodoto, Plutarco, Tucídides y Gelio. Durante el reinado de Servio Tulio (578-534 A.C), sexto rey de Roma. Los romanos desarrollaron múltiples actos, ceremonias, usos y costumbres militares, al igual que rituales en los cuales, se hizo frecuente la utilización de diversos instrumentos musicales tales como la Bucina (Trompeta plegada con boquilla desmontable), la Tibia (Instrumento Nacional de los romanos, al principio era una flauta de hueso, luego pasó a ser transversal y finalmente, este término, designó al aulos y doble aulos), el Tympanum (Pandereta), el Scabillum (Sonajas para los pies),

la Cymbala (Platillos), la Crótala (Sonajas), además de la Tuba (Trompeta recta), el Cornu (Trompa con vara transversal para sostenerla), la Syrinx (Flauta pastoril griega), el Lituus (Trompa etrusca de campana curva) y otros más.

Los virtuosos de la música eran respetados y considerados en todo el Imperio. Estudiaban bajo la tutela de memorables maestros; debían llevar una vida metódica y sana; realizaban giras de conciertos por el Imperio y recibieron pagos importantes.

Marco Terencio Varrón (116-26 A.C), célebre autor del libro DE MUSICA, séptimo volumen de su obra Disciplinarum Libri; destaca la importancia de la música como una de las principales disciplinas de la educación.

Más tarde, el emperador Tito Flavio Sabino Domiciano (54-97d.C), estableció los Juegos Capitolinos, en los cuales se premió la actuación de instrumentistas, músicos, cantores y poetas. A partir de estas fechas y acontecimientos, la música además era considerada como espectáculo.

La Corte germana del Káiser Friedrich II, tenía en 1217 un cuerpo de Trompeteros Reales con funciones claramente definidas para el ceremonial y los usos militares, incluidos diferentes toques y señales musicales.

Resumida historia de las Bandas y del desarrollo de su repertorio desde la Edad Media hasta el S.XVI

Juan Vercher, en conjunto con otros historiadores y musicólogos, coinciden, en el hecho de afirmar que las primeras Organizaciones Musicales de carácter Municipal, Bandas Municipales o Hermandades (Brüderschaft), aparecen a partir de la Edad Media, hacia la mitad del siglo XIII.

Podemos hablar de Tres tipos de Bandas, que corresponden a tres segmentos diferentes de la sociedad, según afirma David Whitwell en su libro: A Concise History of the Wind Band, son ellas:

1. Banda de Iglesia:

La primera que nos aparece reseñada, corresponde a la Iglesia Germana del Obispo de Passau en el año 1203. Las funciones de estas Bandas de Iglesia eran las de realzar la solemnidad del culto.

2. Bandas de Corte:

Cuyas funciones eran evidentemente, el protocolo ceremonial; por las crónicas, tenemos noticias de la existencia de Spielmann o Grupos de Músicos de Viento en la corte germana del Conde de Kraiburg, hacia el año de 1050.

En 1212, el Conde de Chester promueve la Organización Corporativa (con diferentes nombres como: City Piper, Ratsmusikant, Stadtmusikant, Zinkenist o Stadtpfeiffer) de los músicos ejecutantes de instrumentos de viento, percusión, etc., en la región de Gran Bretaña.

3. Bandas de Ciudades (Municipales):

Sabemos que surgen y se desarrollan Bandas en Wismar (1272), en Luebeck (1280) y en Rostock (1285).

A fines de 1288, el Conde Pedro de Ebersdorff instituye, en la ciudad de Viena (Austria), la famosa Nicolaibrüderschaft (Hermandad de San Nicolás) una de las primeras confraternidades o hermandades profesionales de músicos municipales (Stadtpfeiffer) la cual estaba integrada por ejecutantes de pifanos, flautas, violas, tamburos, trompetas y un Director.

El 23 de noviembre de 1321, Felipe IV de Valois, decide dar el título de Ménétriers (equivalente a profesores) a los músicos que tocaban al servicio de su Corte. También tenemos datos de Bandas de Ciudades en Lueneburg (1335), Hamburg (1387), Koenigsberg (1391), Aachen (1338), Kiel (1340) y Zwickau (1348).

Estos grupos tocaban, además, en plazas y lugares públicos con el auspicio de reyes, duques y nobles para el esparcimiento de las comunida-

Foto 3. Banda Sinfónica
Fuerza Aérea Colombiana

des. El uso de Bandas de viento y percusión por parte de las cortes europeas, viene documentado desde muy remotos tiempos, incluso con argumentos tan interesantes como los que señalo a continuación:

En el siglo XIV, llega el Tambor a Francia, con las tropas inglesas, cuando se produce la invasión de Eduardo III de Inglaterra a Calais en 1347; el cual hace su entrada triunfal con una fusión de trompetas, timbales y toda clase de tambores. Este monarca, que dio inicio a la Guerra de los Cien Años, hacía uso de estos instrumentos, para producir efectos de pánico y horror en el enemigo durante las batallas, como lo describe perfectamente, una crónica en verso de la época, alusiva a la batalla de Hallidown Hill contra los Escoceses. A partir de este siglo, el uso del Tambor Sarraceno se generaliza por las diferentes Cortes europeas para sus usos y necesidades protocolares y militares. Por esta época, en la ciudad de Lucca, surgió la Compañía de Trompeteros.

En Alemania, el Emperador Segismundo de Luxemburgo (1368-1437) concedió a la ciudad de Augusta, en 1426, el privilegio de formar y mantener un cuerpo de trompetistas y timpanistas municipales (Cfr.R.Bonfadini., Le Origini del Comune di Milano. 1897).

Durante los siglos XIV y XV se desarrolló todo un sistema de señales tanto para instrumentos de viento como para tambores; el compositor Clément Jannequin (1475-1560) en su obra La Bataille (1500) recopila y transcribe para coro de voces esos toques militares.

Vemos como el 24 de octubre de 1541, los músicos de la banda que acompañaron al Papa Alejandro Farnesio, gran amante y mecenas de las artes, llamado Paulo III (1534-49); hace su encuentro con el emperador Carlos V, a fin de tratar la paz entre Francia y España, (Cfr. E.Rodocanaghi., Château Saint Ange & A.Bertolotti., Speserie segrete e pubbliche de Paolo Terzo., vol. III).

El rey Enrique VIII de Inglaterra (rey 1509-47) envía emisarios a Viena para que adquieran pares de timbales para ser colocados en las cabalgaduras al estilo húngaro.

Grandes cambios a partir del Siglo XVIII

Sin dudas, el proceso de transformación y mejoramiento de los instrumentos avanzaba a pasos decididos, en el año 1700, en Nüremberg, Alemania, da la forma conocida al Clarinete, A partir de la Revolución Industrial del S.XVIII, la industria de fabricación de instrumentos también

tomará cuerpo y se producirán más y mejores instrumentos. Este hecho dará lugar a la aparición de organizaciones musicales más complejas y completas que incorporan los nuevos y más efectivos instrumentos.

Surgen así, las Modernas Bandas Militares, a las cuales se les llamará también: Charangas, Fanfares, Military Bands, Harmonies, Koninklijke Militaire Kapel, Königliche Militär Kapelle, Musique Militaire o simplemente, BANDAS.

En 1724, bajo el reinado del emperador Federico Guillermo I de Prusia (el Rey Sargento 1713-40), se establece la primera Escuela de Música Militar en Berlín, bajo la dirección de Gottfried Pepusch; para esta época la instrumentación militar más usual era: oboes, fagotes y cornos; luego se añadirá la enseñanza de los clarinetes. (Cfr. David Whitwell, *The History and Literature of the Wind Band and Wind Ensemble*, 1984/ Mark Reimer, *The Evolution of Wind Musik in Germany*, 1994).

Desde 1726, George F. Händel, quien se había trasladado y establecido en Inglaterra, escribe varias obras para las incipientes Bandas Militares Británicas, integradas con la participación de músicos ingleses y otros extranjeros que se importaban para tales fines. Entre estas obras destaca la famosa Marcha para el Regimiento Real de Granaderos, que luego incluyó en su ópera Scipio.

Una de las más importantes transformaciones sucede en 1763, cuando el Emperador Federico El Grande de Prusia (rey 1740-86), organiza su Banda Imperial que marca las pautas para la Banda Moderna. Su orgánico será: 2 oboes, 2 clarinetes, 2 cornos, 2 fagotes, 1 flauta, una o dos trompetas, contrafagote y serpentón. Además, encarga varias obras para su banda a los compositores: Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Ditters von Dittersdorf, Luigi Cherubini, Ignace Pleyel y el joven Ludwig van Beethoven. Carl Philipp Emmanuel Bach, escribe en Berlín de 1775, tres Marchas; una en Fa (Wq. 187, N°1), otra en Re (Wq.185, N°1) y la última en Do (Wq.185, N°2), por encargo del Emperador Federico El Grande.

En esta segunda mitad del S.XVIII y como consecuencia además, del gran auge en la demanda y construcción de instrumentos musicales, se logran nuevos parámetros de calidad sonora, derivados de los materiales que se utilizan, de la tecnología en el perfeccionamiento de los mecanismos y llaves con los cuales se les dota para mejorar y facilitar su ejecución y consecuentemente, la calidad y precisión en la afinación de los mismos, los cuales se construirán cuidadosamente, poniéndolos en condiciones de responder a las nuevas exigencias técnicas y sonoras. Se cuenta, con una agrupación musical de instrumentos de viento bien conformada y equilibrada en sus timbres.

En 1785 el Duque de York autoriza la ampliación de la Gran Banda para la Guardia de Coldstream; En 1789 se crea la Musique de la Garde Nationale en París, Francia. En 1790 el maestro francés François Gossec (1734-1829), compone su conocida Marcha Lúgubre pour Orchestre Militaire.

Franz Joseph Haydn (1732-1809), Maestro del Clasicismo, escribe en 1792, durante su visita a Inglaterra, la marcha Príncipe de Gales y en 1793, F. Gossec su Sinfonía Militar en Fa.

En 1795, François Gossec compone para estas Bandas su Obertura Clásica en Do. Y, por su parte, Etienne Méhul (1763-1817) escribe sus Obertura en Do, en Fa y su Sinfonía Militar, obras todas concebidas originalmente, para Banda.

El 11 de julio de 1798, en Norteamérica el presidente de los Estados Unidos, John Adams (1735-1826), crea The U.S. Marine Band, la más antigua de las organizaciones bandísticas norteamericanas que aún existen. Su primer director será William Farr. 1799 es el año de fundación de la más antigua Banda Civil de los Estados Unidos, se trata de la Temple Town Band (New Hampshire).

Partiendo de estas importantes informaciones, y basado en estos datos cronológicos, la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, con su Banda Sinfónica, está dando pasos pequeños, pero a su vez acertados en la

búsqueda y consolidación; hacia una investigación musical como lo hicieron Reyes, Príncipes, Héroes Bíblicos, Filósofos, Interpretes, Compositores y Músicos, en épocas anteriores.

La Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea, con sede en Madrid Cundinamarca, esta interpretando e indagando, composiciones de compositores que combinan diversos ritmos y movimientos musicales, logrando así crear, nuevas sensaciones y sentimientos a su público. En los diversos conciertos lleva el folclor colombiano a las nuevas y ancestrales generaciones, a lo largo y ancho de nuestra amada patria.

Es propicio citar a dos compositores, que poseemos en nuestra institución musical; los cuales crean, investigan y plasman en sus composiciones, el sabor y la riqueza de nuestras raíces; Estos maestros son: el Aerotécnico Johan Alexander Trujillo López, clarinetista y compositor. Cuenta con varias obras musicales de su autoría, como Bambucos, Pasillos, Himnos, entre otros; otro gran valuarte con que contamos, es el maestro Fidel Ángel Chavarro Peñalosa, que además de ser el Director de la Banda, también se encuentra incursionando en composición y arreglo de Himnos, para las diferentes entidades internas y externas.

En el año 2009 la Escuela de Suboficiales y la Banda Sinfónica se han propuesto, iniciar la investigación musical. Objetivo que se ha trazado desde su creación a la fecha. Para ello este año se esta conformando un grupo de trabajo investigativo en esta área, sobre ritmos autóctonos, medidas y utilización de los mismos en la trayectoria de rituales en todo su territorio, para crear nuevas fusiones, que engrosen, y enriquezcan el extenso y maravilloso repertorio nacional. Al

estar efectuando esta investigación, estaríamos siendo pioneros en el ámbito Militar, con fines culturales.

En posteriores números estaremos dilucidando, más notas y claves hacia una investigación musical.

Bibliografía recomendada sobre el desarrollo de las Bandas en el Mundo

El Torá (La Biblia) Sagradas Escrituras Disciplinarum Libri, de Marco Terencio Varrón (116-26 A.C)

Cfr.R.Bonfadini., Le Origini del Comune di Milano. 1897

Cfr. E.Rodocanaghi. Château Saint Ange & A.Bertolotti, Speserie segrete e pubbliche de Paolo Terzo.,vol. III

Cfr. David Whitwell, The History and Literature of the Wind Band and Wind Ensemble, 1984/ Mark Reimer, The Evokution of Wind Musik in Germany, 1994

Las Bandas de Música en el Mundo, Bernardo Adam Ferrero;

El Maravilloso Mundo de la Banda, Jesús Ignacio Pérez-Perazzo;

Artículo evaluado por:

Marco Antonio Tapia Linares, Licenciado en Música, profesor de la Escuela de Bellas Artes de Tultepec, Mexico, composer@marcprojet.com