

ÍNDEX

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y MATERIALES	25
INTRODUCCIÓN	25
Cuestión principal: ¿cómo componer desde la música tradicional?	25
Música griega tradicional: <i>demótika-rembétiko</i> -canto bizantino	27
Contacto directo con la praxis y el “espíritu” de la música tradicional	29
OBJETIVOS	32
METODOLOGÍA	33
CORPUS DE TRABAJO	38
GLOSARIO TERMINOLÓGICO	41
LISTADO DE LOS MODOS EMPLEADOS EN LA MÚSICA GRIEGA TRADICIONAL:	44
<i>LAIKOÍ DROMOI</i> [ΛΑΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ]	
PARTE I. INFORMACIÓN TEÓRICA	
CAPITULO 1	
APRENDIZAJE, ORALIDAD Y PRAXIS DE LA MÚSICA TRADICIONAL	47
1.1.1. Enseñanza de la música tradicional y notación occidental	49
1.1.2 Reflexión	54
1.2. Mecanismos de aprendizaje en la tradición oral	54
1.3. Aprendizaje de la música turca	55
1.4. Aprendizaje de la música tradicional griega	56
1.5. Enseñanza y notación en la música de Pontos	60
1.6. Enseñanza y notación en la música tradicional griega en general	61
1.7. Aprendizaje de la gaita búlgara	63
1.8. Aprendizaje en la música clásica persa	64
1.9. Aprendizaje en la música árabe	65
1.10. Aprendizaje en la música de la India	
CAPÍTULO 2	
MÚSICA TRADICIONAL DE GRECIA: <i>DEMÓTIKA</i>	70
2.1. <i>Demótika</i> y transmisión oral	71
2.2. Origen de la música <i>demótika</i>	72
2.3. <i>Dimotikó melos</i>	73
2.4. El ritmo en la música tradicional	74
2.5. Los ritmos de amalgama en la música tradicional de Valencia	75
2.6. La praxis musical de la <i>demótika</i>	78
2.7. Instrumentación de la <i>demótika en</i> Grecia Continental: <i>kompanía</i>	78
2.8. <i>Mou parigile t’Aidoni</i> : la transformación de una canción observada a través de su discografía	80

CAPÍTULO 3

LA LYRA: LA TRASFERENCIA DE LA MÚSICA TRADICIONAL A OTROS INSTRUMENTOS	92
3.1. <i>Lyras</i> de Tracia y de Pontos	93
3.2. La <i>lyra</i> en Grecia	94
3.3. Sustitución instrumental	95
3.4. Características generales de la <i>lyra</i> piriforme: afinación y técnica	96
3.5. La <i>lyra</i> en la antigüedad	97
3.6. La <i>lyra</i> en Bizancio	97
3.7. La <i>lyra</i> en Europa: el <i>rabel</i>	99
3.8. La invención y la expansión del uso del arco	99
3.9. Transferencia de lenguaje: <i>lyras</i> e instrumentos de viento	101
3.10. La <i>lyra</i> de Tracia	102
3.10.1. Yannis Strikos: la música para la <i>lyra</i> de Tracia	103
3.10.2. <i>Anastenaria</i>	107
3.11. La <i>lyra</i> de Pontos	108
3.11.1. La danza <i>Serra</i> o <i>Pirihios</i>	110
3.11.2. Giorgos Amarantidis	113
3.12. <i>Kemanés</i> y cuerdas simpáticas.	115
3.12.1. El origen de las cuerdas simpáticas	116

CAPÍTULO 4

ORIGENES DE LA MÚSICA DE GRECIA	120
A. MÚSICA DE LA ANTIGUA GRECIA	121
4.A.1. <i>Plurimodalidad</i>	121
4.A.2. Fuentes	122
4.A.3. Estética y modalidad	122
4.A.4. Modos	124
4.A.5. <i>Heterofonía</i>	125
4.A.6. Notación	126
4.A.7. La forma musical <i>nomos</i>	127
4.A.8. Ritmo y poesía	128
B. MÚSICA BIZANTINA: MÚSICA DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL	130
4.B.1. Origen	131
4.B.2. Características generales	133
4.B.2.1. Notación	134
4.B.2.2. <i>Ison</i> , <i>echos</i> , modos, <i>makams</i>	136
4.B.3. Oriente y Occidente	137
4.B.3.1. Canto bizantino y occidentalización burguesa	138
4.B.3. 2. Elementos del canto gregoriano	140
4.B.4. Elementos musicales del Mediterráneo oriental en la interpretación de la música medieval europea	142

4.B.4.1. Reconstrucción de la música medieval según la música tradicional del Mediterráneo oriental y Balcanes	144
CAPÍTULO 5	
MODALIDAD Y ARMONÍA EN LA MÚSICA URBANA GRIEGA	
DEL SIGLO XX: EL CASO DEL <i>REMBÉTIKO</i> EN SUS PRIMERAS GRABACIONES	148
5.1. Modalidad, armonía y ritmo	149
5.2. Características del <i>rembétiko</i>	150
5.3. <i>Origen del rembétiko</i>	152
5.3.1. <i>Rembetes</i>	153
5.3.2. La música urbana en Grecia en el siglo XIX	154
5.3.3. <i>Kafé amán</i>	154
5.3.4. El canto <i>murmúriko</i>	156
5.4. El tipo social del <i>mangas</i>	157
5.4.1. Los músicos del Pireo	159
5.4.2. Markos Bambakaris	160
5.5. Características musicales: Los modos (<i>dromoi</i>)	164
5.6. <i>Bouzouki</i> : origen y características	166
5.7. La guitarra en el <i>rembétiko</i> : uso de armonía y <i>plurimodalidad</i>	169
5.8. <i>Meraklis</i> : un <i>zeimbékiko</i> para dos guitarras	171
5.9. <i>To portofoli</i> : <i>rembétiko</i> clásico	173
5.10. <i>I Eleni i zondohira</i> de Yovan Tsaous: un caso de <i>rembétiko</i> atemperado	177
5.10.1. Análisis de <i>I Eleni i zondohira</i>	177
5.11. <i>Mórtisa hasikloú</i>	183
5.12. <i>Hira mavroforemeni</i> : transcripción de una canción inédita	185
CAPÍTULO 6	
LA MÚSICA TRADICIONAL Y COMPOSITORES CLÁSICOS	190
A. RAVEL Y DE FALLA ¿MÚSICA BASADA EN LA TRADICIÓN O <i>LIED</i> EXÓTICO?	191
6.A.1. Cinco melodías griegas	192
6.A.1.1. Origen de las melodías	192
6.A.1.2. Aproximación de la música griega en París	194
6.A.1.3. Armonización	196
6.A.2. Manuel de Falla y la música de raíz	197
6.A.3. Interpretación	199
B. BARTÓK Y STRAVINSKI: COMPOSITORES E INVESTIGADORES DE LA MÚSICA TRADICIONAL	203
PARTE I	
6.B.1. Béla Bartók	204
6.B.2. La música tradicional húngara	204

6.B.3. El proceso de armonizar melodías tradicionales	205
6.B.4. Método de estudio del material tradicional	206
6.B.5. Bartók y los instrumentos tradicionales	209
6.B.6. Ritmos búlgaros	210
PARTE II	
6.B.7. Igor Stravinski: innovación basada en la tradición musical	213
6.B.8. Stravinski sobre la música tradicional	215
6.B.9. La investigación de música tradicional realizada por Stravinski	216
6.B.10. La elaboración de temas tradicionales	219
CAPÍTULO 7	
ESCUELA NACIONAL GRIEGA Y TRADICIÓN: NIKOS SKALKOTTAS, MIKIS THEODORAKIS, IANNIS XENAKIS.	223
7.1. La música griega a principios del siglo XIX	224
7.2. Las escuelas nacionales	226
7.3. La situación musical del nuevo estado griego	226
7.4. Primeras escuelas de composición en Grecia	227
7.5. Génesis de Escuela Nacional Griega: Manolis Kalomiris	227
7.5.1. Napoleon Labelet	229
7.5.2. Críticas sobre la Escuela Nacional	231
7.6. Nikos Skalkottas: conoedor de la práctica de la música tradicional y compositor clásico eminente	232
7.6.1. Skalkottas y Bartók	233
7.6.2. Sonata para solo violín	234
7.7. En Grecia: las 36 <i>danzas griegas</i>	236
7.8. Danza no 36: <i>Mazohtos</i>	240
7.9. Theodorakis y el <i>rembétiko</i> : <i>Epitafios</i>	248
7.10. <i>Axion estí</i>	250
7.11. Iannis Xenakis y propuestas sólidas para componer desde la música tradicional: <i>difonía</i> , <i>trifonía</i> , cuartas paralelas	254
PARTE II. COMPOSICIONES PROPIAS ANALIZADAS	259
INTRODUCCIÓN DE LA SEGUNDA PARTE	260
I. COMPOSICIONES INFLUENCIADAS POR LA MÚSICA TRADICIONAL EN INSTRUMENTOS ATEMPERADOS:	266
1. Ensulsida (Φθορά)	266
2. Asteri	284
3. La serra	294
II: COMPOSICIONES INFLUENCIADAS POR LA MÚSICA TRADICIONAL EN INSTRUMENTOS TEMPERADOS:	302
1. L'Olivera	302
2. Noblia (Ευγένεια)	316

3. Estepa	322
III: COMPOSICIONES COMPUESTAS A PARTIR DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA MÚSICA TRADICIONAL:	329
1. Arbre (Δέντρο)	329
2. Panutopía	349
3. L'infinít rersona (Είμαστε κάτω)	365
IV. COMPOSICIONES BASADAS EN LA PRAXIS DE LA IMPROVISACIÓN	375
1. Improvisación en la <i>lyra</i> de Pontos	378
2. Improvisación en <i>Asteri</i>	380
3. <i>Filant Empreptes</i> ; danza contemporánea y música tradicional	382
DISCUSIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES	387
1. RECAPITULACIÓN DE LA TESIS	389
1.1 Parte teórica: conclusiones sobre los siete capítulos	389
1.2. Parte analítica: música propia compuesta en cuatro categorías	396
2. REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS	402
2.1. Objetivos principales	402
2.1.1. Composición de nuevas músicas tradicionales sin el uso de la notación occidental	402
2.1.2. Composición de nuevas músicas tradicionales utilizando notación básica	403
2.1.3. Composición de nuevas músicas empleando características estructurales de la tradición	404
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	404
2.2.1. Explicación del proceso creativo y sus características	404
2.2.2. Detección de influencias musicales en las composiciones	405
2.2.3. Definición metodológica en la realización de las composiciones	406
2.2.4. Investigación sobre el origen de la música tradicional griega	406
2.2.5. Detección de diferencias y similitudes entre la música tradicional griega y la clásica europea.	407
2.2.6. Transcripción de música griega tradicional	407
2.2.7. Estudio de los elementos de la música tradicional en Stravinski y Bartók	408
2.2.8. Aportación de información sobre la música tradicional griega	408
3. CONCLUSIONES	409
3.1. Uso de los instrumentos tradicionales	409
3.2. Propuestas de líneas investigativas	409
3.3. La improvisación como herramienta	411
4. EPÍLOGO	411

REFERENCIAS	413
ANEXOS:	431
ANEXO I: SELECCIÓN DE PARTITURAS DE COMPOSICIONES PROPIAS	431
I.1. Ensulsida (Φθορά)	432
II.3. Estepa	438
III.1. Arbre (Δέντρο)	470
III.2. Panutopía	495
III.3. L`infinít rcellona (Είμαστε κάτω)	515
ANEXO II: TRANSCRIPCIONES REALIZADAS (por el autor de esta tesis)	
DE MÚSICA TRADICIONAL	554
1. O meraklis	555
1.1 O meraklis (para guitarra sola)	560
2. To portofoli	564
2.1 To portofoli (para guitarra sola)	568
3. I Eleni i zondohira	571
4. Mortisa Hasiklóú	575
5. Hira Mavroforemeni	578
6. To moro mou	582
6.1 To moro mou (para guitarra sola)	586
7. Sygkathistós	590
8. Letsina	593
9. Gitanetes	596
10. Mou parígile t`aidoni	600