

India y China a través de su música

Rafael Caro Repetto

rafael.caro@upf.edu

Music Technology Group

Universitat Pompeu Fabra

India y China a través de su música

MÓDULO 1

India a través del khayāl

04/02. Introducción

11/02. La dimensión rítmica: *tāl*

18/02. La dimensión melódica: *rāg*

25/02. La estructura del khayāl

MÓDULO 2

China a través del jingju

04/03. Introducción

11/03. Actuación y personajes tipo

18/03. La música del jingju

25/03. La música en su contexto interpretativo

China a través del *jingju*

Introducción

1

Algunos apuntes sobre 中文 chino

中

Wide-Giles

chung

pinyin

zhong

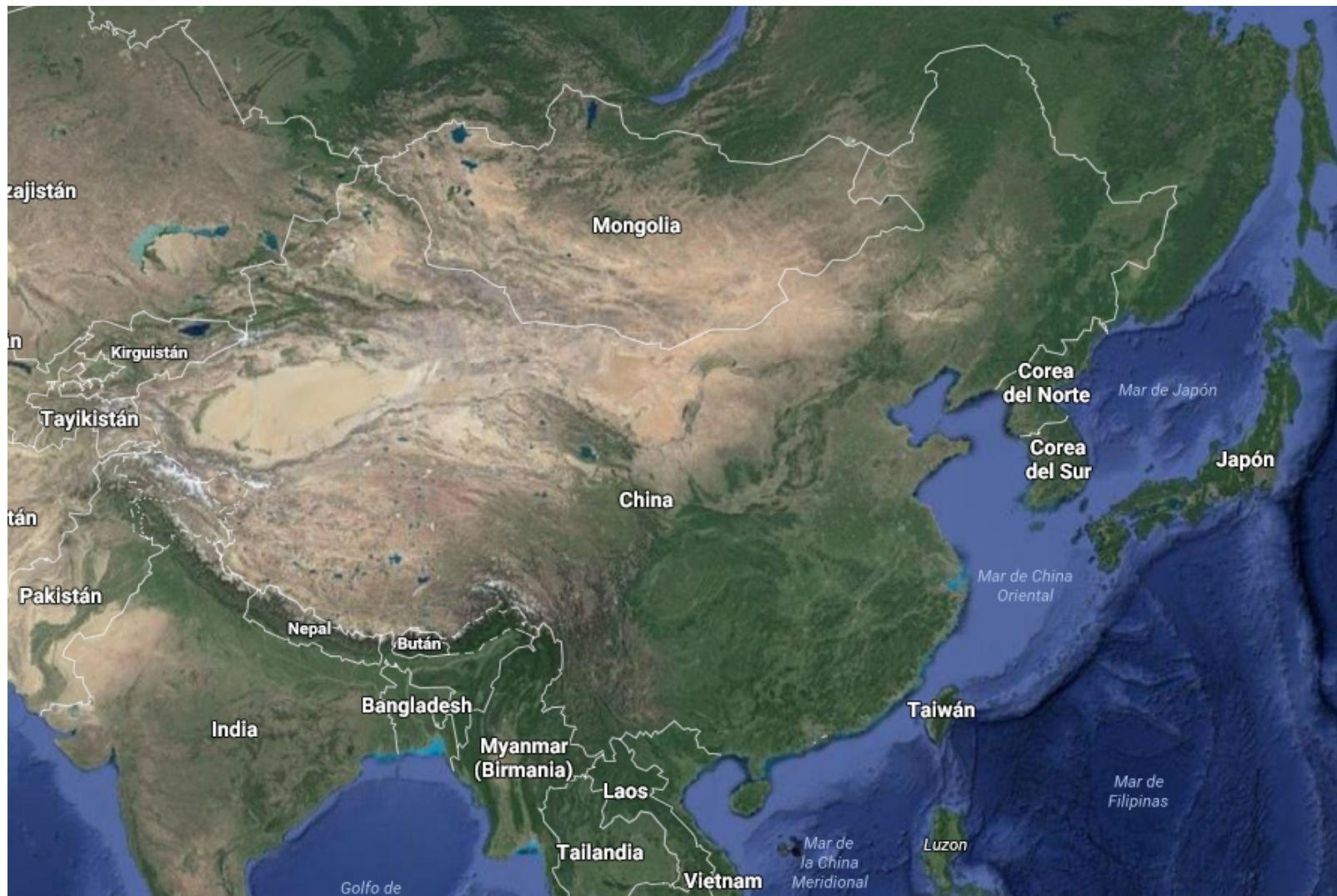
monosílabos

j q c z zh x

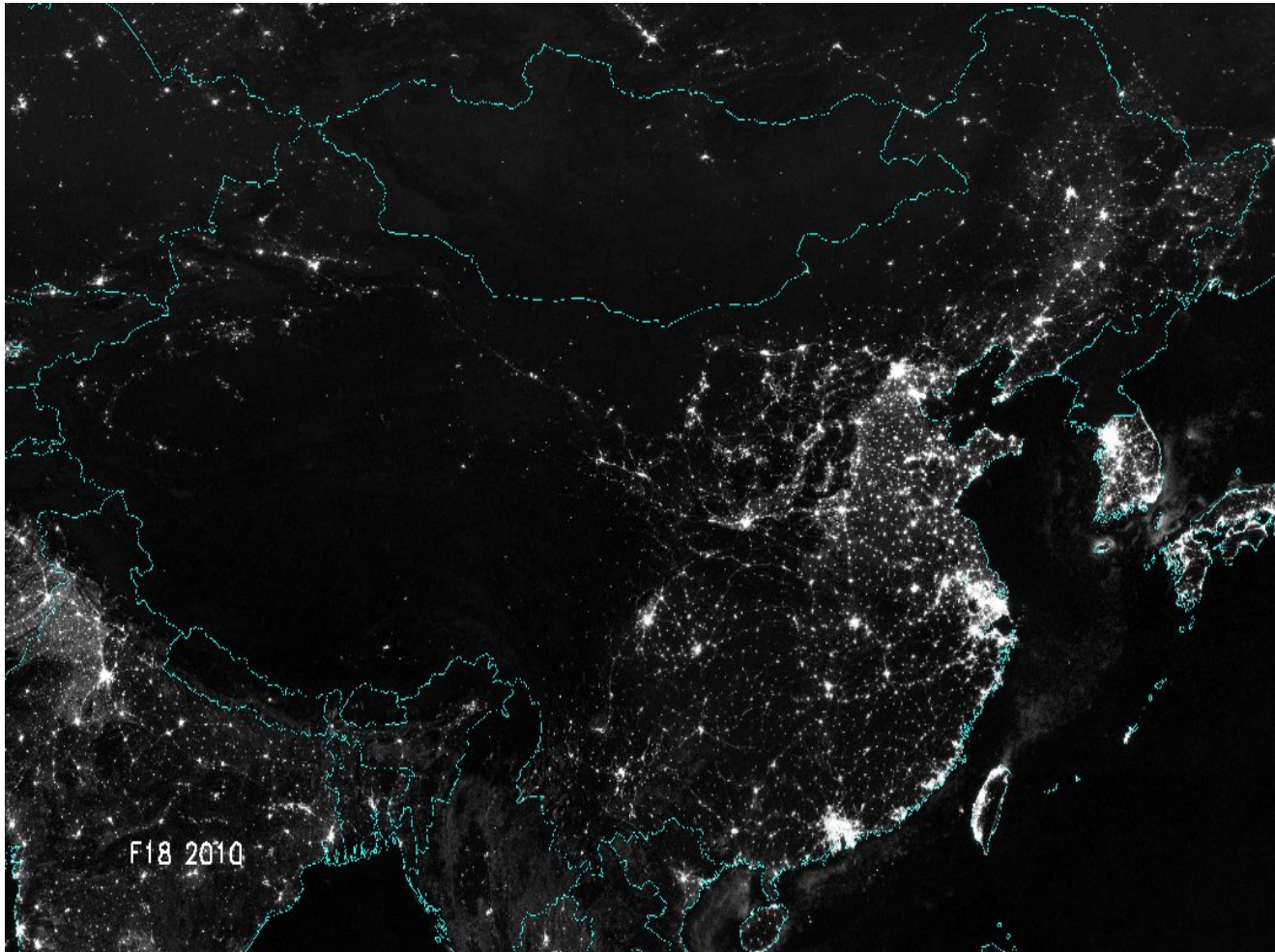
tonos

1	2	3	4	neutro
mā	má	mǎ	mà	ma
妈	麻	马	骂	吗

¿Qué “China”?

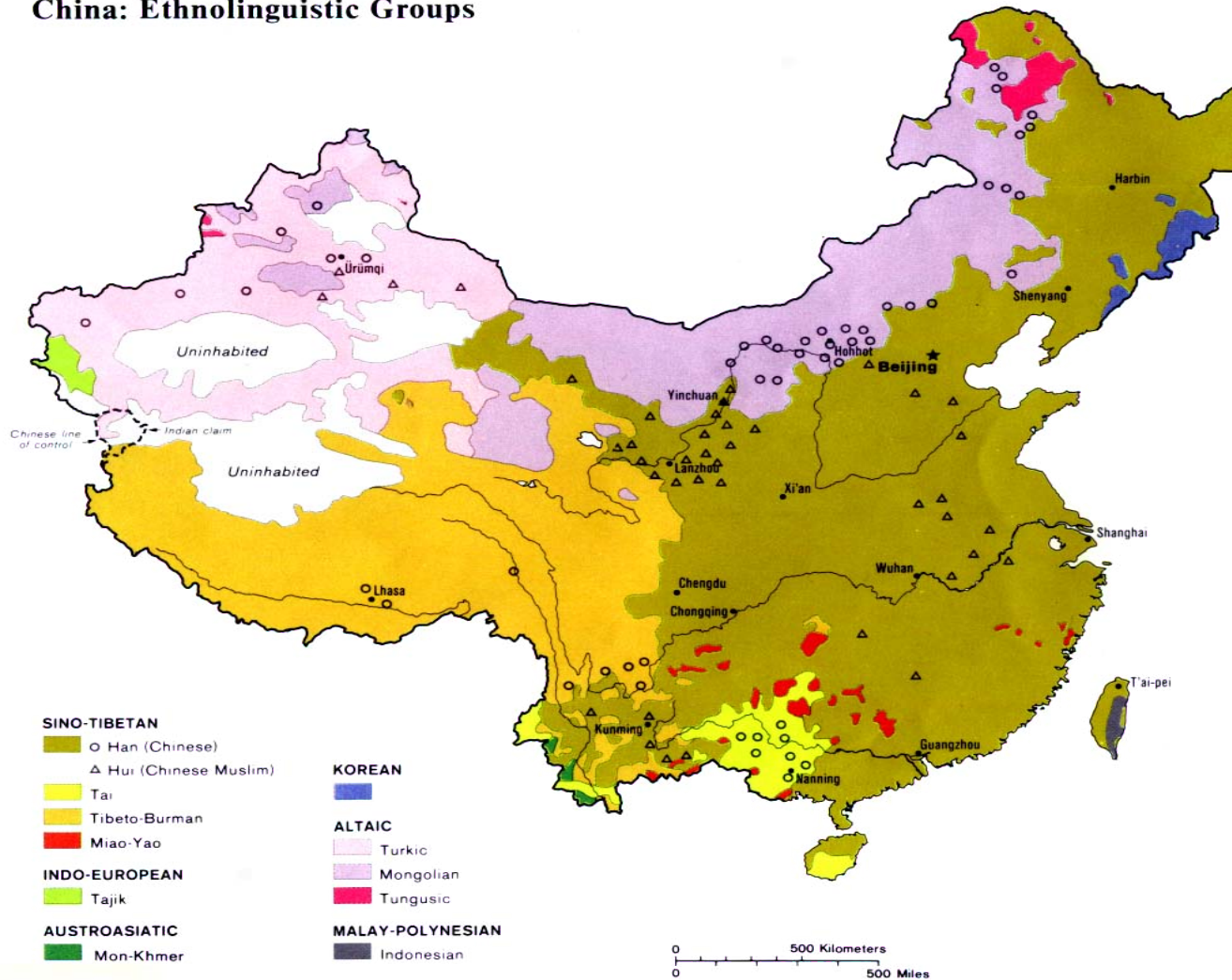

¿Qué “China”?

¿Qué “China”?

China: Ethnolinguistic Groups

¿Qué “China”?

Chinese Nationalities and Populations (2010) - Descending by Population Left to Right

Rank	Minority	Population	Rank	Minority	Population	Rank	Minority	Population	Rank	Minority	Population
1	Han	1,220,844,520	15	Korean	1,830,929	29	Tu	289,565	43	Gin	28,199
2	Zhuang	16,926,381	16	Hani	1,660,932	30	Mulao	216,257	44	Jino	23,143
3	Hui	10,586,087	17	Li	1,463,064	31	Xibe	190,481	45	De'ang	20,556
4	Manchu	10,387,958	18	Kazakh	1,462,588	32	Kirgiz	186,708	46	Bonan	20,074
5	Uyghur	10,069,346	19	Dai	1,261,311	33	Jingpo	147,828	47	Russian	15,393
6	Miao	9,426,007	20	She	708,651	34	Daur	131,992	48	Yugur	14,378
7	Yi	8,714,393	21	Lisu	702,839	35	Salar	130,607	49	Uzbek	10,569
8	Tujia	8,353,912	22	Dongxiang	621,500	36	Blang	119,639	50	Monba	10,561
9	Tibetan	6,282,187	23	Gelao	438,200	37	Maonan	101,192	51	Orogen	8,659
10	Mongol	5,981,840	24	Lahu	485,966	38	Tajik	51,069	52	Derung	6,930
11	Dong	2,879,974	25	Va	429,709	39	Pumi	42,861	53	Hezhen	5,354
12	Bouyei	2,870,034	26	Sui	411,847	40	Achang	39,555	54	Gaoshan	4,009
13	Yao	2,796,003	27	Naxi	326,295	41	Nu	37,523	55	Lhoba	3,682
14	Bai	1,933,510	28	Qiang	309,576	42	Ewenki	30,875	56	Tatar	3,556

¿Qué “China”?

China		
Rank	Minority	Population
1	Han	1,220,844,520
2	Zhuang	16,926,381
3	Hui	10,586,087
4	Manchu	10,387,958
5	Uyghur	10,069,346
6	Miao	9,426,007
7	Yi	8,714,393
8	Tujia	8,353,912
9	Tibetan	6,282,187
10	Mongol	5,981,840
11	Dong	2,879,974
12	Bouyei	2,870,034
13	Yao	2,796,003
14	Bai	1,933,510

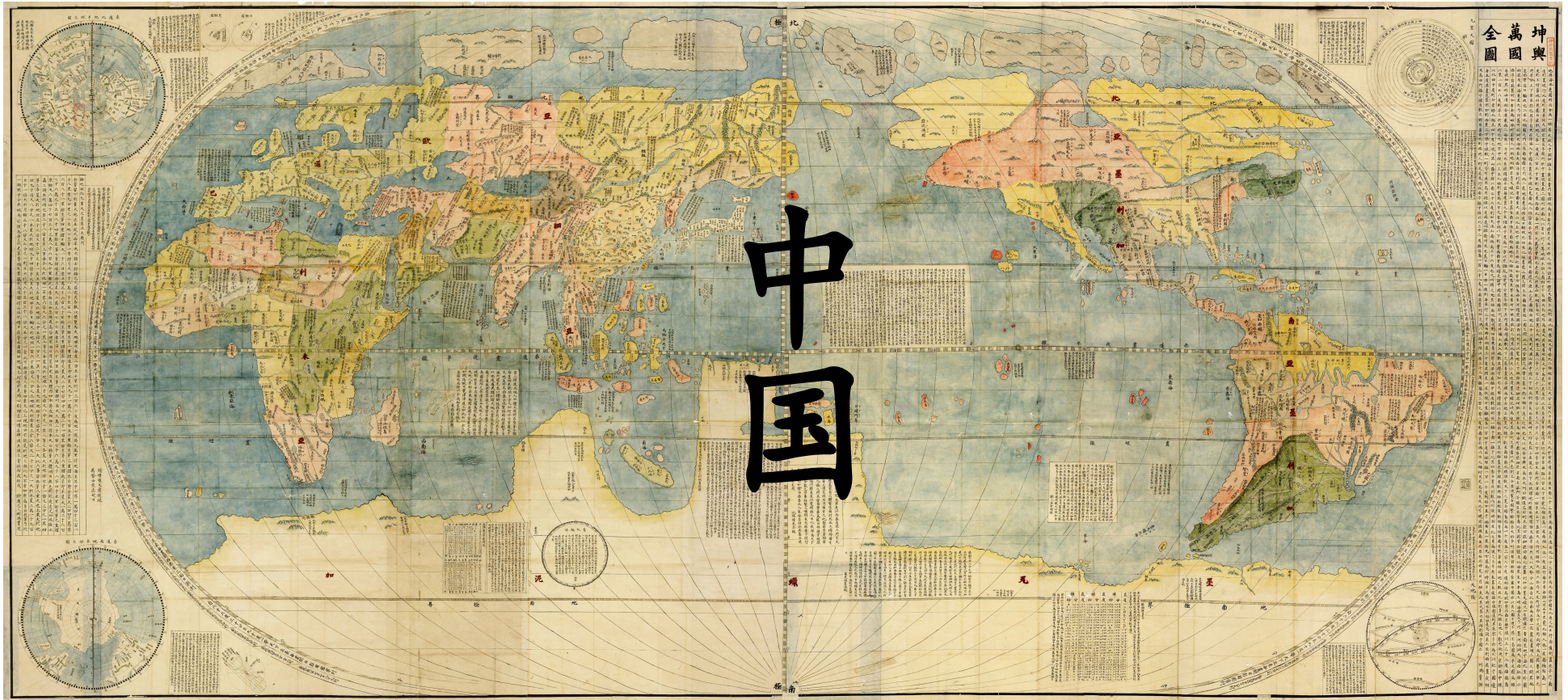
Rank	Minority	Population
1	Han	1,220,844,520
2	Zhuang	16,926,381
3	Hui	10,586,087
4	Manchu	10,387,958
5	Uyghur	10,069,346
6	Miao	9,426,007
7	Yi	8,714,393
8	Tujia	8,353,912
9	Tibetan	6,282,187
10	Mongol	5,981,840
11	Dong	2,879,974
12	Bouyei	2,870,034
13	Yao	2,796,003
14	Bai	1,933,510

Tight		
Rank	Minority	Population
1	Gin	28,199
2	Jino	23,143
3	De'ang	20,556
4	Bonan	20,074
5	Russian	15,393
6	Yugur	14,378
7	Uzbek	10,569
8	Monba	10,561
9	Oroqen	8,659
10	Derung	6,930
11	Hezhen	5,354
12	Gaoshan	4,009
13	Lhoba	3,682
14	Tatar	3,556

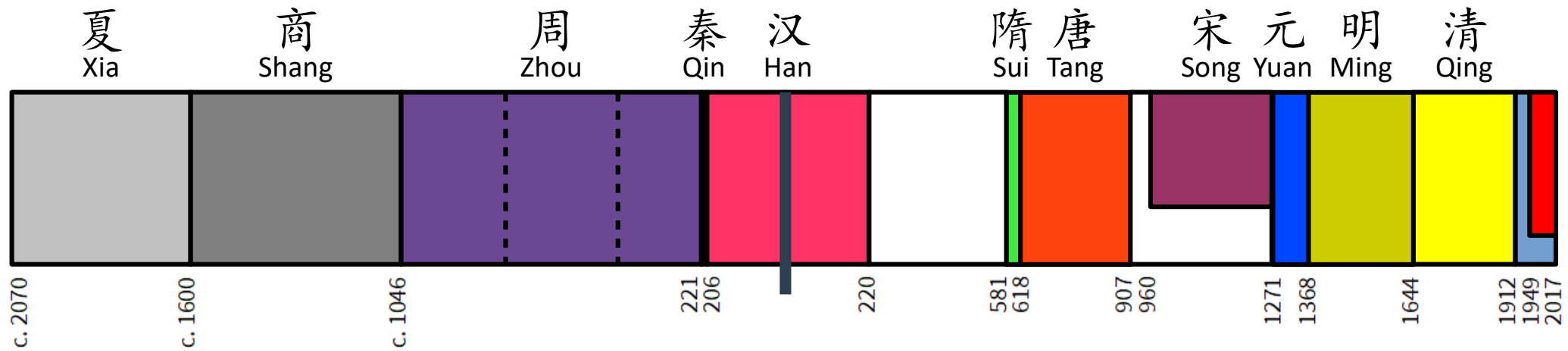
China cultural

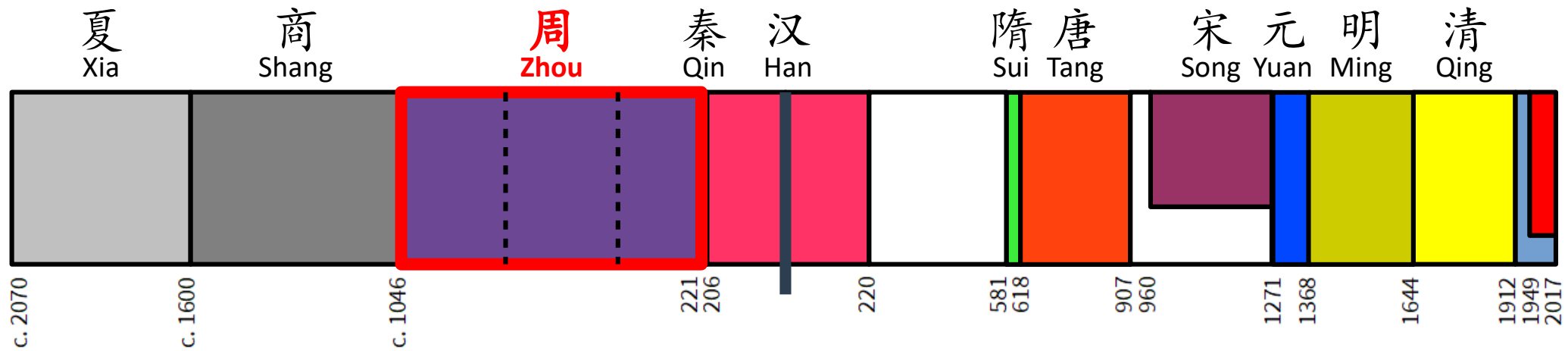
China cultural

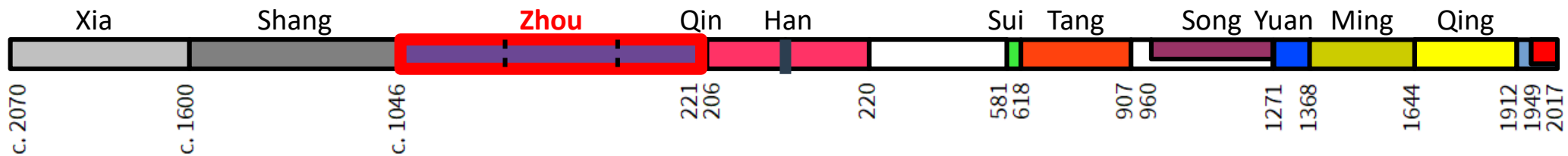
China cultural

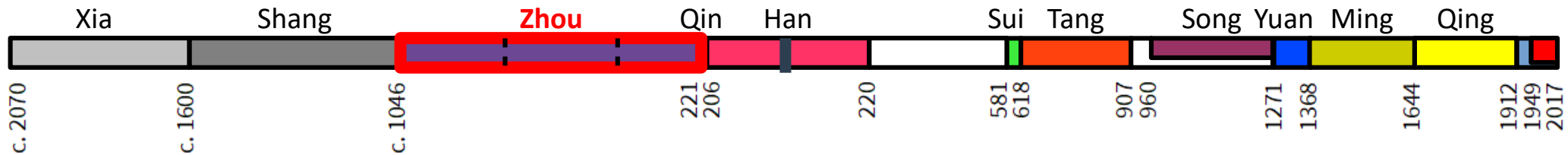
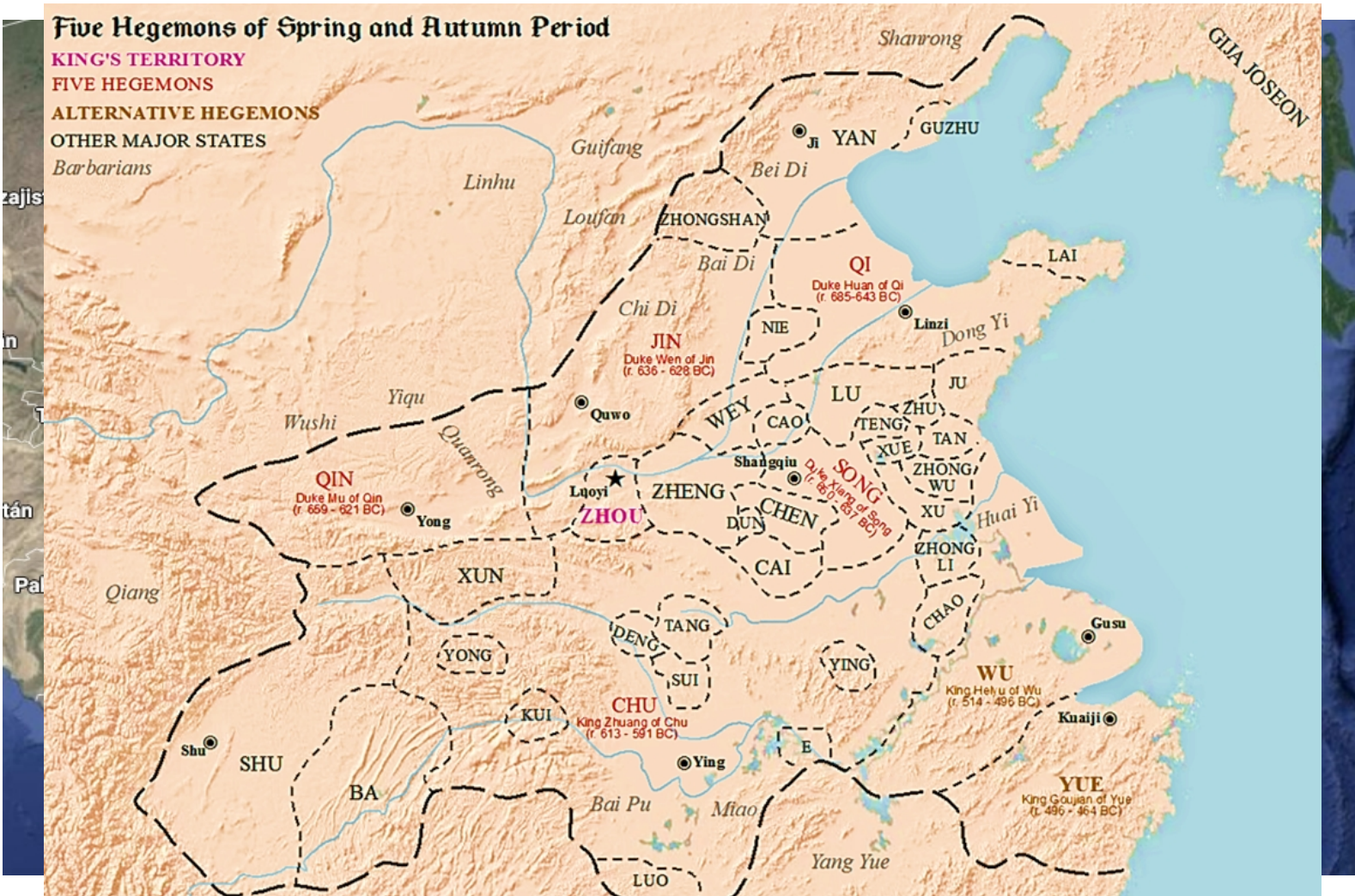
China cultural

China cultural

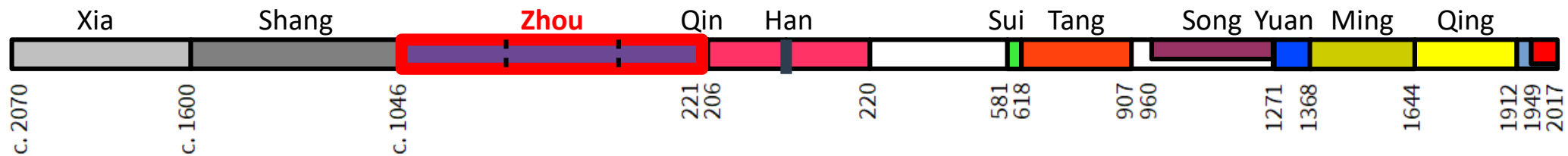
China cultural

China cultural

周文王
Rey Wen de Zhou

周武王
Rey Wu de Zhou

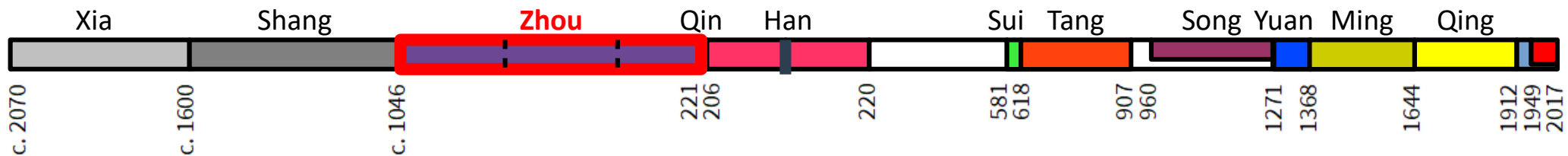

China cultural

周文王
Rey Wen de Zhou

周武王
Rey Wu de Zhou

文 武
wen wu

五经 Los cinco clásicos

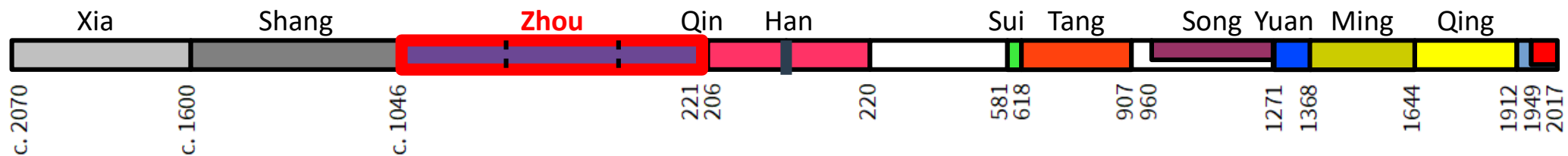
易经 *El clásico de los cambios*

书经 *El clásico de la historia*

诗经 *El clásico de la poesía*

礼经 *El clásico de los ritos*

春秋 *Primaveras y otoños*

China cultural

孔子 Confucio
(551 – 479 a. C.)

《论语》 *Analectas*

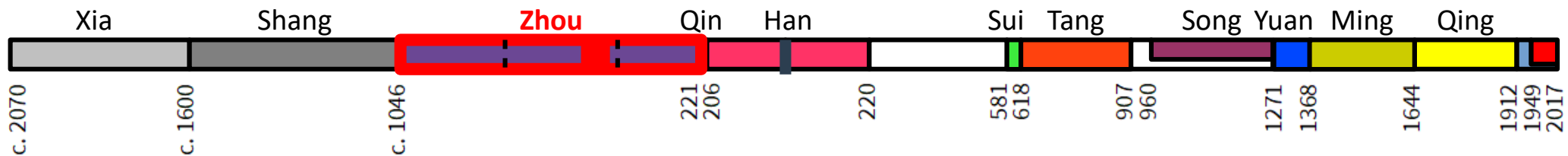
子曰：‘兴于诗，立于礼，成于乐’

El maestro dijo: “Iníciate con el Libro de las odas, consolídase con los ritos, complétate con la música”

子曰：‘人而不仁，如礼何？人而不仁，如乐何？’

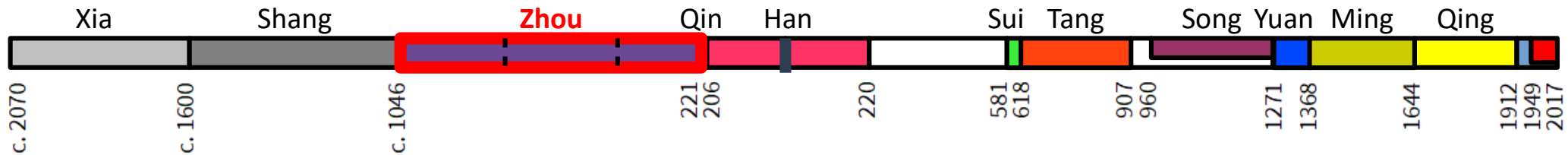
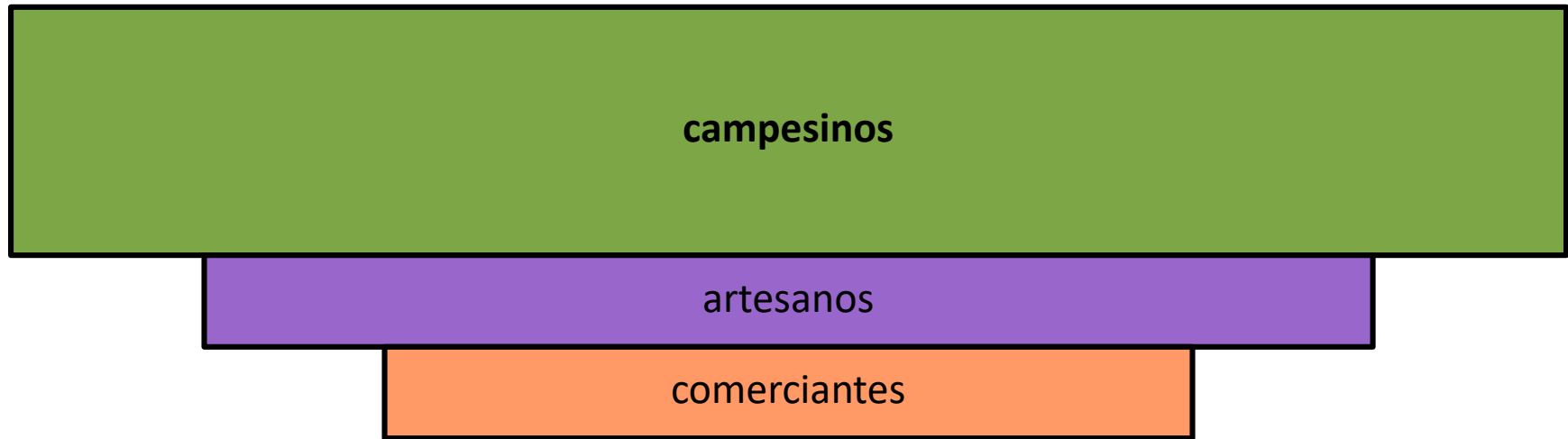
El maestro dijo: “[Si,] siendo hombre, se carece de humanidad, ¿de qué sirven los ritos? [Si] siendo hombre, se carece de humanidad, ¿de qué sirve la música?”

Anne-Hélène Suárez, trad. (1997) *Lunyu: reflexiones y enseñanzas*

China cultural

王
soberano
aristocracia

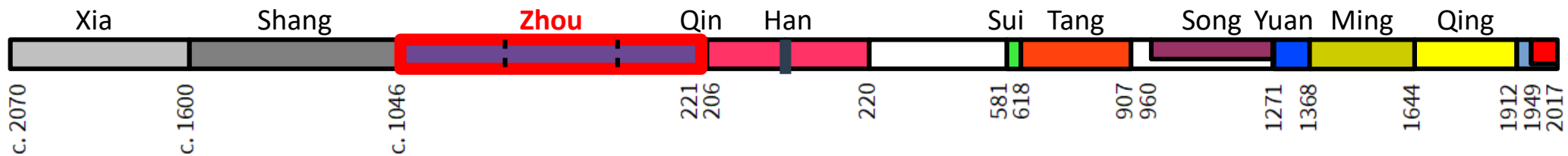
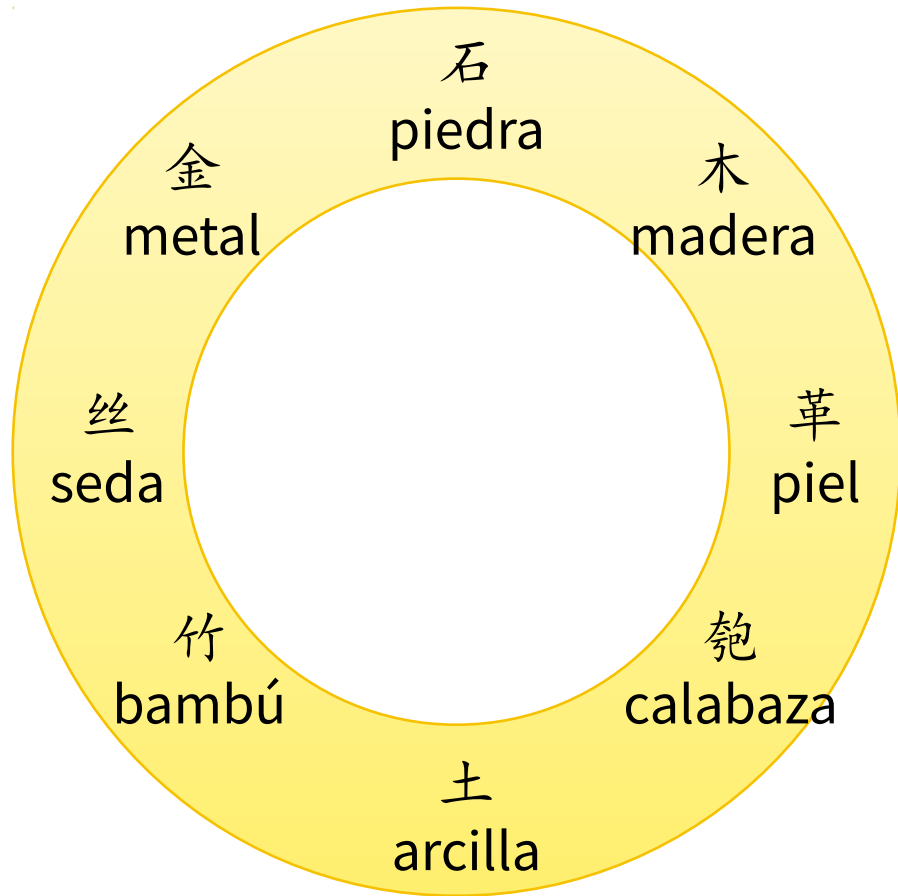

Música tradicional

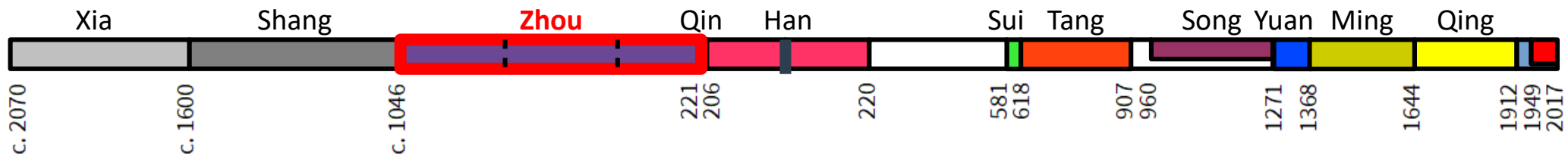
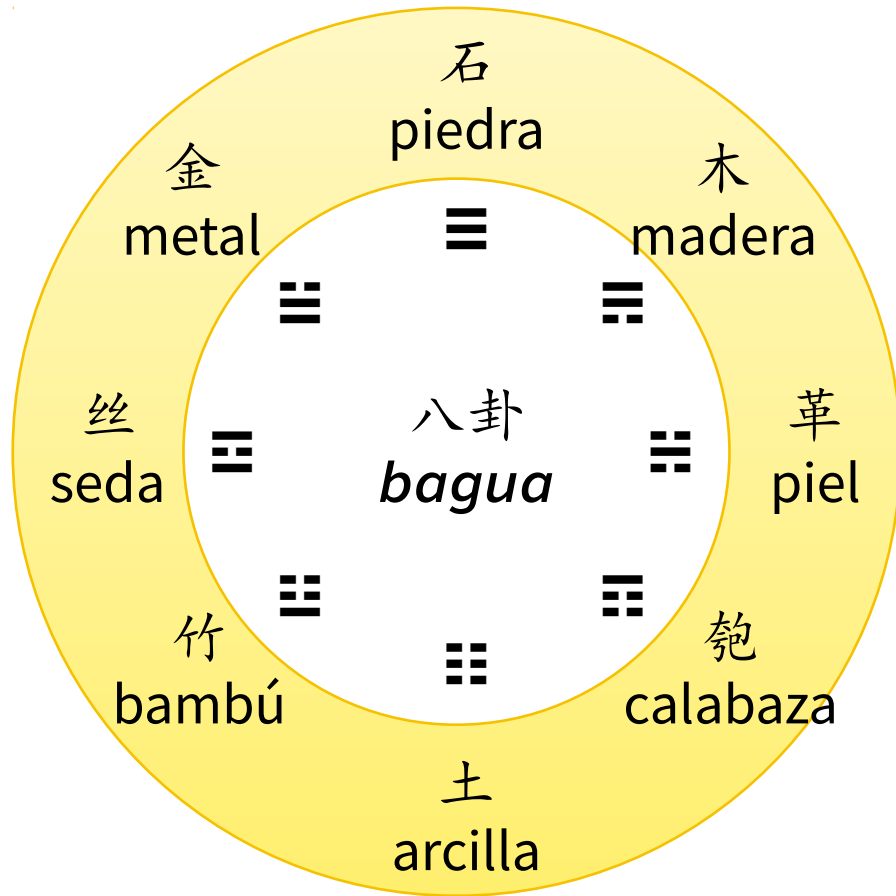
Música de la corte

雅乐 *yayue*

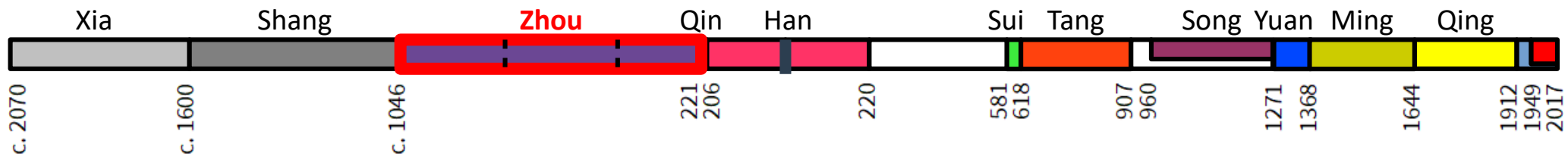
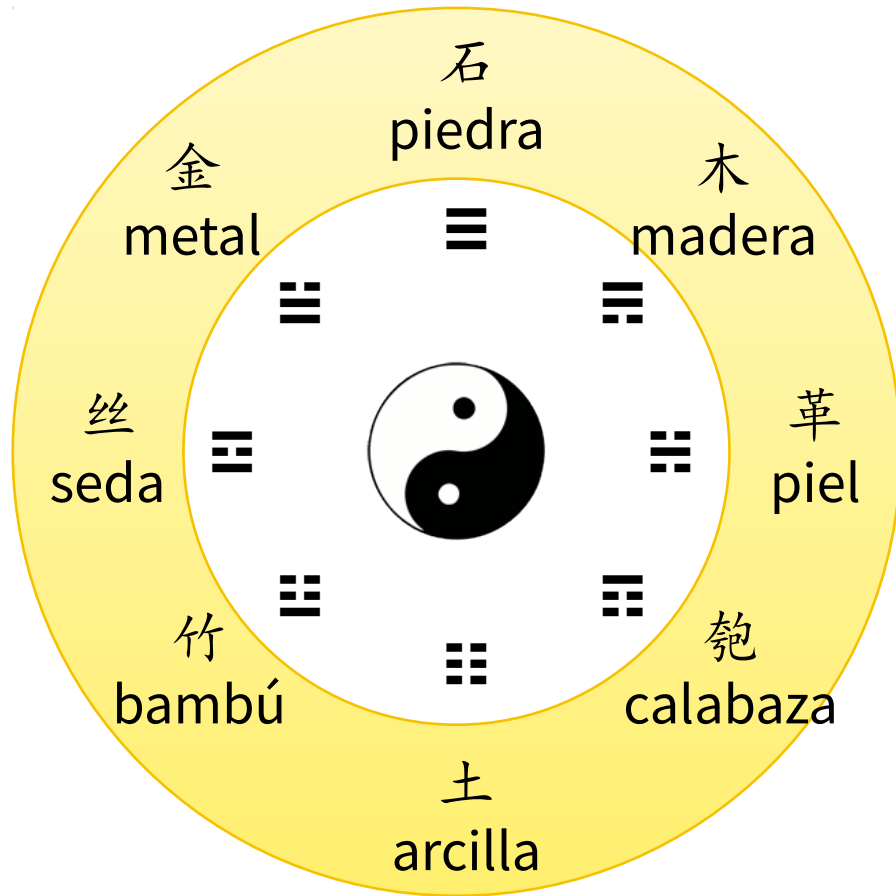
八音 *Ocho sonidos*

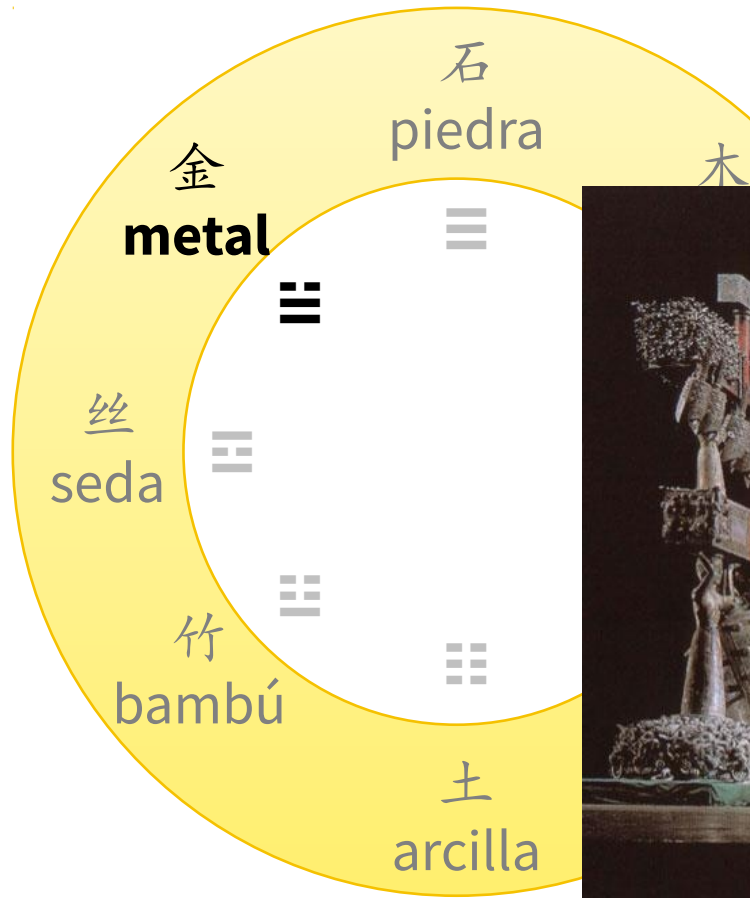
八音 *Ocho sonidos*

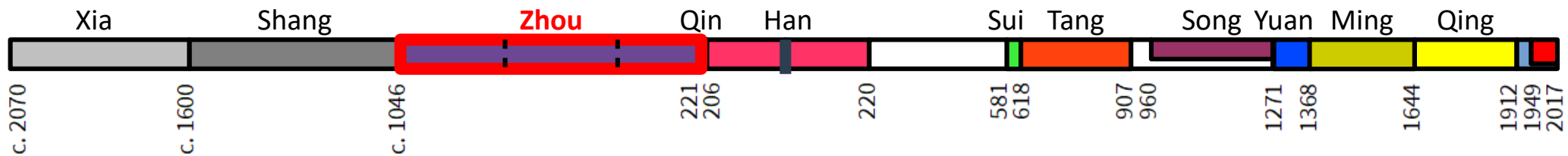
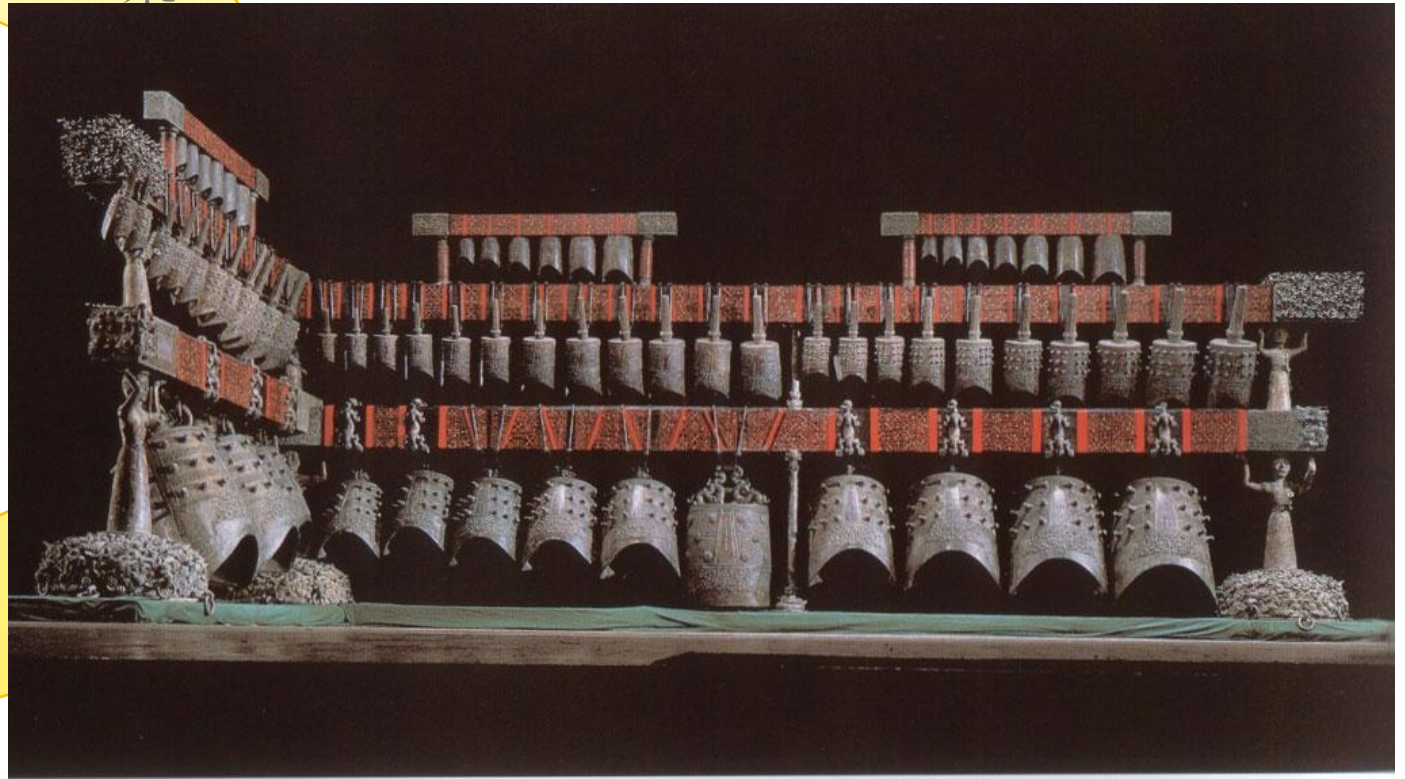
八音 *Ocho sonidos*

八音 *Ocho sonidos*

编钟 bianzhong

Tumba del Marqués Yi de Zeng

ca. 433 a. C., Suizhou (Hubei)

Tumba del Marqués Yi de Zeng

ca. 433 a. C., Suizhou (Hubei)

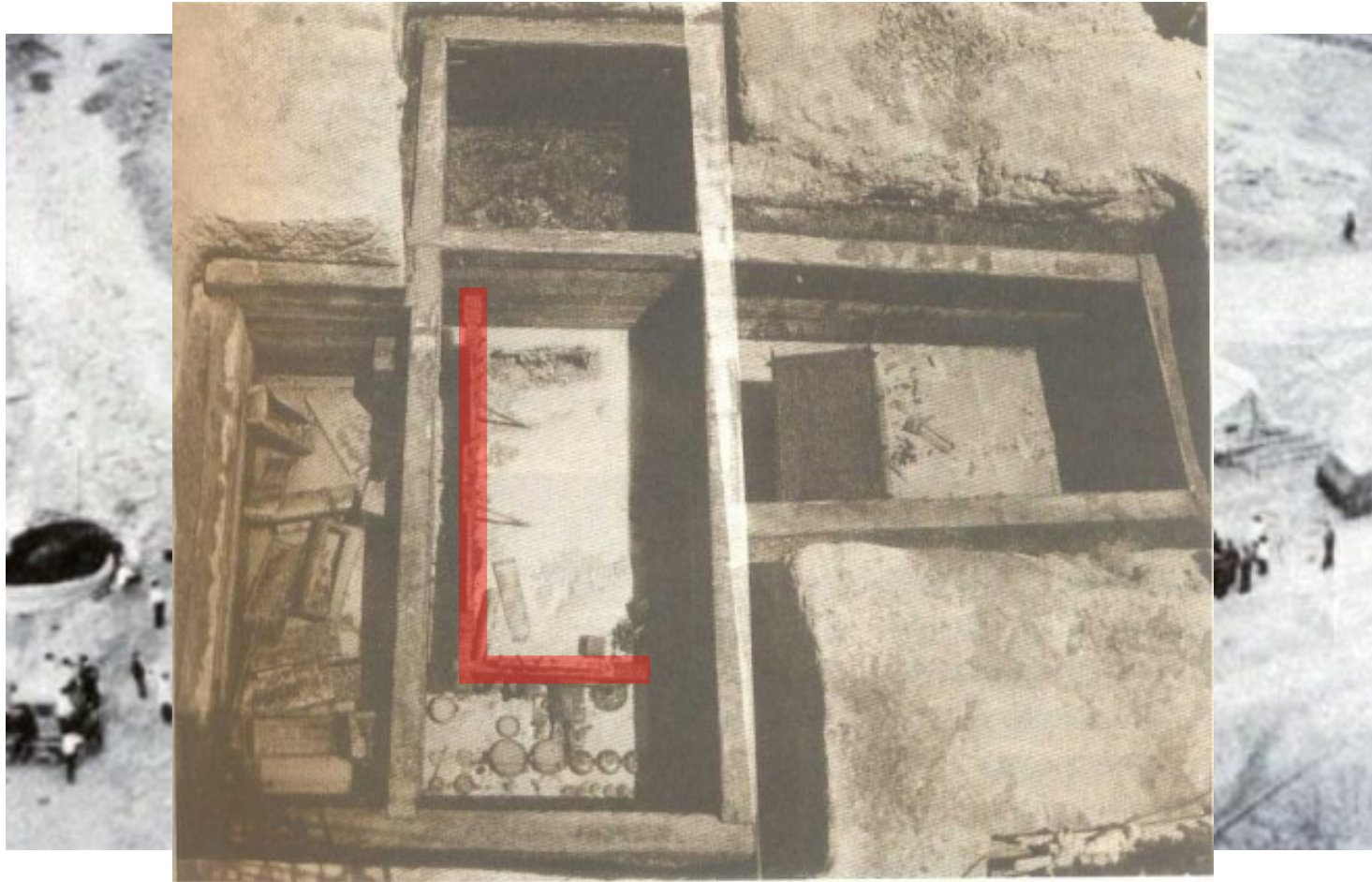
Tumba del Marqués Yi de Zeng

ca. 433 a. C., Suizhou (Hubei)

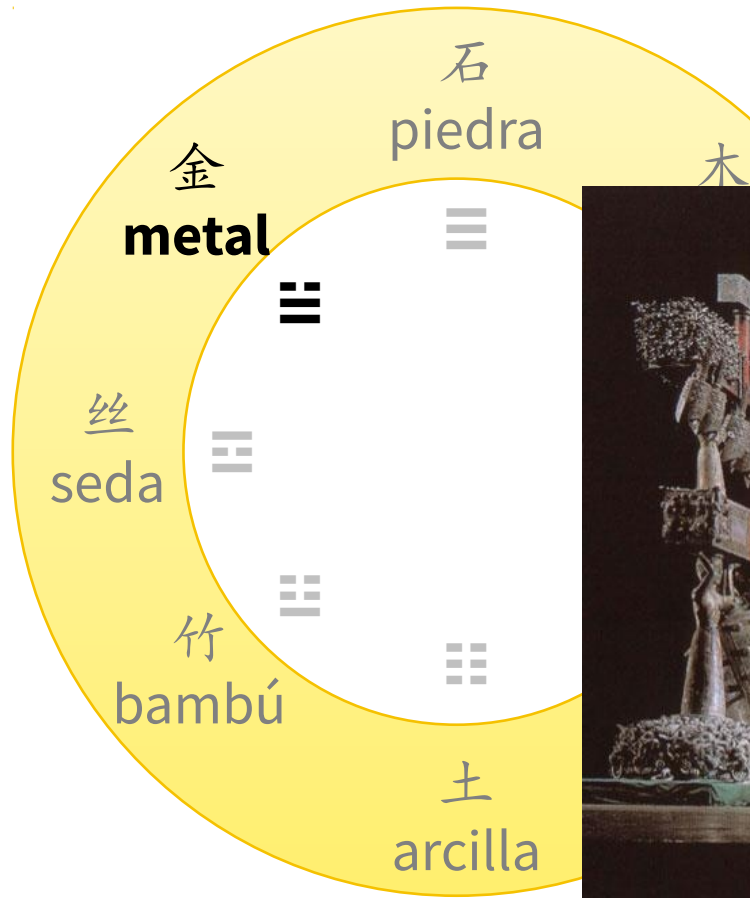

Tumba del Marqués Yi de Zeng

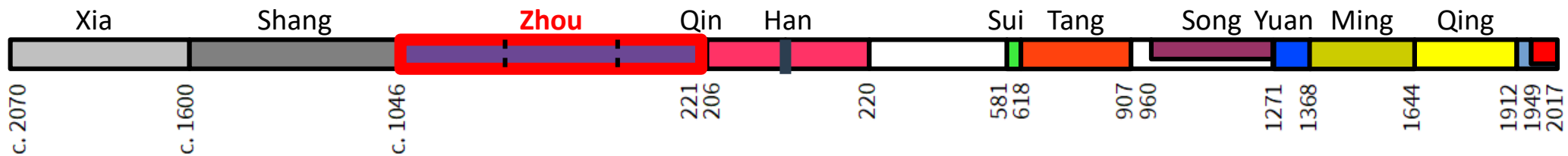
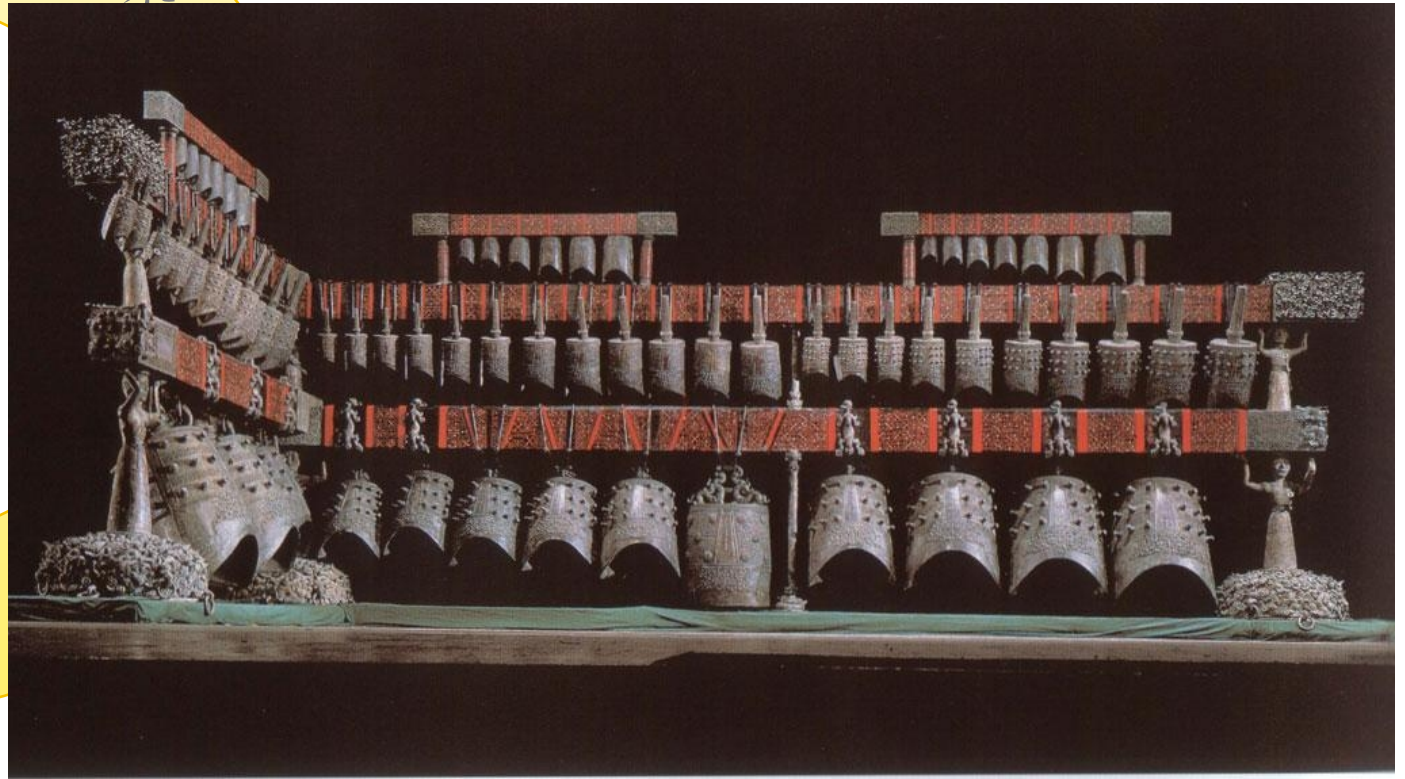
ca. 433 a. C., Suizhou (Hubei)

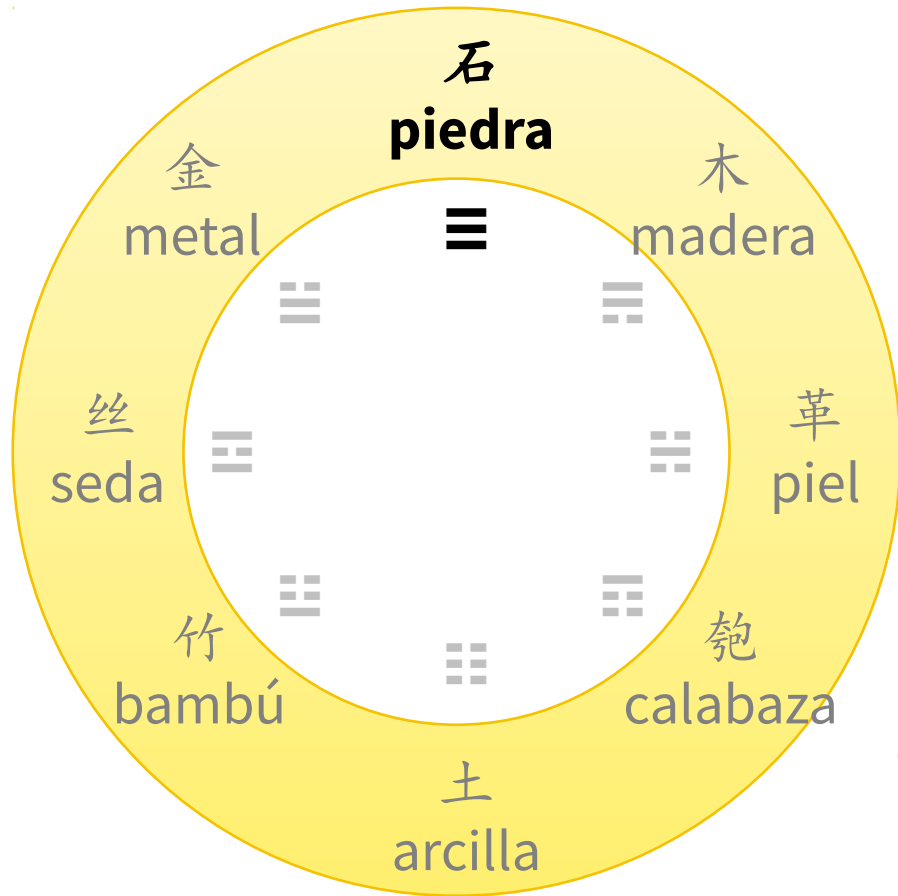
八音 Ocho sonidos

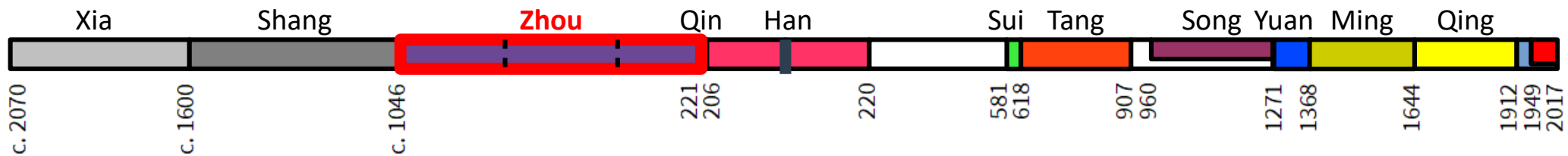
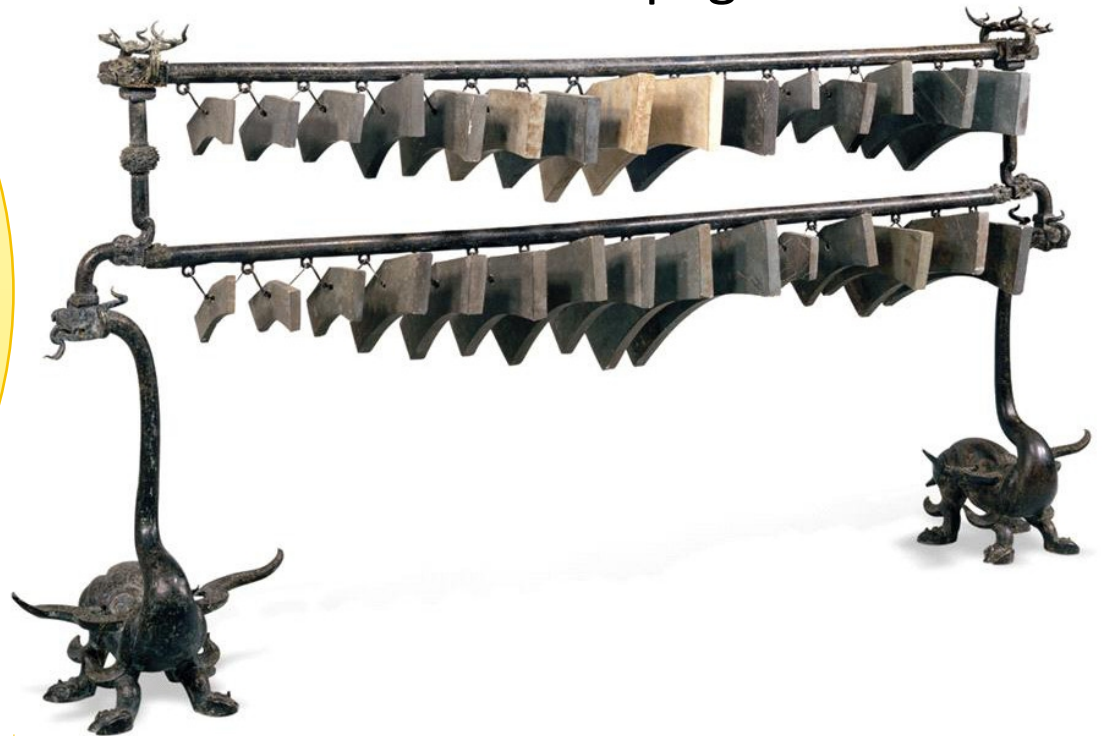
编钟 bianzhong

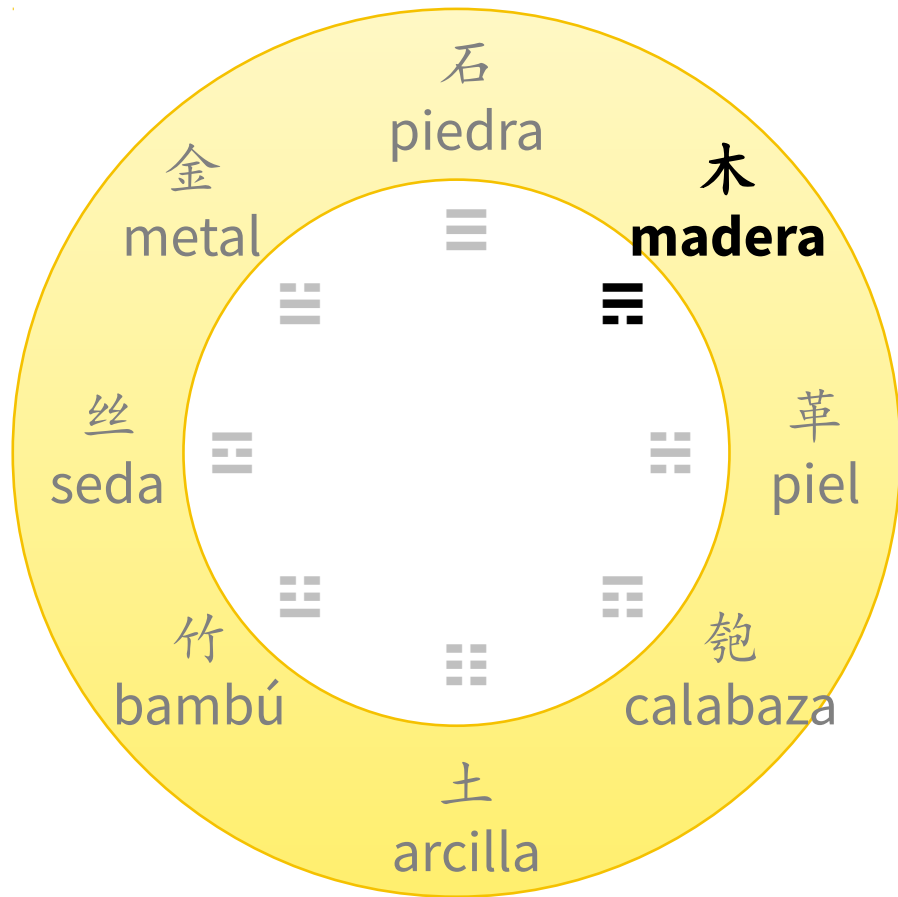
八音 Ocho sonidos

编磬 bianqing

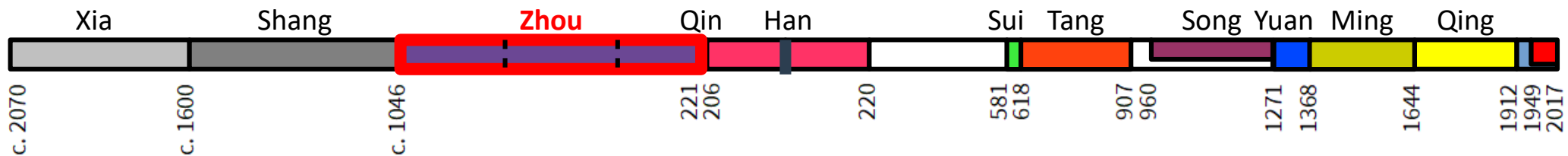
八音 Ocho sonidos

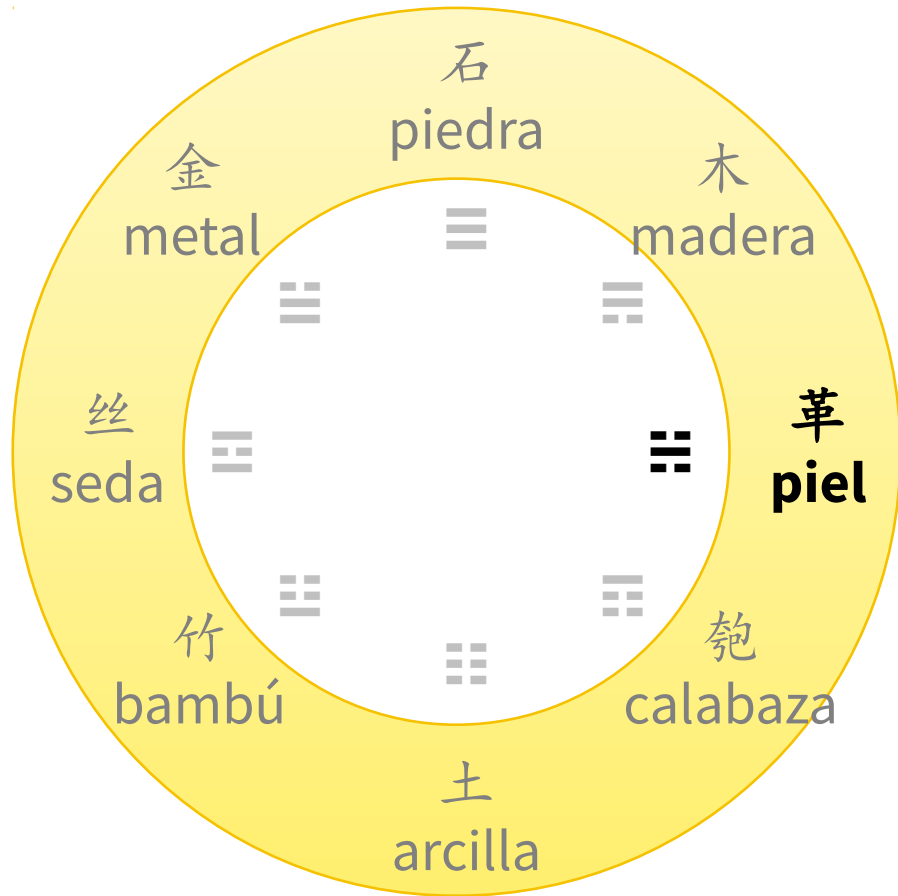
祝 zhu

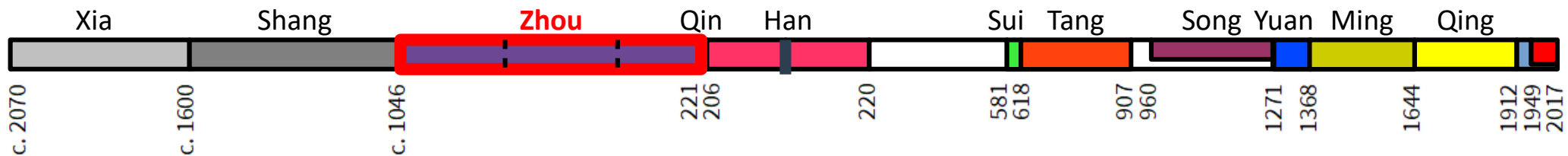
敌 yu

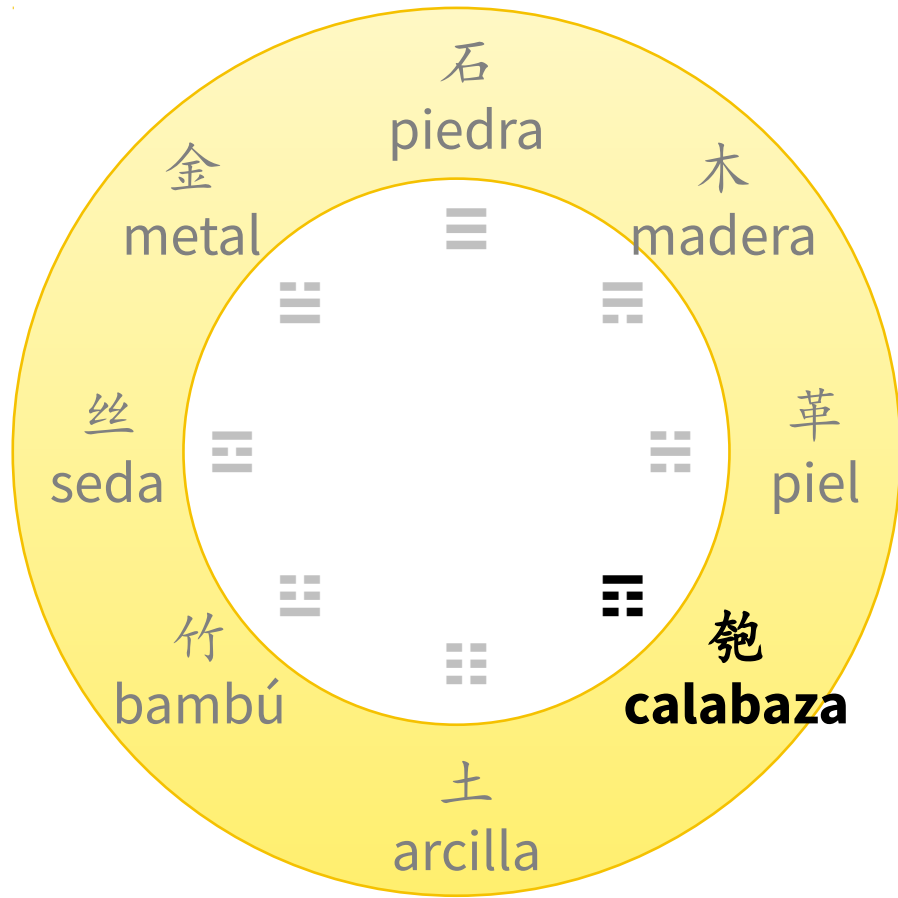
八音 Ocho sonidos

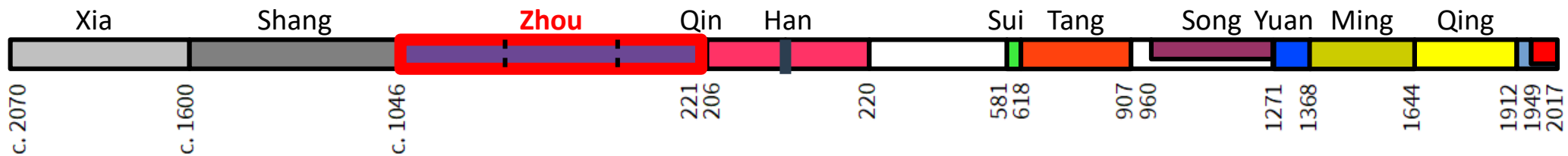
鼓
tambor

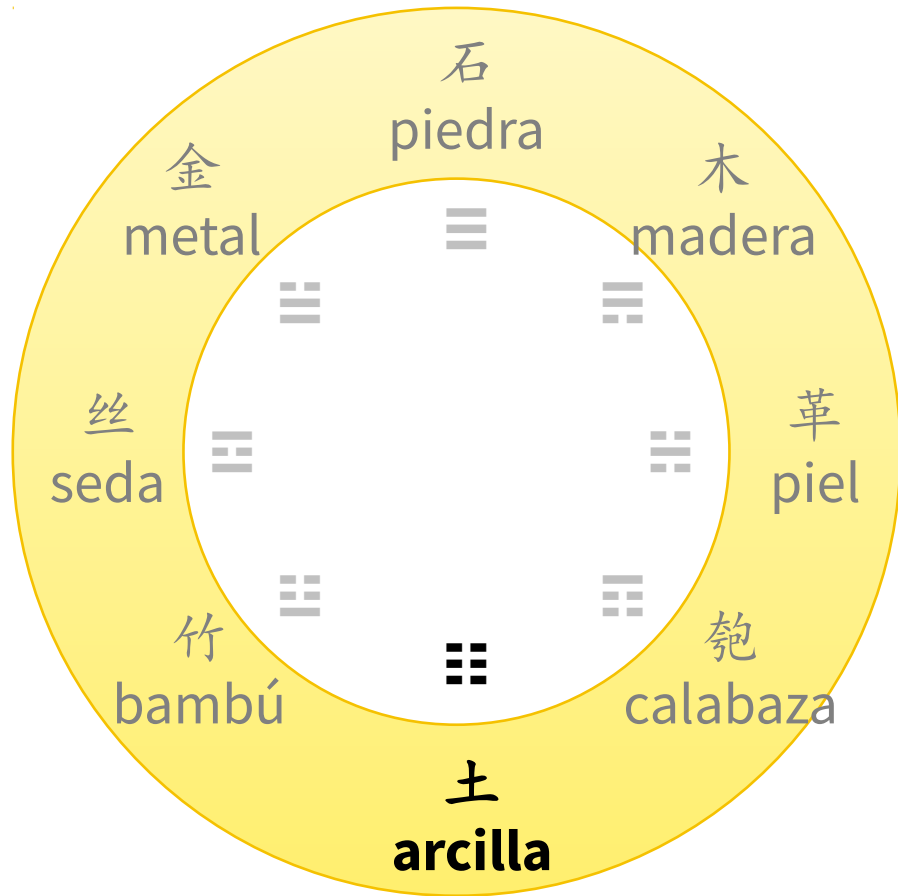
八音 Ocho sonidos

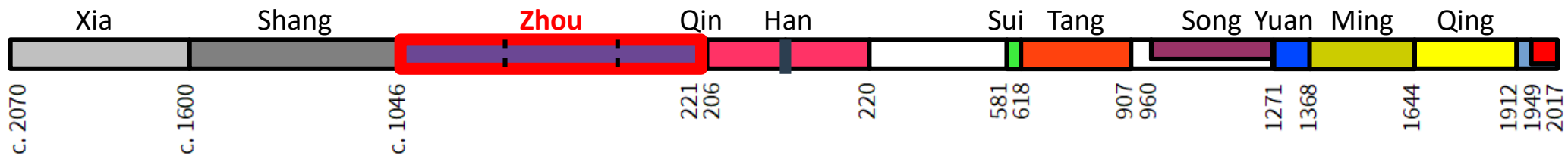
笙 sheng

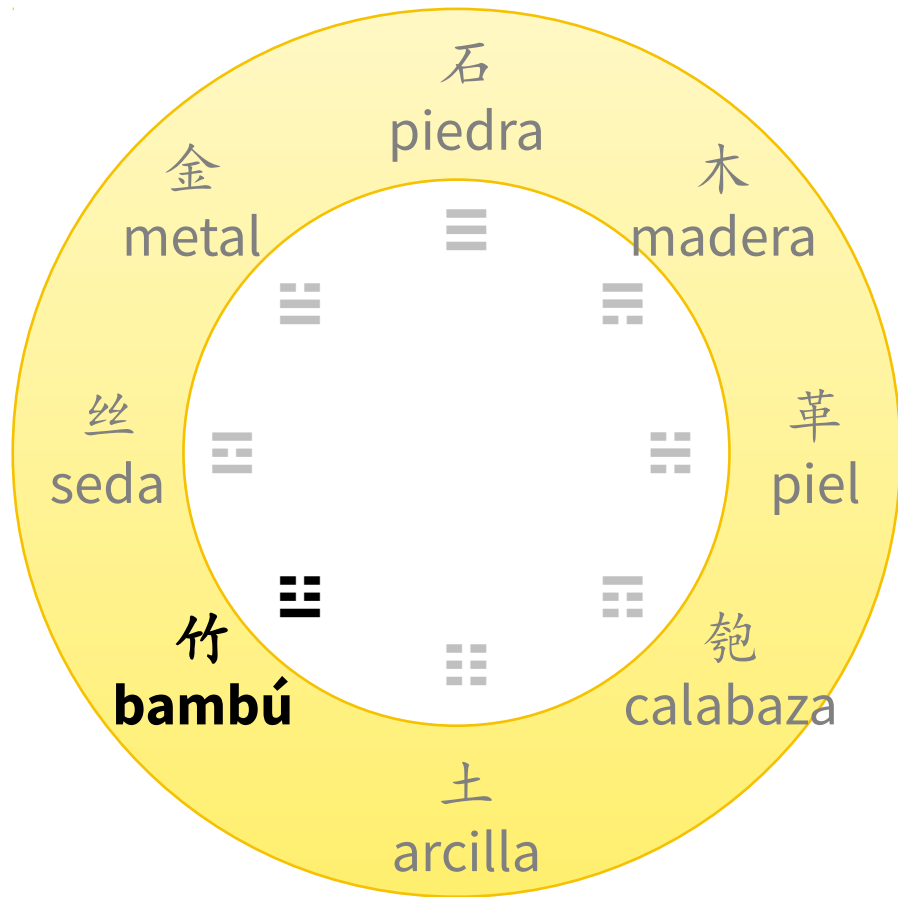
八音 Ocho sonidos

埙 xun

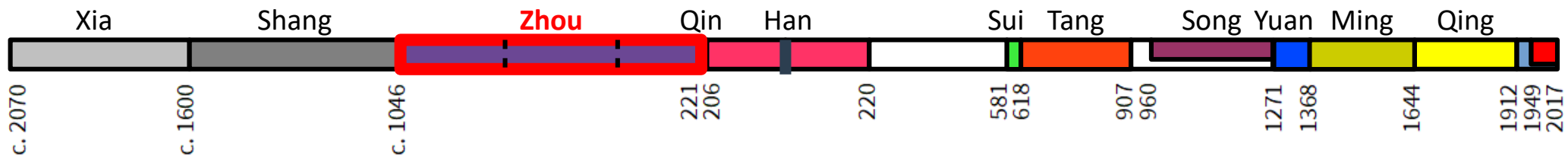
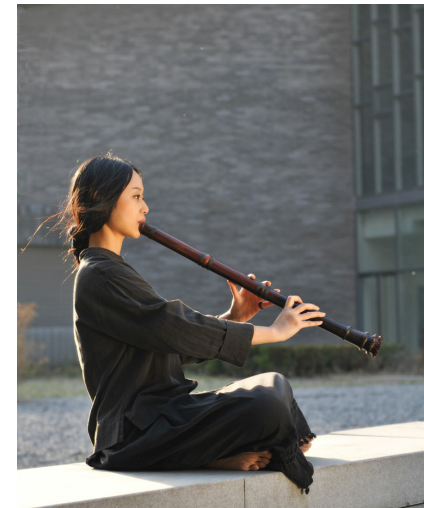
八音 Ocho sonidos

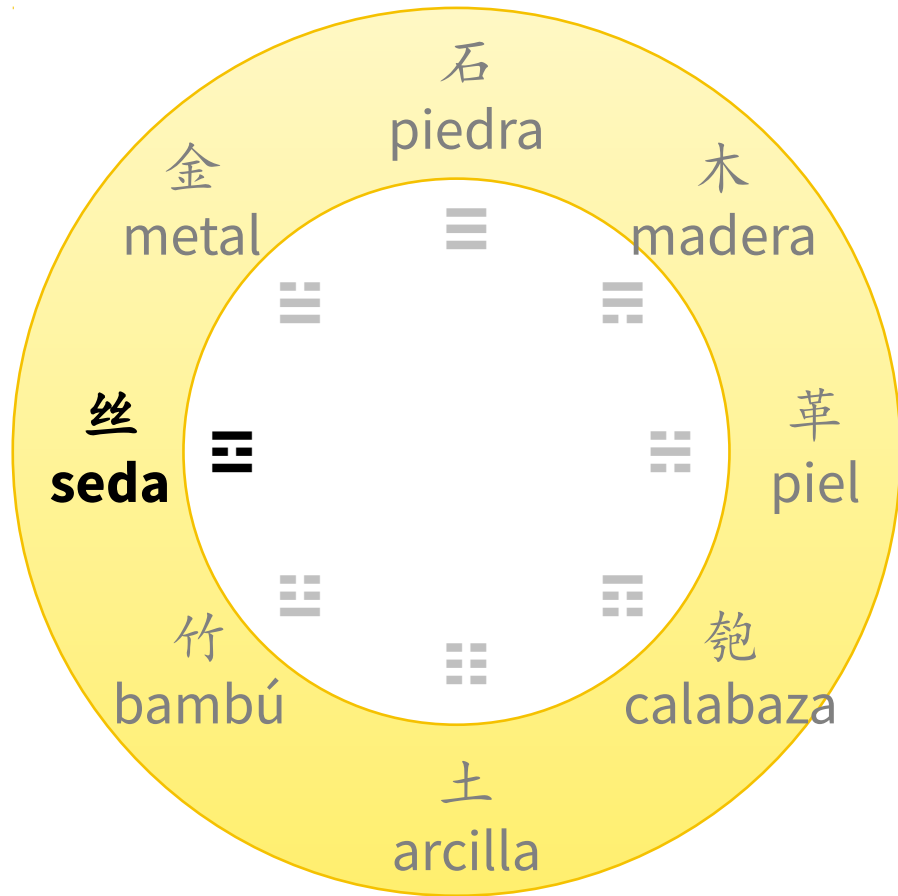
笛子 dizi

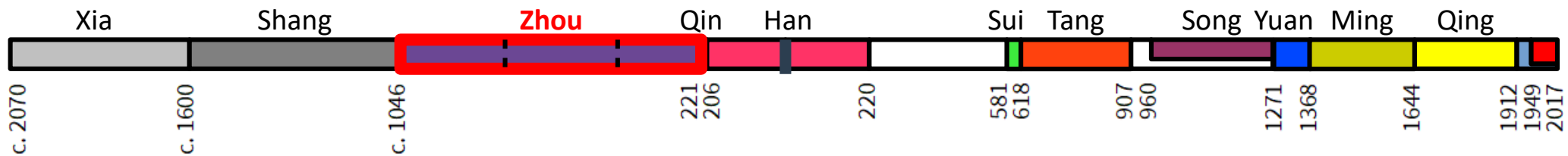
箫 xiao

八音 Ocho sonidos

(古) 箏 (gu)zheng

Teoría musical

12 律吕 *lülü*

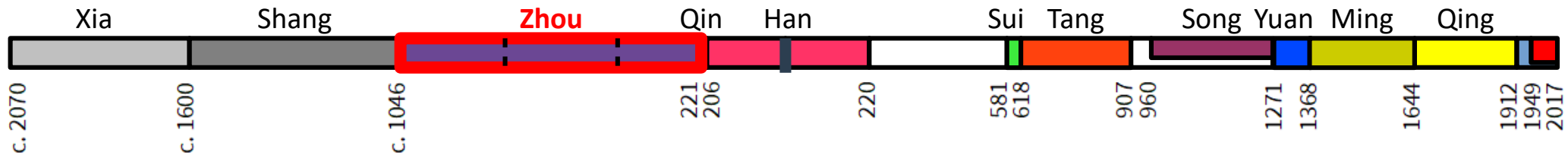
A musical staff in treble clef showing the 12 Lüly notes. The notes are: G4 (natural), A4 (sharp), B4 (natural), C5 (sharp), D5 (natural), E5 (sharp), F5 (natural), G5 (natural), A5 (sharp), B5 (natural), C6 (sharp), D6 (natural). Below the staff are the Chinese names for each note: 黄钟, 大吕, 太簇, 夹钟, 古洗, 仲吕, 蕤宾, 林钟, 夷则, 南吕, 无射, 应钟.

黄钟 大吕 太簇 夹钟 古洗 仲吕 蕤宾 林钟 夷则 南吕 无射 应钟

五音 *los cinco tonos*

A musical staff in treble clef showing the five Gong notes: G4, A4, B4, C5, D5. Below the staff are the Chinese names and Pinyin: 宫 (gong), 商 (shang), 角 (jue), 徵 (zhi), 羽 (yu).

宫 商 角 徵 羽
gong shang jue zhi yu

Teoría musical

12 律吕 *lülü*

黄钟 大吕 太簇 夹钟 古洗 仲吕 蕤宾 林钟 夷则 南吕 无射 应钟

五音 *los cinco tonos*

宫	商	角	徵	羽
<i>gong</i>	<i>shang</i>	<i>jue</i>	<i>zhi</i>	<i>yu</i>
tierra	metal	madera	agua	fuego
centro	oeste	este	norte	sur
amarillo	blanco	verde	negro	rojo
dulce	picante	agrio	salado	amargo
bazo	pulmón	hígado	riñón	corazón

Xia

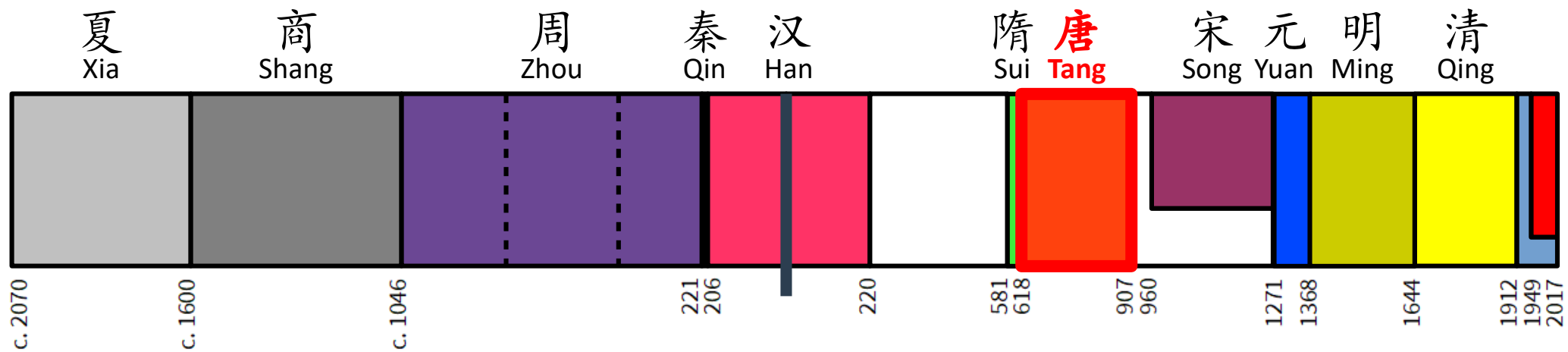

Ming Qing

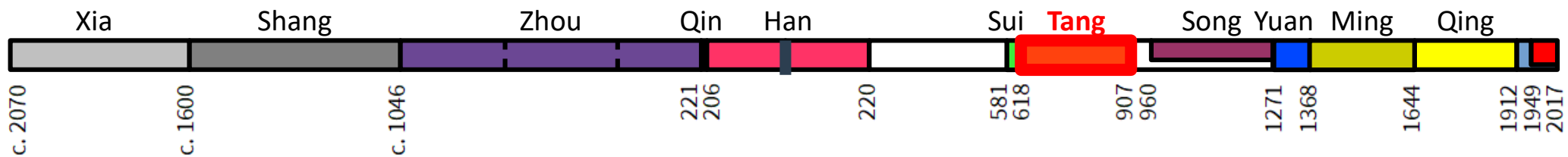

1644 1912 1949 2017

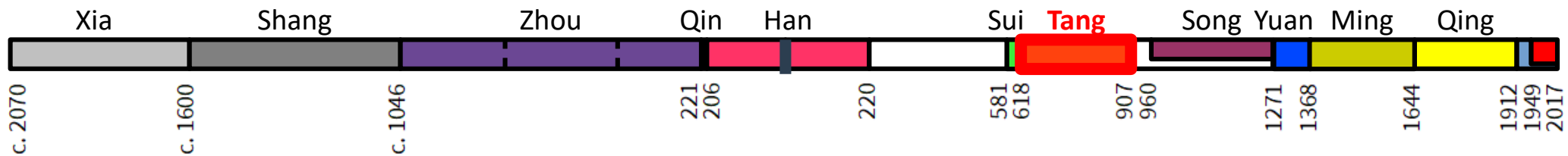
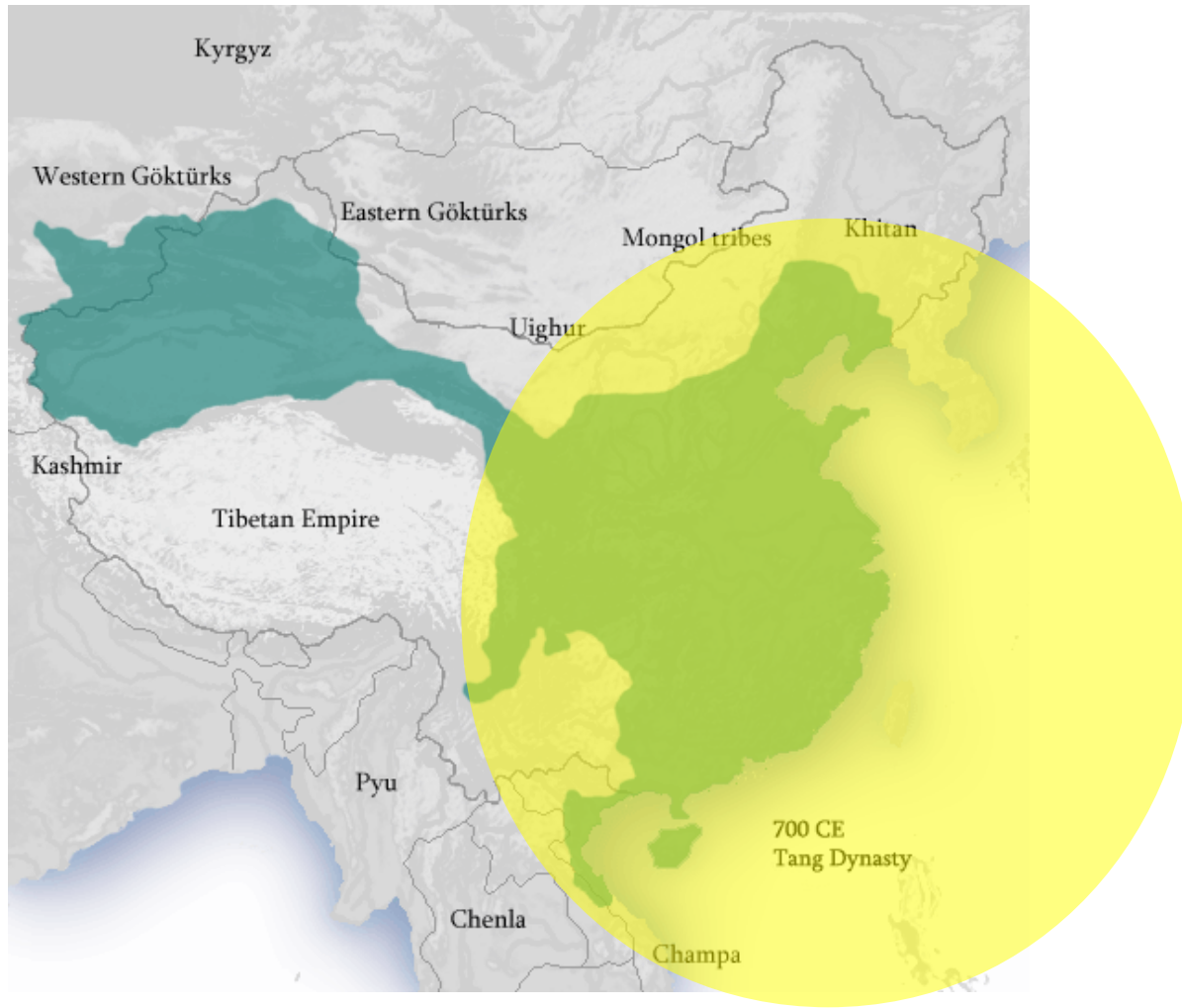
Difusión y recepción

Difusión y recepción

Difusión y recepción

Difusión y recepción

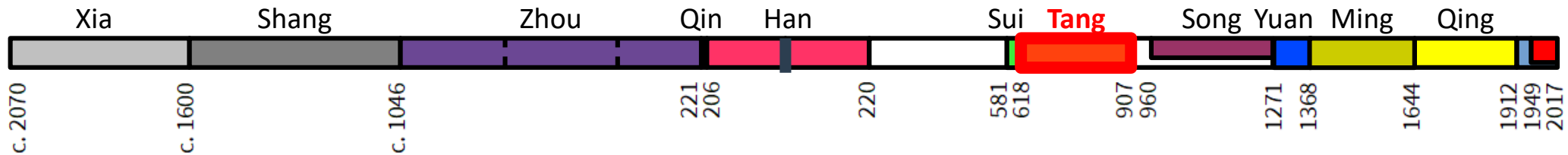
aak

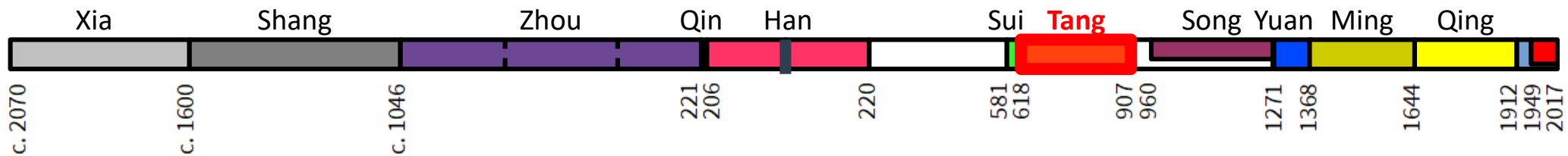
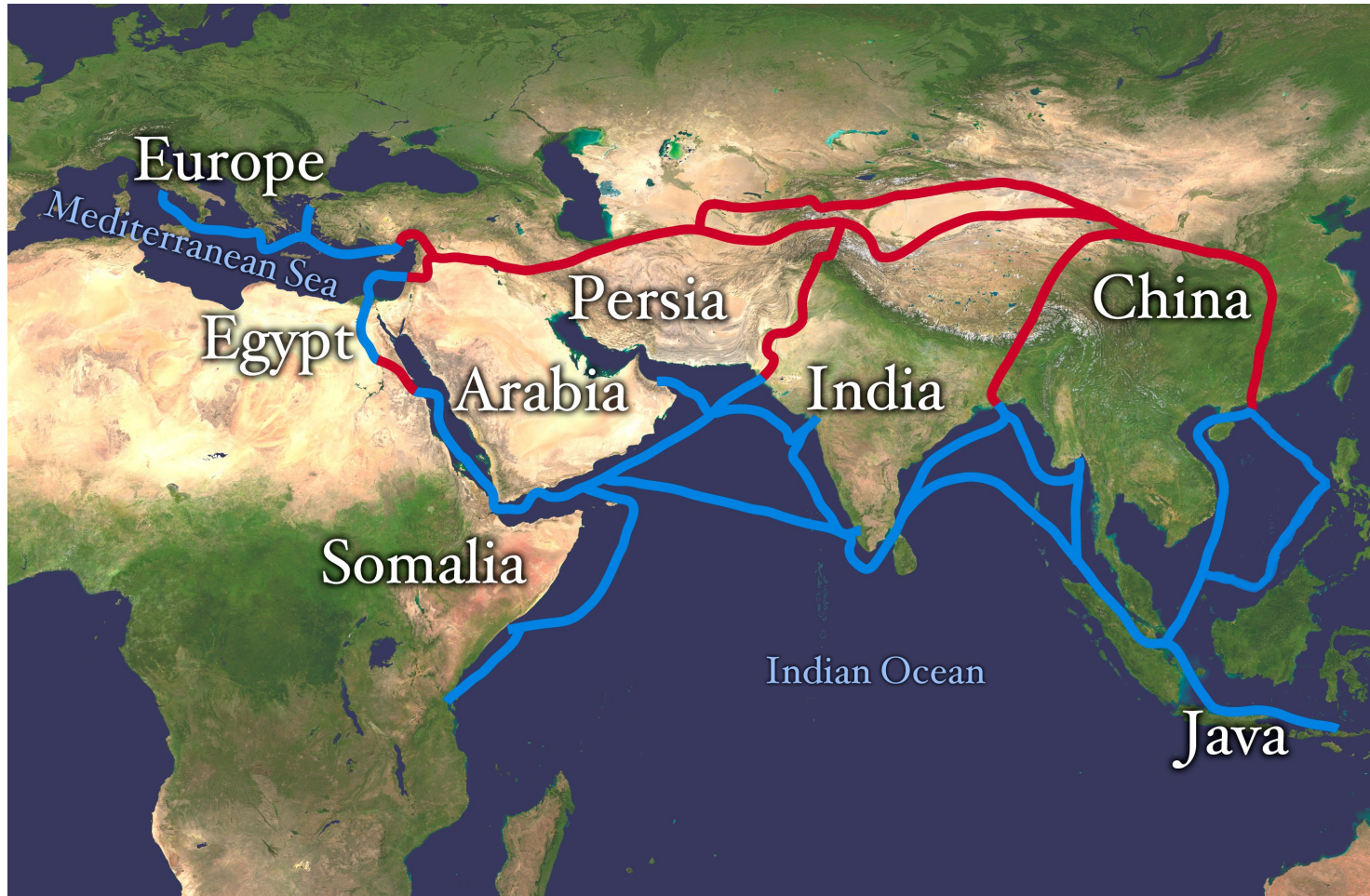
gagaku

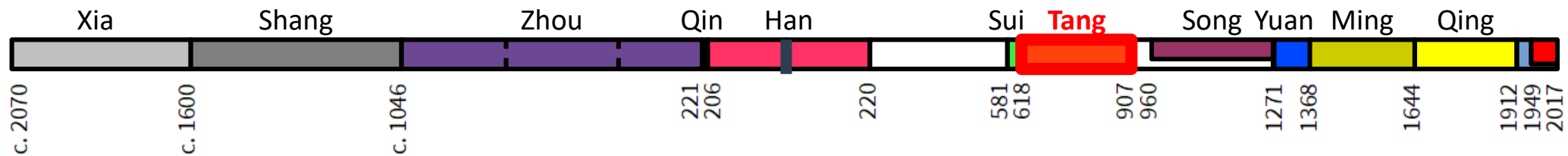
nhã nhạc

Difusión y recepción

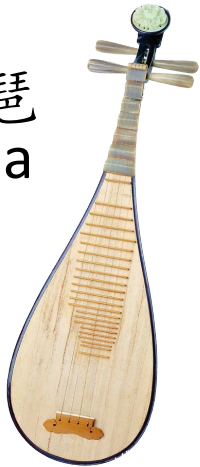

Difusión y recepción

Difusión y recepción

琵琶
pipa

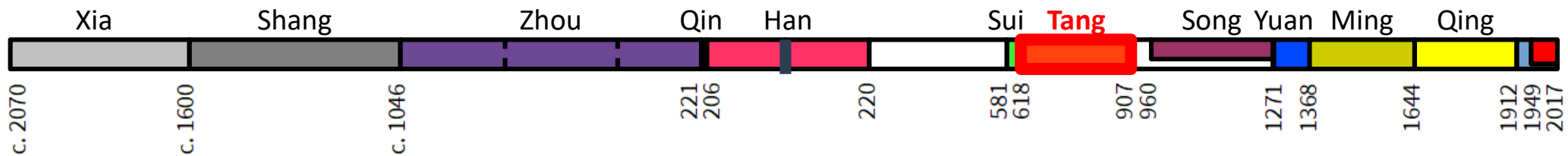
三弦
sanxian

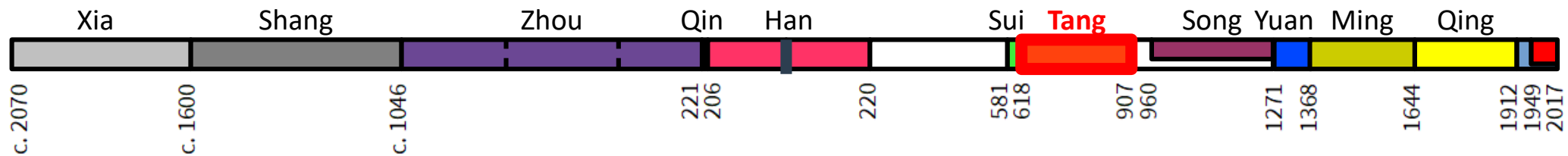
唢呐
suona

二胡
erhu

Música folklórica

Música tradicional

Música de la corte

雅乐 *yayue*

Música folklórica

Música folklórica

⚔
soberano
aristocracia

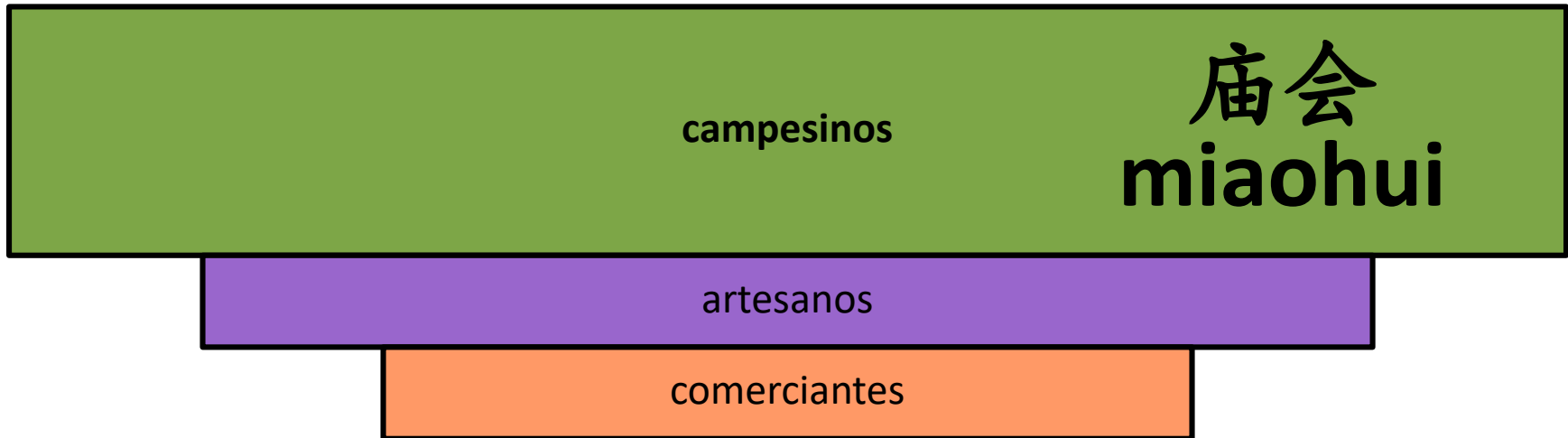
campesinos

artesanos

comerciantes

Música folklórica

王
soberano
aristocracia

米脂县三官庙庙会 (2010)

Festival del Templo de los Tres Oficiales, condado de Mizhi

Música tradicional

Música de la corte
雅乐 *yayue*

Música folklórica

器乐
música instrumental

Música tradicional

Música de la corte

雅乐 *yayue*

Música folklórica

器乐

música instrumental

- 吹打 *chuida*: bandas de viento y percusión

Música tradicional

Música de la corte
雅乐 *yayue*

Música folklórica

器乐

música instrumental

- 吹打 *chuida*: bandas de viento y percusión

Música folklórica

Música tradicional

Música de la corte

雅乐 *yayue*

Música folklórica

器乐

música instrumental

- 吹打 *chuida*: bandas de viento y percusión
- 丝竹 *sizhu*: grupos de seda y bambú

Estilos del norte y del sur

Shanxi

Guangxi

Estilos del norte y del sur

Shanxi

Guangxi

Música tradicional

Música de la corte
雅乐 *yayue*

Música folklórica

器乐 民歌
música instrumental canción folklórica

Música tradicional

Música de la corte
雅乐 *yayue*

Música folklórica

器乐
música instrumental

民歌
canción folklórica

戏曲 *xiqu*

Música tradicional

Música de la corte

雅乐 *yayue*

Música folklórica

器乐

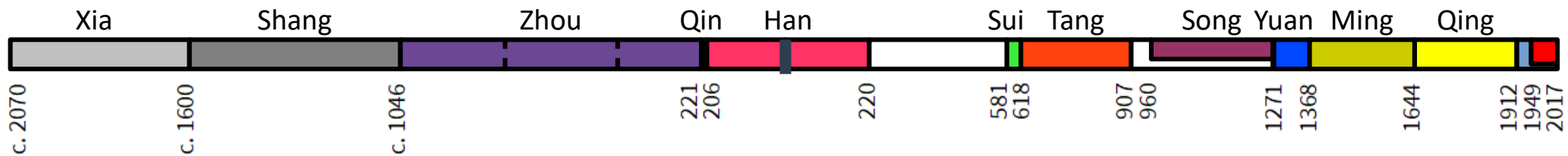
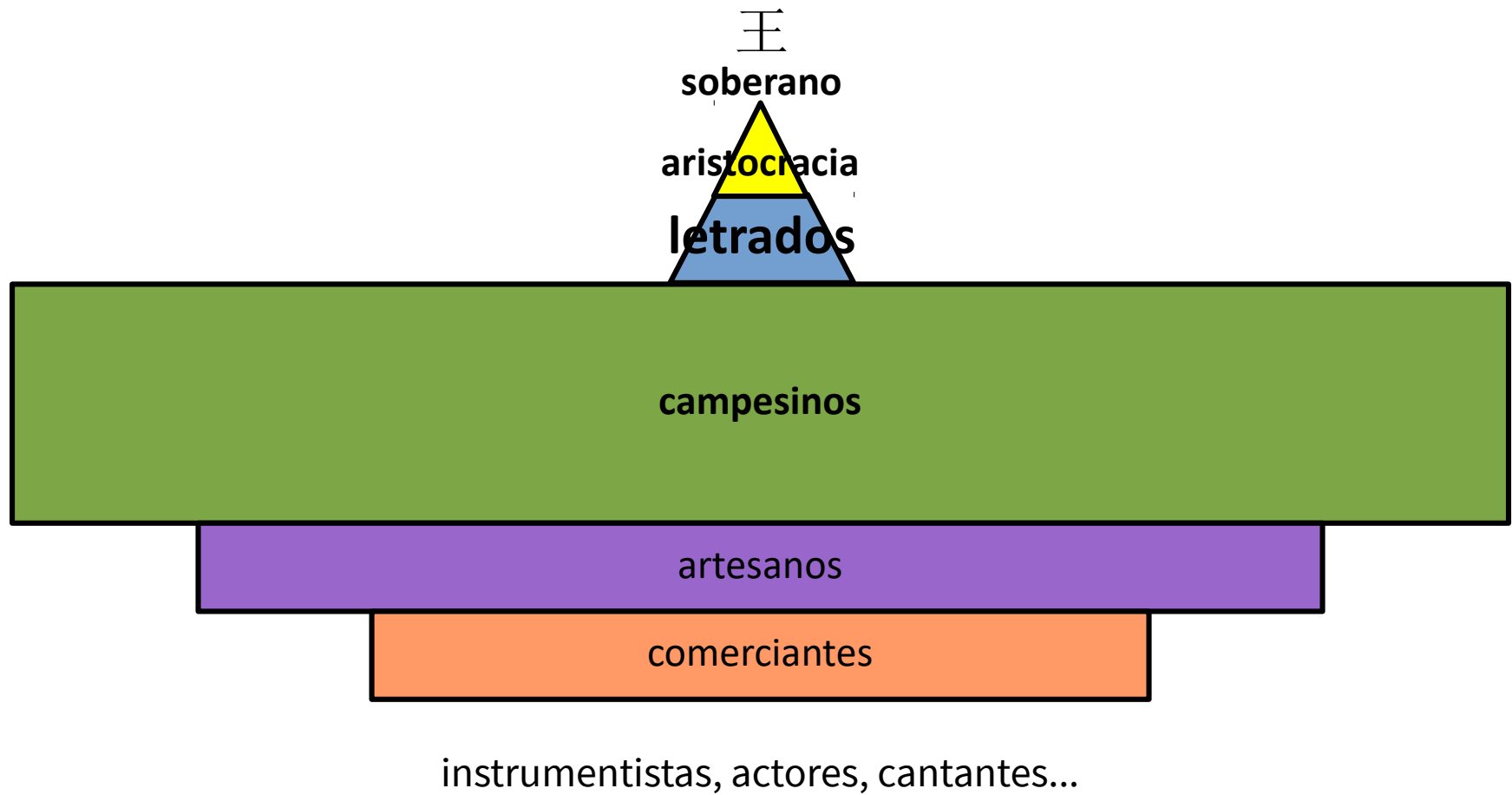
música instrumental

民歌

canción folklórica

戏曲 *xiqu*

Música de los letrados

Música tradicional

Música de la corte

雅乐 *yayue*

Música folklórica

器乐

música instrumental

民歌

canción folklórica

戏曲 *xiqu*

Música de los letrados

琴 *qin*

Música de los letrados

琴 qin

钢琴 piano

伽倻琴 gayageum

小提琴 violín

奚琴 haegeum

大琴 daegeum

竖琴 arpa

口琴 harmónica

手风琴 acordeón

Música de los letrados

古琴 guqin

钢琴 piano

伽倻琴 gayageum

小提琴 violín

奚琴 haegeum

大琴 daegeum

竖琴 arpa

口琴 harmónica

手风琴 acordeón

琴 qin

琴 qin

Música de los letrados

Música de los letrados

Música de los letrados

人但聞瓊瑤珊，而已使人聞之。可以起
 想思仙之志。有換骨超凡之想。苟非神仙中
 人。豈能識之。

①

楚

芍

省曰

楚

芍

中曰

楚

芍

身下

楚

芍

九

才弓

芍

楚

芍

楚

身

楚

芍

南

楚

芍

身

楚

芍

楚

上九

芍

楚

芍

下九

楚

芍

中

楚

芍

合

上七

中

楚

芍

方

楚

合

楚

芍

身下

楚

芍

合

中

楚

上八

芍

下十

楚

合

楚

芍

身下

楚

芍

二

下

楚

上十

芍

易

上

楚

芍

省曰

楚

芍

省曰

楚

楚

芍

六

向

楚

金

七

楚

五

四

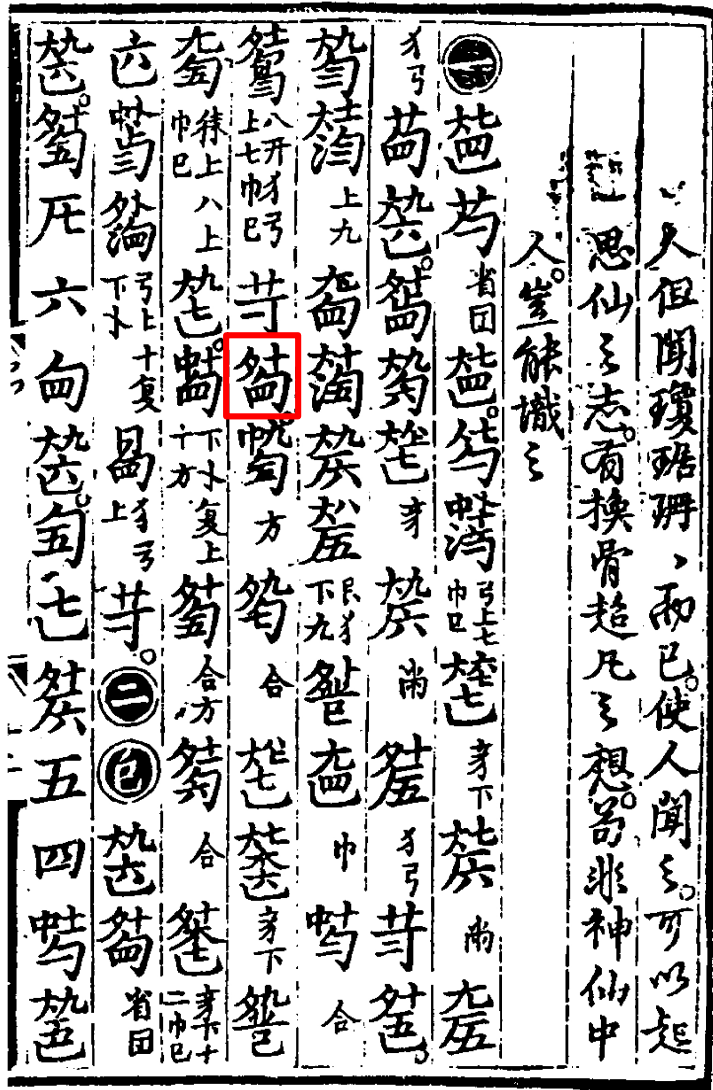
楚

芍

楚

Música de los letrados

减字谱 *jianzipu*
notación de caracteres reducidos

Música tradicional

Música de la corte

雅乐 *yayue*

Música folklórica

器乐

música instrumental

民歌

canción folklórica

戏曲 *xiqu*

Música de los letrados

琴 *qin*