

Ficha para descripción del lenguaje artístico utilizado por las Batucadas

Autor: Francisca Muñoz y equipo Cuerpo Carnaval

Tipo		Batucada
Reseña		<p>La batucada es un subestilo de samba, de origen brasileño e influencia africana. Refiere a un conjunto de percusión, conocido como batería, que puede llegar a utilizar más de 11 instrumentos de percusión diferentes. La palabra “batucada” se puede atribuir a una religión nacida en Brasil derivada de los Yorubas, el “batuque”. Actualmente tiene 3 inspiraciones principales, la samba, la samba reggae, y el maracatú.</p> <p>Llegó a Chile durante la década de los 80’, logrando hoy en día gran masividad. Hoy también es común ver las batucadas con grupos de baile o de artes circenses, complementando la performance.</p>
Forma	Cantidad de intérpretes y su función	Según las respuestas a encuestas levantadas por Cuerpo Carnaval, las batucadas en Santiago tienen en promedio 31 músicos. El 60% de las agrupaciones no integra un cuerpo de baile, y los que lo hacen tienen en promedio 6 personas bailando.
	Manera de unión	<p>La organización básica de una batería sigue la estructura tradicional de las escuelas de samba. Los tipos de instrumentos pueden dividirse según su maniobrabilidad, los llamados <i>couros pesados</i> (cueros pesados) referidos a los instrumentos más grandes que se cargan con una correa, y las <i>miudezas</i> que son los instrumentos livianos (ver Figura 1. al final de la ficha).</p> <p>Los surdos son la sección más grande de una batería, los cuales se organizan en distintas secciones, destacando los surdos de marcación y los de repique, los cuales complementan sus toques, y dentro de los surdos de marcación los de 1era, 2da y 3era.</p> <p>Otros instrumentos utilizados son la <i>Caixa</i>, <i>tarol</i>, <i>Caixa de guerra</i>, <i>tumbadora</i>, <i>conga</i>, <i>cuica</i>, <i>tamborim</i>, <i>pandeiro</i>, <i>chucalhos</i>, <i>reco-reco</i> y el <i>piano de agogo</i> (Ver Figura 2. Referente a los diferentes instrumentos).</p> <p>La disposición espacial de los intérpretes depende del instrumento que tocan y de la cantidad de instrumentos de cada tipo presentes en la batería. Un ejemplo de distribución para los <i>couros pesados</i> se encuentra en la Figura 3.</p>
	Correspondencia de los movimientos	Todos los músicos se ordenan en filas sucesivas mientras avanzan de manera simultánea, a excepción del líder quien va solo adelante y mira hacia la batería.

Estilo	Pasos	Se realiza caminata hacia adelante. En el lugar se realizan pasos de balanceo hacia un lado y el otro, siendo difícil integrar mayores movimientos de pies dado que el instrumento cuelga adelante sobre los muslos. Algunos músicos ejecutan movimientos de brazos y lanzamientos de las baquetas mientras continúan tocando al ritmo. También es común la realización de maniobras donde es el instrumento es que se desplaza con el impulso del cuerpo, siempre sosteniendo el toque.
	Ademanes y gestos	El líder realiza una serie de gestos y ademanes para dar indicaciones de cambios de ritmo, velocidades, intensidad, etc, casi siempre apoyado del uso de un silbato. Los gritos al unísono también se realizan a modo de avivar la energía. En ocasiones se pueden incluir cantos al unísono o de pregunta y respuesta.
	Líneas corporales	Corporalmente los intérpretes tienen un compromiso completo del cuerpo con la ejecución de la percusión, es decir, el cuerpo completo reproduce el ritmo que se toca, sin disociación. Las piernas van semi flectadas conteniendo el instrumento, y los brazos se mantienen libres para ejecutar los movimientos con agilidad.
	Música	<p>La batucada puede dividirse en dos partes principales, el conjunto y las variaciones del conjunto. El conjunto es el cuerpo de la batucada, que contiene elementos rítmicos tradicionales, teniendo solo instrumentos de percusión. Las variaciones de conjunto enfatizan la escala llevadas principalmente por el <i>piano de agogo</i>.</p> <p>El conjunto puede subdividirse en las marcas (tocadas por surdos de 1era y 2da y las <i>caixas de guerra</i>, y eventualmente por la cuica (ver Figura 4. Funciones de la cuica), cortes (tocado por surdo de 3era), floriados (los más versátiles y que realizan ritmos sincopados), ripicas (ritmo de surdo de repicar que toca floriados y genera balance), e intermediarios (floriados-repicas que realiza el surdo de 4ta marcación).</p> <p>Un ritmo antiguo de batucada es el teleco-teco (2/4) el tarol y marcas (ver Figura 5. para mayor detalle de partituras).</p> <p>Para profundizar en el desarrollo musical de la batucada se recomienda la publicación <i>Lost Batucada: The art of Deixa Falar, Portela and Mestre Oscar Bigode</i>, Olli Reijonen, 2017, cuyo link para descarga se presenta más abajo en esta ficha.</p>
	Vestuario	En general el vestuario es el mismo para toda la agrupación, usando colores vivos y ropa cómoda para moverse y sudar. Es común el uso de poleras con el nombre de la agrupación, y uso de pantalones o vermudas, protegiendo las piernas del roce del instrumento. Las mujeres pueden llevar falda. Algunas agrupaciones utilizan túnicas al estilo africano, siempre con colores fuertes.

		<p>Colores comunes son el amarillo, verde, naranja, blanco, rojo, siempre en tonos fuertes.</p> <p>Pueden o no incluir maquillaje, y si lo hacen suele tener brillos y colores fuertes en juego con el tono del vestuario. Es común el uso del pelo tomado, lo cual facilita la ejecución de la percusión.</p>
Carácter	Ánimo	La energía de la batucada es energizante, alegre y celebrativa.
Antecedentes bibliográficos y links de interés		<p>Reijonen, Olli. Lost Batucada: The Art of Deixa Falar, Portela and Mestre Oscar Bigode. Ph.D. thesis. Helsinki: University of Helsinki, 2017. ISBN 978-951-51-2975-8.</p> <p>Link para descarga de este documento: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/174614</p> <p>Tutorial de ritmología: http://tukebatukes.com/blog/</p> <p>https://historiasdopovonegro.wordpress.com/talento/batucada-brasileira/</p>

Figura 1. Secciones de instrumentos en la Batería

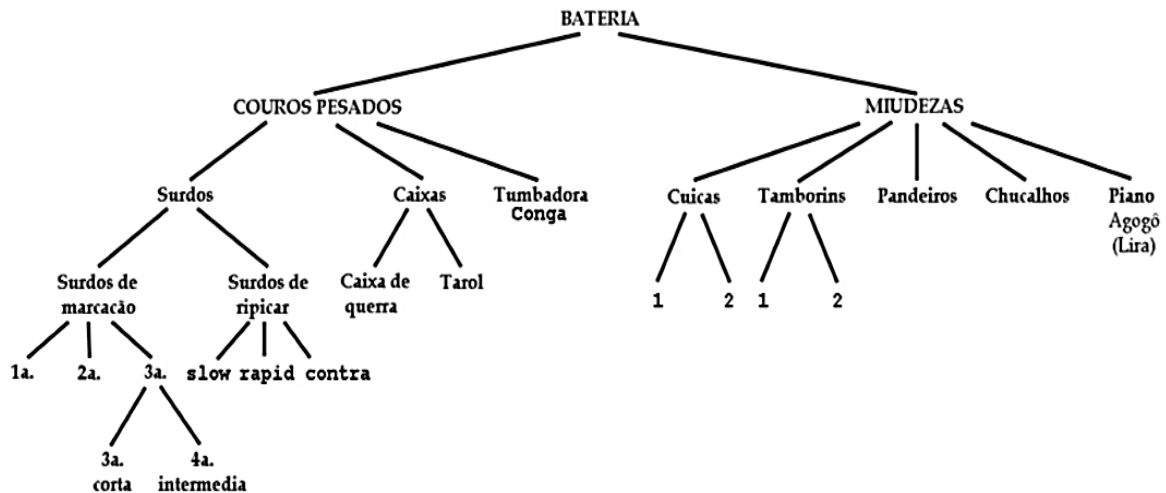

Figura 2. Instrumentos de la batería

Figura 3. Disposición básica de *couros pesados* usada por la batería Viradouro en el sambódromo en 1991, batería para 250 personas

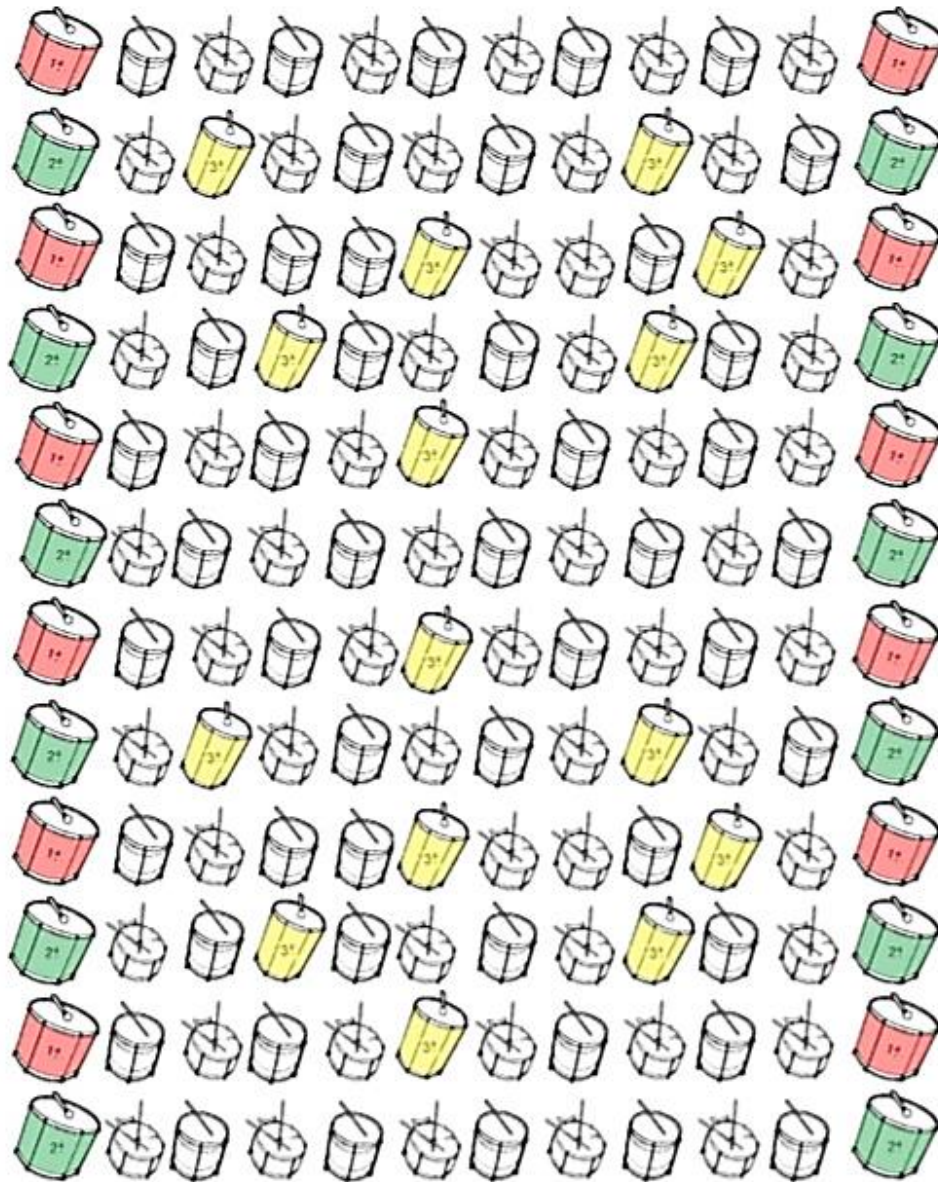

Figura 4. Ritmos en diferentes categorías

MARCAS		FLORIADOS	
caixa de g.		tamborim 1	
surdo de 2a		tamborim 2	
surdo de 1a		pandeiro	
CORTAR		cuica 1	
surdo de 3a		cuica 2	
cuica 3		tarol & seg. ag.	
COMPLEMENTOS		tumbadora & c	
chocalho		slow repique	
VARIAÇÕES DO CONJUNTO		rapid repique	
pattern 1		contra repique	
pattern 2		surdo de 4a	
agogô 4			

Figura 5. Funciones de la cuica

ripica	
corta	
marca	

Figura 6. Fotografía de batucada en Santiago

