

she/her/ella
unlocking the music of
latina choral composers

Dr. Corie Brown
Conductor - San José State University | corie.brown@sjsu.edu
&
David García Saldaña
Composer - Los Angeles | david.g.saldana@gmail.com

I. CORE BELIEFS: We believe...

- Everyone can learn skills to help interpret music from Latin America with confidence.
- Rhythm (and thus dance) is the place where we begin the study of most Latin American music.
- There is value in deepening one's understanding of the many diverse cultures found throughout Latin America.
- This music is not just for entertainment. While moving and dancing is almost always present, the same spectrum of emotion, nuance, and detail can be accessed and developed.

II. Latin American Music = Ritmo

We understand *ritmos* as styles, not just rhythm patterns

Inspired by practices such as tabla bols (India), vocable singing (Southeast Asian Polyphony), and beatboxing (USA)

Practice ritmos/style by reciting onomatopoeia vocables (*sonidos*) to encode distinguishing percussive qualities of each. Reciting *sonidos* encodes:

- articulation
- timbre
- instrumentation
- intensity
- pitch
- rhythmic pattern
- tempo
- polyrhythm/syncopation

Charito Acuña (Colombia) El Aguacero (style of a cumbia)

Eliza Schmelkes (Mexico) Tocuicatisque (Precolumbian style - Indigenous Aztec)

Suzzette Ortiz (Puerto Rico) Temporal (style of plena)

Copyright & Additional Resources

- Colleague Resources & [Interpretation Resources](#) (Afonso/Brown)

"El Aguacero" Charito Acuña

Ritmo/Style: Cumbia

- **Region:** Colombia
- **Perc. Instr.:** Tambora (bass drum), Llamador (hand drum, +Pno./Guitar), Tambor Alegre, Maracas
- **Tempos:** Mid

Sonidos:

Perc. Instrument	Nature of sound	Vocalable	Whether Pitched
<i>Tambora</i>	base	Buh	Mid-Low
	frame stick	Ta	High
	side (wood) stick	Ki	High
<i>Llamador</i>	open	Dn	Mid
	closed	Du	Mid-Low
<i>Maracas</i>	down	Sh	No
	down (accent)	Ch	No
	up	'H	No
	up (accent)	Kh	No

Rhythmic Pattern:

$\text{♩} = 80$

Maraca: Ch, Kh'H, Ch, Kh'H, Ch, Kh'H, Ch, Kh'H

Llamador: Dn, Du, Dn, Du, Dn, Du, Dn, Du

Tambora: Ki, Ta, Ta, Ki, Ta, Ta, Ki, Ta, Ta, Ki, Buh

Examples:

https://www.youtube.com/watch?v=y7uxYVkA_e8

MÚSICA PARA HERMANAS Y HERMANOS
WOMEN AND MEN MUSIC
by shehmo@comcast.net | carrie@comcast.net

El Aguacero

Cumbia - 1990

Letra Música y Arreglo: María del Rosario Acuña González (Charito Acuña)

D = 90

Soprano

Mue - ve la' pa - ti - ca' mue - ve la' que se vie - neel a - gua vaa lle -
Mue - ve la' pa - ti - ca' mue - ve la' que se vi - noel a - gua ya lle -

Alto

mue - ve las
mue - ve la'

Tenor

mue - ve las
mue - ve las

5

S.

gar que te mo - ja to - do tc vaa mo - ja' has - ta la ro - di - lla vaa lle -
gó que me mo - ja to - do me mo - jó has - ta la ro - di - lla ya lle -

A.

gar gó

te vaa mo - ja'
me mo - jó

T.

gar gó

te vaa mo - ja'
me mo - jó

9

S.

ga' se teen - fri - ael cuer - po - o ti - ri - tael men - tón has tael pen - sa - mien -
gó las nu - bes ba - ja - ro - on to - doos - cu - re - ció el cie - loes - tá nc -

A.

gar se teen - fri - ael cuer - po - o ti - ri - tael men - tón has - tael pen - sa - mien -
gó las nu - bes ba - ja - ro - on to - doos - cu - re - ció el cie - loes - tá nc -

T.

gar gó

ti - ri - tael men - tón

32

S. *p* ten - go que co - rre' me voy a mo - ja' con el a - gua - ce - ro que vaa lle - ga'
ten - go que co - rre' ten - go que sal - ta' por en - tre los char - cos pa - ra lle - ga'

A. *p* ten - go que co - rre' me voy a mo - ja' con el a - gua - ce - ro que vaa lle - ga'
ten - go que co - rre' ten - go que sal - ta' por en - tre los char - cos pa - ra lle - ga'

T. *p* ten - go que co - rre' me voy a mo - ja' con el a - gua - ce - ro que vaa lle - ga'
ten - go que co - rre' ten - go que sal - ta' por en - tre los char - cos pa - ra lle - ga'

36

S. van ca - yen - do true - no' al ca - mi - na' tra - e - meel som - bre - ro pa - rae - cam - pa'
has - ta mi ca - si - ta pa - rae - cam - pa' y quel a - gua - ce - ro se que - dea - tra'

A. van ca - yen - do true - nos al ca - mi - na' tra - e - meel som - bre - ro pa - rae - cam - pa'
has - ta mi ca - si ta pa - rae - cam - pa' y quel a - gua - ce - ro se que - dea - tra'

T. van ca - yen - do true - nos al ca - mi - na' tra - e - meel som - bre - ro pa - rae - cam - pa'
has - ta mi ca - si ta pa - rae - cam - pa' y quel a - gua - ce - ro se que - dea - tra'

40

S. Ay tu - rip tu - ru Ay tu - rip tu - ru Ay tu - rip tu - ru
Ay tu - rip tu - ru

A. - pa - rae - cam - pa' se que - dea - tra'

T. - pa - rae - cam - pa' se que - dea - tra'

D.C.

S. - Ay tu - rip tu - ru Ay tu - rip tu - ru
Ay tu - rip tu - ru

A. - pa - rae - cam - pa' se que - dea - tra'

T. - pa - rae - cam - pa' se que - dea - tra'

Ten - go que co -

S.

A.

T.

r - rrer y ten - go que lle - gar a la ca-si - ta pa - ra no mo - jar - meel a - gua - ce - ro que - dea - tra'

S.

A.

T.

f Yo ya me voy con el a - gua - ce - ro pa mi ca - sa no quic - ro mo - jar - me ya sal - to por los
p Ten - go que co - rrer y ten - go que lle - gar a la ca-si - ta pa - ra no mo -

S.

A.

T.

f Ten - go que co - rre'
Ten - go que co - rre'
Yo ya me voy
con el a - gua -
jar - meel a - gua - ce - ro que - dea - tra' Ten - go que co -

char - cos y me ri - o y se que - dea - tra' Ten - go que co - rre'
Yo ya me voy con el a - gua -
jar - meel a - gua - ce - ro que - dea - tra' Ten - go que co -

S.

A.

T.

con el a - gua - ce - por en - tre los char - ro que va lle - ga' van ca - yen - do true - nos al ca - mi - na ta pa - racs - cam - pa'
ce - ro pa mi ca - sa no quie - ro mo - jar - me ya sal - to por los
rrer y ten - go que lle - gar a la ca-si - ta pa - ra no mo -

"Tocuicatisque" Elisa Schmelkes

Ritmo/Style: Precolumbian Polyrhythm

- **Region:** Mesoamerica
- **Perc. Instr.:** Wood/clay drums, stones, turtle shell, water drums, shakers
- **Tempos:** Mid-Uptempo
- Source of many contemporary ritmos (i.e. chacarera)

Sonidos:

Perc. Instrument	Nature of sound	Vocalable	Whether Pitched
<i>Vertical Drum</i>	base	Buh	Low
	cross stick	Ka	High
<i>Shakers</i>	up	Sh	No
	up (accent)	Ch	No
	down	'H	No
	down (accent)	Kh	No

Rhythmic Pattern:

$\text{♩.} = 90$

Shakers (Ayoyotl)

Tambor (Huehuetl)

Examples:

Christopher García - [Xochicuicatl Flower Songs](#)

<https://indigenousinstrumentsofmexicosoamerica.weebly.com/>

B

39 D/A A⁷ D **p** D⁷ **f** G

Ah Ah To-cui-ca - tis - que, can - ta-

Ah To-cui-ca - tis - que. To-cui-ca - tis - que, can - ta-

tis - que To-cui-ca - tis - que. To-cui-ca - tis - que, can - ta-

mf

45 B Em Cm G/D

re - mos! Con el cie - lo y con las flo - res can - ta - re - mos, cuan - do en si - len - cio es - tén los

re - mos! Con el cie - lo y con las flo - res can - ta - re - mos, cuan - do en si - len - cio es - tén los

re - mos! Con el cie - lo y con las flo - res can - ta - re - mos, cuan - do en si - len - cio es - tén los

Excerpt of Elisa Schmelkes "Tocuicatisque" (unpublished); used with permission from composer

52 D⁷ E_b E_b⁷ G/D D⁷ G

ríos can-ta - re - mos,
con el fue - go en el al - ma can-ta - re - mos!
ríos can-ta - re - mos,
con el fue - go en el al - ma can-ta - re - mos!
ríos can-ta - re - mos,
con el fue - go en el al - ma can-ta - re - mos!

58 C G **p** D C

Can - ta - re
Can - ta - re
Can - ta - re

Violín

64

D mos, Can ta

mp

mos, Can ta

mp

mos, Can ta

mp

70

C re mos. *E⁷ mp* U Ah

D mos. *mp* U Vengan

mp

re mos. U Ah

mp

"Temporal" Suzette Ortiz & Diana Saez

Ritmo: Plena

- **Region:** Puerto Rico
- **Perc. Instr.:** cuatro/guitar, pandero, guiro, conga
- **Tempo:** Uptempo
- Described as a "sung newspaper"
- Improvised sung verses.

Sonidos:

Perc. Instrument	Nature of sound	Vocal	Whether Pitched
Conga	base	Du	Low
	muted	Dn	Mid
	open	Deh	Mid
	slap	Da	Mid-High
Guiro (<i>scrape</i>)	up	Sh	No
	up (accent)	Ch	No
	down	'H	No
	down (accent)	Kh	No

Rhythmic Pattern:

$\text{♩} = 116$

Guiro

Conga

Ch 'H Sh Kh Ch 'H Sh Kh Ch 'H Sh Kh Ch 'H Sh Kh

Du Dn Du Deh Du Dn Dn Du Deh

Examples:

- <https://www.youtube.com/watch?v=lcGzWyq8R2A>

2

A

mf

S Tem - po - ral, tem - po - ral, a - llá vie - ne_el tem - po - ral.

A Tem - po - ral, tem - po - ral, a - llá vie - ne_el tem - po - ral.

T Tem - po - ral, tem - po - ral, a - llá vie - ne_el tem - po - ral.

B Tem - po - ral, tem - po - ral, a - llá vie - ne_el tem - po - ral.

Guiro or Cabasa

Conga Drums

A

Piano

11

Soprano (S) vocal line:

A - llá vie - ne_el tem - po - ral.

Alto (A) vocal line:

Tem - po - ral, tem - po - ral,

Tenor (T) vocal line:

Tem - po - ral, tem - po - ral,

Bass (B) vocal line:

Tem - po - ral, tem - po - ral,

Guitar (Gro.) rhythmic pattern:

■ ■ - | - x | - | - x | - | - x | -

C. Dr. rhythmic pattern:

■ ■ - | - x | - | - x | - | - x | -

Piano (Pno.) harmonic progression:

Detailed description: This musical score page shows a vocal quartet (Soprano, Alto, Tenor, Bass) performing a call-and-response style with lyrics. The vocal parts are in soprano, alto, tenor, and bass clef. The piano part at the bottom provides harmonic support with a repeating eighth-note pattern. The guitar part is shown with a rhythmic pattern of eighth notes and rests. The vocal parts sing 'Temporal' three times, followed by 'allá vie-ne' and 'el temporal'. The piano part begins its harmonic cycle at the end of the vocal phrase.

*Guiro x = short

**Conga drums x = dry or muted slap / o = open tone

LVMP23103

15

Soprano (S) vocal line with lyrics: ¿Qué se-rá de Puer-to Ri-co, cuan-do lle-gue el tem-po-ral?

Alto (A) vocal line with lyrics: ¿Qué se-rá de Puer-to Ri-co, cuan-do lle-gue el tem-po-ral?

Tenor (T) vocal line with lyrics: ¿Qué se-rá de Puer-to Ri-co, cuan-do lle-gue el tem-po-ral?

Bass (B) vocal line with lyrics: ¿Qué se-rá de Puer-to Ri-co, cuan-do lle-gue el tem-po-ral?

Guitar (Gro.) rhythmic pattern: A series of eighth-note pairs with downward strokes.

C. Dr. (C. Dr.) rhythmic pattern: A series of eighth-note pairs with downward strokes.

Piano (Pno.) harmonic progression: A series of chords in G major, including G, C, D, E, F#-A, and G.

19

Soprano (S) vocal line with lyrics: ¿Qué se-rá de mi Bo-rin-quen, cuan-do lle-gue el tem-po-ral?

Alto (A) vocal line with lyrics: ¿Qué se-rá de mí Bo-rin-quen, cuan-do lle-gue el tem-po-ral?

Tenor (T) vocal line with lyrics: ¿Qué se-rá de mi Bo-rin-quen, cuan-do lle-gue el tem-po-ral?

Bass (B) vocal line with lyrics: ¿Qué se-rá de mi Bo-rin-quen, cuan-do lle-gue el tem-po-ral?

Guitar (Gro.) rhythmic pattern: A series of eighth-note pairs with downward strokes.

C. Dr. (C. Dr.) rhythmic pattern: A series of eighth-note pairs with downward strokes.

Piano (Pno.) harmonic progression: A series of chords in G major, including G, C, D, E, F#-A, and G.

LVMP23103

