Nuevos Ritmos, Nuevos Compases para la Comunidad Musical

Julián Sanz Escalona

- septiembre 2023 -

INFORME MUSICOLÓGICO

NUEVOS RITMOS, NUEVOS COMPASES PARA LA COMUNIDAD MUSICAL

De todos los elementos que conforman la música, el ritmo es quizás el que más desentraña la naturaleza del tiempo, pues marca su paso con firmeza; aunque, paradójicamente, como comentaba el antropólogo Levi Strauss también "es una máquina de abolir el tiempo".

Por otra parte, probablemente es el elemento musical más antiguo de la humanidad, pues por su naturaleza todo parece indicar que fue compuesto en primer término. Es conocida la capacidad de nuestros primos los chimpancés para tocar ritmos en grupo como diversión.

Por último, y no por ello menos importante, podemos comentar que los ritmos son una referencia cultural de los pueblos, pues sus estructuras suelen ser muy características en cada región.

En relación a las estructuras métricas del proyecto "NUEVOS RITMOS, NUEVOS COMPASES" he desarrollado algunas consideraciones musicológicas:

1.- En un primer análisis de los ritmos, encuentro similitudes con ritmos del flamenco, músicas búlgaras, al rock progresivo, a Stravinsky, pero en ningún caso los ritmos corresponden a ninguna de estas músicas en específico, puede decirse que son productos de la imaginación de autor del proyecto, aunque esas referencias populares y académicas formen parte de su background musical.

2.- En estos ritmos encontramos un uso interesante de las matemáticas y la irregularidad, cosa que los hacen propicios para la composición, algunos ejemplos:

a) Se podrían utilizar para crear polirrítmias fragmentándolos o combinándolos.

b) En forma de canon, para crear estructuras más complejas desarrollándose en el espacio estereofónico.

c) Como germen para orquestaciones pulsantes y dinámicas de contraste.

d) Como ritmo de control para otros elementos sonoros de la mezcla, como seguidor de envolvente, sidechain, etc.

Por supuesto, estas son solo ideas personales, cada creador los utilizará de forma diferente según sus intenciones e intereses estéticos.

3.- Otro aspecto a resaltar que proponen estas estructuras rítmicas es el uso de las politímbricas. Planteando dos niveles de discurso, uno en la base de la estructura fundamental y otro en la combinación los distintos instrumentos (sumas y restas), eso crea diferentes niveles dinámicos o agógicos a lo largo del ritmo. Es decir, se propone una forma de desarrollo de los ritmos originales por la suma o resta tímbrica que crea otras acentuaciones o acrecentar las que ya existen.

4.- Otra aplicación posible para estos ritmos es en el ámbito de la danza contemporánea. Su estructura de cuentas, su discontinuidad-continua, sus acentuaciones, los hacen muy propicios al movimiento del cuerpo. Por otra parte, los ritmos hacen referencias a cierta temática hermética, espacios de misterio que siempre son muy fructíferos para la imaginación creadora.

Comentarios a los ritmos.

1.- Compás Esplendor

Este ritmo tiene una curiosa dualidad, en principio se mide como 15x8 + 1x8, pero si agrupáramos las corcheas en grupos de 2 se podría medir en 16x8, lo que produce una paradójica mezcla de irregularidad con regularidad porque las agrupaciones de 2 corcheas (pulsación de negra) producen una sensación de simetría temporal. Después, hacia lo profundo, se podrían agrupar 4 corcheas (pulsación de blanca) y 8 corcheas (pulsación de redonda) dando lugar a polirítmias. Los más curioso, es que en este caso esta especie de hemiola aplicada al ritmo irregular de 15x8 + 1x8 produce una sensación de continuidad, incluso de aceleración, cuando por lo general la hemiola produce discontinuidad o tensión rítmica.

2.- Compás Cábala 613

Este ritmo es un ejemplo de temática que toma elementos de la numerología mística, en este caso se propone un compás de 6x8 + 1x8 + 3x8. Más allá de la energía dinámica que caracteriza este ritmo, está el simbolismo que es enriquecedor para cualquier propuesta creativa. El numero 10 era también muy importante para los pitagóricos.

3.- Compás Aditivo o Countup, 1 2 3 4.

Lo más interesante de este ritmo es la forma como se expande, produciendo una especie de relajación, de distensión. En este tipo de subdivisiones aditivas, se experimenta la sensación de que el ritmo se hace lento; pero claro, tal como se propone el ritmo, los cambios son muy rápidos y no da tiempo a que el acento se sienta como pulso, con lo cual, la sensación es que la velocidad o el tempo del ritmo no cambia, pero sí el espacio, que se expande.

4.- Compás Psicomágico

Este ritmo me recuerda mucho a la forma de cómo los bailarines organizan y cuentan sus pasos. En esta combinación de 9x8 + 5x8, son las agrupaciones ternarias las que gobiernan el ritmo, pero ¿por qué?, es una buena pregunta para compositores. ¿Será porque ocupan un espacio mayor de tiempo? Por otro lado, las agrupaciones binarias de corchea funcionan como un elemento de aceleración rítmica. ¿No tendrían por esa razón que ser las fuertes? Recordemos la formula de fuerza, que es: masa por aceleración ($F=m \cdot a$). ¿Si al acelerarse el ritmo aumenta la fuerza, por qué no lo reconoce así el oído? Bueno, extraño y complejo órgano, el oído. ¿O será un fenómeno psicomágico o psicoacústico?, todas estas especulaciones y preguntas, no intentan imponer ningún criterio en particular, por el contrario, se proponen como un compost para abonar el campo a la creatividad.

5.- Compás sustractivo o Countdown, 4 3 2 1.

Este ritmo es una inversión exacta del “Compás Aditivo o Countup”, pese a ello, la sensación rítmica es totalmente diferente, no se siente una compresión sino una aceleración, incluso también una sensación de caída. ¿Por qué si este ritmo sustractivo es una inversión del aditivo no se produce justo la sensación contraria, es decir, compresión? Bueno, evidentemente la música no responde a la lógica del ojo, así que los procedimientos semióticos que se utilizaron no responden necesariamente a una lógica lingüística o visual.

Evidentemente, existen muchísimas más repuestas, y tendremos que seguir explorando en este campo inagotable que es el ritmo.

_____

Carlos Suárez, 29 septiembre 2023

Reflexiones teóricas de Markus Breuss sobre los Nuevos Ritmos / Compases de Julián Sanz Escalona

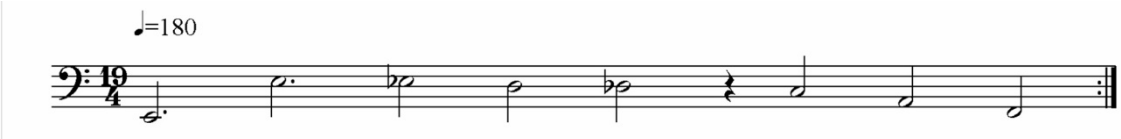
Con divisiones rítmicas en compases de 4/4 o algún que otro 3/4 tan comunes en Occidente, uno podría creer que estas “plantillas de tiempo”, ayudas de composición e interpretación son las únicas o las más comunes en este mundo. Ni mucho menos: a lo largo y ancho de este planeta se utilizan los más diversos ritmos y las grafías asociadas en compases muy diferentes. Propone aquí Julián Sanz Escalona algunas diferentes posibilidades de estructurar, formalizar, subdividir el tiempo.

1.- Ritmo o compás Esplendor.

3-3-3-3-3-1
Cinco compases de 3/8, “saltarines, danzantes”, en una cadena relativamente larga que de repente es interrumpida por una única corchea, independiente, que provoca así un nuevo comienzo repentino.

Son en total 16 tiempos, igual que como el muy usado *Teental* en la India, pero aquello tiene acentos en los tiempos 1, 5 y 13.

En la música occidental convencional, los compases más largos no suelen exceder los 12 tiempos.
Los compases más largos suelen ser menos comunes en la música, ya que los compositores tienden a utilizar compases más cortos y combinarlos para crear estructuras más complejas.
En ciertas formas de música balcánica, como en las danzas folclóricas serbias o búlgaras, se emplean compases irregulares y extensos como el 15/16, 18/16 o combinaciones de compases largos para dar forma a patrones rítmicos únicos.
Música Africana: En varias tradiciones musicales africanas se pueden encontrar compases extendidos, como el 24/8, 18/8 o estructuras aún más largas, que se utilizan para expresar complejas estructuras rítmicas y polirritmos.
Música de la India: En la música clásica india se utilizan a menudo Talas que pueden tener 16 tiempos (por ejemplo el Tintal) o incluso más tiempos.
Don Ellis usaba con su orquesta, ya en los años 60, compases que excedían los patrones métricos tradicionales, como el 13/4, 21/8 y otros compases más largos, desafiando las estructuras rítmicas habituales en la música jazzística de su época.
Ellis ha escrito una composición en 19/4, subdividida en 33 222 1 222, y esta subdivisión es también su título.



“33 222 1 222” Línea Ostinato de bajo inicial

2.- Ritmo o compás Cábala 613

613, número de legendario simbolismo, con sus tres cifras sumando 10.
El ciclo se compone de tres partes (*angas*), una primera parte larga, una parte de un solo tiempo y la tercera parte la mitad de la longitud de la primera.
Una notable diferencia con los compases clásicos la vemos en la parte del 6, en la cuál solamente se acentúa el primer tiempo y los demás son iguales, no se toma como un compás ternario con acentos en 1 y 4 o binario con acentos en 1, 3, 5.

Un pariente cercano sería el *Jhaptaal,* 7+1+2 = 10 *aksaras* (tiempos), de la música carnática, del sur de la India.
El *raga* indostaní más famoso de 10 tiempos es el *Jhaptal,* 2+3+2+3, que no es simplemente 2 vece 5, tiene el *Khali* (el tiempo "vacío") en el sexto tiempo.

La inusual proporción de las tres partes de este ciclo 613 suena interesante, sobre todo por las muy diferentes tamaños de las tres partes. Las últimas dos partes proporcionan, después de la primera parte larga, una aceleración notable y guían eficazmente hacia el "uno", el *Sam* indostaní.

La pregunta es: ¿Qué es lo más práctico para escribirlo?
Una forma sería escribir un 10/8 y poner los acentos (<) en 1, 7 y 8. Esto dejaría clara la intención de ciclo, de propuesta del ritmo a un determinado fraseo.

La otra posibilidad, quizás más clara a la vista para el intérprete, es escribir 6/8, 1/8, 3/8. Entonces, desde luego, no se podría hablar de "nuevo compás", ya que son 3 compases. Pero habría que indicar que solo se debe acentuar el 1 de cada compás.

Las subdivisiones de 10 más comunes son 2323, 3232 (5+5) o 2233, 3322 (4+6), así que 613 es ciertamente inusual.

3.- Ritmo o compás Psicomágico

3-2-2-2-3-2
Este círculo rítmico, a pesar de los cambios de ternario a binario y viceversa tiene un atractivo efecto casi de *perpetuum mobile.*
Empieza como un *Khanda Chapu tala* (el célebre "Take Five") invertido para repetir la segunda parte dos veces y volver al 3+2 (5). También se puede ver como dos bloques/secciones/sub-divisiones (*anga* en la música carnática) de 5 tiempos con uno de 4 como puente.
En comparación, el Dhruva Tala carnático el ciclo consta de 14 tiempos divididos en grupos de 4, 2, 4 y 4 tiempos respectivamente.
Y un pariente indostaní de este ciclo (*avarta*) es el *Tala Deepchandi*, 3+4+3+4 (14).

Como en todos estos ciclos, se puede escribir como una serie de compases (3/8, 2/8, 2/8, 2/8, 3/8, 2/8 en este caso) o como un 14/8 con los correspondientes acentos, según la comodidad para la lectura en la práctica.

4.- Ritmo o compás Aditivo o Count-up

1-2-3-4
Interesante propuesta que a diferencia de los ritmos/compases anteriores está construido completamente con una secuencia matemática. Está compuesto de 4 partes (*angas)*.
Se puede ver como un *ritardando* no lineal compuesto, que después de la cuarta parte larga, empieza bruscamente de nuevo, creando una corta secuencia de sensación de "relajación interrumpida".

Se puede escribir como 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, o como 10 tiempos con sus correspondientes acentos.

5.- Ritmo o compás Sustractivo o Count-down

4-3-2-1
Este Ritmo/Compás es exactamente como el #4, pero a la Inversa.
Se puede ver como un *accelerando* no lineal compuesto, que después de la cuarta parte corta empieza bruscamente de nuevo, creando una sensación de una especie de corta secuencia de agitación interrumpida.

Nota final

Si el objetivo es que el oyente experimente y escuche estos bloques/períodos (*Angas*) de tiempos (*Matras*) irregulares, es necesario repetirlos, creando ciclos (*Avartas*) con un pulso claro, no necesariamente audible pero sí perceptible, y, por supuesto, tocar los acentos con énfasis, ya que una línea de compás puede tener "simplemente" una función de ordenación gráfica y no tiene por qué requerir acentos.

Stockhausen, por ejemplo, escribe todos los 530 compases de su Kontra-Punkte (su opus numero 1, del 1952) en 3/8, pero la obra suena a todo ¡menos a 3/8!

Por otro lado, estas fórmulas pueden ser para el compositor un medio de composición puramente constructivo, funcional, que no deja de ser un misterio para el oyente (el efecto de estas construcciones no se percibe de forma audible), números al servicio de las/los creador@s , que, con suerte, resultarán mágicos.

Además de posibilidades bastante obvias como el aumento y la disminución de los valores de los ritmos (por ejemplo aumentando valores como 6/8, 1/8, 3/8 con 6/4, 1/4, 3/4 etc.), creador@s creativ@s podrían usar estas fórmulas/proporciones también en otros (o en todos) parámetros como las alturas, duraciones, etc. de las notas.

Noviembre de 2023

Markus Breuss
(trompetista, compositor/improvisador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Markus_Breuss

EXPLICACIONES TEÓRICAS NUEVOS RITMOS, NUEVOS COMPASES

1.- Ritmo o Compás Esplendor

Fruto de la colaboración con Esplendor Geométrico
Sensación irreal de aceleración al seguir el ritmo después de la parte 16

Amalgama de cinco 3x8 + un 1x8

Se puede ver como un 16x8 con las partes fuertes en 1, 4, 7, 10, 13, 16

2.- Ritmo o Compás Cábala 613

Inspirado en la fórmula cabalística 613 = 10
Simbolizado por los frutos de la granada

Amalgama de 6x8 + 1x8 + 3x8

Se puede ver como un 10x8 con los acentos en las corcheas 1, 7, 8

3.- Ritmo o Compás Aditivo o countup, 1 2 3 4.

Amalgama de 1x8 + 2x8 + 3x8 + 4x8

Sería un 10x8 con los acentos en las corcheas 1, 2, 4, 7

4.- Ritmo o Compás Psicomágico

Número mágico en Psicología, 7 más 2 o menos 2 = es 9 ó 5

Amalgama de 9x8 + 5x8 haciendo posible la hemiola con dos 7x8

El 9x8 está subdividido como 3x8 + 2x8 + 2x8 + 2x8 y el 5x8 como 3x8 + 2x8

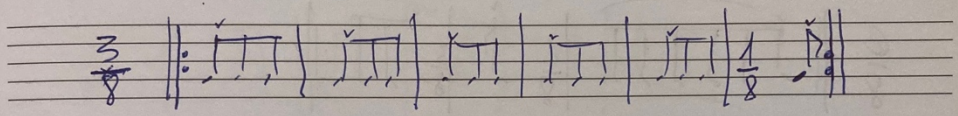
Si se ve como un 14x8 las partes fuertes son las corcheas 1, 4, 6, 8, 10, 13.

5.- Ritmo o Compás Sustractivo o countdown, 4 3 2 1

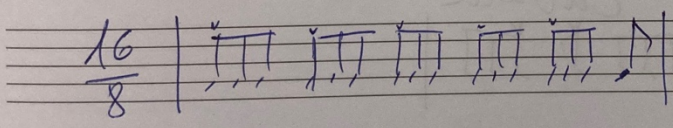
Amalgama de 4x8 + 3x8 + 2x8 + 1x8

Sería un 10x8 con los acentos en las corcheas 1, 5, 8, 10.

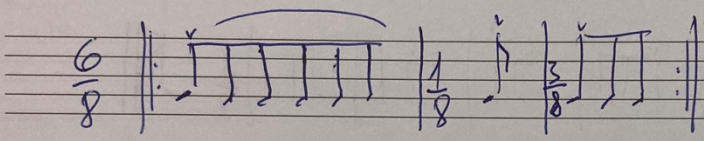
Ritmo Esplendor



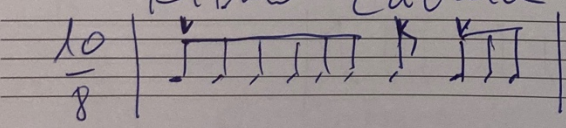
Compás Esplendor



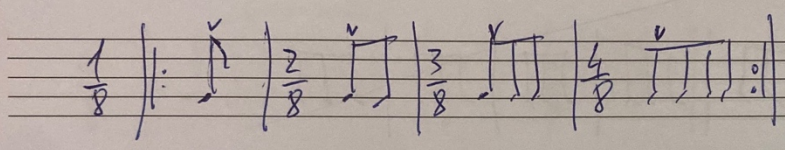
Compás Cábala



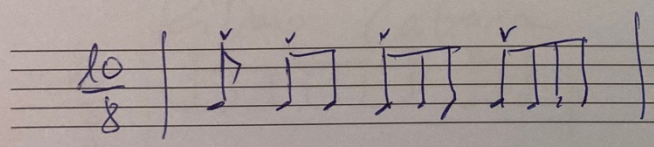
Ritmo Cábala



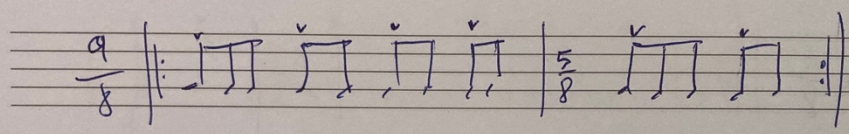
Compás Aditivo o Count-up



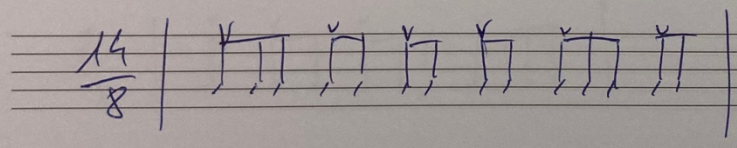
Ritmo Aditivo o Count-up



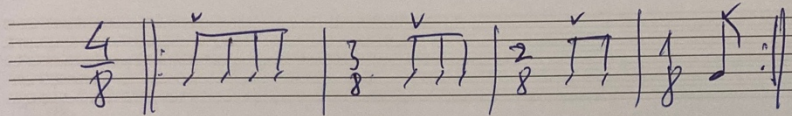
Compás Psicosmógico



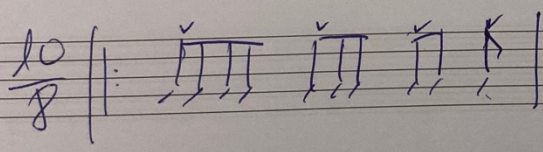
Ritmo Psicosmógico



Compás Sustractivo o Countdown



Ritmo Sustractivo o Countdown



CONVOCATORIA a COMPOSITORES y COREÓGRAFOS para la CREACIÓN de OBRAS UTILIZANDO el PROYECTO de NUEVOS RITMOS OFRECIDOS en la WEB del CMMAS

Ofrecemos a todos los compositores y coreógrafos del CMMAS la utilización para sus obras de los nuevos ritmos o nuevos compases que pueden descargarse en https://en.cmmas.com/nuevosritmosnuevoscompases

Al final de este enlace pueden descargar un informe musicológico que avala el proyecto y amplía su contenido funcional.

Pueden solicitar más información, ayuda y una pieza de ejemplo de cada uno de los primeros cinco ritmos propuestos al residente virtual del CMMAS Julián Sanz Escalona a través de info@erizonte.com y el whatsapp +34 620148657.

Datos:

- La titularidad y propiedad intelectual de las obras quedarán en poder de los compositores.
- La utilización de los ritmos y los archivos de ayuda en formato audio, midi y partitura se ofrecen en régimen libre según Creative Commons. Solo se requiere mencionar el uso de los mismos en sus notas de difusión y créditos de las obras que se publiquen.
- Las obras serán catalogadas en un repositorio y web creado al efecto y serán objeto como tal de difusión dentro del proyecto global.
- En la segunda mitad del 2024 se publicará un recopilatorio con las obras de los autores que deseen incluirlas en el mismo.
- Han confirmado su participación en el proyecto componiendo nuevas piezas musicales con alguno de estos ritmos artistas como **La Fura dels Baus, Esplendor Geométrico, Javier Corcobado o Markus Breuss.**

Más información del proyecto en
https://cmmas.org/es/posts/Residencia-Erizonte-

Este proyecto ha sido ganador de la convocatoria de su categoría que otorga el organismo plurinacional IBERMÚSICAS.
https://www.ibermusicas.org/
@ibermusicas
#ibermusicas