

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 polirritmias 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 polirítmicas. 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. Lo 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 número 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 fórmula 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.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Carlos Suárez', written in a cursive style.

Carlos Suárez, 29 septiembre 2023