

OTRAS FORMAS

DE ENTENDER EL TIEMPO

Qué decir de la importancia que tiene el concepto "tiempo" para nosotros los seres humanos. Para todo y para todos, el paso del tiempo es algo omnipotente, algo contra lo que no podemos revelarnos ni mantener una lucha de tú a tú sin salir indemnes de la misma.

El tiempo nos marca, nos dice, nos asusta, nos acorrala, es algo que nunca deja de estar ahí y ese algo es el que marca nuestro principio y nuestro fin.

Desde tiempos inmemorables el hombre siempre ha tratado de ser dueño del tiempo; dueño de eso que no tiene dueño; amo y señor de lo que no tiene compra ni venta; de eso a lo que nos aferramos y de lo que no queremos desprendernos; de eso que trata a todos por igual; de eso sobre lo cual no existe la posibilidad de burlar su poder.

Existen muchas formas de tratar de medir el tiempo: ahí están los relojes, los minutos, los segundos, los varios tipos de calendarios que intenta moldear cada uno a su gusto o exigencia, el paso de los periodos, épocas, ciclos, fases o como queramos denominarlos.

Nosotros los músicos también estamos dispuestos a intentar calcular esos momentos y, para ello, disponemos de todo un arsenal de herramientas bien dispuestas a cortar, desgranar y desmenuzar todo aquello que queramos expresar en un determinado periodo de tiempo.

TXT: Pepe Acebal

EL RITMO

El ritmo es la ordenación y proporción del tiempo musical en patrones o esquemas regulares, la agrupación de los tiempos o pulsos fuertes y débiles de la música, es decir, el ritmo es la manera que tenemos los músicos de desmembrar el tiempo de una manera ordenada y estructurada.

La herramienta que utilizamos para medir esos tiempos es el compás. Dentro de los diferentes tipos de compases podremos encajar todo tipo de ritmos: unos serán más fáciles de ensamblar y otros más difíciles, e incluso me atrevería a decir que algunos de ellos se antojan imposibles en su medición.

Encontramos diferentes tipos de ritmos dependiendo de la zona geográfica donde nos hallemos, y casi todos tienen mucho que ver con el carácter y forma de pensar de las gentes que pueblan esos lugares. Como si no explicaríamos, por ejemplo, la música Reggae de Jamaica, el Son Cubano o la música Sufí Pakistání. Todas estas formas de expresión se basan en el sentir de sus pueblos y en la cultura a la que pertenecen.

TÚ NO TIENES COMPÁS

Expresión utilizada en el argot fla-

menco que sirve para decirle a alguien que no tiene ritmo, que no sabe mantener el soniquete, en fin, que no va a compás.

El compás es un elemento fundamental dentro del lenguaje musical. Es la entidad métrica musical compuesta por varias unidades de tiempo, como pueden ser: la negra, corchea, semicorchea, etc. Se expresa escrito dentro del pentagrama por unas líneas verticales llamadas líneas divisorias o barras de compás. Dentro de una partitura, las figuras que se encuentren entre dos líneas divisorias componen un compás. Los compases según su constitución pueden ser: binarios, ternarios o cuaternarios. Estos a su vez se subdividen en simples o compuestos y, por último, nos quedan los irregulares, de los cuales hablaremos en profundidad más adelante.

No fue hasta el siglo XV cuando se empezó a utilizar esta manera de medir el tiempo musical, y su utilización de modo masivo vino dada por el movimiento musical Barroco.

En la música moderna, dentro de lo que se podría denominar música comercial o de consumo mayoritario, los compases suelen ser cuaternarios, las canciones con las que normalmente nos bombardean en la radio, los grandes éxitos del verano y

demás, generalmente están escritas en $4/4$. Pero dentro de este grupo también podemos encontrar estilos musicales como el rock, funk, blues, pop o country. Es el tipo de compás que más acostumbrados estamos a escuchar y con el que más fácilmente nos atrevemos a bailar o a tararear las canciones de nuestros ídolos.

COMPASES MÁS UTILIZADOS

- Los denominados binarios simples (subdivisión binaria $2/2, 2/4$). Se utilizan habitualmente en marchas orquestales rápidas, obras para teatro, polcas y músicas para desfiles militares.
- Binarios compuestos (subdivisión ternaria $6/4, 6/8$). Utilizados en la música afro latina, folclore de varias latitudes, incluido nuestro país, también empleado en estilos como el rock.
- Compases ternarios simples (subdivisión binaria $3/4, 3/8$). El tres por cuatro es un compás muy utilizado en varios estilos de música. Es mucho más frecuente que el tres por ocho empleado básicamente en música clásica y durante el periodo Barroco, posteriormente también en canciones populares. El vals o algunas baladas son claros ejemplos del compás de tres por cuatro.
- Compases ternarios compuestos (subdivisión ternaria, $9/8$). No muy frecuente, utilizado en músicas tradicionales del norte de Europa, música celta o tendencias contemporáneas como el rock progresivo y el jazz-rock.
- Compases cuaternarios compuestos (subdivisión binaria $4/2, 4/4$). El tipo cuatro por dos no se utiliza hoy por hoy, sí era más común en la antigüedad. Como ya hemos visto anteriormente el cuatro por cuatro es el compás más utilizado en la actualidad, abarcando un gran número de estilos o formas musicales.
- Cuaternarios compuestos (subdivisión ternaria, $12/8$). Es frecuente ver este compás en diversos géneros, quizás el más representativo sea el blues, pero también se encuentra muy presente en nuestro país, dando forma a varios palos de nuestro flamenco.

Este tipo de compases son fácilmente identificables en las músicas que todos podemos escuchar habitualmente. Por supuesto, dentro de esta variedad también es posible encontrarse con otras combinaciones, aunque son muy poco habituales, tales como: $12/16, 6/2, 9/4, 3/2, 12/4, 9/16, 4/8, 6/32$, etc.

La razón por la que no nos resulta tan fácil seguir el pulso de una canción, o simplemente la razón por la que no entendemos la composición que estamos escuchando, puede ser la utilización de compases más elaborados que los anteriormente vistos, es decir, probablemente estemos ante los llamados compases irregulares.

COMPASES IRREGULARES

La forma en que estructuran el tiempo estos compases es bastante diferente a los compases regulares que podemos encontrar, por ejemplo, en estilos como el pop o el rock convencional. Son métricas que no "cuadran" tan fácilmente dentro nuestro esquema rítmico interior, basado en el ritmo regular y acompasado de nuestro corazón.

Dentro de estos modelos podemos distinguir tres tipos:

los llamados de amalgama, los característicos y los de valores agregados o de disminución.

- Amalgama: Se forman por la unión de compases regulares, normalmente con la misma unidad de tiempo en común.
- Característicos: Fusión de compases con diferente unidad de tiempo, por ejemplo el palo flamenco "la petenera" que une un $6/8$ y un $3/4$.
- Valor agregado o disminuido: Se basan en la suma o disminución de valores parciales de la unidad de tiempo del compás, por ejemplo se podrían sumar o restar varias corcheas, semicorcheas, etc. en un compás con unidad de negra.

Nos centraremos en los llamados de amalgama, por ser los más utilizados. Los característicos suelen ser puntuales o escasos; y los de valor añadido o disminuido no son utilizados actualmente. Sí fueron muy utilizados en clásica por compositores como Stravinsky y sistematizados por Messiaen.

COMPASES DE AMALGAMA

Sabemos que dentro de un compás tenemos tiempos débiles y fuertes. Estos son los que dictaminan la duración del mismo. Para comprender estos compases debemos tener muy claro este concepto. Debemos identificar esos tiempos y saber analizarlos para tener claro de qué tipo de compás se trata. Tengo que decir que esto, en algunos casos, no está tan claro, ya que pueden existir varias interpretaciones de un mismo ritmo y varias formas de escribirlo. Siendo esto así, pueden encontrarse discrepancias auditivas dentro de una misma obra.

Tenemos una gran variedad de amalgamas y podemos encontrarnos con compases muy amplios: desde 5 tiempos hasta 15, 21, etc.

Las amalgamas se caracterizan por unir en un solo compás dos o más compases regulares. Estos pueden ser: binarios, ternarios o cuaternarios, siempre con la condición de que todos tengan la misma figura como unidad de compás. Los más utilizados suelen ser los que tienen como numerador 5 ó 7. Normalmente estos se obtienen al sumar uno de 3 y otro de 2 para obtener un 5; o uno de 4 más uno de 3 para obtener un 7:

$$3/4+2/4 = 5/4 \quad 3/4+4/4 = 7/4$$

Las amalgamas, formadas a partir de compases con subdivisión ternaria (compuestos), son poco utilizadas. Estas suelen ser solamente teóricas. Son el fruto de la suma de compases con numerador 6, 9 y 12. Para obtener un compás con un 15 como numerador podemos sumar uno de 6 con un 9, para un 21 podemos hacerlo sumando un 12 más un 9, un 27 lo obtendremos sumando 6, 9 y 12:

$$6/8+9/8 = 15/8 \quad 9/8+12/8 = 21/8$$

También podemos encontrarnos con combinaciones para formar compases en 11, 13, 17, etc. Siempre con la condición de que la unidad de compases que se va a sumar sea común. Son muchas las posibles combinaciones, y podemos crear ritmos muy variados y diferentes.

Debemos tener en cuenta la forma de agrupar los tiempos y, como hemos dicho, lo haremos dependiendo de las partes fuertes y débiles dentro del compás. Podemos hacerlo de muchas formas: un 7 podemos agruparlo en (2+2+3) (3+2+2) (2+3+2); un 13 podemos hacerlo por ejemplo en (4+4+2+3) siendo esta una combinación típica de la música búlgara.

DÓNDE ENCONTRARLOS

Tenemos ejemplos de compases de amalgama en innumerables temas musicales. Aparte de la música moderna, podemos observar que en muchas culturas, dentro de su música, encontramos estas formas expresivas. En el norte de África, en la India, en el folclore del este de Europa y en el cercano oriente los 5, 7 ó 13 son muy comunes, denominando al de 5 tiempos en Turquía como "Aksak", que en su idioma significa "cojo", como consecuencia de su ritmo irregular. Los indios americanos también utilizan el compás de 7 tiempos en muchos de sus ancestrales ritmos.

Os muestro a continuación varios ejemplos de compases de amalgama:

- "Here Come The Bastards", de Primus (5/4).
- "Living in the Past" de Jethro Tull (5/4).

- "Take Five" de Paul Desmond, grabada por The Dave Brubeck Quartet (5/4).
- "All You Need Is Love" de los Beatles. Partes en (7/4).
- "Solsbury Hill" de Peter Gabriel (7/4).
- "St. Augustine In Hell" de Sting (7/8).
- "Alpha Beta Gaga" de Air. (10/4).
- "Go to Sleep" de Radiohead (10/4).
- "Whipping Post" de The Allman Brothers Band (11/8).
- "Eleven", de Primus (11/8).
- "Turn It On Again" de Genesis. Partes en (13/8).
- "Metropolis Pt. 1: The Miracle and the Sleeper" de Dream Theater. Partes en (13/8).
- "Leds", Teared Clouds, de Main Dish (15/8).
- "Tubular Bells" de Mike Oldfield. Primer riff en (15/8) formado por un 7/8 más un 8/8.
- "Birds of Fire" de Mahavishnu Orchestra. (18/8) Guitarra 5+5+5+3, batería 6+6+6, violín 3+3+2+3+3+2+2.
- "Keep It Greasy" de Frank Zappa, Album de estudio, solo de guitarra en (19/16).
- "Celestial Terrestrial Commuters" de Mahavishnu Orchestra. (19/8).
- "The First Circle" de the Pat Metheny Group (22/8).

Y sin más, os dejo hasta el siguiente artículo.