

RITMOS DEL MUNDO

Asia

COMENZAMOS NUESTRO PENÚLTIMO VIAJE POR LOS RITMOS DEL MUNDO, ESTA VEZ DESCUBRIREMOS EL RECORRIDO MUSICAL MÁS EXTENSO DE CUANTOS HEMOS HECHO HASTA AHORA. EN NUESTRA MIRADA, ASIA. NUESTRO OBJETIVO, INTENTAR DESGRANAR ALGUNOS DE LOS MÁS REPRESENTATIVOS CÓDIGOS RÍTMICOS DE ESTA EXTENSÍSIMA TIERRA E INTENTAR COMPRENDER EL CÓMO Y PORQUÉ DEL ORIGEN DE SUS TRADICIONES MUSICALES.

ASIA ES EL CONTINENTE MÁS EXTENSO Y POBLADO DEL PLANETA, CUENTA CON CERCA DE 45 MILLONES DE KM² Y CON MÁS DE 4.000 MILLONES DE HABITANTES; EL 60% DE LA POBLACIÓN HUMANA.

EN ASIA HAY MÁS DIVERSIDAD DE PUEBLOS QUE EN CUALQUIER OTRO CONTINENTE. ESTA ES UNA ZONA DE GRAN RIQUEZA ESPIRITUAL Y DE GRAN IMPORTANCIA RELIGIOSA, YA QUE LAS RELIGIONES MÁS PRACTICADAS DEL MUNDO SURGIERON EN ASIA: EL JUDAÍSMO, EL CRISTIANISMO, EL ISLAMISMO, EL BUDISMO Y EL HINDUISMO.

LA ENORME DISPARIDAD CULTURAL HACE IMPOSIBLE CONDENSAR TODAS LAS VARIABLES RÍTMICAS DE ESTA BASTA EXTENSIÓN, NO OBSTANTE, TRATAREMOS DE ANALIZAR LAS MÁS IMPORTANTES O REPRESENTATIVAS.

TXT: PEPE ACEBAL

ASIA DEL SUR

La subregión de Asia del Sur comprende países como Bangladesh, Bután, India, Irán, Maldivas, Nepal, Pakistán o Sri Lanka. Nosotros vamos a hacer escala en dos de estos: la India y Pakistán.

En India existen dos estilos de música clásica: la música carnática, encontrada principalmente en el sur y la música clásica indostaní, en el norte del país. Las dos tradiciones proceden de la misma raíz formada en el siglo XIII. La rama carnática destaca por enfatizar la estructura de la canción, es mucho más teórica que la indostaní y tiene reglas más estrictas.

El sistema tonal de este género musical no guarda relación con los establecidos en otras partes y la tradición afirma que éste proviene de un origen divino. Los conceptos musicales básicos son el raga (escala musical) y el tala (ritmo). Nos centraremos solamente en el aspecto rítmico, ya que el espectro musical de estas gentes es muy amplio y complejo.

La rítmica en la música hindú es sin lugar a dudas una de las más complejas del planeta. Un tala cuenta con un número que oscila entre tres y 108 tiempos o pulsaciones. Estos son agrupados en función de sus acentos y se interpretan con cambios de velocidad: lento, medio o vivo.

Los talas más importantes son: Tin-tal, 16 tiempos (4+4+4+4); Ek-tal, 12 tiempos (2+2+2+2+2+2); Jha-tal, 10 tiempos (2+3+2+3); Kharva-tal, 8 tiempos (4+4); Rupak-tal, 7 tiempos (3+2+2); Dadra-tal, 6 tiempos (3+3).

La memorización de las variaciones rítmicas se hace con la ayuda de monosílabos que representan las diversas maneras de golpear el instrumento (tabla).

Lo comentado anteriormente es solamente la punta del iceberg de un completísimo y estructurado sistema rítmico, es completamente imposible explicarlos toda su constitución en unas pocas líneas.

Los instrumentos principales son:

El sitar, la tampura, la vina, el sarangi, el sarod, el bansuri, la tabla, el mridangam, o el ghatam.

Y algunos de los artistas influyentes:

Ravi Shankar, Zakir Hussain, Selva Ganesh, Baha-ud-din Dagar, Wasifuddin Dagar, Bhimsen Joshi, Shahid Parvez, Imrat Khan, Trilok Gurtu, Ram Narayan, Kumar Sharma, Alla Rakha.

La música Qawwali, hablamos ahora de

Pakistán, es una tradición sufí totalmente única en el subcontinente indio. Sus inconfundibles ritmos, grandes juegos vocales y un mensaje de amor universal y de paz, han hecho que este estilo encuentre fanáticos en todo el mundo, no sólo entre los que profesan el sufismo o las creencias musulmanas, sino también entre un público más extenso y multicultural.

Su conformación musical se basa en el sistema de ragas y talas indio, donde se crean composiciones modernas o tradicionales que abarcan poemas o leyendas compuestos en su origen por grandes poetas sufíes.

El acompañamiento musical es variado: harmonium, tabla, dholak, sarangi, saringda y rabab, son los instrumentos más comunes. Además, el simple sonido de las palmas es un soporte rítmico omnipresente.

Hay varios talas en uso en el Qawwali, los más comunes son el Dadra-tal y el Kharva-tal anteriormente vistos. A diferencia de las formas clásicas, más complejas, estos talas se tocan de forma tal que producen un ritmo regular hipnótico.

El artista que hizo más que cualquier otro para llevar el Qawwali a una audiencia mundial fue el gran cantante pakistaní Nusrat Fateh Ali Khan, que murió en 1997. Otros artistas importantes son los hermanos Sabri o el dúo Mehr y Sher Ali.

Hoy día podemos ver también a grandes cantaores del flamenco como Duquende o Miguel Poveda adentrándose en este género musical.

ASIA DEL ESTE

Más de 1.500 millones de personas viven en Asia del Este, lo que equivale casi al doble de Europa. Asia del Este es una de las regiones más sobrepobladas, su densidad en habitantes es el triple que la media mundial.

De Asia del Este vamos a destacar la música de China y Japón.

La civilización china se encuentra entre las más antiguas del mundo, su sistema musical y algunos instrumentos se desarrollaron antes que en otros países. Las notas musicales estaban asociadas al firmamento y dependiendo de éste las canciones tenían diferentes formas. La música en china siempre tuvo un vínculo muy fuerte con la naturaleza y es tocada por instrumentistas solistas o en pequeños *ensambles* de instrumentos de cuerdas punteadas y frotadas

como las flautas, los platillos, los gongs y los tambores. Las flautas chinas de bambú y los guqin son los instrumentos chinos más antiguos que se conocen.

Los instrumentos se dividen tradicionalmente en categorías basadas en el material que los componen: piel, calabaza, bambú, madera, seda, tierra/arcilla, metal y piedra.

La música china (cuya escala está compuesta de cinco notas) se escribía con los mismos caracteres usados para las palabras, no había manera universal para escribir los ritmos y los músicos sólo podían hacerse una vaga idea de la pieza leyendo las alturas. El compás de cuatro tiempos es el más usado en la música de estas zonas y se da un papel fundamental a la melodía, relegando así a un segundo plano al ritmo y a la armonía.

Otro movimiento musical muy importante en china es la ópera, donde se cuenta la historia del pueblo chino, siempre condicionada por la doctrina de los mandatarios que en ese momento se encontrasen en el poder.

Algunos artistas o grupos de música tradicional son:

Chen Dacan, Hu Ruijun, Han Ying, Hong Kong Philharmonic Orchestra, City Chinese Orchestra, China National Symphony Orchestra, Wang Guowei, Chen Yihan, Helen Yee.

En Japón podemos encontrarnos dos tipos de música tradicional: la teatral y la cortesana. El estilo orquestal cortesano es muy diferente del teatral, pero existen características comunes entre las dos que las hacen semejantes. La inexistencia de melodía acórdica, melodías que parecen solaparse, la improvisación o creación de melodías en el instante de la interpretación y una estructura de tres partes (introducción, ruptura, rápido) son las bases de estos géneros.

En cuanto a los instrumentos tradicionales, decir que gran parte de ellos se han desarrollado a partir de los instrumentos chinos. Algunos ejemplos son:

El Koto, Shamisen, Ryuteki, Komabue, Hichiriki, Biwa, Sho, Kakko, Taiko.

El Taiko (tambor grande) fue usado en batallas para coordinar los movimientos entre las tropas alrededor del año 1500; el Taiko era el único instrumento que podía ser oído en todo el campo de batalla.

Éste se ha convertido en un elemento de percusión muy célebre y el éxito que internacionalmente están alcanzado

grupos de Taiko como Kodo y Ondekoza, ha hecho que agrupaciones de este estilo hayan nacido también en países como Estados Unidos y Canadá, aunque también existen grupos por toda Europa, Australia y América del Sur.

ASIA CENTRAL

La región de Asia Central comprende principalmente a las ex repúblicas soviéticas de Kirguizistán, Tadjikistán, Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán, además de Afganistán, la Región Autónoma de Xinjiang en China y Mongolia.

La música clásica de Asia Central se basa en el maqam (podríamos traducir como "modo"), un nombre que comparte con otros repertorios de música clásica o música de la corte en el mundo musulmán básico, como el árabe, turco, iraní y otros repertorios. Las variedades locales de maqam en Asia central son innumerables, pero todos se basan en la raíz de un lenguaje musical común.

La música vocal se encuentra en el centro de todas las tradiciones de maqam. Los cantantes suelen estar acompañados por pequeños conjuntos de instrumentos mixtos que siempre incluyen percusión y la voz, en piezas instrumentales es sustituida simbólicamente por instrumentos solistas como el laúd, los violines o las flautas. Este género incluye piezas ancestrales llegadas de la más pura tradición oral y temas cantados con acompañamiento melódico y rítmico. Los músicos suelen adaptar diferentes textos poéticos de una manera rítmica y musical. Algunos textos son de poetas clásicos islámicos como Hafez, Jami, Nawâ'î, Hilali, Amiri, Bedil, Mashrab, pero también nos encontramos otros, escritos en persa, con una forma literaria conocida en turco como Chagatay.

Las tradiciones regionales de maqam de Asia Central son: Shash maqam, que floreció en las ciudades históricamente multiculturales de Bujara y Samarcanda, cuyos artistas son los Tayikos, Uzbecos y judíos Bukharan; Khorezm maqam, vinculado a la ciudad de Jiva en Uzbekistán; Ferghana-Tashkent maqam, cultivado por los gobernantes del siglo XIX de Quqon; y el Ikki maqam de Los Uigures, que cuenta con un pasado común al resto de estilos y repertorios, pero con un desarrollo propio reflejado a lo largo de muchos siglos en las ciudades oasis de lo que ahora es Uigur de Xinjiang, comunidad autónoma de China. Los instrumentos más utilizados en estas zonas son:

Choor (flauta), Choor Chopo (ocarina),

Doira (pandero), Dombra (familia del laúd),

Dutar (familia del laúd), Garmon (acordeón), Ghijak (violín), Komuz (familia del laúd), Kyyak Kyl (especie de violín), Tar (violín-sitar).

Algunos artistas o grupos relacionados con estas músicas son:

Alim Qasimov, Tengir-Too, Homayun Sakhi, Badakhshan Ensemble, Silk Road Ensemble, Turdi Ahun, Sevara Nazarkhan, Atabai Tsharykuliev.

SURESTE ASIÁTICO

Sureste Asiático o Sudeste de Asia es la región de Asia situada al sur de China y al este de la India. Suele considerarse parte de Extremo Oriente y tienen entre sí cierta unidad cultural e histórica. Comprende dos divisiones: la de Indochina (parte continental) y el Archipiélago malayo (parte insular).

En total, la superficie del Sureste Asiático asciende a unos 4.000.000 km². Más de 600 millones de personas habitan en la región y la sexta parte lo hace en la isla de Java, la más poblada del mundo.

La forma musical más conocida de estas zonas es el gamelán, que es el conjunto instrumental tradicional de Indonesia.

El término gamelán significa golpear y hace referencia a un conjunto instrumental compuesto por toda clase de metalófonos, gong de bronce de diversos tamaños, címbalos, o tambores de doble parche. A veces también se utilizan instrumentos de viento, cuerdas como el rabab, el laúd de arco, cítaras, xilófonos y la voz humana, tanto solista como coros.

Las islas de Indonesia han tenido vínculos comerciales con China e India durante dos mil años. Ha habido muchas invasiones y migraciones que, en su conjunto, han tenido efectos sobre la religión, el lenguaje, el gobierno y las manifestaciones artísticas de Indonesia. En la actualidad, Bali es mayormente hindú y Java musulmana. En Bali las manifestaciones artísticas y las historias utilizadas en las representaciones de teatro y danza están acompañadas con música de gamelán, basadas principalmente en la mitología hindú.

El sonido producido por el conjunto de instrumentos del gamelán es único. Muchos tienen un carácter sonoro o timbre bastante similar, por lo que es difícil reconocer las diferentes texturas musicales de este género.

Una música que se basa principalmente

en dos escalas:

El Slendro, escala de cinco notas que podríamos decir que intenta dividir una octava en cinco intervalos iguales.

La escala Pelog, que consta de siete notas, no todas ellas equidistantes entre sí.

Existen tres elementos en la música: la armonía (o combinación de tonos simultáneos) y los movimientos de estos sonidos combinados; la melodía (o modo en que se mueven las notas sucesivamente en relación de unas con otras) y la manera en que se entretajan con otros sonidos de menor importancia y, finalmente, el ritmo (o repetición de un patrón de acentos fuertes y débiles de una duración desigual).

Además nos encontramos con ritmos con gran complejidad técnica, como es el caso del kotekan (característica que define gran parte de la música gamelán), el cual es interpretado por dos músicos que, tocando melodías distintas, logran confluír en una misma.

A grandes rasgos podemos decir que el kotekan fusiona dos o más instrumentos en el *ensamble* y normalmente su sonido se consigue haciendo referencia a patrones sincopados, donde cada patrón incluye momentos en los que sólo suena un instrumento y otros en los que suenan ambos tocando tonos armónicos. En conjunto lo que se percibe es un sonido permanente.

El patrón del instrumento que lleva el sonido más agudo (pengisepe) se denomina "polos" y el patrón del instrumento que lleva el sonido más grave (pengumbang) es "sangsih". Los patrones de los polos coinciden con los tiempos fuertes, mientras que los sangsih coinciden con los débiles. En gran parte del kotekan los polos coinciden con el desarrollo principal de la estructura musical que es tocada con lanang, mientras que la parte más grave, el sangsih, se toca con tambores wadon.

Grupos o intérpretes de música gamelán:

Marsudi Raras, Bellas Stream Gamelan, Sekar Sequoia, Pusaka Sonda, SambaSunda, Gamelan Sekar Jaya, Banyumas Bamboo Gamelan, Pusaka Sunda.

Con este paseo me despido hasta el próximo número. Europa nos espera a la vuelta de la esquina, pero antes os deseo un feliz año.

"En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco"
Piotr Ilich Tchaikovsk.