

Ritmos del Mundo

En Portada

Las delicias
de Sterling

Precio sabroso,
calidad llamativa

Arturia y Retro Sonic
Vintage

2300 de JBL, nueva familia
Buen campo
cercano

T-BONE, VERSATILIDAD 100%

THRILLER, EL MUSICAL

DESTRIPANDO UNA ETAPA

RAVELLE ELITE: ARMADA Y PELIGROSA

CONSTRUIR ESCALAS

ARTE ARCHTOP: IBANEZ ARTCORE

RITMOS DEL MUNDO

TXT: José Acebal

Os doy la bienvenida a esta primera entrega de una serie de artículos que voy a dedicar a los ritmos del mundo. Es un tema apasionante a la vez que complejo, porque la variedad rítmica de las diferentes culturas de nuestro planeta es asombrosa, y poder resumir y explicar la esencia de todas ellas es sin duda un reto muy interesante para mí, así que espero no dejarme nada en el tintero.

La música es un lenguaje universal y supone para cualquier pueblo una fuente de expresión de su esencia. Aunque las culturas sean diferentes, el ritmo de la música siempre ha supuesto en cualquier sociedad la manifestación de las situaciones humanas más básicas, como la alegría por un nacimiento o una boda, la pena por la muerte de seres cercanos o el trance que acerca al ser humano a otros estados mentales.

Este artículo y los siguientes pretenden ser una guía básica para aquellos que quieran descubrir los diferentes ritmos usados en todo el mundo. Espero despierte vuestra curiosidad e interés y pueda servir para que podáis incluir pequeñas ideas en vuestros propios patrones.

DIFERENTES CULTURAS, DIFERENTE MÚSICA

En el viaje que os propongo, trataremos de acercarnos a las raíces musicales que caracterizan a las diferentes regiones del planeta en las que he dividido cada artículo. Veremos que al igual que encontramos distintas maneras de entender la vida, también existen diversas formas de concebir los patrones rítmicos.

Además describiré los principales instrumentos de percusión usados en cada región, así como algunos de los nombres de los principales músicos, para que vosotros mismos podáis adentraros en el increíble trabajo de estos grandes artistas, a veces desconocidos para el gran público.

De esta manera, he dividido los artículos por regiones para así facilitar su comprensión y analizar las interrelaciones

rítmicas dentro de las mimas aunque, como veréis, muchas veces esta división regional es meramente orientativa, ya que la mezcla es difícil de separar a nivel teórico.

Comenzaremos en el continente africano para estudiar sus ritmos sincopados y sus innumerables polirritmias, trataremos de descifrar los complicados patrones de la península balcánica, viajaremos a la India para descubrir algunas de sus más de 300 talas, sin olvidarnos de zonas como Sudamérica, Caribe, Indonesia, Australia, América del norte o Japón. Os sorprenderá la cantidad de sinergias que se producen en el ritmo y la melodía y la fusión que se produce entre las dispares culturas de nuestro planeta.

ÁFRICA

África es la cuna de la humanidad. Los orígenes del ser humano tienen su raíz

en este increíble y hermoso continente. Asimismo igual de hermosa e increíble es su variedad musical, sobre todo a nivel rítmico.

Para simplificar este estudio dividiremos África en dos grandes zonas: el norte del Sáhara y la región subsahariana.

1.- NORTE DEL SÁHARA

Al norte del Sáhara encontramos el Magreb (Marruecos, Argelia y Túnez), Libia y Egipto. Este último es probablemente uno de los países más ricos rítmicamente debido a su raíz propiamente africana y a la influencia que recibe de Oriente Medio.

Los instrumentos de percusión característicos de esta zona son los siguientes:

El Riqq: Se trata de una pandereta árabe. Caracterizada por su parche fino muy tenso y sus cinco pares dobles de sonajas grandes de latón.

El Daf: Es un tambor con sonajas, con un diámetro de unos 30 centímetros y una anchura del cerco menor que la del Riqq. El Daf no suele llevar más de cinco pares de sonajas.

El Mazhar: También llamado Mizhar, tiene unos 60 centímetros de diámetro, su cerco es de 6 centímetros de alto y tiene una pequeña cadena de hierro.

El Bandir: De unos 40 centímetros de diámetro con un cerco de 10 centímetros, en éste hay una abertura en la que se introduce el dedo pulgar de la mano izquierda para sujetarlo.

El Darbuka: Tiene forma de copa o de cáliz y suele ser de arcilla. Quizás sea el más conocido y representativo de todos.

Los Naqqarat: Son una pareja de tambores semiesféricos con el cuerpo de barro o cobre, cubiertos normalmente con piel de camello.

Otros instrumentos muy utilizados para el acompañamiento suelen ser los Sagat, unos crócalos metálicos que se colocan en los dedos.

Habréis observado que la percusión en la música árabe es muy rica y variada, pero además posee un carácter místico muy profundo asociado a ella. En cuanto a los ritmos árabes, son igualmente variados, aunque los que menciono a continuación son los más importantes. La mayoría son ritmos en 4/4, con alguna excepción:

SAIDI (4/4)

Se trata de un ritmo muy común en Siria, Líbano y Egipto, aunque en cada uno de estos países tiene una notación musical diferente. En Libano y Siria se usa para su folclore típico llamado Debka. En Egipto se puede escuchar fundamentalmente en el sur y es el ritmo folclórico por excelencia. Debido a su dinamismo también es utilizado en composiciones musicales modernas.

MASMOUDI SOGHAYAR

Este es el nombre por el cual se le conoce en Egipto, mientras que en otros países árabes recibe el nombre de Baladí. Se acompaña con crócalos y es muy común en canciones populares.

MALFUF

Malfuf significa "envuelto", y este ritmo se usa regularmente en composiciones de Raqs Sharki (Danza oriental)

SAIDI (4/4)

MASMOUDI SOGHAYAR

MALFUF

AYOUB

FALLAHI

SAMAI

MAKSUN

para entrar y/o salir del escenario.

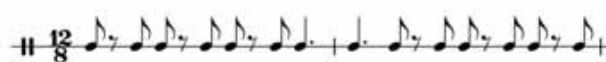
AYOUB

Se toca en las ceremonias de trance sufi en Egipto y Sudán. También se conoce a este ritmo como Zaar.

FALLAHI

Significa "cualquier cosa hecha por los

YOKUI (Guinea)

DIDADI. (Mali)

KIEL. (Senegal)

COMODENU. (Guinea)

MANE. (Guinea)

Figura 1

fallahin", que son la gente de campo (granjeros egipcios). Es el ritmo típico de las danzas gitanas del sur de Egipto llamadas Gawazi.

SAMAI

Es un ritmo más elaborado debido al tipo de compás. Se utiliza principalmente en la música andalusí, aunque tiene muchas variantes.

MAKSUN

Es tan popular en Egipto que, actualmente, se puede escuchar en las canciones pop de esta región.

En la zona del Magreb (Marruecos, Argelia y Túnez) existen diversos ritmos atribuidos a las diferentes tribus bereberes y se caracterizan por ser en 3/4. Entre estos destaca el DARIF TUNECINO.

Pero para poder comprender todos y cada uno de ellos es necesario saber que las notas agudas corresponden al sonido "tac" del tambor mientras que las graves lo hacen al sonido "dum", siendo estos los dos toques principales en la sonoridad del Darbukka árabe. Es muy sencillo encontrar cualquiera de estos ritmos en cualquier medio especializado en música árabe y, dependiendo de su procedencia, estos pueden variar en su constitución y forma. También existen otros patrones algo más complejos que no hacen más que constatar la riqueza rítmica del mundo árabe. Algunos de ellos son: Al jird (5/8), Farisah (6/8), Suffyan (7/8), Dizikh (9/8), Fajir (11/8), Zarafat (13/8), Fikra (15/8), Khush Rank (17/8), Fakhit (20/4), Frankajin (24/4), Warshan Massri (32/4), Shanbar Massri (48/4).

La música del norte de África tiene además una gran conexión con Europa debido al vínculo que siempre ha existido entre las dos orillas del Mediterráneo. Tampoco debemos olvidar que el carácter nómada de los pueblos norteafricanos facilitó la comunicación y transmisión de sus ritmos a lo largo de la región y hay que tener en cuenta la influencia que ejercieron los pueblos gitanos que cruzaron el norte de África hasta llegar a la Península Ibérica y que fue fundamental para los ritmos de otras músicas como el flamenco.

Entre los músicos más destacados de este apartado os recomiendo a Hossam Ramzy, Amina Alaoui, Guem, Idir,

Khaled, Anouar Brahem, Abdel Gadir Salim, Hassan Hakmoun, The Musicians of the Nile.

2.- SUR DEL SÁHARA

Me resultaría imposible intentar explicar todos los ritmos o patrones de las distintas etnias y pueblos del África subsahariana, pero sí os puedo decir que el denominador común de su base musical son las polirritmias, las polimetrías y las rítmicas en cruz.

Existe polirritmia en el momento en el que existe más de un estrato rítmicamente diferenciado, algo que se produce en este tipo de músicas de manera frecuente. Además, la forma que tienen los músicos subsaharianos de entender un concepto rítmico difiere bastante de la nuestra, ya que suelen acentuar las partes que en nuestro juicio musical llamamos débiles. Podríamos decir que ellos acentúan "nuestros contratiempos".

Los Mandinga, Griots, Shosa, Zulúes, Yoruba, Luo, Kikuyo, Shona, Hausa, Mbuji, Bayaza, o Bantúes son sólo algunas de las etnias africanas donde la riqueza musical es muy especial y llamativa. No sólo eso, sino que gran parte de la música que actualmen-

te escuchamos como el Blues, Reggae, Latin, la música cubana o el Jazz tienen sus raíces en estas tribus y en estas tierras. Son bien conocidas las reuniones de esclavos africanos con sus percusiones en la plaza de Congo Square en Nueva Orleans, la cuna del Jazz. Además, lo que hoy conocemos como música latinoamericana, caribeña o afroamericana tiene sus raíces en las danzas de África. Varias generaciones de esclavos fueron las encargadas de difundir la cultura subsahariana por distintos puntos del mundo.

En la música africana se usa una amplia gama de instrumentos. Los tambores son los instrumentos más populares, tienen muchas formas y tamaños diferentes. Para los cuerpos se utilizan madera, calabazas y arcilla. Las membranas se hacen con pieles de reptiles, vacas, cabras y otros animales. Y entre los tipos de tambores más importantes se incluyen los grupos de tambores afinados y montados sobre un armazón tocados por un grupo de percusionistas; los tambores de fricción, en los cuales el sonido se produce frotando la membrana; y el tambor de tensión del Oeste de África, con cuerpo en forma de reloj de arena y con cuerdas que van tensan-

do y uniendo sus dos parches. Este último se llama comúnmente tambor parlante porque puede usarse para imitar la voz humana.

Es casi imposible hacer una síntesis de los principales ritmos. Normalmente en mis clases explico con mucho más detalle este tipo de patrones a mis alumnos y los traslado a la batería, dándoles a todos un concepto más amplio y común para su mejor comprensión.

En la figura 1 os propongo ver algunos patrones tradicionales de regiones como Malí, Senegal o Guinea.

Algunos artistas fundamentales en la música del África negra son Toumani Diabate, Oumou Sangare, Bonga, Oliver Mtukudzi, Salif Keita, Baaba Maal, Lokua Kanza, The Drummers of Burundi, Ali Farka Toure.

Con esto terminamos por hoy nuestro fascinante recorrido africano. Espero que os haya sido útil, aunque como os he comentado anteriormente, la información es realmente extensa. En los próximos números de la revista seguiremos con nuestro viaje y conoceremos nuevos ritmos de nuevas latitudes.

Os espero.