

APRENDER & COMPRENDER 1

por Ramón Sixto Veiga
rsvdrumstudio@gmail.com

Está claro que hoy por hoy, la tecnología ha avanzado abruptamente tanto a favor como en contra, es decir, aquello que llegó “para facilitarnos las cosas”, llegó también “para complicarlas o desorganizarlas”. Claro, me refiero a Internet.

Internet nos permite entre otras cosas, que ustedes puedan leer este artículo; que yo pueda escribirlo; que ustedes puedan enterarse de los eventos y shows de todos los artistas que se les ocurra; comprar un libro, un instrumento o un disco a distancia, lo cual es maravilloso. Tal vez la parte más peligrosa, por así decirlo, es que la información no está ordenada (es imposible que así sea), entonces uno de los errores más frecuentes es “picotear de todo un poco” creyendo que ello nos llevará a conseguir nuestras metas, lo cual es un riesgo incierto. Saltar por la información recogiendo pequeños trozos de ella, es saber poco de mucho. Recuerdo un amigo que me decía que aprendió a tocar Shuffle; que se había “bajado” una hoja de 2 o 3 ritmos que flotaba por ahí... indagando en lo que había “aprendido” me dí cuenta que en realidad, no tenía idea de donde provenía el estilo, en qué otros estilos se podía tocar, que diferentes tipos de Shuffle existían y qué artistas representativos podía escuchar. De hecho confundió Shuffle con Jungle!!!. Esto no significa que sea un ignorante, sino que, en un punto, es necesario aprender y comprender lo que uno necesita y lo que debe incorporar como músico.

Este es mi modesto y particular enfoque.

1. PLATAFORMA DE LANZAMIENTO

A lo largo de estos años en Drumsweb, mucha gente me ha escrito sobre los artículos publicados, y otros pidiendo más información; pero muchos me han escrito por su interés en “aprender a leer música”, “cómo interpretar las figuras”, “si ese sistema es eficaz o es mejor aprender de oído”.

A ver, muchos instrumentos folklóricos del mundo se aprenden por tradición oral, como por ejemplo el tabla, los panderos, la Gaita, los tambores de Candombe, etc.; lo que no significa que no haya partituras para ellos, pero la batería tiene 2 cuestiones complejas: primeramente, no es un instrumento, sino varios aglutinados en uno; por otro lado, la batería es un instrumento que abarca muchos estilos y formas de ser tocados; es mucha la información como para pretender estudiar o enseñar de oído.

Una cosa son los ritmos en un Bongó (sin desmerecer el instrumento, claro está) que son pocos y precisos, y otra cosa distinta es el caudal de ritmos que uno debe manejar como baterista. Todo este problema de cómo aprender se dirime en la elección que haga cada uno, y cada uno se tiene que hacer responsable del camino que elija: uno elige de qué forma estudiar, uno elige que tipo de profesor prefiere, uno elige si Internet es su salvación o su complemento, etc.

Personalmente, si alguien me pregunta, yo creo que la lectura musical es fundamental para el aprendizaje de un instrumento como el nuestro, porque saber leer música nos permite acceder al material hoy y dentro de 50 años. Seguramente nuestra técnica no será la misma, pero, desempolvando nuestra mente, vamos a poder reconocer rápidamente los ritmos que aprendimos. No obstante, cualquier cosa que hagamos en un instrumento requiere de cierta periodicidad, mucha o poca (según, y vuelvo a lo de antes, lo que elijan y decidan ustedes).

2. ABANICO DE POSIBILIDADES

Entre tantas elecciones, una vez que uno se decidió a estudiar, viene la elección de qué camino tomar: seguimos los pasos que nos indica nuestro profesor a la hora de aprender los ejercicios? O cortamos camino y hacemos “la nuestra” creyendo que así saltaremos dificultades? ; la respuesta es darse cuenta que el profesor no está para complicarnos la vida, sino para ayudarnos a COMPRENDER, luego viene el paso siguiente que es la conclusión: APRENDER, incorporar la idea, desarrollar nuevas ideas a partir de ésta.

Luego, otro elemento fundamental: la paciencia para dedicarle a la práctica en el instrumento o, en otras palabras, el tiempo personal de crecimiento. No es posible pretender ser un buen músico si no practicamos con regularidad; no es posible dominar el instrumento si nuestra práctica se basa únicamente en aquello que resulta de nuestro interés, porque les puedo asegurar que muchas cosas que ustedes pasan por alto, terminan siendo las más importantes en el aprendizaje del instrumento. Es verdad que el maestro tiene la enorme y difícil tarea de estimular al alumno para que vea con otros ojos aquello que, en principio, parece desagradable, pero les daré un ejemplo: hay gente que toca el Stick Control únicamente en el tambor, lo cual no está mal, pero es una visión muy limitada del uso de ese método; otros, en cambio, plantean decenas de fórmulas o rutinas que hacen del Stick Control un método muy interesante, divertido y genial para cualquier área que abordemos (estilos, técnica, independencia, etc.).

La realidad, es que cualquier método (libro de batería) que tomemos puede ser un hallazgo creativo dependiendo de cómo lo abordemos; sería muy frugal y poco acertado comprar o adquirir un libro para “pasarlo” en una tarde, no creo que haya muchos autores que piensen que su libro será deglutido como la revista Caras.

3. A LA HORA DE ELEGIR

Antes de comenzar con los ejemplos y ejercicios, me resta decirles que hoy en pleno siglo XXI, no hay tratados rigurosos ni reglas de cómo deben ser las cosas (al menos en el plano musical), hoy por hoy, Internet, la oferta y la demanda, hace que tengamos, al menos todas las posibilidades de elección. Al que no le gusta estudiar, seguirá viendo videos en You Tube y llenando DVD de información, que tal vez nunca sea estudiada; al que le guste estudiar determinado estilo, elegirá a un profesor de determinado estilo; al que le guste la música sinfónica, irá al Conservatorio; al que le guste estudiar con un buen profesor, lo podrá hacer (aunque duela el bolsillo); el que desee no gastar demasiado dinero en clases, podrá elegir de una larga lista; y el que no tenga un peso para las clases podrá ir a un Centro Cultural o mismo a algún Conservatorio.

La realidad es que siempre es importante tener la guía de un profesor, lo más cualificado y calificado posible, y aunque la relación de la habilidad musical del profesor se suele comparar con su experiencia y vocación de enseñanza, no siempre el músico más brillante es el que mejor enseña, o viceversa (por Ej.: Gary Chaffee es un buen baterista pero se ha destacado mucho más como maestro e instructor; creo que nadie está en condiciones de cuestionar su maravillosa obra de 4 libros Patterns que reorganizaron un modo de aprender a desarrollarse en el instrumento; en cambio Dennis Chambers toca como los dioses, pero dicho por él mismo, no se siente cómodo en un plano de instructor).

Otro punto importante es saber donde ponemos nuestros pies; informarnos bien; lo caro no siempre es lo mejor; las referencias que tengamos son útiles y es importante no esperar manzanas de una planta de tomates.

4. DESDE CERO

OK, fue una introducción un tanto larga, pero realmente creo que vale la pena leer lo anterior para verdaderamente, descubrir y canalizar nuestras inquietudes en un mundo donde un minuto ya es una eternidad.

Respondiendo a muchas inquietudes como las que mencioné antes, voy a aclararles un poco entender las figuras musicales y cómo leer “música” (como dicen algunos).

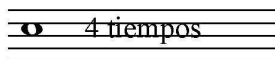
La lectura para el baterista es una cosa bastante sencilla, pero no se trata solo de leer sino de comprender: Bill Bruford no toca esas cosas difíciles solo porque sepa leer figuras, el secreto es que las entiende y puede combinarlas usando diferentes recursos que la música nos ha obsequiado hace cientos de años y algunos siglos.

Un pianista debe leer e interpretar 2 sistemas (1 pentagrama en Clave de Sol para la mano derecha y otro en Clave de Fa para la izquierda), interpretar la armadura de clave que le dirá en qué tonalidad se desarrolla el tema u obra; modulaciones; melodías zigzagueantes; operar el pedal de expresión del piano... uff!!!... creo que si los bateristas nos quejamos, merecemos que nos caigan todas las plagas bíblicas encima.

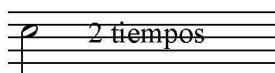
Señoras y Señores, nuestro mundo es el ritmo, allí no hay alteraciones, tonalidades, modulaciones armónicas, etc.; esto no significa que tocar nuestro instrumento sean unas vacaciones en la Isla St. Martin ... si algún músico cree eso, o que el baterista es un ser inferior por no manejar melodías y armonías, primero le recomiendo conocer a Terry Bozzio y luego si tiene un palo de amasar a mano, puede romperse en la cabeza con toda confianza, se lo merece.

Lo primero entonces, público baterista (y aunque algunos ya las conozcan sobradamente) es conocer las figuras, su valor y su relación con otras. He aquí las figuras ordenadas desde la que más tiempo dura hasta la que menos tiempo dura.

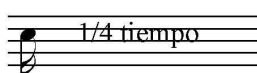
1).
Redonda/ Whole note

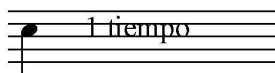
2).
Blanca/ Half note

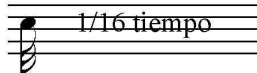
5).
Semicorchea/ 16th note

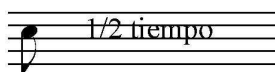
3).
Negra/ Quarter note

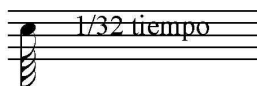
6).
Fusa/ 32nd note

4).
Corchea/ 8th note

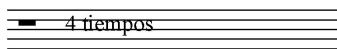
7).
Semifusa/ 64th note

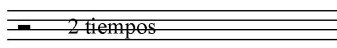
Presentadas las figuras, vamos a los silencios; cada figura se encuentra representada por un silencio, obviamente, el silencio tendrá el mismo valor que la figura pero no tendrá sonido (es como si ustedes estuvieran hablando desesperadamente y yo diga: Silencio por 2 minutos!!!). Aunque parezca mentira, el silencio tomó un rumbo más revalorizado y con fines más musicales en los compositores del Siglo XX (Bartok, Stravinsky, Scriabin, Debussy, etc.); de

hecho, el mismísimo Miles Davis dijo alguna vez: “La música es el arte de combinar los silencios.”

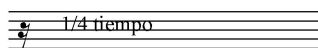
Silencio de Redonda/ Whole note rest

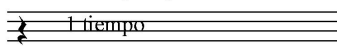
Silencio de Blanca/ Half note rest

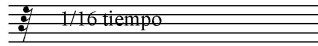
Silencio de Semicorchea/ 16th note rest

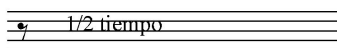
Silencio de Negra/ Quarter note rest

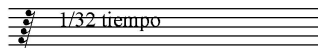
Silencio de Fusa/ 32nd note rest

Silencio de Corchea/ 8th note rest

Silencio de Semifusa/ 64th note rest

Cómo suenan las figuras

Hay varias cosas que debemos saber; la primera es que la música posee un latido sobre el cual reposan las melodías, armonías y ritmos; ese latido es el pulso.

El pulso es el que nos dará la referencia de cómo suenan las figuras; la duración de las mismas se contraponen sobre el pulso, pero es necesario aclarar que cada instrumento tiene una duración natural: no es lo mismo una cuerda de una guitarra, que una tecla de un piano o el parche de un tambor. La duración de una redonda (por dar un ejemplo) es diferente en un piano que en el redoblante (en el redoblante debemos contar e imaginar esa duración). La cuenta para nosotros es fundamental.

En la siguiente imagen podemos apreciar 2 cosas en la parte inferior el pulso (que podemos hacerlo con el bombo o si queremos con el hi-hat pisado); en este caso el pulso es la negra (universalmente hablando casi siempre el pulso es representado por la negra, salvo excepciones que veremos oportunamente) aunque cada figura puede ser tomada como pulso; pero cualquier músico cuando siente el tiempo lo primero que imagina son negras. En la parte superior la cantidad de figuras que se pueden colocar dentro de ese pulso; les recomiendo escuchar el ejemplo en el archivo de audio. (AUDIO 0: el ejemplo muestra las figuras en el piano para que tomen una dimensión de su duración real; comienza desde las redondas a las semifusas 1 compás entero por cada figura)

Por supuesto, hay figuras lo suficientemente “largas”, que superan la duración de un pulso de negra, como es el caso de la redonda y las blancas

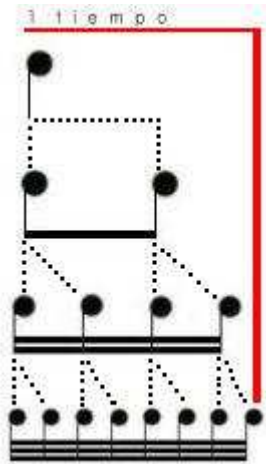

No hace falta que lo aclare, pero por las dudas... silencios y figuras pueden y deben convivir perfectamente “en armonía”.

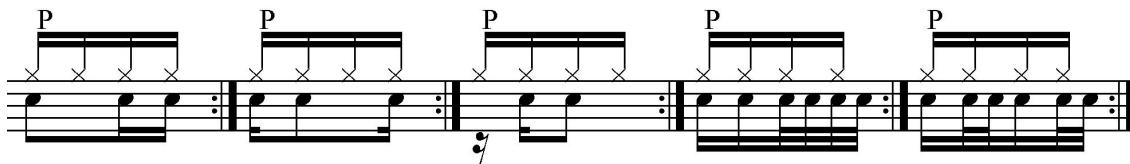
Las figuras más usadas en la batería y sus combinaciones

Antes de que aparezca Luke Skywalker con su espada luminosa lista para decapitarme, remarco: **Todas las figuras con sus silencios se usan en la música**; pero en algunos instrumentos prevalecen algunas figuras por sobre otras. En la batería, si bien pueden usarse todas las figuras, las que uno ve con más frecuencia son: negras, corcheas, semicorcheas y fusas (todas con sus respectivos silencios), por ello es muy importante que, en principio, sepamos como se subdivide un tiempo de negra (ya tenemos una referencia del cuadro anterior, pero repasamos el concepto), ello nos será muy útil para comprender cualquier ritmo. (**AUDIO 1/** escuchamos las figuras del cuadro, 1 compás cada figura sobre el pulso de negra)

Bien, sabiendo esto tenemos una gran colección de combinaciones posibles mezclando corcheas, con semicorcheas, con silencios, con fusas, etc. Podemos encontrar todas las combinaciones posibles en Time Functionally Patterns de Gary Chaffee o en el libro que pronto saldrá a la luz, del querido amigo y maestro Kike Gentile Pont; por razones de espacio les daré solo algunos ejemplo como para que vean como funciona la cosa.

En la imagen vemos la letra P que representa el pulso: puede ser un metrónomo o nuestro pie marcando en el piso o en el bombo; tenemos además, hi-hat en semicorcheas y 4 combinaciones de las tantas que podríamos hacer en el tambor (**AUDIO 2/** 4 veces cada ejemplo; en el **AUDIO 3/** ejemplos de combinaciones como fills con base de bajo)

La teoría musical tiene una gran dosis de matemática, por lo tanto cualquier combinación debe ser justificada y hay que lograr un equilibrio musical “matemáticamente artístico”. No podemos escapar de ello, aunque toquemos un instrumento intuitivamente, y no tengamos idea de lo que hacemos, esa armonía rítmica que sentimos balanceada y perfecta, ya está ordenada en tiempos y pulsos.

Una persona que no sabe leer no puede evitar ni impedir que sus palabras ya estén escritas en un diccionario, en un libro, en una revista, en un compendio...

Volviendo a la música, debo decir que “naturalmente hablando”, es decir, sin recursos artificiales como los puntillos (simple y doble), ligaduras, valores irregulares (dosillos, tresillos, cuatrillos, quintillos, etc), la música es de subdivisión binaria en forma natural para que pueda aparecer la subdivisión ternaria debe aparecer el puntillo cuya función es agregar duración a la figura, exactamente la mitad de su valor; veremos en la próxima como podemos abordar la subdivisión ternaria y las métricas irregulares, así como los conceptos de compases.

Recuerden que esta data es la base para comprender muchos artilugios deslumbrantes de la música y de los bateristas que nos gustan; la meta es que podamos encontrar un equilibrio entre conocimiento y sentimiento, para dejar que finalmente la música brote de nuestro espíritu.

Nos vemos la próxima!!!

Cualquier consulta o duda me la pueden hacer llegar a rsvdrumstudio@gmail.com