

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Lectura Rítmica

ESTUDIANTE: Pedro Sala Mirete

DIRECTOR/A: José Miguel Maldonado Gómez

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE ALTEA

Universidad Miguél Hernández de Elche

PALABRAS CLAVE: Partituras, bucles, sinestesia, sonido, interpretación.

RESUMEN:

Este proyecto trabaja una temática definida con el termino de notación gráfica musical, dando un enfoque sobre la parte rítmica de la misma. Exponiendo la concepción de esta como un elemento esencial en el funcionamiento estético y sonoro de la producción musical.

Reúne un conjunto de intenciones de funcionalidad instructiva, con el objetivo de procurar el entendimiento y comprensión del público de las composiciones. Dicho proceso es ejecutado mediante una serie de pautas inspiradas en los procedimientos clásicos de notación musical junto a su recorrido experimental ejecutado por diferentes artistas y compositores, desembocando en una interpretación funcional y personal del procedimiento.

ÍNDICE

		pág/s
1.	Propuesta y Objetivos	4 - 6
2.	Referentes	7 - 10
3.	Justificación de la propuesta	11 - 12
4.	Proceso de producción	13 - 18
5.	Resultados	19 - 21
6.	Bibliografía	
		22 - 22

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Como comienzo del desarrollo del proyecto surge el estudio histórico de la música y un análisis de los recursos y procedimientos utilizados para su producción. Empleando un margen temporal que se remonta cincuenta años atrás hasta la actualidad y realizando un descarte crítico que depende de los medios utilizados para la creación de la música, el proceso concluye en un grupo reducido de géneros musicales. En este caso, dejando de lado elementos característicos de la producción musical, nos centramos en la estructura rítmica. En los estilos musicales deducidos mediante el estudio, se reconoce a dicha estructura como un elemento básico para su creación. Estos estilos son:

TECHNO: Nacido en una ciudad industrial llamada Detroit en 1970, la situación de este lugar provoca la necesidad juvenil de evasión, que junto a la ayuda de su alcalde y su permisión de las fiestas, comienzan a llenar la ciudad de clubes y discotecas.

Teniendo su influencia en la música house¹, los compositores concebidos en este lugar y este momento desarrollan este género musical como una expresión personal destacada por la capacidad interpretativa que posee. No tardó mucho en conquistar otros países, y provocar la aparición de múltiples subgéneros en todo el mundo. En el presente esta música tiene un público muy amplio siendo susceptible a la interpretación en los años venideros.

RAP: Este género musical surge en Nueva York en 1970, nace a partir de un uso del audio mediante el extracto de una canción para crear una repetición en la que un "Mc" o "Rapper"² canta sobre ella rimando.

Con el paso del tiempo, estos músicos comienzan a usar nuevos medios de producción como cajas de ritmos, sintetizadores y samplers. En la década de los 80 surge un gran interés de sellos multinacionales, dando a conocer este estilo por el mundo y provocando la aparición de subgéneros. Hoy en día sigue siendo un estilo musical con mucha fuerza y versionado por todo el planeta.

^{1.} Género musical fraguado en Chicago a principios de la década de los 80, proviene de la música disco y funk de finales de los años 70.

^{2.} Cantante y poeta que se expresa mediante rimas a ritmo de una instrumental.

REGGAETON: Proviene de la mezcla del dembow³ y los cantantes de habla hispana. Empezó a fraguarse en Panamá en 1970, ciudad que estaba rodeada por diversas culturas e idiomas. A partir de la década de los noventa este género empezó a escucharse en países del continente americano. La evolución del género hizo que pasara de tratar temas de violencia a narrar historias con un trasfondo romántico y sexual. Actualmente es un género muy afamado y no genera la impresión de apagar su llama.

Después de este estudio histórico de los géneros me dispongo a proceder a la realización de tres composiciones visuales y sonoras, usando un medio digital de creación de formas basadas en tres ritmos de percusión propios, uno de cada estilo musical, los cuales estarán compuestos con una serie de sonidos recopilados de un pack clásico de la máquina Roland 808⁴. Se trata de 16 sonidos creados con sintetizadores, estos son interpretados en cuanto a su tonalidad de color mediante una encuesta en la que se expone una paleta de colores y se debe asemejar cada sonido con un elemento de la misma, reuniendo las coincidencias de veinticinco opiniones, concluyendo en la interpretación de cada sonido con un color específico.

En cuanto a la composición se estructura según el tipo de compás de la categoría musical, 4/4 en los tres casos y la cantidad de sonidos que se requiera en cada una de ellas. La duración de cada nota corresponde a su prolongación en la composición visual de manera horizontal y su altura se correlaciona con la ganancia de volumen de cada sonido (0db a -inf.db)⁵, lo que en cada estilo será diferente según la necesidad del mismo.

Según su aparición en la composición verticalmente es marcada por su ordenanza en el ritmo, es decir, si un sonido es reproducido el primero en el patrón se situará en cabeza teniendo un orden de arriba a abajo e izquierda a derecha, asemejándose a la lectura occidental para facilitar su comprensión.

^{3.} Género musical originado en Jamaica, caracterizado por su peculiar estructura rítmica y el uso de percusiones propias de la cultura del país. Originado a principios de la década de los 70.

^{4.} Roland 808 Rythm Composer, fue de las primeras cajas de ritmos programables en 1980.

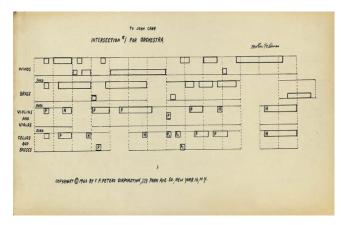
^{5.} Los decibelios (db) es una unidad de medida asignada al volumen, su forma de actuación normalmente es de supresión, es decir, a menor volumen mayor numero de decibelios se restan del original.

OBJETIVOS:

- -Realizar un estudio de la historia musical de los últimos dos siglos.
- -Analizar los medios de creación utilizados para su producción.
- -Agrupar diferentes estilos musicales según su relevancia y características de los medios de producción empleados.
- -Reinterpretar estos estilos musicales.
- -Unir medios gráficos visualmente y sonoramente estéticos, con el fin de realizar unas composiciones visuales descriptivas de la música.
- -Transmitir mi concepción actual de la notación musical.
- -Crear una interacción reflexiva del espectador hacia lo que escucha y visualiza.

2. REFERENTES

Morton Feldman: Nueva York, Estados Unidos, 1926.

Título: Intersection N°1 (for John Cage) para orquesta.

Técnica: Tinta sobre

papel

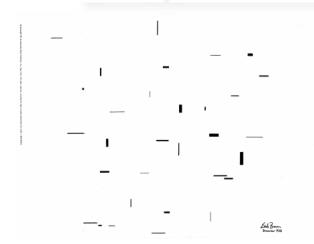
Medidas: 200 x 420

mm

Fecha: 1951

Altera la visión de la creación musical y su notación, resumiendo en un método funcional e innovador. Compuesto para más de un instrumento, fijados por el compositor.

Earle Brown: Massachusetts, Estados Unidos, 1926

Título: December of

1952

Técnica: Tinta sobre

papel

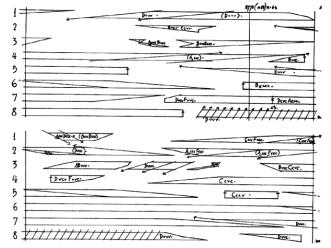
Medidas: 306 x 419

mm

Fecha: 1952

Forma parte de un conjunto de música compuesta por Brown denominada "Folio". Se trata de una composición abstracta e interpretativa y es considerada la composición más famosa del autor.

John Cage: Los Ángeles, Estados Unidos, 1912

Título: William Mix **Técnica:** Tinta sobre

papel

Medidas: 300 x 300

mm

Fecha: 1952

Primera creación con cintas magnéticas basada en un ensamblaje de sonidos estructurados, representados con un aspecto parecido al de la cinta magnética que lo reproduce para su interpretación con el tiempo de duración y aparición.

George Brecht: Nueva York, Estados Unidos, 1926

Título: Spanish Cards for

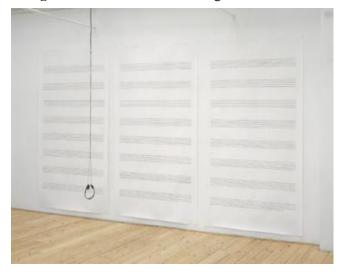
Objects

Técnica: Tinta sobre papel **Medidas:** 306 x 419 mm

Fecha: 1952

Forma parte de una caja de sesenta y nueve cartas como esta denominada "Water Yam". Se basa en una forma de composición peculiar realizada mediante la lingüística y el mandato de órdenes, la mayoría de estas cartas especifican un objeto con el que debe ser interpretada.

Jorge Macchi: Buenos Aires, Argentina, 1963

Título: Incidental

music

Técnica: Recortes de periódico sobre papel **Medidas:** 230 x 150 cm

(x3)

Fecha: 1997

Se compone de tres paginas de pentagramas a primera vista vacías, cuyas líneas se estructuran con textos de noticias que provienen de diferentes periódicos. La obra se complementa con un reproductor CD y unos auriculares para su escucha.

Manu Blázquez: Valencia, España, 1978

Título: D759 in B

minor

Técnica: Impresión

sobre papel

Medidas: 210 x 297

mm

Fecha: 2018

Mediante una interpretación de "La sinfonía inacabada" de Schubert, realiza unas composiciones plásticas con aspecto de libro. Esta pieza ha sido la ganadora de la IV edición de Dibujo DKV – MAKMA.

Referencias musicales:

1. Techno

Majestic. (1988). It is what it is. En Rythim is Rythim (LP) side A. EU. Transmat.

Robert Miles. (1995). Children. En Children (LP) side A. UK. Platipus.

Josh Wink. (2000). Don't Laugh. En Don't Laugh (LP) side D. UK. Club Tools.

2. Rap

Afrika Bambaataa.(1986). Planet Rock. En Planet Rock: The Album (LP) side A. US. Tommy Boy.

RUN DMC.(1988). Run's House. En Run's House (Maxi single). Paises Bajos. London Records.

Dr.Dre.(1992). Nuthin' But A 'G' Thang. En Nuthin' But A 'G' Thang (LP) side A. UK. Eastwest.

3. Reggaetón

Nando Boom.(1990).Ellos Benia (Dem Bow). En Ellos Benia (Dem Bow)(LP) side A.Jamaica. Shelly's Records.

Nicky Jam, Polaco, O.G. Black*, Master Joe, Lito* y Don_Chezina.(2003).La Conspiración. En Conspiración II / La Secuela (CD).US. Universal Music Latino.

Wisin y Yandel.(2005).Rakata.En Rakata(LP)side A.US.Machete Music.

En general estas referencias se han utilizado para influenciar a la creación propia de dichos estilos, mediante el análisis de escucha de las canciones en cuestión, se procede al intento de asemejar lo mayor posible a estas en la creación de las pistas para la obra, utilizando siempre una forma personal para su concepción. La elección de estas referencias proviene de un estudio de la historia de estos géneros musicales, es por ello que cronológicamente se componen de una manera completa en cuanto a su recorrido, comenzando por sus orígenes o su primer auge de fama, hasta el momento. Sus ritmos, estilos y adecuación a la circunstancia propia de cada momento de su craccion han sido de gran ayuda para referenciar y concluir en una interpretación de cada uno de estos géneros musicales.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

A lo largo de la historia, la notación musical ha estado regida por unos parámetros funcionales para su producción y lectura, pero a comienzos del siglo XX aparecen nuevos compositores y artistas que aportan un nuevo punto de vista a la concepción de lo que entendemos como música y partitura, alterando de esta manera los conceptos anteriormente mencionados, y procediendo así a diversas experimentaciones llevadas a cabo mediante diferentes tratamientos del sonido y su composición.

A finales de los años cincuenta, músicos y artistas sonoros se plantean un cambio en torno a la reproducción física y gráfica de lo que conocemos como partituras musicales.

Estos planteamientos provienen de una serie de ideas innovadoras, en lo que a la música se refiere, que aparecen con el llamado "Brutisme" de los futuristas ⁶, los cuales usaban el sonido del entorno no musical, favoreciendo la aparición de una conciencia del sonido como fenómeno.

Como ya nos indicaba el artista estadounidense John Cage (1955) "un sonido no se ve a sí mismo como pensamiento, como obligación, como necesitado de otro sonido para ser elucidado, como, etc, no tiene tiempo para consideraciones, está ocupado en la ejecución de sus características: antes de morir ha de haber dejado perfectamente claros su frecuencia, su intensidad, su duración, su estructura armónica, la morfología concreta que tienen estas características y él mismo" p.81⁷

Según Morton Feldman, la nueva pintura promovió el deseo de un mundo sonoro más directo, más inmediato, más físico que todo lo que había existido hasta entonces. Feldman fue el primer compositor en llevar a la práctica lo que Cage denominaba como una música que es indeterminada respecto a su interpretación, y el primero en usar una notación gráfica no representativa.

^{6.} El futurismo se define como un movimiento artístico y literario, tiene su aparición den Italia a principios del siglo XX.

^{7.} Nyman, M., & Eno, B. (2000). Experimental music. Cambridge: Cambridge University Press.

Durante todo este tiempo surgen nuevos medios de producción musical a la par que aparecen constantemente nuevos géneros y subgéneros provenientes de muchos lugares del planeta.

Supongo que a medida que la música contemporánea vaya cambiando como la estoy cambiando yo lo que se hará será liberar cada vez más los sonidos de ideas abstractas sobre ellos, y dejarlos ser cada vez más exacta, física y únicamente lo que son. Para mí, esto significa saber cada vez más no lo que creo que es un sonido, sino lo que es realmente en todos sus detalles acústicos, y luego dejar que el sonido exista, en sí mismo cambiando en un entorno sonoro cambiante. (Cage, 1952, p.81)⁸

En la actualidad la producción digital sonora se representa gráficamente bajo las influencias de estos compositores nombrados anteriormente. Y toda su experimentación sonora y gráfica ha servido para llegar a una conclusión parcial de unas nuevas pautas, que sin dejar de lado a la forma tradicional, han conseguido un aspecto diferente respecto a la condición anterior.

La mayoría de compositores actuales centrados en estilos producidos mediante aparatos electrónicos (analógicos o digitales) utilizan estos recursos de una forma distinta a la manera de composición clásica. Ahora disponemos de la facilidad de reproducción instantánea mediante instrumentos secuenciados, debido a esto, la importancia de la lectura del pentagrama ha carecido significativamente, viéndose disminuida por los factores anteriormente mencionados. Entonces el interés por su representación gráfica ha decaído en este último siglo (en el ámbito digital), salvo algunos artistas que continúan estudiando métodos para seguir con la experimentación del tema.

En conclusión, desde el siglo anterior hasta el actual la notación musical ha pasado de un proceso de interpretación hasta su reproducción, a la inversa, de ahí que mi obra se construya antes sonoramente mediante los medios tradicionales junto a los actuales (digital) para seguidamente recrear una interpretación gráfica de la misma.

Mediante la realización de este proyecto he podido observar que hoy en día el mundo está tan acostumbrado a escuchar música que se ha olvidado de cómo se interpreta gráficamente, así como de la importancia que requiere dicha acción.

8. Nyman, M., & Eno, B. (2000). Experimental music. Cambridge: Cambridge University Press.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proceso comienza con un estudio y análisis de los sonidos empleados en la obra, continua con la realización de un cuestionario compartido con personas de diferentes edades, y reuniendo las coincidencias. Seguidamente procede a la creación de las partituras y las pistas de audio, y finaliza con la interpretación de las mismas utilizando los recursos y parámetros estudiados.

Combosi.a.onas Duraciones 1. Techno - A, N, I, F, G, B, D, C A= Kick - 3 tiempos = d. 2. Rap -+ A, G, I, B, H, L, K, N B= Share - ols tiempos = 3. Ressorton - A, B, D, J, H, L, I, E C= Rim - + 0/28 tiempos = D= Clap __ o's trempos = A- Souido E = Clave - + obs tiempos =) Coincidencias del austronario F= Tou Low- 1 tiempos = A=1 M=25 G= HitHat closed - 0 les tienpos = 1 8=22 H=31 N= 6 H= Tom Mid - Atiempos = 1 C= 34 I=Manacas - o'2s trempos = f I= 16 N= 5 D=2 J= 11 J= Tom Hi - 1 trempos = 1 0=19 E=3 K= a K= Hit Hat open - 1's tiempes = F= 36 L= 26 L= Cousa Low - 0's tiempos = 1 H= Couga Mich - o's troupos=1 N= Cymbal - 6 treupos=0. N= Conga Hi - o's freupos = 1 0= Cowbell - 015 tiempos=1 Ganancias Cada souido se compondiá verticalmente seguir su ganancia/whenen (db) 1. Techno (db) A= Kick - - odb a -inf. - 8a0 N Cymbal -- 12dba-ing -- 6a0 3. Reggaeton I= Maracas - - 13db a-ing - 6a0 F= Tow Low - - Iddb a -inf - 60 0 A= Kick -- - odb a-ing. - 800 G= Hit Heat Closed - - odb a -ing - 8 a 0 B= Suaze - + - 5 db a - 14. - + 7/5 a 0 B= Suare - - 8db a -14. - 7a0 D= Clap -18dba-inf -+ 6 a 0 J= Tow Hi -- -19dba-inf -+ 5 a 0 D= Clap --- -8db a-inj -- 7a0 C= Rim --- -2db a-inj --> 8a0 H=Tow Mid - 18db a - inf. - 500 2. Rap L= Cougalow- -23 db a -ivy - 4 a0 I= Manacas -- 14 db a -inj .- 6 a 0 -- -7db a-inj. -> 7a0 A= Kick-G=HitHat Closed - - - 12db a - who 6 a 0 I= Manacas ___ - 14 db a -ing - 6 a 0 -8db a-lig-→7a0 B= Sware -H= Tow Hid -- - 28db a-inf -- 400 -- - 18dba-mg-- 6a0 K= HitHatopen - 19 db a - 14 - 5 a 0 N= Gunbal - 24 db a - 14 - 4 a 0 N= Gubal -

Fig1. En estos apuntes se describe el estudio realizado de los sonidos, su duración relacionada con el tiempo (que se define en su prolongación horizontal en la composición). Seguidamente muestra el conjunto de sonidos empleados en cada pieza y también señala las

coincidencias del cuestionario.

Por último menciona el análisis de las ganancias o volúmenes de cada uno de los elementos dependiendo de para que composición ha sido utilizado, creando unos parámetros que se verán reflejados en el tamaño vertical e individual de cada sonido.

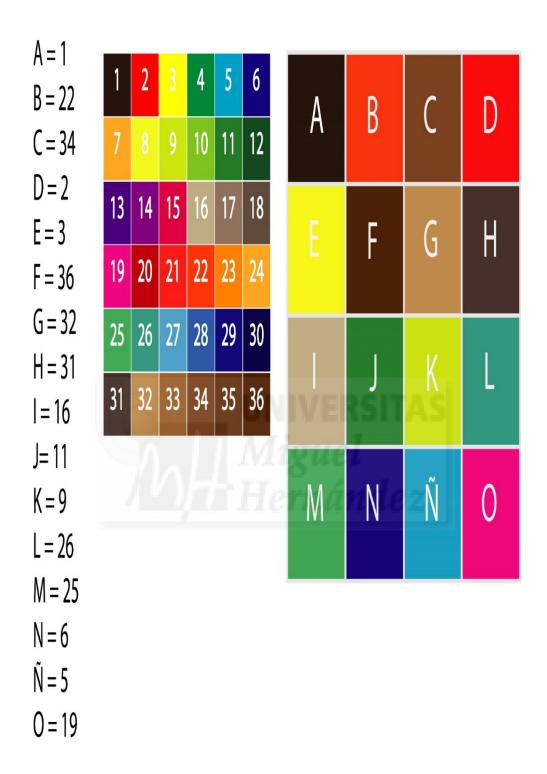
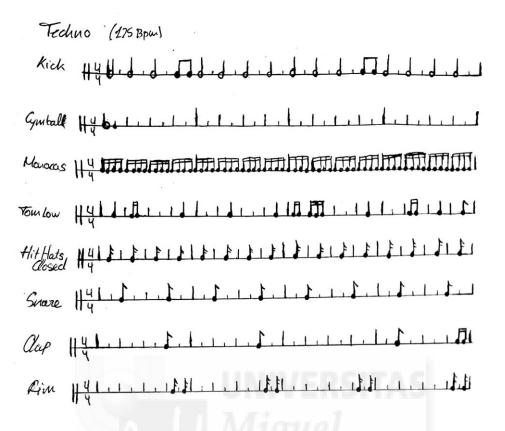

Fig2. En esta imagen se muestra las coincidencias del cuestionario pero con el ejemplo visual de la paleta de color escogida y las conclusiones finales de la semejanza entre el sonido y el color. Este cuestionario ha sido enviado a mas de 25 personas, en el se adjuntaban los 16 sonidos nombrados por letras y la paleta de color con los números asignados, los participantes debían asemejar cada sonido a un color específico y enviarme esas terminaciones.

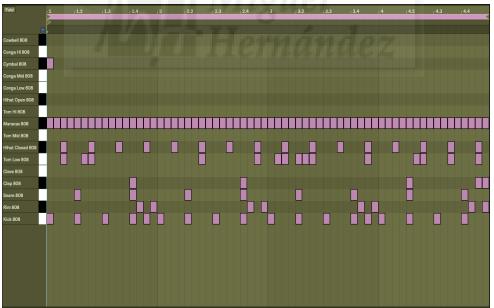

Fig.3. Seguidamente se procede a la construcción de las partituras mediante los recursos de notación musical clásicos y los medios digitales utilizados para la creación del audio recurriendo a software digital.

La velocidad para su reproducción de cada composición se mide en BPM (beats por minuto). Cada pieza se estructura de 16 beats en un compas de 4/4. En esta ocasión la velocidad de reproducción es de 125bmp.

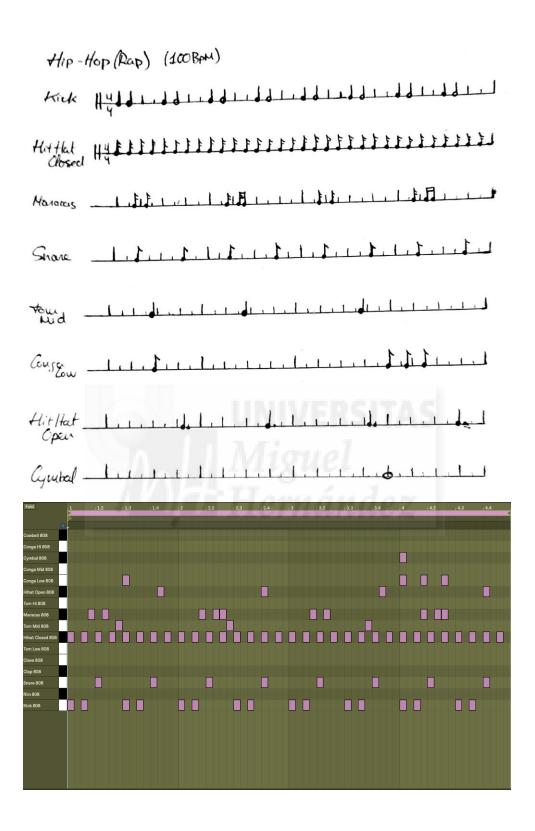

Fig.4. Otra partitura con diferente velocidad y composición. En este caso se reproduce a 100bpm. Sigue teniendo el mismo tamaño de beats y la misma estructura (4/4).

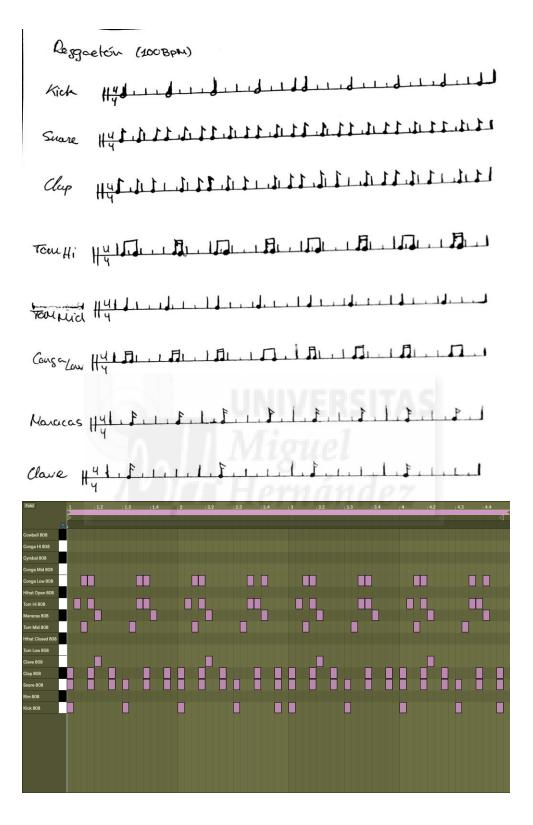

Fig.5. Por último, esta pieza comprarte el tamaño y la estructura de las anteriores, la velocidad es igual que la pieza anterior 100bpm.

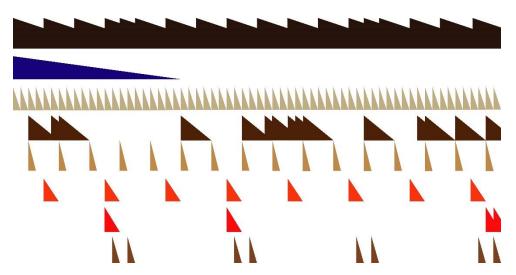
5. RESULTADOS

Valiéndonos de los medios disponibles durante este confinamiento se ha producido una elaboración diferente a la planteada principalmente.

En un comienzo esta obra iba a ser producida de una forma física y plástica, pero aprovechando la circunstancia y para promover su extensión en lo que a publico se refiere, se ha ejecutado de otra forma. Provocando que los resultados se expongan en otro soporte. El proceso concluye en tres piezas en formato video compartidas mediante internet, net.art.com.

Se componen de una imagen estática y una pista de audio correspondiente a cada una, exponiendo la interpretación propia del autor hacia las categorías musicales escogidas mediante el estudio y análisis previo. La realización de estas ha sido ejecutada mediante softwares, de audio y edición de imagen. Con el uso de cuadrículas y utilizando unos parámetros específicos para la ejecución de las piezas, este proceso se ha llevado a cabo con la intención de asemejarse lo mayormente posible a las pautas usadas para facilitar su comprensión.

Finalmente serán subidas a la red en la plataforma de Vimeo y compartidas en la mayoría de redes sociales que disponemos y están activas actualmente. Este hecho no exime la posibilidad de que sean expuestas de otra forma diferente mas adelante, utilizando elementos físicos de reproducción como podría ser unas pantallas o proyectores, siempre y cuando se incluya un dispositivo de audio, preferiblemente de alta calidad e individual, para que el público pueda extraer la mejor interpretación y facilitando su capacidad de entendimiento sin que esta se vea influenciada por agentes externos.

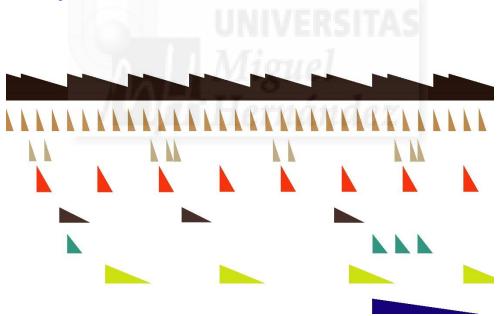

Pedro Sala Mirete: Lectura Rítmica - Techno 125BPM (2020)

Disciplina: Video

Duración: 7s

Url: https://vimeo.com/427051218

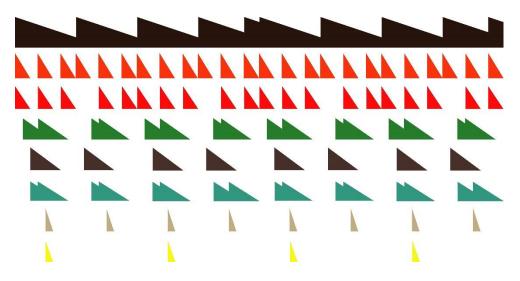

Pedro Sala Mirete: Lectura Rítmica – Rap 100BPM (2020)

Disciplina: Video

Duración: 9s

Url: https://vimeo.com/427051434

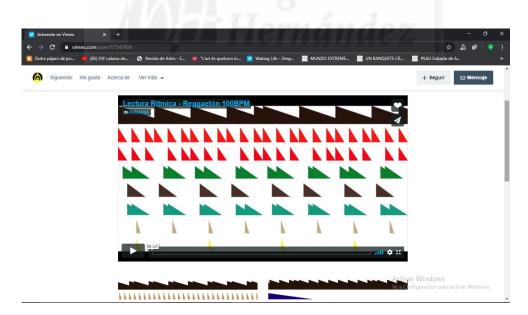

Pedro Sala Mirete: Lectura Rítmica – Reggaetón 100BPM(2020)

Disciplina: Video

Duración: 9s

Url: https://vimeo.com/427051535

Captura de pantalla, plataforma principal donde se ha compartido la obra.

6. BIBLIOGRAFÍA

Darias, J. (1979). Alogias. Valencia: Euskal Bidea.

Nyman, M., & Eno, B. (2000). *Experimental music*. Cambridge: Cambridge University Press.

Pwyll ap Siôn. The music of Michael Nyman.

WEBGRAFÍA

A principios de los años 80 la música techno nació en Detroit. (2020). Consultado 01/03/2020, from https://www.redbull.com/es-es/historia-de-la-musica-techno-en-detroit

D759 in B minor. (2020). Consultado 05/02/2020, from

http://www.muvim.es/es/content/d759-b-minor-0

Earle Brown. (2020). Consultado 05/02/2020, from

https://es.wikipedia.org/wiki/Earle Brown

Fantasía y didáctica sobre la sinfonía inacabada de Shubert. (2020). Consultado 03/01/2020, from

https://www.makma.net/fantasia-y-didactica-sobre-la-sinfonia-inacabada-de-shubert/

 $Incidental\ music\ |\ Jorge\ Macchi.\ (2020).\ Consultado\ 04/01/2020\ ,\ from\ http://www.jorgemacchi.com/es/obras/118/incidental-music$

La verdadera historia del reggaetón: nacimiento y evolución | Cinco Noticias. (2020).Consultado, 01/03/2020, from

https://www.cinconoticias.com/la-verdadera-historia-del-reggaeton/

Rap., H. (2020). Historia completa del RAP. Cosnultado,01/03/2020, from https://trebajodemusicarapislaverde.blogspot.com/