

Apuntes de teoría de la música

SOBRE MÉTRICAS Y SU RUPTURA

Compases, síncopa, contratiempo, anacrusa y divisiones artificiales

Compases simples: tiempos del compás (con su figura -simple-) y subdivisión (binaria)

Compases compuestos: tiempos del compás (con su figura -con puntillo-) y subdivisión (ternaria)

ANACRUSA Compás final incompleto

Ha-ce tiem-po quie-ro ir al Vi-cen-te Cal-de-rón

Pablo Fernández-Cid
(v 1.1, 9-febrero-2011)

SEAMOS VERDES: NO LO IMPRIMAS PORQUE SÍ, Y SI LO HACES TEN EN CUENTA QUE ESTOS APUNTES ESTÁN PREPARADOS PARA IMPRESIÓN A DOBLE CARA

He preparado estos apuntes como apoyo para mis hijos en sus primeros estudios musicales (el mayor en su segundo año de teoría y lenguaje musical en el momento de escribir esto). Son por ello una recopilación de temas diversos que cuentan con que se tienen conocimientos previos elementales al menos sobre notación.

En este documento se trata sobre la construcción de los compases y sus acentos como métrica para la música, así como algunas de las formas de introducir variedad mediante ocasionales rupturas de las métricas establecidas por los compases (con recursos como síncopa, contratiempo, anacrusa, o divisiones artificiales).

Contenido:

Compases (simples, compuestos y de amalgama)

Síncopa, contratiempo y anacrusa

Divisiones artificiales (dosillos, tresillos, seisillos, ...)

Autorizo la libre difusión de este documento ya sea en formato electrónico o impreso, con la petición (no exigencia) de que se mantenga el texto íntegro, y en particular no retiréis este aviso y la referencia a los relojes que incluye. Agradeceré mucho se haga llegar cualquier comentario, errata, o sugerencia en relación con estos apuntes a pablo@cicloquintas.es. Y también me gustará mucho recibir un mensaje breve de saludo de aquellas personas que encontréis útil su lectura.

Como complemento a los apuntes que preparo también he fabricado diversos relojes alusivos al ciclo de quintas y otros objetos musicales que han encontrado hueco en mi propia casa y en la de varios amigos. En particular ver el ciclo de quintas en forma de un objeto tan cotidiano como un reloj es una ayuda magnífica para motivar y ayudar a entender y aprender el ciclo. Quienes tengáis interés por haceros con uno contactad a través de pablo@cicloquintas.es y/o visitad la página <http://cicloquintas.es>.

COMPASES (SIMPLES, COMPUESTOS, Y DE AMALGAMA)

La música se escribe sobre el pentagrama marcando los sucesivos compases mediante líneas divisorias de compás. La división en compases no sólo pretende ayudar a la lectura, separando visualmente la serie de notas a intervalos regulares. Esa división en compases también implica reglas sobre qué notas acentuar y cuáles no.

En música es muy importante la cadencia de acentos con la que al interpretar lograremos transmitir una sensación de regularidad y estructura que permita a quien escucha percibir mejor el ritmo, empaparse de él (¡e incluso seguirnos tocando las palmas o moviendo los pies!). No tocamos igual de fuertes todas las notas, sino que reforzamos algunas.

A lo largo de la historia de la música se han establecido varios tipos de compás típicos, usados y reconocidos mayoritariamente. Casi ninguna persona tendrá problemas en seguir los compases de 2/4, de 3/4 o de 4/4. Otros tienen menor uso o son más recientes y no son tan fácilmente percibidos y reconocidos por los oyentes.

Los tipos de compás se indican mediante dos cifras (llamamos numerador a la que está encima y denominador a la que está debajo).

COMPASES SIMPLES

Estos son compases con una estructura de tiempos (divisiones y subdivisiones del compás) sencilla (que corresponde con figuras ordinarias). En la práctica, son simples los que en su fórmula de compás tienen como numerador (cifra superior) 2, 3 o 4 (también llamados compás binario, ternario y cuaternario).

La cifra superior indica (en los compases simples) el número de tiempos en que se subdivide el compás y la cifra inferior la duración (tipo de figura) que corresponde a cada tiempo (2=blanca, 4=negra, 8=corchea).

Los compases simples, pueden tener cualquier denominador en su fórmula de compás (es decir, la duración de cada tiempo puede ser cualquier figura). Por ejemplo 2/4, 3/4 o 4/4 (un compás duraría 2, 3 o 4 negras respectivamente), o también 2/8, 3/8, (cuya duración son 2 o 3 corcheas) o 2/2, 3/2 (en este caso se trataría de 2 o 3 blancas), etc.

Cada tipo de compás refuerza (obliga a tocar algo más fuertes) las notas que caen en ciertos tiempos. Por ejemplo:

Fuerte – Débil

Fuerte - Débil – Débil

Fuerte - Débil - Semifuerte – Débil

En algunos libros y escuelas se considera el compás cuaternario como binario (pues en los compases simples con dos y cuatro tiempos siempre alterna uno fuerte y otro débil). En compás ternario sólo el primer tiempo es fuerte.

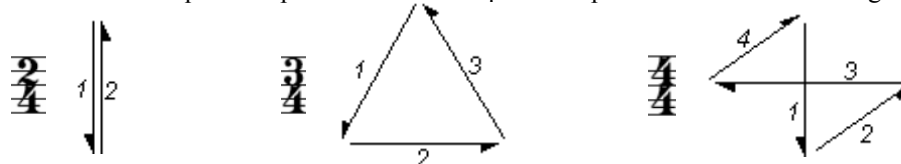
La subdivisión de los tiempos en los compases simples es siempre binaria (cada tiempo se puede subdividir en dos figuras de duración mitad a la del tiempo, etc.). Dentro de cada tiempo, también se ha de procurar que la primera parte suene ligeramente más fuerte que la segunda (es como normalmente se acentúan).

Figura que representa al compás completo

Tiempos del compás (y su figura)

Subdivisión de los tiempos (binaria en todos los compases simples)

El movimiento de mano con el que acompañamos estos compases simples al leer música es el siguiente:

Resumiendo, en los compases simples:

- los tiempos son figuras ordinarias (sin puntillo)
- la cifra superior (2, 3 o 4) indica el número de tiempos (compás binario, ternario y cuaternario)
- la cifra inferior la duración (figura) correspondiente a cada tiempo (4=negra, 2= blanca, etc.)
- la subdivisión de cada tiempo en los compases simples es binaria (en dos figuras de duración mitad)

COMPASES COMPUESTOS

A partir de los compases simples se forman otros que se llaman compuestos, usando subdivisión ternaria de sus tiempos (en lugar de la habitual división binaria que se aplica a los compases simples).

Se caracterizan por tener como numerador múltiplos de 3 (6, 9, 12, 15, 18, etc.), que corresponden a multiplicar por 3 los valores 2, 3, 4, etc. Ejemplos: 6/8, 9/8, 12/8 (con denominador 8 -corchea-, aunque podrían tener otros, ej. 6/4).

En estos compases lo que domina (a nivel de acentos y 'pulsación' dentro del compás) sigue siendo el tipo simple de partida (2, 3 o 4 tiempos), pero hay tres unidades de la figura indicada por el denominador en cada uno de esos tiempos (o si se prefiere, cada tiempo queda definido por la figura con puntillo superior a la que indica el denominador). Por ejemplo si es 6/8 se trata de dos tiempos de tres corcheas cada uno o lo que es lo mismo de dos tiempos de negra con puntillo. La figura muestra la correspondencia entre varios compases simples y compuestos.

Compases simples: tiempos del compás (con su figura -simple-) y subdivisión (binaria)

Compases compuestos: tiempos del compás (con su figura -con puntillo-) y subdivisión (ternaria)

En estos compases compuestos de 6/8, 9/8, 12/8 la subdivisión de cada tiempo es ternaria (cada tiempo contiene tres corcheas) pero la división en tiempos del compás es binaria para el 6/8 y el 12/8 (que son la versión compuesta de 2/4 y 4/4) y ternaria para el 9/8 (que nace a partir de 3/4).

Esta combinación difiere de la que se obtiene en los compases simples (de subdivisión binaria), e imparte un carácter claramente distinto al aire de las músicas escritas en estos tipos de compás.

Los acentos a nivel de tiempos son los ordinarios (fuerte-débil en binarios, y fuerte-débil-débil en ternarios) pero los acentos internos a cada tiempo siguen el patrón ternario (fuerte-débil-débil).

Remarcamos un detalle importante, por lo diferente que es a los compases simples: LA UNIDAD DE TIEMPO EN LOS COMPASES COMPUESTOS ES UNA FIGURA CON PUNTILLO (la figura superior a la que indica el denominador y con puntillo, que equivale a tres unidades de la figura indicada en el denominador).

Resumiendo, en los compases compuestos:

- la subdivisión de cada tiempo en los compases compuestos es ternaria (tres partes)
- los tiempos son figuras con puntillo (cada tiempo dura 3 figuras de las indicadas en el denominador)
- la cifra superior NO indica el número de tiempos (porque ahora cada tiempo agrupa 3 figuras)
- la cifra inferior indica la duración (tipo de figura) de esa subdivisión (no la del tiempo)

COMPASES DE AMALGAMA

No faltan músicas escritas en otros tipos de compás que, por no corresponder con la descripción realizada de simples o compuestos, se llaman compases de amalgama. **En ellos combinamos otros tipos de compás.** Por ejemplo un compás de 7/4 sería la suma (sucesión) de un 3/4 y un 4/4 (o un 4/4 y un 3/4). No vamos a entrar en estudiarlos en detalle aquí (queda para otros momentos y cursos más elevados). Sólo unas vagas ideas generales.

Para muchos de ellos hay reglas para la acentuación habitual. Además el autor puede indicar la composición de su amalgama (señalándola en la partitura).

Incluso podremos encontrar (especialmente en música del siglo XX y posterior, cuando se ha ido enriqueciendo el lenguaje musical con mayores libertades, rompiendo lo que siglos atrás eran normas rigurosas de composición) compases difícilmente analizables (ni siquiera como suma de otros) cuyas reglas de acentuación no siempre son evidentes (puede necesitarse que el autor de la música las especifique).

De hecho (aunque eso nos llevaría ya muy lejos para los propósitos de este documento) hay también música compuesta sin referencias a compás (o sin siquiera hacer uso de pentagrama), toda vez que para algunas corrientes musicales el material sonoro no se restringe a las doce notas ni a un discurso sobre alturas, duraciones y armonías, y comienza a incorporar otros elementos de expresión y construcción.

SÍNCOPA, CONTRATIEMPO Y ANACRUSA

SINCOPA

La síncopa es un efecto rítmico que tiene lugar **cuando el sonido de una nota empieza dentro de un tiempo (o subdivisión) débil (o semifuerte) y se prolonga hasta uno más fuerte**. En este caso, se considera que es un adelanto de la nota y debe tocarse fuerte (pese a que arranque en periodo normalmente débil del compás). Este ‘anticipo’ de la nota y su acento es lo que denominamos síncopa.

Ejemplos de síncopa desde tiempo débil o semifuerte a tiempo fuerte (con figuras ligadas o figura única):

Ejemplos de síncopa desde subdivisión débil a subdivisión fuerte (con figuras ligadas y con figura única):

Los tres últimos fragmentos (b, c y d) son en realidad la misma melodía pero escrita de 3 formas diferentes: la primera escritura (b) agrupa las tres últimas corcheas para ‘simplificar’ el aspecto, pero resulta chocante un grupo de tres corcheas en un compás simple de 4/4 (salvo que el autor pretendiera indicar un acento atípico). Podría entonces ser más interesante la segunda escritura (c), que identifica mejor cada tiempo y la síncopa del segundo compás. Las síncopas podrían haberse escrito con figuras ligadas (evitando las negras) pero si lo hiciéramos veríamos (d) que complica mucho la lectura. Podremos encontrarnos con cualquiera de estas escrituras.

CONTRATIEMPO

Se escribe ‘a contratiempo’ cuando el autor **acentúa notas situadas en tiempo o parte débil** (sin que se prolongue el sonido al tiempo fuerte, pues en ese caso sería síncopa y no contratiempo).

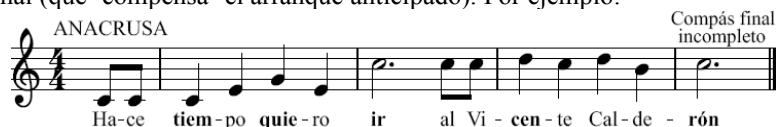
También se considera ‘a contratiempo’ aquella **escritura en la que hay silencios en los tiempos fuertes** y las notas ocupan tiempos normalmente débiles.

Es claro que estas notas suenan ‘a la contra’ del patrón habitual de acentos que corresponden al compás.

ANACRUSA

En muchas ocasiones las piezas musicales no arrancan en inicio de compás (en tiempo fuerte) sino que unas notas preceden (a modo de compás incompleto) la llegada del tiempo fuerte en el compás completo siguiente. Es lo que se llama ‘anacrusa’. **Un comienzo anacrúsico de una pieza o frase musical prepara o anticipa el arranque del primer compás completo con un primer compás incompleto**. En estos arranques anacrúsicos normalmente NO se indican los silencios con los que arrancaríamos ese primer compás anacrúsico. Es muy habitual en piezas que arrancan en anacrusa, que también en silencio no escrito: el último compás se agota ‘antes’ de su final, y no se escribe ese silencio final (que ‘compensa’ el arranque anticipado). Por ejemplo:

Que debe entenderse (incluyendo los silencios ocultos del primer y último compases) como:

(Nota: la letra de este ejemplo ilustra la ‘anacrusa’ también en la poesía: la frase arranca sin acento y ese ‘anticipo’ se compensa al final para mantener la métrica. ¡Cántala con aire marchoso y lo notarás!)

DIVISIONES ARTIFICIALES (tresillos, dosillos, seisillos, etc.)

La división 'natural' (y habitual) de una figura es en sus figuras inferiores: por ejemplo una negra se subdivide en dos corcheas o cuatro semicorcheas.

Sin embargo en algunas ocasiones en la composición se desean otros tipos de división, por ejemplo llenar un tiempo de un compás de 4/4 con tres notas iguales (serían por tanto tres tercios de negra, para lo que no existe figura posible -ni siquiera usando puntillos-).

Son lo que llamamos divisiones artificiales y se obtienen (e indican en la partitura) por medio de agrupamientos de notas (que llamamos grupos artificiales). El caso más habitual es el de los tresillos (grupos de tres notas en el tiempo que normalmente correspondería a dos), pero hay muchos otros tipos.

Los grupos artificiales se indican con el número de notas que han de interpretarse sobre el grupo de notas afectado.

Dicho grupo puede ser evidente porque compartan el barrado...

o puede exigir (o recomendar para hacerlo más destacado) la inclusión de una acolada (es preferible la acolada a la ligadura para no dar a entender que deba ejecutarse ligado, cuando no es necesariamente así).

Se pueden combinar distintas figuras y/o silencios en un grupo artificial (pero deberán guardar las reglas que permitan que la suma total de duraciones corresponda a la cifra que se indica). En estos casos, la acolada permite una mejor identificación

Pero vayamos de lo sencillo a lo más complejo. Los dosillos y tresillos tienen siempre una correspondencia fija. Las demás divisiones pueden tener varias interpretaciones.

Tresillo		Un tresillo agrupa tres figuras que deben ejecutarse durante el tiempo de una figura superior. Así, un tresillo de corcheas significa que hay que tocar tres notas iguales durante el tiempo que correspondería a una negra. Las tres notas son más 'rápidas' de lo normal.

Dosillo		Un dosillo agrupa dos figuras que deben ejecutarse durante lo que normalmente se dedicaría a tres figuras de ese mismo tipo. Así, un dosillo de corcheas significa que hay que tocar dos notas iguales durante el tiempo que correspondería a tres corcheas (o una negra con puntillo, que es la duración de un tiempo en compás 6/8). Las dos notas son más 'lentas' de lo normal.
[Nota: aprecie el lector cómo, en compases compuestos, los grupos de tres corcheas forman un tiempo sin constituir división artificial]		

Como vemos puede haber grupos tanto para conseguir hacer sonar más notas de lo ordinario como para hacer sonar menos de lo que sería habitual. El tresillo normalmente imparte un aire 'ternario' momentáneo en piezas escritas en compás binario, y a la inversa el dosillo logra un aire 'binario' momentáneo durante piezas binarias. Este contraste, que rompe el ritmo normal de la pieza es útil como recurso para añadir interés y novedad en el oyente durante la escucha. Lo que no debería hacerse es abusar de este recurso: si vamos a impartir sistemáticamente un aire diferente durante varios compases completos lo propio sería indicar un cambio de compás en mitad de la pieza.

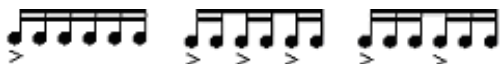
Ejemplo de una melodía con tresillos (puede usarse como ilustración, tocándola al alumno, o para un dictado):

Notas sobre el ejemplo anterior:

Tiene abundantes tresillos, pero el aire global 'binario' es fácil de percibir si se toca o escucha la melodía completa, especialmente si se escucha repetida, puesto que los compases 7 y 8 cierran la melodía de forma estrictamente binaria y son el momento más claro para percibir y establecer el verdadero carácter binario.

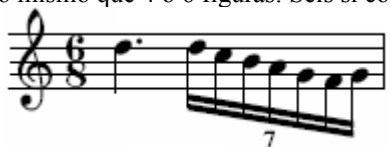

Pese a que ya en el primer compás hay tresillo, la repetición de la figura rítmica que ocupa los compases 1 y 2 (que vuelve a aparecer en 3 y 4) y la de la figura rítmica que ocupa el compás 5 (repetida en el 6) ayuda en la escucha e identificación.

Seisillo		El seisillo es también habitual, y equivale a cuatro figuras de las que lo constituyen. Por ejemplo, agrupar seis semicorcheas (en lo que típicamente sería la duración de 4, es decir, una negra). El seisillo se usa a menudo como forma simple de escribir lo que podría también haberse escrito como dos tresillos seguidos.
El patrón de barrado puede usarse para evidenciar las intenciones de acentuación del autor		

Cuatrillo		El cuatrillo siempre equivale a seis figuras de las que constituyen el grupo. Es decir, viene a ser como dos dosillos reunidos.

Con otras divisiones artificiales se complica un poco, porque admiten dos posibilidades. Veamos algunos ejemplos con cinquillos y septillos:

Cinquillo o quintillo	Dura lo mismo que 3 o 4 figuras. Tres si así llena el tiempo o compás. En otro caso cuatro.	
	Aquí el cinquillo dura (tres corcheas)	En estos otros casos el cinquillo dura (cuatro semicorcheas)

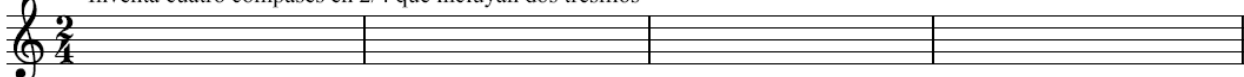
Septillo	Dura lo mismo que 4 o 6 figuras. Seis si con ello se llena el tiempo o compás. En otro caso cuatro.	
	Aquí el septillo dura (seis semicorcheas)	Aquí el septillo dura (cuatro semicorcheas)

No entramos en otras divisiones posibles (grupos de 8, 9, 10, 11, ...), ni en los grupos irregulares y otras cuestiones propias sólo de estudios más avanzados.

EJERCICIOS

EJERCICIOS SOBRE GRUPOS ARTIFICIALES:

Inventa cuatro compases en 2/4 que incluyan dos tresillos

Inventa cuatro compases en 6/8 que incluyan dos dosillos

