

Análisis de los referentes

El foco de atención para el análisis se centró en los elementos utilizados para crear ambientes con sonoridades etéreas que inviten a la meditación.

1. **Ravi Shankar y música clásica indostánica:** Estructura cíclica. Presentación de la melodía, desarrollo de la melodía, improvisación y mayor desarrollo rítmico, retorno.

Elementos y componentes de la música clásica indostánica:

- **Raga:** Esquema melódico definido sobre el cual se construye una improvisación. Un *raga* está compuesto por varios elementos y su propósito es evocar una emoción específica.
 - **Swaras:** Notas que componen al *raga*, pueden ser de 5 notas en adelante.
 - **Aaroh y Avroh:** El orden ascendente y descendente de los *swaras*. Cada *raga* tiene una forma específica de presentar el esquema de notas correctamente para indicar qué tipo de *raga* se va a interpretar.
 - **Pakad:** Frase breve de presentación de un *raga*, expone el esquema melódico y el *aaroh/avroh*.
 - **Chalan:** Traducido cómo canto, es la interpretación dada por la música para desarrollar más a fondo el *pakad*.
 - **Vistaar:** Expansión del *raga* y liberación del sonido, el intérprete es libre de improvisar sobre las bases del *raga*.
 - **Samaya:** Tiempo y hora propicios para interpretar un *raga*. La mayoría de las *ragas* están sujetas a franjas horarias donde se cree existe mayor conexión con la emoción evocada.
- **Tala:** Estructura rítmica de carácter cíclico.
 - **Laya:** Tempo. *Ati-vilambita* (extremadamente lento), *vilambita* (lento), *madhya vilambita* (moderadamente lento), *madhya* (medio), *madhya druta* (moderadamente rápido), *druta* (rápido), *Ati-druta* (Extremadamente rápido).
 - **Matra:** Unidad de medida de tiempo.
 - **Vibhag:** Es el compás.
- **Rasa:** Rasa en la cultura india está ligado a la “esencia”, “jugo” o “luminosidad” que evoca la sonoridad de un *raga* (esquema melódico de la música clásica indostánica). Existen distintas categorías de Rasa, Shringar (amor), Karuna (tristeza y compasión), Vira (heroísmo), Hasya (risa y alegría), Raudra (Ira), Vibhatsa (disgusto), Bhayanaka (miedo), Adbhuta (asombro, milagro) y Shanti (paz).

2. Cuencos tibetanos:

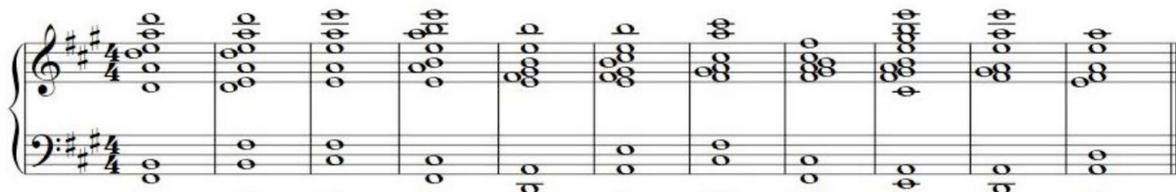
Elementos y componentes observados en los cuencos tibetanos:

- Función de drone perpetuo:
 - Uso de las resonancias de ondas sinusoidales generadas al percutir o al hacer un batido (rozar repetidamente con la baqueta el cuenco hasta generar sonido).
- No lleva ningún pulso y las entradas de cada sonido dependen del intérprete.
- Completamente estático y sin desarrollo sustancial.

3. Pulses - Steve Reich: La sección de apertura y cierre de *music for 18 musicians*.

- Aspectos armónicos:

Sucesión de 11 acordes los cuales son expuestos a lo largo de 5 minutos aproximadamente a través de pulsos consecutivos donde se hace uso de diferentes entradas y salidas dinámicas para crear un desfase entre las voces, cuerdas y clarinetes bajos.

- Tratamiento del discurso:

En las indicaciones de la obra Reich menciona que la respiración se vuelve la medida de la duración del pulso y la finalidad es escuchar como respiración tras respiración se crea un oleaje que batalla contra el pulso constante de los pianos y las placas.

All the instruments and voices play or sing notes within each chord. Instruments (like the strings) which do not have to breathe nevertheless follow the rise and fall of the breath by following the breath patterns of the bass clarinet. Each chord is held for the duration of two breaths, and the next chord is gradually introduced, and so on, until all eleven are played and the ensemble returns to the first chord (Reich, 1976).

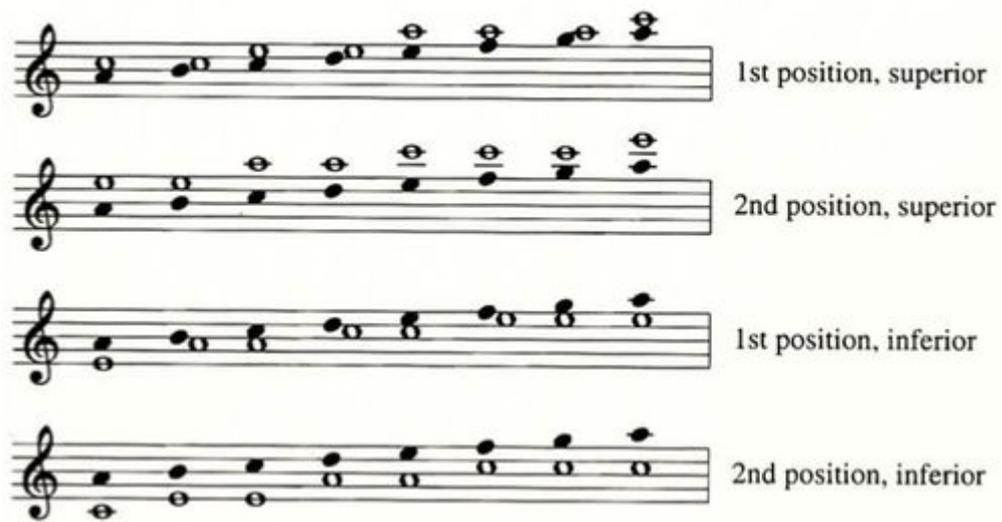
4. **Traces I - Tigran Hamasyan (Atmospheres):** La pieza se mueve sobre un pedal de Bm, el cual genera una masa que se transforma en una nube de sonido que recubre un piano y una guitarra, dando esta sensación de nostalgia y un poco de desasosiego. Ambos instrumentos improvisan teniendo una especie de conversación, en la que la guitarra a través de efectos evoca una voz melancólica mientras el piano la acompaña.

El recurso del pedal es el que le da la atmósfera de estatismo, a pesar de que existe un constante movimiento en cuanto a la improvisación, debido al tiempo lento y la falta de actividad armónica se le presta mayor atención a la nube que envuelve los instrumentos durante la improvisación. Y se llegan a escuchar cosas que de no ser por la larga duración del pedal pasarían desapercibidas. Este efecto se ve también con el drone que suena durante el canto de un raga.

5. **L'île Re-sonante - Eliane Radigue:**

- (0:00 - 8:05) Desde el inicio hace uso de ondas sinusoidales para generar batimientos primero solo por la salida izquierda y progresivamente por la derecha. Van cambiando las frecuencias de los batimientos poco a poco haciéndose sentir cada vez más agudas mientras por el canal izquierdo se sigue manteniendo la primera nota que se oyó en la pieza.
 - 8:06 Entra de fondo muy levemente el audio de unas voces y gradualmente se va posicionando hacia el frente de la mezcla mientras las ondas sinusoidales siguen haciendo el mismo tratamiento. 9:15 de forma casi imperceptible empieza a caer el volumen de las ondas sinusoidales camuflándose lentamente entre las voces y el audio de un sintetizador hasta desaparecer en el minuto 10:25.
 - (10:26 - 18:15) ocurre el mismo tratamiento anterior, el sintetizador poco a poco se superpone por sobre las voces pero no las opaca por completo.
 - (18:16- 23:39) Vuelve a aparecer en el canal izquierdo una sola onda. El volumen del sintetizador y la voz comienzan a bajar hasta desaparecer en el segundo 23:09 y únicamente queda sonando la onda.
 - (23:40 - 31:47) Nuevamente el mismo tratamiento del inicio con las ondas solo que hay un leve sonido de percusión que aparece de forma aleatoria.
 - (31:48 45:33) Aparece un ruido blanco que a lo largo de casi 15 minutos parece ser modulado por otra onda cambiando de altura repetidas veces y finalmente desvaneciéndose alrededor del minuto 45:33.
 - (45:34 - 54:48) El ruido blanco desaparece y queda sonando una sola onda cuadrada perpetuamente hasta desaparecer completamente finalizando la pieza.
6. **Arvo Pärt:** Música mayormente tonal con repetición de patrones rítmicos generalmente largos y lentos. Uso de la tintinnabulación como recurso para desdibujar la armonía de una pieza.

La base de la técnica Tintinnabuli es una textura de dos voces homofónicas. Una de esas líneas melódicas se mueve principalmente por grados conjuntos alrededor de una nota central (a menudo la tónica, pero no siempre) y la voz tintinnabuli se mueve por las notas de la triada de la tónica. La relación de estas dos voces sigue un determinado esquema (que varía de obra a obra) y nunca es azar; es más, la estructura de un trabajo de estas características está predeterminada o por un patrón numérico o por la sintaxis o la prosodia de un texto previamente elegido. A menudo estas dos ideas se combinan en la misma obra. (D.Hiller, 2020).

7. **Antihero - Kneebody:** La canción *carry on* es el foco principal de este análisis. Se construye a partir de melodías una atmósfera en la que entran progresivamente efectos de delay y reverberación, coloreando el espacio con el saxofón y los sintetizadores, mientras la batería constantemente improvisa con distintas agrupaciones formando un ambiente caótico pero con sonoridad etérea al mismo tiempo gracias a los timbres de los instrumentos.
8. **Kid A - Radiohead:** El factor tímbrico y rítmico predominan sobre lo melódico y lo armónico en el álbum. Particularmente los temas *Kid A*, *treefingers* e *idioteque* tienen una búsqueda tímbrica interesante concentrándose en la transformación del sonido y como se mezcla con otros distintos, dando como resultado masas nubosas sonoras. El ritmo es por lo general utilizado a través de percusión electrónica y sonando similar a la música techno y trance, siendo repetitivo e hipnótico.
9. **For long tomorrow - Toe:** Durante el álbum existe una fijación especial en el factor rítmico. La batería suele ejecutar patrones rápidos a base de ghost notes y

síncopas mientras es acompañada por los demás instrumentos, realizando pequeñas frases independientes las cuales son repetitivas en la mayoría de los casos, cayendo la atención mayormente en la batería. Lo anteriormente mencionado genera un contraste entre la sonoridad sencilla de la parte melódica y armónica con la batería frenética.