LAS CLAVES RÍTMICAS DE LA MÚSICA CUBANA

El Problema de la Clave.

MARCOS MANUEL VALCÁRCEL GREGORIO

Tomado del libro "LA PERCUSIÓN CUBANA, SUS INSTRUMENTOS Y SUS RITMOS"

Cualquier músico que quiera interpretar la música popular cubana se encontrará con un problema cardinal: deberá conocer y aprender las claves rítmicas que la rigen y su utilización.

Cuando se habla de clave, se deben diferenciar dos conceptos: las Claves como instrumento idiófono de percusión y las claves rítmicas como "llaves" o patrones a partir de los cuales se derivan sistemas rítmicos, que constituyen diversos géneros populares o folclóricos.

En este breve estudio se intenta explicar cómo se relacionan las claves rítmicas con distintas frases melódicas; cómo se coloca una clave rítmica con relación a una melodía dada y cómo a partir de ahí se subordina el sistema rítmico correspondiente al género popular o folclórico que se desea interpretar. Conocer esto es imprescindible.

No obstante, deseo aclarar que por lo complejo y versátil del asunto no pretendo dar definiciones, ya que a lo largo de mi carrera profesional he sido testigo de discrepancias fraternales entre percusionistas o músicos cubanos de reconocido prestigio que en determinadas melodías, músicas o arreglos, no se han puesto de acuerdo sobre cómo se coloca una clave rítmica. Y es que el músico cubano siempre ha resuelto el problema de forma empírica aunque muy objetivamente, porque sin duda, en cualquier melodía cubana o afrocubana hay una clave rítmica implícita y de una manera, no de dos.

- o -

Todo sistema rítmico cubano o afrocubano funciona a partir de cómo va la clave rítmica, de cómo se coloca la clave rítmica a partir de una música dada.

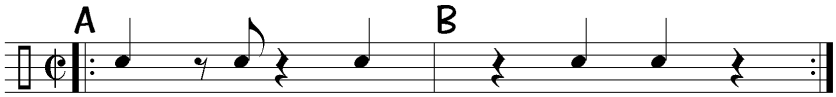
Los instrumentos que ejecutan las claves rítmicas (las claves, los cencerros, las campanas o gangarrias y otros, etc.) pueden estar o no presentes en un conjunto instrumental y sus ritmos pueden estar o no implícitos, pero independientemente de esto, cada músico del conjunto instrumental(pianista, bajista, percusionista, cantante, etc...) debe conocer cómo va, cómo se coloca una clave rítmica dentro de una frase melódica.

Primero está la melodía, luego la clave rítmica correspondiente al género de música que se quiere interpretar y después el sistema rítmico que se construye a partir de cómo va, de cómo se coloca la clave rítmica. Por lo tanto, todos los elementos, (melodía, clave rítmica y sistema rítmico derivado) están interrelacionados.

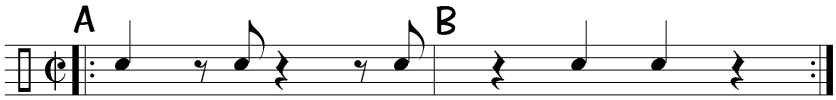
También se puede construir una melodía a partir de un sistema rítmico. Pero en este caso también es necesario conocer cómo colocar esa melodía a partir de la clave rítmica que está implícita en el sistema rítmico.
Por eso comenzaré a explicar a través de algunos ejemplos.

CLAVES RÍTMICAS
DE LA MÚSICA CUBANA

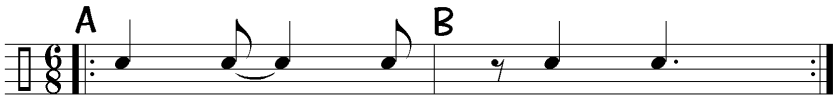
CLAVE DE SON 3 - 2



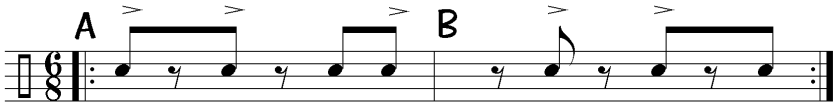
CLAVE DE RUMBAS 3 - 2



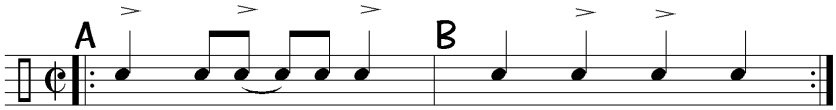
CLAVE ABAKUÁ o ÑÁÑIGO



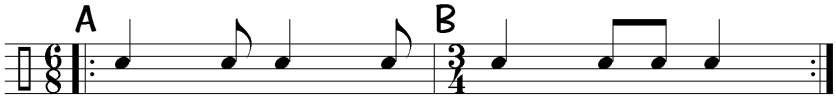
CLAVE NEGRA o AFRICANA



CLAVE ORIENTAL

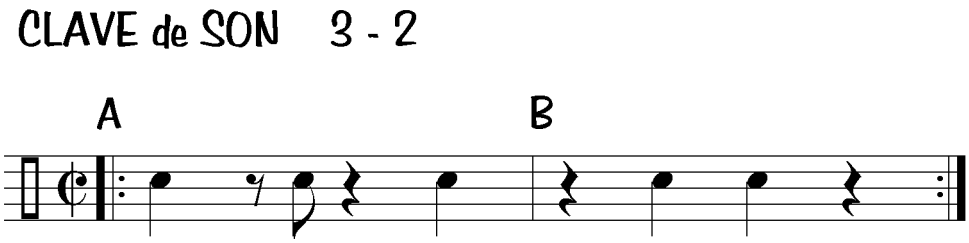


CLAVE CAMPESINA



Como se puede observar hay, a mi modo de ver, hasta SEIS claves rítmicas diferentes, alrededor de las cuales se agrupan los sistemas rítmicos de muchos géneros populares y folclóricos y, cómo no, de las combinaciones de ambos.

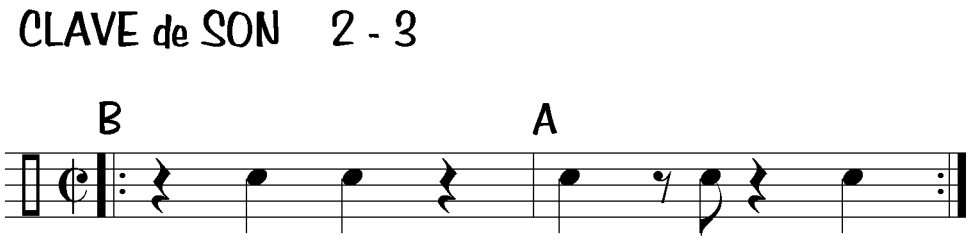
Ejemplo Nº 1



La clave rítmica más conocida y más común en la música popular cubana es la CLAVE DE SON. Esta tiene dos partes; la parte que pudiéramos llamar (A), que tiene tres golpes o acentos principales, y la parte (B), que tiene dos golpes o acentos principales.

Si se coloca así: (A – B), si va así en una melodía, se dice que está en posición 3 – 2. Pero según la frase melódica, también puede colocarse, o ir en forma de B – A, o sea, en posición de 2 – 3.

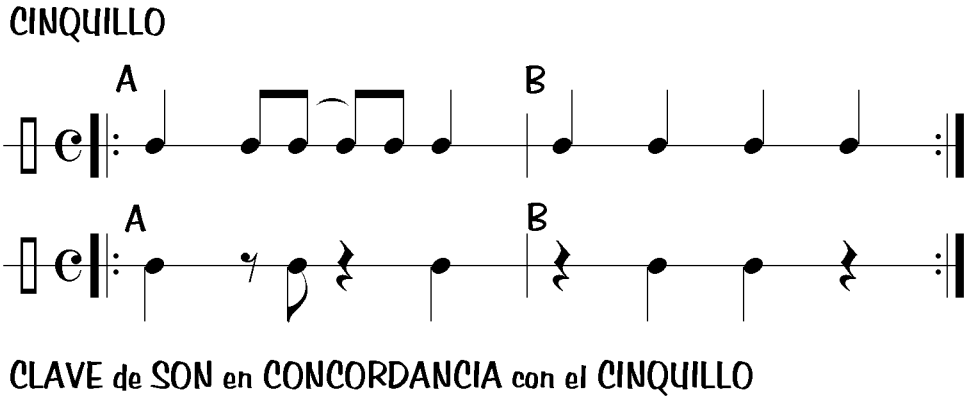
Ejemplo Nº 2



¿Cómo se analiza una frase melódica para saber cómo va la clave rítmica, cómo colocarla?

En la música popular cubana las frases musicales tienen partes débiles y fuertes, compases con una fuerza rítmica mayor o menor. La coincidencia rítmica del ritmo musical con la clave rítmica o el descanso o reposo de la frase musical, determinan la manera en que va la clave rítmica, de cómo se coloca. Así mismo, el llamado *cinquillo cubano*, a partir del cual se desarrolla la clave rítmica del SON cubano, tiene una parte sincopada –llamada fuerte-, y otra parte no sincopada –llamada débil-.

Ejemplo Nº 3
Cinquillo cubano y Clave rítmica de Son.

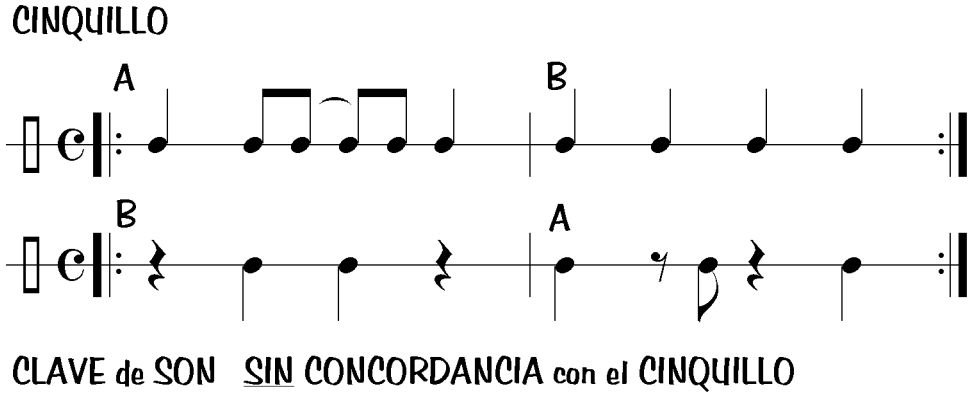


La alternancia rítmica FUERTE–DÉBIL (3 –2 ó A –B) que se produce, o viceversa, es necesario sincronizarla con los compases llamados fuertes o débiles de la frase melódica dada. Sin esta sincronía se produce una anarquía musical y rítmica que los músicos populares llaman *clave montada, clave atravesada o fuera de clave.* *

Si analizamos el primer compás del ejemplo Nº 3vemos que su ritmo es sincopado, y el segundo compás tiene un ritmo regularizado o a tiempo. Así podemos comprobar que los golpes de la clave de SON coinciden coherentemente con la fuerza agógica de la síncopa del cinquillo en el primer compás y con los golpes a tiempo del segundo compás.

Ahora mostraré el ejemplo de otra forma:

Ejemplo Nº 4
Cinquillo cubano con la clave montada o atravesada.



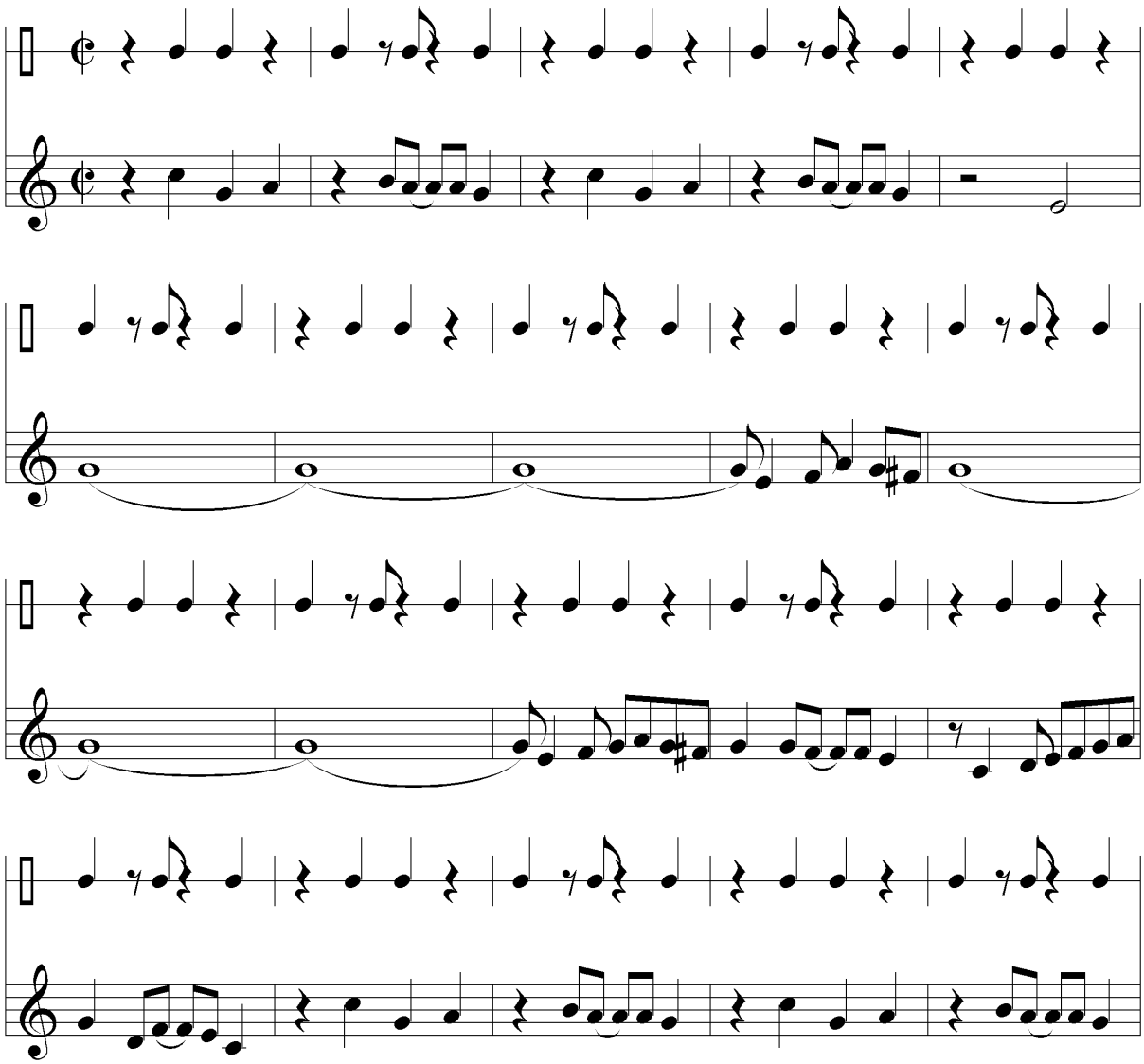
En este caso la colocación de la clave rítmica de SON no es lógica porque no apoya la síncopa del primer compás. Entonces es cuando se dice que la clave está *montada* o *atravesada.*

**González Rubiera, V.*/LA GUITARRA: SU TÉCNICA Y ARMONÍA.

Ahora analicemos algunas melodías conocidas y fijémonos en cómo va la clave rítmica en relación con el ritmo de la melodía o sus compases llamados *fuertes* o *débiles*.

Ejemplo Nº 5

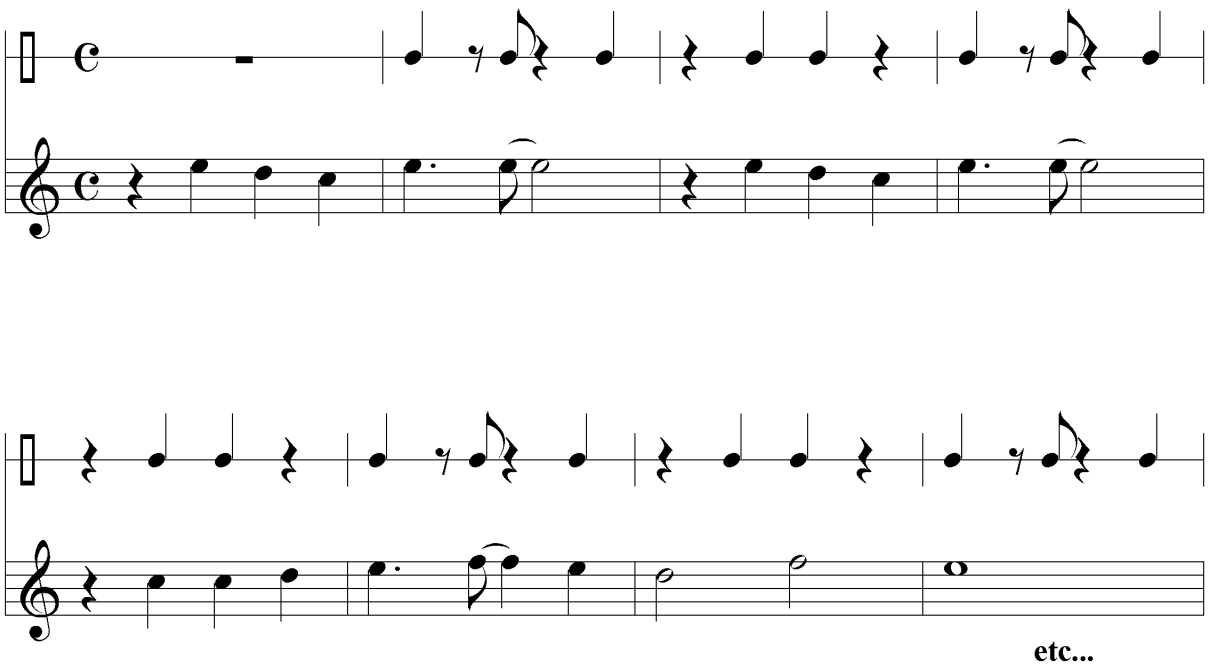
“El Manisero” **Moisés Simons**



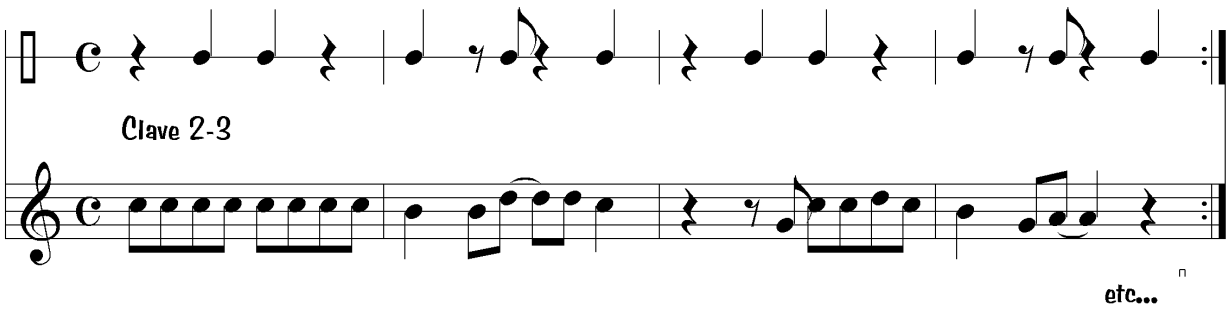
etc...

Ejemplo Nº 6

“Quiéreme mucho” **Gonzalo Roig**

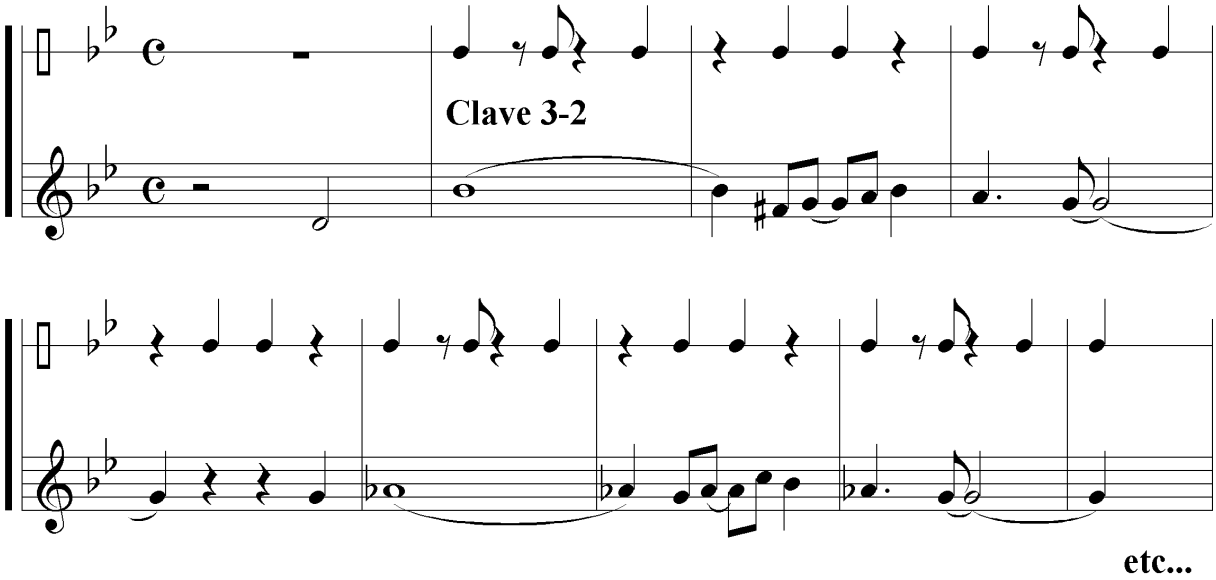


Ejemplo Nº 7



Ejemplo Nº 8

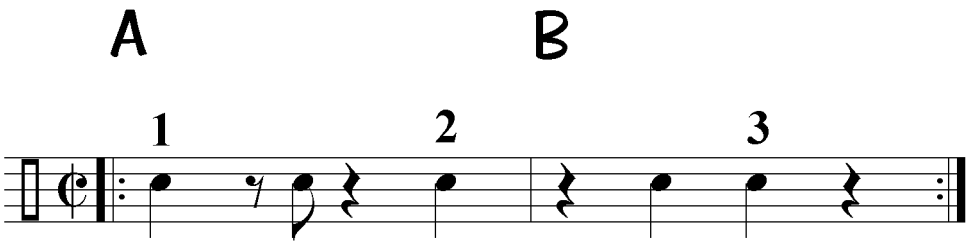
“La Tarde” **Sindo Garay**



En los ejemplos Nº 5, 6, y 7, es fácil reconocer la coincidencia rítmica entre el ritmo de la frase melódica y la clave rítmica. Pero en el ejemplo Nº 8 no es totalmente así, o sea, no debemos analizarlo con el mismo criterio. En este tipo de caso, en que las síncopas de la frase musical no coinciden con la parte A de la clave, debemos partir del criterio de que la clave rítmica comienza 3-2 ó A-B cuando la frase melódica “descansa” o tiene reposo, que constituye otra forma de evaluar el problema... En el ejemplo Nº8 (también en los otros, pero en ellos la frase sincopada coincide con la parte A de la clave) se observa que la frase musical “descansa” o reposa en el 1º, 3º, 5º y 7º compases y precisamente en esos comienza la clave en posición 3-2 ó A-B, a pesar de que también hay síncopas en el 2º y 6º compás. Pero, repito, aquí nos acogemos al criterio del “descanso” o reposo de la frase melódica.

Otra forma: Un viejo sonero me dio su particular forma de analizar una melodía para encontrar la manera de “entrar” de colocar la clave. La clave rítmica de Son tiene tres partes:

Ejemplo Nº 9

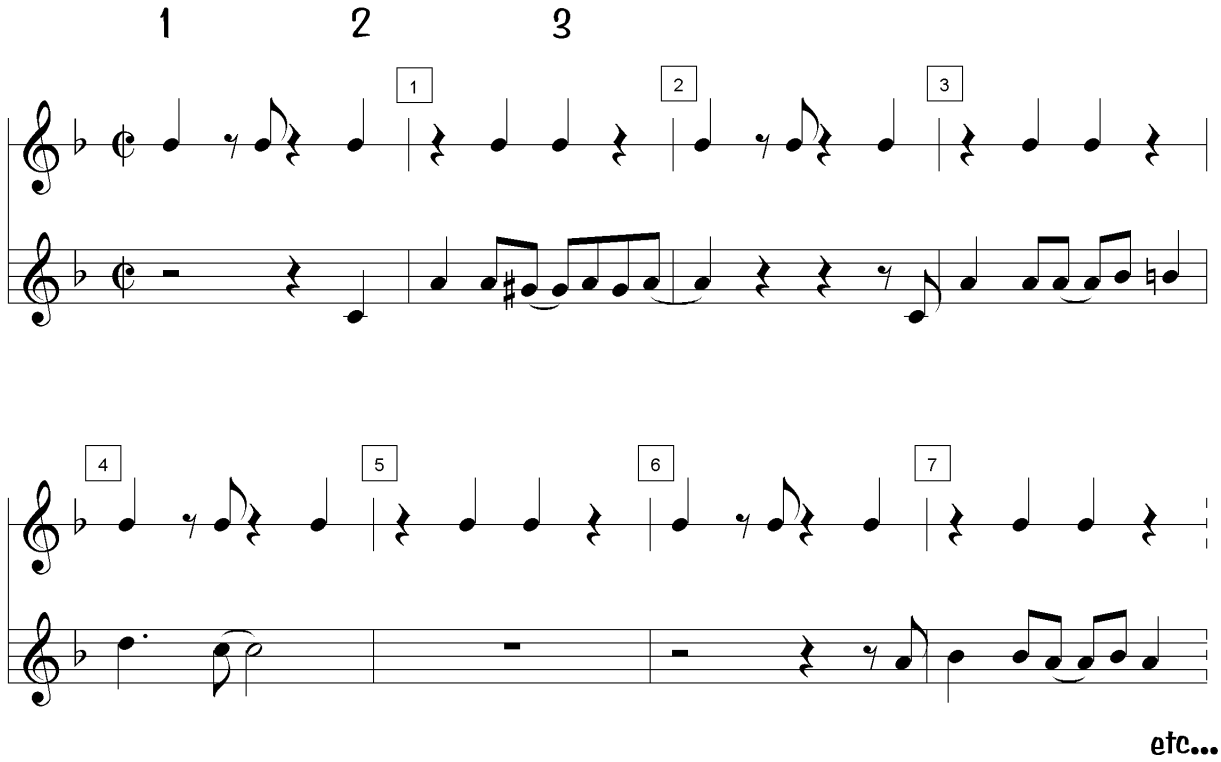


Cualquier melodía empieza, aproximadamente, en uno de esos tres puntos. Según coincida la entrada (a tiempo o anacrúsica) de la frase melódica, en uno de esos tres lugares numerados del ejemplo, así irá colocada la clave rítmica.

Por ejemplo:

Ejemplo Nº 10

“Son de la Loma” **Miguel Matamoros**



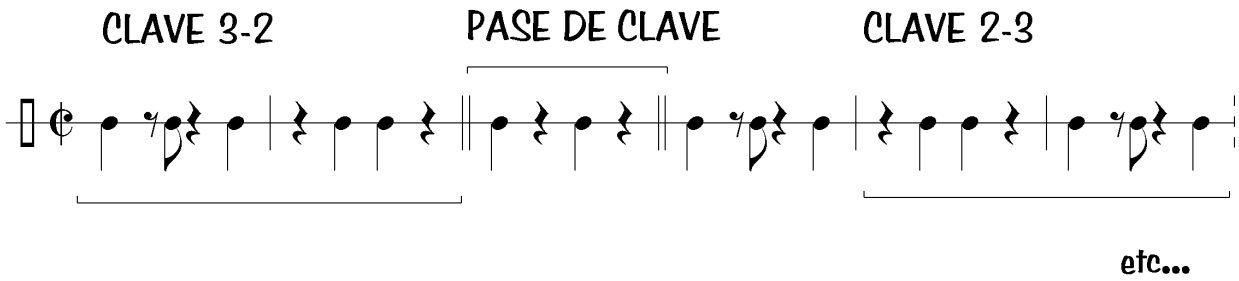
Aplíquese esto a los ejemplos anteriores y compruébese.

Hay un último aspecto del cual quiero hablar: **el PASE DE CLAVE**. A veces sucede que una frase melódica comienza con la clave 3-2 (o viceversa) y por el giro melódico hay que cambiar a la clave 2-3 (o viceversa) A esto, repito, se llama PASE DE CLAVE.

Entonces se hace la siguiente operación:

Ejemplo Nº11

PASE DE CLAVE



Este llamado Pase de Clave no debe usarse abusivamente. Solo deberá realizarse cuando la clave rítmica cambie de sentido por un periodo prolongado o definitivo. Por uno o unos pocos compases no vale la pena cambiar la clave. Conviene analizar o intuir (cosa esta que se obtiene con la práctica) previamente en cada pieza musical, la oportunidad de utilizar el Pase de Clave.

- 0 -

Algunos músicos que aceptan estos principios, me han comentado que han encontrado piezas en que la clave rítmica puede entrar, puede ir, lo mismo 3-2 ó A-B que 2-3 ó B-A. Yo creo que, si esto es cierto, son muy pocos los casos y que siempre debe buscarse la correcta dirección de la clave rítmica, en un sentido o en otro. Lo que sí es cierto es que casi todos los montunos, mambos, guajeos, estribillos, coros, partes estas encontradas en piezas rápidas, de baile rápido, la clave rítmica va 2-3 ó B-A. ¡A romperse el coco!

Sirvan estas explicaciones como homenaje al fallecido percusionista Guillermo Barreto, amigo y maestro, que un día, jocosamente, se auto proclamó Presidente del Comité de Defensa de la Clave, ante los innumerables ejemplos de mal uso de la misma. De él aprendí parte de estas cosas.

Un consejo: Escuche y practique mucho. De la experiencia le llegará la intuición.