

PROPUESTA DE TALLER

Taller de Rítmica con el Método Indio Konnakol – Introducción al Nivel 1

Fechas: del 9 de febrero al 23 de marzo

Horario: 11:00 a 12:30 hrs

Sede: Conservatorio Benemérito del Estado de Puebla

Modalidad: Curso teórico-práctico presencial.

Imparte: Axel Retif

Correo: music@axelretif.com

Sitio web: www.axelretif.com

Dirigido a: Taller gratuito para alumnos de nivel técnico, licenciatura y exalumnos del Conservatorio Benemérito del Estado de Puebla, interesados en desarrollar una percepción rítmica más profunda.

Descripción

Este taller ofrece una introducción intensiva al sistema rítmico del sur de la India conocido como *Konnakol*, adaptado para músicos formados en la notación occidental. A través de ejercicios con la voz, palmas y metrónomo, los participantes aprenderán a dominar subdivisiones complejas, agrupaciones asimétricas y estructuras rítmicas avanzadas aplicables a cualquier estilo musical.

El enfoque es práctico y progresivo: se parte de subdivisiones simples y se avanza hacia combinaciones complejas que incluyen polirritmos, polipulsos y estructuras superpuestas. Se utilizarán elementos del sistema *Gati* (subdivisiones) y *Jathi* (agrupaciones acentuadas) para entrenar el oído interno, la coordinación y la precisión rítmica.

Contenidos

- Introducción al sistema Konnakol: sílabas básicas y su relación con la subdivisión métrica
- Gatis fundamentales: Tisra (3), Chatusra (4), Khanda (5), Misra (7)
- Combinaciones entre Gatis y Jathis
- Cambio fluido entre subdivisiones dentro de un mismo pulso
- Polirritmos (mismo pulso, distintas acentuaciones)
- Polipulsos (distintos pulsos simultáneos)
- Práctica en dúo y ejercicios de escucha activa
- Aplicación libre en contextos creativos (composición o interpretación)

Conceptos: Gati y Jathi

Gati: se refiere al número de subdivisiones iguales en que se divide un pulso (un «golpe» básico) dentro del sistema rítmico del sur de la India. Por ejemplo, en *Tisra Gati* se subdivide en 3 partes, en *Chatusra Gati* en 4, en *Khanda Gati* en 5, en *Misra Gati* en 7, etc.

Jathi: se refiere al número de pulsos que se agrupan para formar una unidad métrica (un ciclo, un *tala*). Por ejemplo, *Khanda Jathi* sería agrupar 5 pulsos, *Chatusra Jathi* agrupando 4 pulsos, *Misra Jathi* agrupando 7 pulsos, etc.

Diferencia clave:

- Gati = subdivisión interna de cada pulso
- Jathi = agrupamiento de pulsos para formar un ciclo

Este lenguaje permite combinar diferentes subdivisiones (*gatis*) con diferentes agrupamientos (*jathis*) de forma flexible, abriendo el abanico rítmico para músicos occidentales que deseen explorar estructuras más complejas.

Fundamentación Teórica

La propuesta de este taller se apoya en la investigación de **Rafael Reina**, quien sistematiza en su libro *Applying Karnatic Rhythmical Techniques to Western Music* (Routledge, 2016) los dispositivos rítmicos del sistema Carnático para su aplicación pedagógica y compositiva en contextos de música contemporánea y jazz.

Este libro surge de su tesis doctoral titulada *Karnatic Rhythmical Structures as a Source for New Thinking in Western Music* (Brunel University, 2014), en la que argumenta que el sistema rítmico del sur de la India puede ofrecer una metodología rigurosa, clara y aplicable para expandir el pensamiento rítmico en occidente, tanto en la interpretación como en la composición.

Reina ha desarrollado un modelo pedagógico que se ha implementado con éxito en el Conservatorio de Amsterdam, dirigido a músicos interesados en lógicas rítmicas complejas desde una práctica consciente y profunda.

Requerimientos técnicos

El taller requiere un salón con espacio suficiente para acomodar a los participantes cómodamente. Se utilizará una bocina para reproducción de metrónomo o pistas, la cual será proporcionada por el docente. Se requieren materiales impresos: 6 juegos de copias. Estos serán entregados a cada participante el primer día del taller.

Es necesario tener conocimientos básicos de lectura rítmica y disposición para participar activamente.

Cupo limitado a 25-30 participantes.

Ética profesional

La interacción con los participantes se realizará exclusivamente a través del correo electrónico profesional del docente o mediante un correo institucional provisto por la sede académica.

Se aplicará una pedagogía especializada y respetuosa con el proceso individual de cada alumno.

Referencia bibliográfica

Reina, R. (2016). *Applying Karnatic Rhythmical Techniques to Western Music*. Routledge.

Reina, R. (2014). *Karnatic Rhythmical Structures as a Source for New Thinking in Western Music*. Tesis doctoral, Brunel University, London.