

GUITYABÓ

"Fellah min gueir ard"

Número de participante: 326

“En lo puro no hay futuro,
la pureza está en la mezcla.
En la mezcla de lo puro,
que antes que puro fue mezcla”

Pau Donés

Instrumento polifónico y percusión/
Instrumento solista y acompañamiento

Guiyabó

"Fellah min queir ard"

♩ = 80

Cante

A A(b9) A A(b9) Bb Bb7

Ad Libitum

A A(b9) Bb Bb7

C7 Bb7 Ab(b9)(#5)

♩ = 140

Bulería

G G(b9) F(b9) G(b9) F(b9) B Bb A A(b9)

The musical score is written for a vocal part (Cante) and an instrumental part (Bulería). The vocal part is in 4/4 time with a tempo of 80 beats per minute. It consists of three staves. The first staff has a key signature of one flat (Bb) and a common time signature of 4/4. The second and third staves have a key signature of two flats (Bb and Ab) and a common time signature of 4/4. The instrumental part is in 6/8 time with a tempo of 140 beats per minute. It consists of seven staves. The first staff has a key signature of one flat (Bb) and a common time signature of 6/8. The second and third staves have a key signature of one flat (Bb) and a common time signature of 6/8. The fourth and fifth staves have a key signature of one flat (Bb) and a common time signature of 3/4. The sixth and seventh staves have a key signature of one flat (Bb) and a common time signature of 3/4. The score includes various chords and melodic lines with ornaments and slurs.

Bb(b9) A(b9)
 Bb(b9) A
 Bb C7 Bb7 A
 Bb C7
 Bb7 A(b9) A
 Dm F
 Bbmaj7
 A(b9) A Bb
 C7
 Bb7

The musical score is written for guitar in 7/8 time. It consists of ten staves of music. The key signature starts with two flats (Bb) and changes to one flat (B) in the final staff. The score includes various chords and melodic lines, with some measures containing a 5-finger barre.

Chords and key signatures indicated in the score:

- Staff 1: Amaj7(b9), Amaj7
- Staff 2: Bb
- Staff 3: C7
- Staff 4: Bb7
- Staff 5: A(b9), A
- Staff 6: Bb
- Staff 7: C7, Bb7
- Staff 8: A, Bb
- Staff 9: B, Bb

The final staff (Staff 9) ends with a double bar line.

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

Al leer entre los temas propuestos "La mirada artística del mestizaje: La Península Ibérica como lugar de cambio y creación cultural", investigué sobre el concepto de mestizaje a fondo, descubriendo que es un término nacido en el Imperio español del S.XVI para denominar a los descendientes de padre o madre "blanca" y padre o madre "amerindia" (Indígenas americanos) . Esta es la muestra más evidente de que el mestizaje cuenta la historia de nuestro país. Aunque la pieza podría haber estado inspirada en la Conquista de América con una mirada histórica, con una mirada artística no podía dejar de pensar en el Flamenco.

El Flamenco como tal, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, surgió en Andalucía alrededor del Siglo XVIII.

Se dice que la fusión entre la cultura gitana, los cantos en las sinagogas de los judíos, los sonidos árabes, la tradición andaluza, y los ritmos africanos que convivían en aquella época, dieron lugar, a esta música que ahora tanto nos identifica, y que se ha convertido en una manifestación artística universal.

Cabe citar que el flamenco, desde sus inicios ha estado sumido en la marginalidad, hasta el primer tercio del Siglo XX, cuando la Generación del 27, y en particular Federico García Lorca, lo vincularon a la intelectualidad, convirtiéndolo, hasta ahora, en música de culto. Un guiño a "Las generaciones del cambio en la historia", también presente en los temas propuestos.

Que el flamenco sea uno de los legados musicales más importantes que nos ha dejado el mestizaje, es la razón por la que finalmente decidí enfocar la pieza a esta expresión artística.

Por otro lado, es un género que siempre me ha interesado, tanto con el clarinete, mi instrumento principal, como con el piano, instrumento con el que interpreto la pieza.

El título de la pieza: Guiyabó, "canción" en idioma romaní o calé, pretende ensalzar la cultura gitana, perseguida y reprimida durante los siglos, y, tristemente hasta la actualidad.

Por otro lado, el subtítulo Fellah min gueir ard (فلاح من غير أرض) , es la expresión andalusí de la que se cree que proviene el término "flamenco".

Significa "Campesino sin tierra". Gitanos y moriscos compartían el carácter de minoría étnica, y el dolor por la aniquilación de sus culturas.

ANÁLISIS DE LA PIEZA

Buscando la sonoridad flamenca, podemos dividir la pieza en dos palos flamencos diferenciados: **Cante y Bulería**.

Cante: Parte lenta y cantada, cargada de sentimiento, que sirve de introducción de la pieza.

En ella se alternan acordes de A y Bb acompañando a la melodía, para finalizar con una cadencia andaluza (I-VII-VI-V) , concluyendo en G.

La inclusión de novenas, séptimas, y notas extrañas al acorde, dan esa sonoridad peculiar a flamencada. En particular la 9ª menor, que modalmente corresponde al 2º grado del modo frigio español, escala flamenca por excelencia.

(1, 2b, 3, 4, 5, 6b, 7b).

Bulería: Parte rápida y de carácter festivo. La bulería se interpreta en un compás ternario esquematizado en doce tiempos. En este caso, 12 corcheas que suman los compases 6/8 y 3/4. La acentuación rítmica en los tiempos 12, 3, 6, 8, 10, sugieren esta forma de escritura en dos compases diferentes.

En esta parte se desarrolla la pieza. En su primera sección podemos diferenciar una introducción y un Tema, donde juega con secuencias de acordes pertenecientes al modo frigio español de G. Modula a A para repetir la misma introducción y tema.

Su segunda sección se basa en la cadencia andaluza: (Dm-C-Bb-A).

Tras una introducción de 8 compases, comienza un primer tema principal, que se repetirá más tarde con variaciones, alternando temas secundarios que pretenden crear una tensión hasta finalizar la pieza, con una cadencia en progresión ascendente de (A, Bb, B) para culminar en Bb.

El flamenco hace que la pieza sea rica armónicamente, y rítmicamente, por la cantidad de modulaciones, notas extrañas al acorde, y melodías que rítmicamente nos ambientaran en este género musical.

INSTRUMENTOS

Me gustaría aclarar que aunque la pieza está interpretada al piano, la partitura está hecha para poderse interpretar tanto con instrumento polifónico, como con instrumento monofónico y acompañamiento. (Por ello aparece únicamente la melodía principal y el cifrado de acordes).

Me hubiese encantado poder interpretarla con mi instrumento principal, que es el clarinete, con un guitarrista y una base de percusión. De ahí que la partitura esté enfocada de este modo, pero las dificultades para llevar a cabo una grabación de calidad con el clarinete redujeron mis posibilidades decidiendo finalmente interpretarla al piano.

En la pieza interpreto el piano sobre una base de acompañamiento de palmas y percusión a ritmo de bulería.

INFLUENCIAS

Una de las cosas que más he recordado con la temática del mestizaje es la charla TED de Jorge Drexler: Poesía, música e identidad.

En ella cuenta la historia de su canción "Milonga del moro judío", mediante el viaje de la cultura española y europea hasta América, y la fusión con las culturas presentes en el continente.

https://www.ted.com/talks/jorge_drexler_poetry_music_and_identity/up-next?language=es

También quedé sorprendida con la historia de Jacques Leonard. Un fotógrafo francés que se enamoró de una gitana afincada en Barcelona, Rosario Amaya, y

se mudó a España. En su estancia fotografió al pueblo gitano desde dentro, dejando un chocante reportaje de esta cultura. La fotografía de la portada pertenece fotógrafo.

Por último, adjunto el código a la playlist de canciones que han servido de inspiración para la pieza.

[https://open.spotify.com/playlist/6qy5voe7KVOsseMBhyzeSc?
si=hOnGHIe6SgilTxmiDsgjcA](https://open.spotify.com/playlist/6qy5voe7KVOsseMBhyzeSc?si=hOnGHIe6SgilTxmiDsgjcA)

