Raíces

Composición musical propia para Ruta Inti 2021



En este documento adjunto la letra de la canción, los acordes y la estructura rítmica, así como un anexo en el que se encuentra una contextualización y un análisis de la pieza.

(Debido a la naturaleza de la obra y tras consultarlo a través de la página de Ruta Inti, adjunto la letra y los acordes de la canción en vez de la partitura).

Raíces

Estrofa 1

Voces: 1 voz casi a capella, al final se añade una 2ª voz (la armonía se intuye)
Instrumentación: pandero, sartén y metal afinado

Bbm 5/8 - 5/8 - 5/8 - 5/8 - 5/8
Canto por el camino bailo en cualquier dirección

Bbm F Bbm 5/8 - 5/8 - 5/8 - 5/8 - 5/8
Venga de donde venga el recorrido lo hago yo

Ebm Bbm 5/8 - 5/8 - 6/8 - 5/8 - 5/8 - 5/8 - 5/8
Ruta por la que paso huele a ancestros y almas viejas

Bbm F Bbm 5/8 - 5/8 - 6/8 - 5/8 - 5/8
Todas son mis hermanas me da igual raza y color

Bbm F Bbm 5/8 - 5/8 - 6/8
Sois parte de mi historia me da igual tu religión

Transición/puente musical: 6 compases de 5/8

Instrumentación: pandero, pezuña botella, cuenco tibetano (tocado por la parte posterior con baqueta dura)

Estrofa 2

Voces: 2 voces haciendo armonías a la cual se añade una 3ª voz
Instrumentación: pandero (comienzo del ostinato), efecto con la concha y pezuñas

Bbm 5/8 - 5/8 - 5/8 - 5/8 - 5/8
Canto por el camino bailo en cualquier dirección

Bbm F Bbm 5/8 - 5/8 - 5/8 - 5/8 - 5/8
Venga de donde venga el recorrido lo hago yo

Ebm Bbm 5/8 - 5/8 - 6/8 - 5/8 - 5/8 - 5/8 - 5/8

Ruta por la que paso huele a ancestros y almas viejas

Bbm F Bbm 5/8 - 5/8 - 6/8 - 5/8 - 5/8

Todas son mis hermanas me da igual raza y color

Bbm F Bbm 5/8 - 5/8 - 6/8

Sois parte de mi historia me da igual tu religión

Parte contrastante 1: 44 compases de 5/8

Voces: 2 voces haciendo armonías a la cual se añade una 3ª voz
Instrumentación: marimba realizando nota pedal, borde del pandero (dos grabaciones diferentes superpuestas), pandereta, botella,metal afinado introducido con la sartén y efecto con la concha y pezuñas

Bbm (nota pedal Bb quedándose en la tónica sugiriendo la armonía que vendrá en la siguiente parte mediante las voces)

Me da igual raza y color

El recorrido lo hago yo…

Canto por el camino

Voces: 3 voces
Instrumentación: marimba realizando acordes, borde del pandero, pandereta, botella, metal afinado introducido con la sartén, efecto con la concha y pezuñas, y cajón con palmas + cuenco tibetano al final

Bbm Ebm/Gb F Bbm (x2)

Me da igual tu religión

Canto por el camino

Estrofa 3

Voces: 2 voces
Instrumentación: marimba realizando el bajo y un contracanto, borde del pandero (dos grabaciones diferentes superpuestas), darbuka

Bbm F Bbm 5/8 - 5/8 - 5/8 - 5/8 - 5/8
Hoy canto las canciones que de niña me aprendí

Bbm Gb F Bbm 5/8 - 5/8 - 5/8 - 5/8 - 5/8
Que tras generaciones alguien me las enseñó

Ebm Bbm. 5/8 - 5/8 - 6/8 - 5/8 - 5/8 - 5/8 - 5/8
Abrazo mis raíces de árboles entrelazados

Bbm Eb/G Gb F Bbm 5/8 - 5/8 - 6/8 - 5/8 - 5/8
Fruto de aquellos lazos hoy puedo saber quién soy

Bbm Eb/G Gb F Bbm 5/8 - 5/8 - 6/8
Fruto de aquellos lazos nace hoy la inspiración

Parte contrastante 2: 45 compases

Climax de la canción
Voces: hasta 4 voces realizando homofonía y contrapunto
Instrumentación: marimba realizando bajo, armonía y contracanto, borde del pandero, darbuka, parte grave de pandero y cubo de pintura, botella,metal afinado introducido con la sartén + cuenco tibetano al final

Bbm Adis Bbm F // Bbm B (napolitano) Bbm F// (x2)

(fragmento de 28 compases a 5/8 + 4 compases a 6/8)

Hoy puedo saber quien soy

Alguien me lo enseño (venga de donde venga)

Hoy puedo saber quien soy (canto por el camino)

El recorrido lo hago yo (venga de donde venga)

Bbm Fm (V grado menor) Gb Ab// (hasta el final de la pieza)

Venga de donde venga

Ruta por la que paso

Abrazo mis raíces

Fruto de aquellos lazos ***(***cambio a 6/8)

(fragmento de 17 compases 6/8)

Todas son mis hermanas (almas viejas… mis ancestros/venga de donde venga)

Y todos son mis hermanos (almas viejas… mis ancestros/ruta por la que pase)

Fruto de aquellos lazos (almas viejas… mis ancestros/venga de donde venga)

Puedo saber quien soy

Parte instrumental: 12 compases

Instrumentación: marimba realizando bajo, armonía y melodía principal, parte grave de pandero y cubo de pintura, pezuñas, sartén, cuenco tibetano y caxixi

CODA: 16 compases aprox.

Voces: contrapunto vocal de 3 voces haciendo FADE OUT
Instrumentación: guitarra acústica

Canto por el camino (almas viejas… mis ancestros/venga de donde venga)

ANEXOS: INSPIRACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

La temática elegida para la creación de la composición es ‘’La mirada artística del mestizaje: La Península Ibérica como lugar de cambio y de creación cultural’’. Fue el tema que más me llamó la atención entre todas las propuestas por el abanico de posibilidades que me daba a la hora de crear y la estrecha relación que tienen, en general, la música y la cultura. Pensé que era el tema que más encajaba con un trabajo musical y que me permitiría conectar con la España vacía desde la raíz.

Para ponernos en contexto, es necesario hablar sobre la relación que el arte producido en diferentes épocas ha generado con la época actual y cómo esta nos ha hecho llegar a lo que somos ahora como sociedad y como personas. De esta manera, las distintas culturas que han pasado a lo largo de los siglos por la Península Ibérica han dejado una huella artística en el mundo que hoy conocemos. Podemos apreciar hechos tangibles o intangibles del pasado como monumentos y otro tipo de expresiones artísticas que nos permiten acercarnos a tiempos pasados. Sin embargo, creo que es la música la disciplina relacionada con el arte que más nos ayuda a entender a nuestros antepasados.

La música siempre ha ido ligada a la emoción y a la necesidad de expresar algo, por lo que la letra, instrumentación o groove de una canción son aspectos suficientes para transmitir un mensaje, sea de la época que sea. Y este mensaje y la comprensión del mismo es lo que nos permite mantener una estrecha relación con nuestros orígenes

Es muy interesante ver cómo una lengua materna, tradiciones, problemas sociales o críticas al sistema, historias e infinidad de cosas que definen a un ‘’pueblo’’ se han plasmado en forma de música durante siglos. También es relevante tener en cuenta que los diferentes tipos de música que han ido surgiendo en diferentes épocas y regiones no se han desarrollado de la misma manera, ya que encontramos estilos como el flamenco que sigue introduciendo innovaciones hoy en día, pero existen otros estilos como la jota que se han quedado mucho más anclados en el pasado. Esto demuestra el amplio abanico folclórico que llevamos en nuestra mochila, y del cual nos queda mucho por conocer.

Con mi composición he querido buscar elementos que representan la música tradicional, con el comienzo a Capella, ya que antiguamente muchas de las canciones se transmitían oralmente y no se acompañaban de instrumentos es dicha transmisión. Por otro lado he

buscado instrumentos o elementos sonoros que se utilizan en la música popular. Algunos de estos son objetos cotidianos como una botella de vidrio, una sartén, un cuenco tibetano, un trozo de metal afinado y unas conchas. Mediante este tipo de instrumentos se busca darle una sonoridad especial a la canción y darle ese toque rural dejando a un lado los instrumentos convencionales a los que estamos acostumbrados. Por otro lado se han utilizado instrumentos de percusión que le dan más cuerpo a la composición, como son el pandero cuadrado, el cajón flamenco, la darbuka y un cubo de pintura para conseguir sonidos graves.

Como pasa en muchas músicas tradicionales la riqueza se consigue con el ritmo (con la posibilidad de utilizar compases amalgama o cambios en el tipo de compás) y con las armonías vocales, sin necesidad de instrumentos con afinación determinada. Esto es debido a que algunas de estas canciones se cantaban en el campo, en casa o en los diferentes lugares de trabajo, por lo que las personas que las interpretaban se valían de su voz y de los objetos que tenían a su alcance para acompañarse. Eran canciones que formaban parte del día a día de la gente y este hecho lo he querido plasmar en mi composición.

Además de pensar en la música tradicional de los pueblos, he querido dar pequeñas pinceladas de otros estilos. Uno de ellos es el flamenco, con el uso del cajón flamenco y palmas en un momento de la pieza en el que además el tipo de armonías se acercan a este estilo. El flamenco es un estilo representativo de España que ha bebido de muchas culturas diferentes, y se ha nutrido de la música sudamericana y africana, de las melodías árabes y de los ‘’quejíos’’ gitanos. Por ello he querido darle su lugar en la composición, por pequeño que sea. También me he acercado a la música sudamericana con instrumentos como la marimba, que proviene de Guatemala, o la música árabe con la darbuka. De esta manera he querido representar el mestizaje utilizando diferentes instrumentos que representaran las distintas culturas que han pasado por España a lo largo de la historia o mostrar sus influencias.

Respecto a la letra de la canción, he buscado realizar una melodía con un mensaje no muy complejo, que habla precisamente del mestizaje y de la importancia de conocer nuestro pasado. Para ello he cogido la melodía de la estrofa inicial y la he ido acompañado con diferentes texturas y sonoridades, además de ir transformando el material melódico en algunas de las partes, superponiendo voces y realizando homofonía y un contrapunto vocal al final de la pieza. Finalmente, el título de esta es ‘’Raíces’’, ya que quiero transmitir la

necesidad de conectar con nuestras raíces y nuestros antepasados, para saber de dónde venimos y entender a dónde vamos.

Razones personales relacionadas con la composición

Quise componer esta pieza basándola en la música popular y el folklore de los pueblos ya que era un terreno que siempre había querido explorar. Como percusionista y cantante valoro mucho el uso que se hace de la percusión y de la voz en los estilos más tradicionales, y he ido a cursos de percusión tradicional pudiendo acercarme más a la música a este tipo de música. He hecho un proceso de investigación en busca de sonidos que empastasen para algunas partes de la composición, observando cuáles encajaban mejor entre sí. No ha sido fácil ya que como yo he hecho el trabajo de producción y de interpretación de todos los instrumentos y voces el hecho de ir probando diferentes sonidos a la vez ha sido costoso. Algunos instrumentos como cacerolas, bongos o cucharas de madera no han podido añadirse a la composición ya que no llegaban a encajar en ninguna parte del modo que yo buscaba que lo hicieran.

Análisis técnico

He buscado conseguir la sonoridad del folklore español, mezclado con diferentes influencias intentando seguir unos patrones generales como el tipo de ritmos, armonías vocales o instrumentación, y añadiéndole a esto mi propia fusión de culturas con elementos como la marimba (proveniente de Sudamérica) o la darbuka (proveniente de Oriente Próximo). También quiero destacar que todo el proceso de grabación y mezcla de la composición lo he realizado yo. Por ello además de componer la obra, e interpretar todas las voces e instrumentos que se escuchan en ella, he realizado el trabajo de producción de la canción, grabando uno por uno cada uno de los elementos que la contienen. De este modo he actuado como compositora, intérprete y productora del tema. Estos son los instrumentos /voces que he utilizado y los rasgos más relevantes en su interpretación:

- Voces: predominio de una, en ocasiones se superponen dos o tres, realizando una función homofónica y al final contrapuntística.

- Pandero: utilizando solo el borde de madera, solo el parche o la mezcla de ambos en un mismo ritmo.

- Cajón flamenco y palmas: busca conseguir un aire flamenco en un momento puntual de la pieza.

- Darbuka: comienza tocando solo en el borde para empastar con el sonido del borde del pandero, para luego utilizar su registro grave mezclado con el agudo.

- Cubo de pintura: tocado en el borde buscando sonidos agudos, y en el centro en el punto culminante de la canción para buscar una sonoridad más grande.

- Sartén antigua de mi abuela: con un ritmo no muy complejo pero colorista.

- Metal resonante afinado: con un ritmo no muy complejo pero colorista intercalado con la sartén.

- Cuenco tibetano: sirve de unión entre las diferentes partes.

- Marimba: comienza con un pedal octavado de Sib en la ''Parte contrastante 1'' y prosigue realizando acordes invertidos en su registro agudo. En la ''Estrofa 3'' toma el papel de bajo mientras otra voz redoblada interpreta un contracanto. Finalmente acaba tomando más protagonismo y llega a tener una melodía principal casi al final de la pieza.

- Pezuñas: buscan enfatizar algún fragmento con golpes sueltos y producir un efecto de naturaleza al final de la composición.

- Cachichi: busca una capa sonora relacionada con el sonido de naturaleza y de pasar por un camino.

- Conchas (vieiras): anteceden a algunos golpes de las pezuñas.

- Pandereta: percutida con los dedos en el borde realizando un ritmo conciso que se fusiona con el del borde del pandero.

- Guitarra acústica: introducida justo al final de la obra para redondear la parte coral con su sonido.

Finalmente es importante añadir que en ocasionales he grabado un mismo tipo de instrumento o voz que realizaban la misma melodía o ritmo y los he superpuesto para dar una sensación de naturalidad para que parezca que hay varias personas tocando a la vez, ya

que interpretar música tradicional también se entiende como un acto social que reúne a mucha gente y en la cual todos participan de una manera u otra.

Análisis formal y armónico

La canción tiene una estructura no muy definida y no muy usual si nos referimos a un tipo de canciónactual, pero que sí que se puede identificar a la perfección con canciones propias del folklore. Se trata de una pieza que sigue una línea melódica que se va trasformando y se va acompañando de diferentes ritmos e instrumentos, añadiendo distintas capas a la creación. En términos de forma observamos cómo la canción va cada vez a más, empezando casi a Capella con una instrumentación muy vacía y creciendo en instrumentación y voces hasta su punto culminante. Tiene una forma redonda, acabando con una parte instrumental que antecede a un coral lejano que finaliza con un Fade Out para dar la sensación de que te alejas prosiguiendo tu propio camino.

La canción se encuentra en la tonalidad de Sib menor, y la melodía a pesar de no ser acompañada armónicamente en el inicio deja muy clara cuál es la tónica. Poco a poco se van sucediendo voces que crean disonancias y sugieren la función armónica que tiene cada parte. Por otro lado se juega con un mismo material melódico que va a apareciendo acompañado por diferentes armonías durante toda la pieza.

Respecto a las voces realizadas, se han utilizado en ocasiones intervalos de 5^a, ya que son característicos de este tipo de música, intercalados con intervalos de 3^a y otros usos de las voces.

Por otro lado, si hablamos de series armónicas encontramos varias partes contratantes:

- Estrofas 1, 2 y 3: Utiliza I y V grado aunque las voces sugieran una armonía más rica

Bbm F Bbm

- Parte contrastante 1:

Bbm Ebm/Gb F Bbm

- Parte contrastante 2:

Bbm Adis Bbm F // Bbm B (napolitano) Bbm F//

//Bbm Fm (V grado menor) Gb Ab