

AFRICANA (2004-AV54)

Duración: 15 minutos

Obra escrita por encargo del Institut Valencià de la Música, estrenada el 22 de abril de 2005 por la Orquesta de Valencia, bajo la dirección de Miguel Ángel Gómez Martínez, en el Palau de la Música de Valencia.

Comentario:

Desde hace bastante tiempo he estado interesado en la etnomusicología en general, y en la música africana en particular, sobre todo por la inagotable riqueza rítmica que posee. Hace tiempo tuve la suerte de presenciar una actuación del grupo “Los Tambores de Burundi”, que me impresionó no solo por la fuerza rítmica de sus danzas y ritmos, sino por el hecho de tratarse de un conjunto formado por miembros de las dos etnias rivales (Hutus y Tutsis) de un país asolado por los conflictos civiles, triste protagonista de recientes tragedias humanitarias. Recuerdo estupefacto como después de más de una hora de pura energía sobre el escenario, el público parecía hipnotizado y como resultaba imposible que el cuerpo no se moviera inconscientemente al son de aquellos tambores, instrumentos elevados en su cultura a la categoría de símbolo sagrado.

Por otra parte, y casi al mismo tiempo de mi interés por el país centroafricano, descubrí unas interesantes grabaciones de los pigmeos Aka (del Congo), que me llamaron la atención por la complejidad contrapuntística de sus cantos, y a pesar de que los pigmeos que habitan en Burundi son los Batwa, encontré un punto de conexión, y el pre-material suficiente como para empezar a componer.

Así pues, las fuentes de esta obra son algunos patrones de ritmos ostinatos de “Los Tambores de Burundi”, y algunas melodías entresacadas de un tema llamado “Bossobe”, de los pigmeos Aka. Formalmente “Africana” se divide en tres grandes secciones, que aceleran progresivamente el pulso, modulado de modo que parte del material temático es tratado de manera invariable pero en tempos distintos. La primera sección sirve para introducir y presentar todos los elementos de la obra, en la segunda se desarrolla preponderantemente la música de los pigmeos, y en la tercera toma protagonismo el ostinato rítmico de los tambores. El espectro armónico parte de una sonoridad pentatónica, tratada de forma ambigua en cuanto a su tonalización, en contraste con sonoridades elaboradas por disonancias satélites. Existe un tema principal, formado por tres motivos, inspirado en una de las melodías de los pigmeos, tema que es utilizado de forma recurrente y unificadora a través de toda la obra.

Esta composición está dedicada a los amigos de la ONG *Músicos sin Fronteras*.

Andrés VALERO-CASTELLS
(1973)

www.andresvalero.com

Plantilla:

- Flautín; Flauta 1, 2
- Oboe 1, 2; Corno Inglés (F)
- Clarinete (Bb) 1, 2; Clarinete Bajo (Bb)
- Saxofón Alto (Eb) 1, 2; Saxofón Tenor (Bb)
- Fagot 1, 2; Contrafagot
- Trompa (F) 1, 2, 3, 4
- Trompeta (C) 1, 2, 3
- Trombón 1, 2, 3
- Tuba
- Piano
- Arpa
- Percusión* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Cuerda (VI 1, 2; Vla; Vcello; Cbajo)

*-----

- Perc. 1: Timbales (5); Cortina de bambú; Carraca
- Perc. 2: Pl. susp. (crash medio); Xilófono; Látigo; Tom tom (1: base); Bongó (1: agudo)
- Perc. 3: Pl. susp. (ride thin); Temple blocks (4); Látigo, Bombo (pequeño); Bongó (1: grave)
- Perc. 4: Pl. susp. (claveteado); Caxixi (2); Castañuelas de mesa; Látigo; Bombo (mediano); Tom tom (1: agudo)
- Perc. 5: Tam tam (agudo); Claves; Tom tom (1: medio-agudo); Caja china (1: pequeña)
- Perc. 6: Tam tam (medio); Güiro; Tom tom (1: medio); Caja china (1: mediana)
- Perc. 7: Tam tam (grave); Shekere; Cabasa; Tom tom (1: medio-grave); Caja china (1: grande)

- En total se necesitan:

·5 Timbales	·2 Bombos	·5 Tom toms	·2 Bongós
·3 Tam tams	·3 Platos suspendidos	·4 Temple blocks	·3 Cajas chinas
·3 Látigos	·Xilófono	·Cortina de bambú	·Caxixi
·Castañuelas de mesa	·Claves	·Güiro	·Shekere
·Cabasa	·Carraca		

- La colocación ideal de la percusión, a fin de espaciar el sonido debe ser la siguiente:

Perc. 2 ----- Perc. 5 ----- Perc. 3 ----- Perc. 6 ----- Perc. 4 ----- Perc. 7 ----- Perc. 1

ORQUESTA

Director

- Para la elección de los instrumentos de parches, habrá que tener en cuenta que las alturas queden escalonadas de la siguiente forma (de agudo a grave):

· 1 · Bongó agudo	· 2 · Bongó grave	· 3 · Tom tom agudo
· 4 · Tom tom medio-agudo	· 5 · Tom tom medio	· 6 · Tom tom medio-grave
· 7 · Tom tom base	· 8 · Bombo pequeño	· 9 · Bombo mediano

- Siempre que los tam-tams y platos suspendidos acaben en ligadura a silencio, se dejará sonar libremente, sin apagar.