

Música oral del Sur

+

PAPELES DEL FESTIVAL
de música española
DE CÁDIZ

Revista internacional

Nº 11 Año 2014

Depósito Legal: GR-487/95 **I.S.S.N.:** 1138-8579
Edita © JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Centro de Documentación Musical de Andalucía
Carrera del Darro, 29 18010 Granada

informacion.cdma.ccd@juntadeandalucia.es
www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es

Facebook: <http://www.facebook.com/DocumentacionMusicalAndalucia>
Twitter: <http://twitter.com/CDMAndalucia>

Música Oral del Sur + Papeles del Festival de música española de Cádiz es una revista internacional dedicada a la música de transmisión oral, desde el ámbito de la antropología cultural a la recuperación del Patrimonio Musical de Andalucía y a la nueva creación, con especial atención a las mujeres compositoras. Dirigida a musicólogos, investigadores sociales y culturales y en general al público con interés en estos temas.

Presidente

LUCIANO ALONSO ALONSO, Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Director

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO y MANUEL LORENTE RIVAS

Presidente del Consejo Asesor

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD (Universidad de Granada)

Consejo Asesor

MARINA ALONSO (Fonoteca del Museo Nacional de Antropología. INAH – Mexico DF)
ANTONIO ÁLVAREZ CAÑIBANO (Dir. Centro de Documentación de la Música y la Danza, INAEM)
SERGIO BONANZINGA (Universidad de Palermo - Italia)
EMILIO CASARES RODICIO (Universidad Complutense de Madrid)
TERESA CATALÁN (Conservatorio Superior de Música de Madrid)
MANUELA CORTÉS GARCÍA (Universidad de Granada)
Mª ENCINA CORTIZA RODRÍGUEZ (Universidad de Oviedo)
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ (Universidad de Granada)
ALBERTO GONZÁLEZ TROYANO (Universidad de Sevilla)
ELSA GUGGINO (Universidad de Palermo – Italia)
SAMIRA KADIRI (Directora de la Casa de la Cultura de Tetuán – Marruecos)
CARMELO LISÓN TOLOSANA (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas – Madrid)
BEGOÑA LOLO (Dir. Centro Superior de Inv. y Promoción de la Música, Universidad Autónoma de Madrid)
JOSÉ LÓPEZ CALO (Universidad de Santiago de Compostela)
JOAQUÍN LÓPEZ GONZÁLEZ (Director Cátedra Manuel de Falla, Universidad de Granada)
MARISA MANCHADO TORRES (Conservatorio Teresa Berganza, Madrid)
TOMÁS MARCO (Academia de Bellas Artes de San Fernando – Madrid)
JAVIER MARÍN LOPEZ (Universidad de Jaén)
JOSEP MARTÍ (Consell Superior d'Investigacions Científiques – Barcelona)
MANUEL MARTÍN MARTÍN (Cátedra de flamencología de Cádiz)
ANTONIO MARTÍN MORENO (Universidad de Granada)
ÁNGEL MEDINA (Universidad de Oviedo)
MOHAMED METALSI (Instituto del Mundo Árabe – París)
CORAL MORALES VILLAR (Universidad de Jaén)
MOCHOS MORFAKIDIS FILACTOS (Pres. Centros Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas)
DIANA PÉREZ CUSTODIO (Conservatorio Superior de Música de Málaga)
ANTONI PIZA (Foundation for Iberian Music, CUNY Graduate Center, New York)
MANUEL RÍOS RUÍZ (Cátedra de flamencología de Jerez de la Frontera)

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (Codirectora revista Itamar, Valencia)
SUSANA SARDO (University of Aveiro)
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ (Robert-Schumann-Musikhochschule, Dusseldorf)
FRÉDÉRIC SAUMADE (Universidad de Provence Aix-Marseille – Francia)
RAMÓN SOBRINO (Universidad de Oviedo)
Mª JOSÉ DE LA TORRE-MOLINA (Universidad de Málaga)

Secretaría del Consejo de Redacción

MARTA CURESES DE LA VEGA (Universidad de Oviedo)

Secretaría

M^a. JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (Centro de Documentación Musical de Andalucía)
IGNACIO JOSÉ LIZARÁN RUS (Centro de Documentación Musical de Andalucía)

Acceso a los textos completos

Web Centro de Documentación Musical de Andalucía

<http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/opencms/documentacion/revistas>

Repositorio de la Biblioteca Virtual de Andalucía

<http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo>

EL FLAMENCO EN MI OBRA COMPOSITIVA

Rafael Díaz

Nació en Málaga (1943) en cuyo Conservatorio realizó la carrera de piano y clarinete. Posteriormente en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla cursó con Manuel Castillo la de composición y con Manuel Galduf, la de dirección de orquesta.

Resumen:

Siendo andaluz y en contacto casi permanente con el flamenco mi obra musical está marcada por la tradición de la música española cercana al flamenco más la influencia de la música electroacústica que juntas configuran una estética que llamé "nuevo nacionalismo".

Palabra clave: flamenco, influencia flamenca, música contemporánea, electroacústica.

The Influence of Flamenco in my Compositions

Abstract:

As an Andalusian who is in almost constant contact with flamenco music, my compositions are marked by flamenco and by the Spanish musical traditions related to it, as well as being influenced by electroacoustic music. Together these give rise to an aesthetic that I call "new nationalism."

Keywords: flamenco, the influence of flamenco, contemporary music, electroacoustic.

Díaz, Rafael. "El flamenco en mi obra compositiva". *Música oral del Sur*, n. 11, pp. 388-396, 2014, ISSN 1138-8579.

Uno de los recuerdos infantiles que más vivo tengo en mi memoria, es el de ir caminando por los alrededores de mi casa y escuchar una radio donde alguien cantaba flamenco y detenerme por un rato a oír el canto. Posteriormente en mi juventud tuve frecuente trato con cantaores, guitarristas, etc. soy un gran apasionado del flamenco, no obstante no me considero un entendido pero siento que el flamenco es expresión viva del alma andaluza, siendo así no es de extrañar que mi música se base en la tradición española cercana al flamenco tal y como hicieron Falla, Albéniz, etc. solo que a diferencia de ellos practico la electroacústica y mi lenguaje se ha visto influido por las sonoridades electrónicas.

Ejemplos tempranos de mis obras donde está presente el flamenco son:

"¡Picassoooh!" basado en obras del pintor malagueño donde el último número (La paz) es un verdial, también la "Misa de Andalucía" que no es otra cosa que una misa flamenca cantada por el cantao Alfredo Arrebola y con la adición de un coro y música

electroacústica, también el "Concierto andaluz para el final de un milenio" partitura para guitarra con manipulación electroacústica en vivo (live electronic) y orquesta donde la parte solista es sin duda heredera del flamenco, otro es la letra F, del "Abecedario para Guitarra" (figura1) donde la percusión sobre la caja (pentagrama de abajo) es el inicio del ritmo de soleares, aunque luego se prosiga libre elaborando ese ritmo.

figura 1

F

6a, RE

ca ♩ = 40

XII

Sempre *f* sempre *s. Pont.*

Sempre *p*, ma grave

Ord.

figura1

Ord.

rit.

Figura 1

A partir de 2004 después de la publicación por la Junta de Andalucía, de mi libro de partituras "Música Mixta" (figura 2) que adjunta un CD con grabaciones electroacústica para que suene conjuntamente con la ejecución de las partituras, es cuando hago un alto en la producción casi exclusiva de música electroacústica y me dedico durante un tiempo a la música instrumental con la serie Flamenco Opus, de la que ya llevo compuesta 11 piezas para distintas formaciones de cámara, es por lo que voy a detenerme en comentar algunas de las piezas por ser más recientes, concretamente en la Opus 4, Opus 10 y Opus 11 por estar grabadas en CD y poder facilitar su estudio ayudando a la audición.

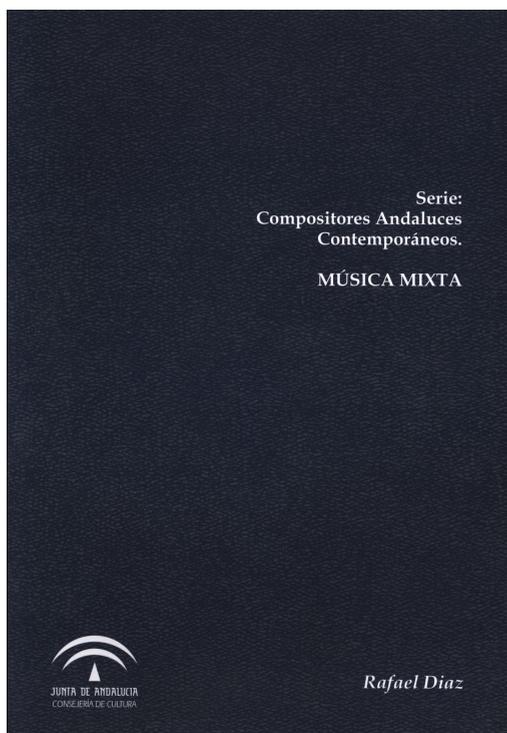

Figura 2

"Flamenco Opus 4" (figura 3), para violoncello solo, nació por petición del violoncellista malagueño Trino Zurita que posteriormente la grabó en CD, es una pieza de 8 minutos de duración donde se introducen elementos del flamenco como chasqueo de dedos, taconeo y giros y melodías directas del género, la forma es ternaria, siendo la primera sección (A) de carácter predominantemente rítmica un tanguillo en compás de 6/8, que se introduce mediante el chasqueo de dedos en el compás 1 y a continuación en los 3 compases siguientes una melodía descendente que funciona como pequeño tema del cual se desprenderán durante toda la obra, células melódicas como en los compases 13 y 14 etc., en el compás 15 se introduce un elemento melódico con cierta indeterminación que

flexibiliza el discurso y que nos recuerda el arabesco que Albéniz usa en "Rumores de la Caleta" este elemento indeterminado aparecerá a lo largo de toda la pieza con pequeñas variantes y siempre después de una doble barra. En la anacrusa del compás 105 comienza la segunda sección (B) en compás de 3/4 cuya melodía está basada en una Liviana que dice:

A la orillita de un rio
yo me voy solo,
el caudal lo aumento
por lo que lloro.

Flamenco Opus 4

♩ = 80

Giocoso, flessibile Rafael Diaz

Violoncello

chasqueo de dedos

f

Col L. batt ... chasqueo de dedos arco batt. ....

pp *f*

zapato ordinario

p

ponticello - - - - -

p *sfz* *f*

ordinario chasqueo de dedos zapato

f

f

Figura 3

Los compases 108, 119 y 140 imitan el apoyo de la guitarra ¿falseta?. Desde el compás 141 en adelante es la sección tercera (A') nuevamente en compás de 6/8 que a la postre es una recreación ampliada y con variantes de la primera sección.

Los procedimientos instrumentales empleados son: muy vibrado, oscilato, arco battuto, arco circular, col legno battuto donde especifico que se debe hacer percutiendo la cuerda con la base de la cabeza del arco, más la percusión corporal antes mencionada de chasqueo de dedos y taconeo. La sonoridad resultante es moderna y vibrante.

“Flamenco Opus 10” (figura 4) para saxo barítono solo de 4 minutos de duración, es una pieza de forma libre que presenta una grafía más propia del pasado reciente, donde el instrumento explora distintos recursos, tocando sin boquilla, multifónicos, molto vibrato, alternancia de digitación sobre la misma nota, inclusión de la voz a través del instrumento con distintas vocales, slap cerrado y abierto, elaboración de la columna de aire y también como en Flamenco Opus 4, percusión corporal (chasqueo de dedos o taconeo) en un discurso libre que no pretende ser un catálogo de efectos sino la expresión de una idea sugerida por el flamenco que se realiza sin compás y mezclando figuración determinada e indeterminada o flexible en una mezcla que me es habitual dando comienzo en el sistema 1 con una frase melódica (repetida variada en el sistema 17) y termina con un calderón que siempre significa quitar o poner la boquilla, forma de tocar que se emplea en el sistema 2 donde la voz se introduce a través del tubo del instrumento y digitando en distintas posiciones se logra una variación de esta, en el sistema 4, aparece una célula de 3 notas que se repetirá durante toda la pieza y aquí está acompañada por un mordente seguido de un multifónico como un “quejío”, este sistema se repite con pequeñas variaciones en el 22 y 25, en los sistemas 18 y 19 se introduce un anillo repetido ad lib y con la posibilidad de hacer slap abierto o cerrado también ad lib. en el 23 aparecen notas tenidas con una doble digitación alternada rápidamente y en el 24 muy vibrado (molto vibrato) sobre armónicos ad lib de las fundamentales entre paréntesis. Toda la pieza se elabora a partir de los elementos presentados al principio.

Saxo Barítono

Flamenco Opus 10

Rafael Diaz

Saxo Barítono Mib

$\text{♩} = 60$
Sempre espressivo

poco rit. ----- tktk chasqueando los dedos

f *f*

2 Sin Boquilla (Trompeta)

mp *f* poner la boquilla

3 frulatti . . . . .

pp

4 multifonico

f *f* *mp* *f* *mp* chasqueando pie

5 frulatti - - -

pp *f* *pp* *f* *pp*

6 pie chasqueando multifonico

mp *mp* *pp* *ff*

Figura 4

En mi juventud durante años y de manera comercial toqué el saxo, y aunque nunca alcancé un gran nivel técnico si me proporcionó un buen conocimiento del instrumento y creo que esta partitura es una prueba de ello. La pieza admite algún procedimiento electroacústico (ad lib) pues así, ha sido grabada en CD por la saxofonista Isabel Fernández Cabello.

“Flamenco Opus 11” (figura 5) de 8 minutos de duración, es una pieza de forma libre para clarinete solo, en la que me propuse hacer una exploración de una característica física del instrumento como son las 4 llaves que mirando de frente al clarinete aparecen en la parte izquierda y a la altura del centro del instrumento, que aunque se numeran de distintas formas, yo uso de abajo arriba; 7 bis, 8, 10 bis y 11. (Figura 6) estas llaves producen una sonoridad que podemos asimilar con una altura aproximada de afinación imprecisa Sol 3 y La 3, con cuarto de tono ascendente o descendente. La escritura combina compás y sin compás y por momentos elementos flexibles, más diversas formas de ataque e inclusión de la voz a través del tubo. En el compás 1 ss., aparece un pequeño tema de 4 notas que forman un floreio y que se reproduce en los compases 6 ss., 16 ss., 22 ss., 44ss. y en otros lugares como variación o imitación, también como elemento generador en el compás 5, aparece un pequeño pasaje de corte flamenco que presentado con distintas formas de ataque, este pasaje aparecerá variado en otros lugares, en el compás 6 s.s. aparecen sonidos resultantes que se reproducen en los compases 67 ss. y 70 ss. Los primeros 16 compases podrían tomarse como reminiscencia de una frase cuadrada, la combinación entre la voz y el sonido se presenta en melodía y polifonía siendo un recurso de gran efecto, en el compás 44 ss. se inicia un pasaje ascendente que culmina en el registro super agudo, también el compás 94 se da como opción el registro super agudo, frullato, trémolo regular e irregular, se combinan de distintas maneras en los compases 35 ss. La obra renuncia a la retórica y virtuosismo tradicionales siendo como es habitual en mí, concisa y muy económica en los medios empleados, admite adición de algún procedimiento electroacústico (ad lib) pues al igual que en “Flamenco Opus 10” así ha sido grabado por el clarinetista Emil Sein.

Flamenco opus 11

Rafael Diaz

♩ = 60 **Sempre espressivo**

Clarinete en LA

(tkk) llave 10 bis ----

pp

f

f

frul. 3 frul. (S) 3 slap + + +

sonido resaltarite llave 11 ----

(dedo anular)

pp

llaves 10 bis/11 (irregular) ----

pp

Cl.

Cl.

pp

ff

pp

voz TT

llaves 10 bis+11 ----

f

(pp)

15

Cl.

Cl.

pp

molto vibrato

pp

f

pp

3

voz TT

(8ª baja opcional)

mf

25

Cl.

Cl.

voz slap (M) +

f

Figura 5

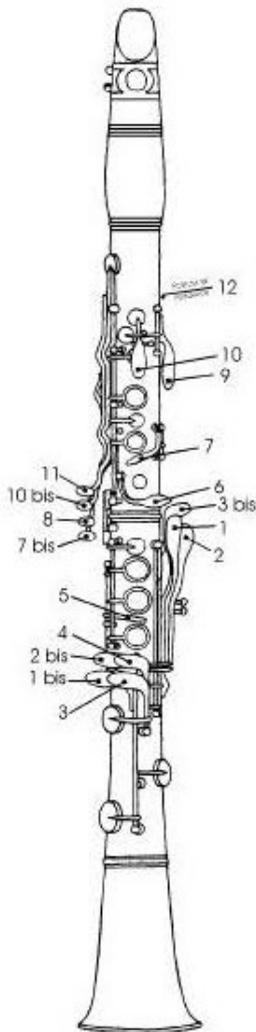

Figura 6

Aunque he retomado las obras de música mixta, sigo con la serie de Flamenco Opus y mirando hacia atrás, me doy cuenta que aquel día que en mi niñez me detuve a escuchar flamenco, fue el comienzo de una relación fructífera y duradera.

A handwritten signature in blue ink, reading "Rafael Díaz", enclosed within a rectangular border. The signature is written in a cursive style.