

Suite Op. 18: Una aproximación a los ritmos andinos desde la armonía moderna

Suite Op. 18: Una aproximación a los ritmos andinos desde la armonía moderna

Por: **Adrian Camilo Ramírez Méndez***

(Fecha de recepción julio 2009; fecha de aprobación septiembre 2009)

Resumen. Hacia 1864 Johannes Brahms compone su trío op. 40 para corno, violín y piano. De esta obra se alegó que era inusual por estar originalmente compuesta para *waldhorn* o corno de caza. Con todo, la historia ha demostrado que es un refinado acierto para la música de cámara, a pesar de ser un formato atípico, poco explorado por los compositores. Entrando al siglo XXI, incluso en el siglo pasado, son pocos los compositores que se concentran en este conjunto¹. Esa preocupación por el pobre repertorio, ha impulsado a algunos compositores jóvenes en Colombia a centrarse en la producción de nueva música para grupos instrumentales no tan convencionales como el citado en este texto. De allí nace la idea de impulsar la interpretación de música colombiana desde este trío instrumental, a partir de la Obra Suite Op. 18 que se describe en el presente artículo.

Palabras claves: Suite para trío corno, violín y piano – jóvenes compositores colombianos- análisis musical - Trío- Armonía del siglo XX - Danzas colombianas- Música de cámara.

Abstract. By 1864 Johannes Brahms composed his trio op. 40 for corno, violin and piano. It was alleged that this work was unusual for being originally composed for waldhorn or hunter corno. In spite of everything, the history has demonstrated that it is a refined wise move for the chamber music, in spite of being an atypical format little explored by the composers. Entering the Twenty First century including the last century, we can't find many composers who concentrate on this musical format. This concern for the poor repertoire has impelled some young composers in Colombia to center on the production of new musical pieces for instrumental groups not as conventional as the mentioned above. That why the idea of encouraging the interpretation of Colombian music is a reason for the creation of the Suite Op. 18 which is described in the present article.

Key words: Suite for trio horn, violin and piano – young Colombian composers - musical Trio - Harmony of the XXth century - Colombian Dances - Chamber music.

* Adrian Camilo Ramírez, pianista Compositor Graduado del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. Docente del Conservatorio del Tolima. Correo electrónico: acramirez@unal.edu.co

¹ Unas pocas excepciones son Lennox Berkeley (Inglaterra 1093-1989), Gyorgy Ligeti (Rumania 1923-2006) e Isabel Figueroa (Argentina 1966)

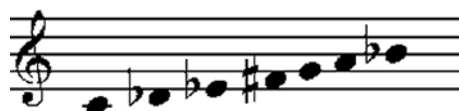
Descripción de la obra Suite op18.

La Suite op. 18 se origina como encargo del *Trío L'epoque*² debido al escaso repertorio para este formato. El encargo iba dirigido con la intención de abordar ritmos andinos colombianos y demostrar el excelente color instrumental producido por estos tres distintos timbres. De hecho las posibilidades tímbricas fecundaron el uso de la armonía del siglo XX.

El primer movimiento de la obra es un *bambuco*, inspirado realmente en la fuerza impulsora del americanismo y sus infinitas fuentes rítmicas. El segundo movimiento es una *guabina* claramente tonal, pero ricamente acuarelada

por las texturas pianísticas y las reminiscencias románticas líricas. El tercer movimiento es un *pasillo*, conflictivo en su aspecto armónico debido a su inestabilidad tonal. El cuarto movimiento es una *danza*, en homenaje al maestro Luis A. Calvo³, de esta se hablará con mayor detenimiento debido a su plan modal cuidadosamente escogido. Y el quinto movimiento es una *caña*, ritmo quizás solo conocido en el Tolima, que resume la Suite en sí misma por el constante luchar entre el 3/4 y 6/8.

En el primer movimiento se encuentra a manera de *tema* la siguiente escala modal:

Y se dibuja claramente como un *bambuco* algo progresista por la fuerza de su tritono inicial. Tritono que a través de todos los movimientos genera, una lucha entre el pasado tonal

de los bambucos de antaño y la influencia de otras músicas en el presente. Así pues, se dibujan los primeros cuatro compases de la *Suite op. 18*:

Allegro con fuoco

² Este trío se conformó en 2004 durante la formación profesional de sus integrantes Adam Zajac, Juan Muñoz y Carlos Rubio en la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección del profesor Zbigniew Zajac.

³ Compositor y pianista colombiano (1884-1945)

Suite Op. 18: Una aproximación a los ritmos andinos desde la armonía moderna

Este movimiento se enlaza con la guabina, gracias al germen de una barroca melodía, que además parece ser la que desea ahogar los temas

heroicos de cada una de las danzas. He aquí la antagónica tonal:

El segundo movimiento es un tributo al tratamiento tonal de las guabinas-canción del repertorio folclórico. En esencia se construye sobre I, IV y V grados con la salvedad de algunos

acordes extraños al ámbito tonal establecido. Sin que falten los acordes que sustituyen a estas tres funciones básicas.

Tempo de guabina tolimense
(♩ = c. 130)

Este tema también reaparece en el siguiente movimiento como coda, dándole unidad al aspecto formal de la *Suite* en general. De hecho siempre las danzas se entrelazan por la cita de alguno de sus temas. A pesar de ello, no se podría considerar esta, en el sentido estricto de la palabra, como una composición cíclica, debido a la plena independencia agógica y formal de cada una de las danzas, por lo que se define mejor como una serie de remembranzas melódicas de un movimiento a otro.

Si bien es cierto que la armonía de este movimiento en particular no es la más moderna de los cinco que componen la *Suite*, es una

suave y tenue danza que no puede ser bailada o por lo menos sugiere más bien la voz de un enamorado ocobo en flor para contrastar con las casi cacofónicas melodías de las demás danzas.

El tercer movimiento hace gala de los enlaces tritonales del bajo, ofreciendo una potente inestabilidad tonal que nos recuerda las armonías postrománticas rusas de Prokofiev⁴. El pasillo aquí expuesto debería bailarse como fiestero, de ahí que las armonías fluctuantes evoquen la afinación de una banda municipal de aprendices que emprenden el oficio de músicos desde la plataforma de la música típica.

Allegro quasi vivace

Vln. *mf*

Cor. *p* *pp*

Pno. *mp*

Vln. *f*

Cor. *mf*

Pno. *mf*

⁴ Compositor ruso (1891-1953)

Suite Op. 18: Una aproximación a los ritmos andinos desde la armonía moderna

Otro aspecto interesante que merece la pena destacar, es la hemiola producida por el impulso rítmico del final del pasillo y la rela-

ción de medianas cromáticas que descienden en las fundamentales del bajo armónico:

The musical score consists of three staves: Violin (Vln.), Coro (Cor.), and Piano (Pno.). The Vln. staff has a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The Cor. staff has a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The Pno. staff has a grand staff with treble and bass clefs. The music features a hemiola rhythm and chromatic descents in the bass line of the piano part.

El **cuarto movimiento** es un homenaje al maestro Luis A. Calvo. Esta *danza* se estructura por áreas modales. Desde el modo más oscu-

ro se encumbra hasta el más brillante. El tema principal se encuentra en modo frigio:

Andante (M.M. ♩ = c. 108)

The musical score consists of three staves: Violin (Vln.), Coro (Cor.), and Piano (Pno.). The Vln. staff has a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The Cor. staff has a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The Pno. staff has a grand staff with treble and bass clefs. The tempo is marked *Andante* with a metronome marking of approximately 108 beats per minute. The music features a modal structure and a main theme in the Phrygian mode.

El segundo tema tiende a escucharse más brillante por estar en modo dórico. Se ha

omitido el modo el eólico porque se relaciona auditivamente con la tonalidad menor:

Contrario al tratamiento que se le suele dar a las danzas, a saber, tonal, esta danza evoca nostálgicos recuerdos del ayer medieval, como planteamiento de una nueva estética y nuevos colores

a estas inspiradoras músicas del interior. Y se cierra este movimiento a manera de reexposición, retornando al sombrío modo frigio con algunas insinuantes llamadas cromáticas en el piano:

El quinto movimiento recuerda las tonadas de los abuelos que solían reunirse para hacer música de sus entrañas... la caña, danza poco conocida, poderosa impulsora de hemioas por su versátil cambio de compás compuesto a com-

pás simple. En este movimiento se exploran sonoridades muchos más disonantes haciendo uso de una escala artificial expuesta por el violín y apoyada en las armonías del piano. Aquí tenemos su primer compás:

Suite Op. 18: Una aproximación a los ritmos andinos desde la armonía moderna

Allegro energico (M.M. ♩ = c. 180)

Vln. *ff*

Cor. *ff*

Pno. *f*

ff

Y en la sección central se enfrentan los temas de los anteriores movimientos en un acertado juego de contrastes ritmo- armónicos que anuncian el inmutable pero inesperado final. El

violín expone el tema de la *guabina* y la mano derecha del piano lo refuerza y con total independencia la mano izquierda expone el tema del *bambuco*:

Vln. arco

Cor.

Pno. *Dolce*

El final de la Suite. Un anhelado suspiro después de una resumida serie de cuartas, no hay notas, no hay silencio, es la pérdida esperanza de retornar a la música mediante la respiración de los músicos:

The image shows a musical score for three instruments: Violin (Vln.), Coro (Chorus), and Piano (Pno.). The score is written in 6/8 time and features a key signature of one sharp (F#). The Violin part begins with a series of chords and a melodic line, marked with a forte (f) dynamic. The Coro part consists of a series of notes with accents, also marked with a forte (f) dynamic. The Piano part features a complex rhythmic pattern with chords and a melodic line, marked with a forte (f) dynamic. The score concludes with a final measure marked with a fermata and the instruction "Exhalar con mesurada tranquilidad" (Exhale with measured tranquility).

La composición, finalmente, la obra busca modificar el casi sagrado e inamovible sentido regionalista de las danzas andinas colombianas, respetando en su mayor parte la morfología de las mismas, pero extendiéndolas a nuevas fronteras armónicas y aprovechando las ricas variedades rítmicas de cada movimiento.