

Andrés Valero-Castells

400

(2017-AV87)

Para banda sinfónica

I.- Bellaguarda (6'30'')

II.- Althium (13')

Duración aproximada: 19'30''

Andrés Valero-Castells
(1973)

Obra escrita por encargo para ser obligada en el 44º Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Altea, que se celebrará el próximo 2 de diciembre de 2017 en el Palau Altea, siendo estrenada por las bandas participantes.

Con esta obra se rinde homenaje al 400 aniversario de la *Carta Poble* fundacional de Altea (1617-2017). Se trata además de un lugar maravilloso, que conozco desde hace muchos años, por lo que escribir esta obra ha sido además de un honor, un inmenso placer.

A parte de los datos relacionados con Altea (la superficie que ocupa -34,43 km²-, la altitud sobre el nivel del mar -61msnm-, el número de habitantes -216- en el año fundacional -1617-, la situación de la población sobre dos colinas -Bellaguarda y Altea-, los responsables de la refundación -dinastía de Palafox, marqueses de Ariza-, y la propia cifra del aniversario -400-), he utilizado como elemento constructivo una sencilla melodía del tema "*Lithium*" (tercer single del álbum "*Nevermind*") del grupo de rock Nirvana, que fue lanzado curiosamente hace 25 años.

Veamos en primer lugar un esquema estructural, con especial atención al parámetro métrico, para seguir a continuación con la descripción de la obra.

I.- Bellaguarda

Sección A - ♩ = 61 (cc. 1 - 41: 41cc.)

Sección B - ♩ = 82 (cc. 42 - 87: 46cc.)

Sección C - ♩ = 110 (cc. 88 - 257: 170cc.) "*Danza de Palafox*"

II.- Althium (contracción de Altea y Lithium)

Sección A - ♩ = 61 (cc. 259 - 312: 54cc.)

- ♩ = 57 (cc. 267 - 309) "*Saeta del Marqués de Ariza*"

Sección B - ♩ = 82 (cc. 313 - 326: 14cc.)

Sección C - ♩ = 110 (cc. 327 - 495: 169cc.) "*Cuatrocientos*"

Sección D - ♩ = 82 (cc. 496 - 531: 36cc.)

Sección E - ♩ = 123 (cc. 532 - 601: 70cc. + 13cc de la repetición = 83cc.) "*Yeah*" (el c. 258 es la separación entre los dos tiempos, que están en un solo archivo)

A excepción de la *Saeta* que supone una leve inflexión metronómica dentro de la sección A de *Althium*, todas las demás secciones están enlazadas mediante modulaciones métricas. Y aunque existe un paralelismo metronómico claro entre las secciones A-B-C de cada uno de los tiempos, solamente las secciones B tienen en común cierto aspecto temático. Con los oportunos redondeos, no solamente el paso de las pulsaciones 61 a 82, y 82 a 110 se enlazan mediante modulaciones métricas, sino que los tempi extremos (61 y 123) también quedan matemáticamente relacionados. Esto es así porque el año fundacional es el 1.617 (1-61-7), porque Altea se encuentra justo a 61 metros sobre el nivel del mar, y porque el tempo original de la canción "*Lithium*" es de ♩=123. La íntima relación existente entre todos y cada uno de los tempi de la obra le confieren una súper-estructura métrica. Además en la sección C de *Althium* el pulso dominante es de ♩= 110, pero como se despliega sobre un compás de 13x8, con pulsos dispares (2x4 + 9x8 = ♩+ ♩+ ♩+ ♩+ ♩), el tempo derivado es ♩= 164, o lo que es lo mismo ♩ de *Althium* -mpoivadoue lrrior.pe 110 de *Althium* -mpoivadoue lrrior.pe 110= 82, pulsación inmediatamente anterior y posterior.

Por otra parte, la cifra 400 es la génesis de lo que ocurre a nivel de alturas en las secciones A y C de *Bellaguarda*, y sobre todo en la sección C a nivel estructural en *Althium*. La obra se abre y se cierra con una consonancia mayor sobre el sonido Re, y el centro sobre el que pivota es el del sonido La, tratados con diferentes técnicas armónicas.

A partir del compás nº6, queda establecido un sistema armónico basado en 4 acordes, de 4 sonidos, organizados por 4ª justas. El primer acorde (La-Re-Sol-Do) determina la secuencia armónica, puesto que los otros tres acordes son transposiciones del primero a partir de cada uno de sus sonidos. Este material no solamente es la base de la sección A, sino que sometido a múltiples permutaciones, origina en su totalidad la sección C, de carácter minimalista, en la que la proliferación de breves motivos está organizada de manera que simboliza el crecimiento demográfico de la población a lo largo de estos 4 siglos. Hacia el final de *Bellaguarda* la sonoridad característica de las cuartas justas se ve enriquecida por el uso del cromatismo, y por el sonido Mib que aporta la tensión necesaria como contrapeso al sonido La (tónica de la armonía por cuartas justas).

Naturalmente cuando la cita del tema de rock aludido anteriormente aparece en su plenitud en la última sección de *Althium*, se pretende conseguir un cierto nivel de sorpresa, sobre todo por el aspecto rítmico, y también estético, de hecho hasta ese momento la percusión no ha sonado como si de una gran batería de rock se tratara. No obstante, buscando un equilibrio entre el contraste que esto supone, y la lógica y unidad que toda creación artística debe poseer, estratégicamente el motivo melódico derivado de "*Lithium*", aparece nítidamente desde el principio, sobre la base de la armonía por cuartas en la sección A, y sobre la propia secuencia armónica del tema de rock, en la sección B. En *Althium* se intensifica el uso de dicho motivo, hasta que acaba por fusionarse y dialogar con el otro gran motivo melódico del 2º tiempo.

La inspiración para este motivo principal proviene del dato de la superficie de Altea (34'43 km²), cifra "en espejo". El motivo (de 13 sonidos) consta de una célula de 6 notas, más una nota eje, seguido por la retrogradación de la célula inicial, quedando configurado así: "La-Si-Do-Sol-Re-Mi / Fa / Mi-Re-Sol-Do-Si-La".

Desde el inicio de *Althium* se pueden apreciar la cabeza de este motivo como base armónica. Además, pasada la introducción, la trompeta solista entona una suerte de copla a modo de saeta, apoyada sobre 13 acordes, que se corresponden con los 13 sonidos del motivo. Por otra parte, la frecuencia armónica de esos 13 acordes desafía la lógica simetría de toda frecuencia armónica, puesto que el primer acorde se despliega sobre 13 pulsos, el 2º sobre 12, el 3º sobre 11, y así sucesivamente hasta atomizar dicha frecuencia en 1 solo pulso. La duración de cada acorde retrograda el orden de los acordes.

En la breve sección B de *Althium* (que busca una cierta concomitancia con la sección B de *Bellaguarda*) es necesario llamar la atención sobre algo que después tendrá vital importancia; mientras la trompeta despliega el motivo principal añadiendo sonidos hasta el nº 7 (eje), y retrogradando dicha secuencia, la trompa produce una especie de hoquetus con la inversión del motivo principal.

Volvamos ahora sobre la cifra 400, porque llegamos a la sección C de *Althium*. Esta parte de la obra es la más calculada porque en ella se despliega una estructura fractal, en la que se sintetizan los 400 años de aniversario, en 400 segundos (6'40" / 169 compases). Dicha superficie temporal está organizada en 13 ciclos, de 13 compases cada uno, escritos en compás de 13x8, de modo que el motivo de 13 sonidos suena dentro de cada compás, también al tomar el primer sonido de cada compás dentro de cada ciclo, y también al tomar el primer sonido de cada uno de los 13 ciclos.

En la realización de esta sección, se dan diferentes capas de material. La capa básica es la que siempre suena con corcheas (2.197 en total), pero hay una 2ª capa (más grave) que a cada ciclo le va añadiendo 1 sonido más por compás del motivo principal, de modo que si en el primer ciclo en la capa principal suenan 13 sonidos por compás, en la capa secundaria solamente suena 1, (el primer sonido del motivo). Siguiendo esa progresión, en el ciclo nº 13, las 2 capas contienen el motivo completo en cada compás. Absolutamente todos los diseños que aparecen acompañando a las 2 capas principales, están organizados de manera que a cada ciclo tienen un crecimiento o bien desde el primer compás hacia el último, o bien al revés, retrogradando su aparición. Además siempre hay algún detalle que subraya el compás nº 7 (compás eje) dentro de cada ciclo, y el ciclo nº 7 del proceso.

Obviamente, la recursividad excesiva puede provocar que el interés del oyente decaiga en un momento dado, porque aunque no haya dos eventos sonoros exactamente iguales, la sensación de repetición puede llegar a producir monotonía. Para atenuar dicha sensación, la capa básica (que es la más repetitiva) ha sido tamizada utilizando tanto la versión normal del motivo de 13 sonidos, como la versión que invierte los intervalos (total o parcialmente), que ya presentaron las trompas en la sección anterior.

Una consideración importante es que el motivo principal de 13 sonidos se articula anatómicamente dentro del compás según una secuencia en 3 grupos: a, b y c = 4 + 6 (3+3) + 3 corcheas. En realidad esta subdivisión del motivo según grupos "anatómicos", no tiene excesiva trascendencia, excepto para analizar las variantes y mezclas de la versión original y de los fragmentos invertidos.

Veamos una figura en la que se visualiza el motivo principal y su inversión interválica, así como las divisiones del motivo en célula de 6 + eje + retrogradación, y en 3 grupos anatómicos.

La presentación del motivo tiene las siguientes variantes:
 Variante 1: los 13 cc. del ciclo tienen el motivo 13 veces en su forma original (o)
 Variante 2: los 13 cc. del ciclo tienen el motivo 13 veces en su forma invertida (i)

Variante 3: de los 13 cc. del ciclo:

- los 3 primeros presentan el motivo original
- los 3 siguientes presentan una mezcla progresiva del original e inversión
- el compás 7 presenta la inversión total
- los 3 siguientes presentan las mezclas progresivas, retrogradadas
- y los 3 últimos presentan la versión original

Variante 4: de los 13 cc. del ciclo:

- los 4 primeros presentan el motivo original
- los 6 siguientes presentan las mezclas
- los 3 últimos presentan la versión invertida

· La Variante 3 contiene una estructura retrógrada:

$$3-o + 3-o/i + 1-i + 3-i/o + 3-o$$

La mezcla de original e inversión se produce progresivamente invirtiendo por grupos anatómicos, es decir:

Mezcla o/i

· compás nº 4: se invierten los 3 últimos sonidos (tercer grupo anatómico)

$$a-o + b-o + c-i$$

· compás nº 5: se invierten los 6 sonidos del 2º grupo anatómico

$$a-o + b-i + c-o$$

· compás nº 6: se invierten tanto el 2º como el tercer grupo anatómico

$$a-o + b-i + c-i$$

Mezcla i/o (al retrogradar)

· compás nº 8: se invierten los 2 primeros grupos (4+6 corcheas)

$$a-i + b-i + c-o$$

· compás nº 9: se invierten solo los 6 sonidos del 2º grupo anatómico

$$a-o + b-i + c-o \text{ (coincide con el compás nº 5)}$$

· compás nº 10: se invierten solo los 4 sonidos del primer grupo anatómico

$$a-i + b-o + c-o$$

· La Variante 4 contiene la estructura anatómica del motivo:

$$4-o + 6 (3o/i + 3i/o) + 3-i$$

Las mezclas se estructuran de forma retrógrada así:

- compás nº 5: a-i + b-o + c-o
- compás nº 6: a-o + b-i + c-o
- compás nº 7: a-i + b-i + c-o
- compás nº 8: a-i + b-i + c-o
- compás nº 9: a-o + b-i + c-o
- compás nº 10: a-i + b-o + c-o

El proceso de retrogradación seguido en las Variantes 3 y 4 es distinto, puesto que en V3 se produce teniendo en cuenta el grupo anatómico, y como eje la versión invertida total, y en V4 la retrogradación no solo tiene en cuenta el grupo, sino el compás como unidad, y la inversión total se produce después del proceso de retrogradación, no como eje. Por eso en V3 en compás 6 y 8 son distintos, y en V4 los compases 7 y 8 son iguales (en cuanto a los grupos retrogradados).

Explicadas las variantes, veamos la estructura de los 13 ciclos en conjunto:

c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	c10	c11	c12	c13
V1												V1
						V2						
	V3		V3									
		V4		V4				V4		V4		

Esta estructura es también en sí retrógrada (aumentando así el concepto de fractalidad que recorre toda la sección), puesto que el primer y último ciclo utilizan la V1, el ciclo nº 7 (eje) utiliza la V2, los ciclos pares utilizan la V3, y los ciclos restantes utilizan la V4. Según esto se deduce que el primer ciclo y el último son iguales, y sí lo son desde el punto de vista de la reproducción del motivo de 13 corcheas en su forma original en la capa básica, sin embargo todo el resto de elementos ha ido evolucionando de modo que la textura global es al final de esta sección muchísimo más rica. Si esta sección escala a 400" lo que ha pasado en 400 años, podríamos afirmar que el resultado musical simboliza el crecimiento demográfico de la población, así como el aumento de la densidad urbanística.

Los 13 ciclos se enlazan por modulaciones tonales funcionales, pasando por las tonalidades de cada una de las notas del motivo de 13 sonidos.

En la sección D de *Althium* se recupera el cromatismo que ya apareciera al final de *BellaGuarda*. Esta sección supone un pequeño desarrollo de los distintos elementos que han estado entrando en juego.

Y finalmente se abre la sección E con un solo de percusión, recreando una batería rockera. Escribir directamente para una batería me pareció una solución demasiado fácil, por lo que queda desplegada aprovechando la multiplicidad de todos los percusionistas. En esta sección va tomando forma la secuencia armónica propia de la cita de la canción de rock, y el material temático derivado del motivo de 13 sonidos se va conjugando con el motivo de la cita, hasta que toda la banda reproduce la cita tal y como es, en un riff vocal que se indica en la partitura con la indicación "cantar berreando". Se busca así un cierto nivel de éxtasis interpretativo basado en la desinhibición, es como una liberación después de toda la concentración necesaria para llevar a buen puerto el minimalismo fractal anterior.

Los últimos 10 compases son una coda en la que aparecen de nuevo las armonías por cuartas justas, y por última vez el motivo de 13 sonidos. En los últimos 3 compases se superpone la cabeza de la cita de rock, con la 1ª célula de 6 sonidos del motivo principal, pero confluyendo en un eje distinto, ya que ahora desemboca en una conclusiva tónica Re.

Andrés Valero-Castells
www.andresvalero.com

Instrumentación

· Flautín	· Trompa (F) 1, 2, 3, 4
· Flauta 1, 2	· Fliscorno (Bb) (con div.)
· Oboe 1, 2	· Trompeta (C/Bb) 1, 2 (2º con div.)
· Corno inglés (F)	· Trombón 1, 2, 3
· Fagot 1, 2	· Bombardino (con div.)
	· Tuba (con div.)
· Requinto (Eb)	
· Clarinete (Bb) 1, 2, 3, 4	· Violonchelo (con div.) –parte opcional-
· Clarinete alto (Eb)	· Contrabajo (con div.) –parte opcional-
· Clarinete bajo (Bb)	
	· Timbales (5)
· Saxo soprano (Bb)	· Percusión 1, 2, 3, 4, 5, 6 (6º parte opcional)
· Saxo alto (Eb) 1, 2	
· Saxo tenor (Bb)	
· Saxo barítono (Eb)	

Perc. 1: Marimba (de 4'5 octavas, con baq. duras y blandas); Lira (con arco, baq. blandas y de metal); Caja clara + 4 Tom-toms (con baq. de caja).

Perc. 2: Xilófono (con baq. blandas y medias); Vibráfono (con arco, baq. medias y blandas); 2 Bongós + 2 Cencerros (con baq. de caja).

Perc. 3: Waterphone (con arco); 3 Roto-toms (preferentemente de 8", 10", 12", con baq. de caja); 3 Triángulos; 4 Temple blocks (con baq. de madera).

Perc. 4: Tam-tam grande (compartido con perc. 5, con mazas blanda, media y dura, y baq. de caja); Cortina de metal; 4 Cajas chinas (con baq. de madera); 5 Platos susp. (ride, crash, clavetado, splash, y hi-hat, con arco, baq. blanda y media, y baq. de caja).

Perc. 5: Bombo grande (con maza blanda y baq. de madera); Bombo de batería (con baq. de madera); Tambor de hendidura (de 4 alturas, con baq. de madera); Tam-tam (compartido con perc. 4, con arco y maza blanda).

Perc. 6: Claves; Tom-tom base (con baq. medias, de madera y de caja); Cortina de bambú (en caso de no tener esta voz, la intervención del compás 89 la pueden tocar a defecto el perc. 3 o el 5).

· Las voces entre el compás 578 y 590, están escritas en la tonalidad de cada instrumento, pero se optará por la octava en la que más pueda salir el efecto de "cantar berreando". Los músicos de cuerda y de percusión, pueden opcionalmente cantar también mientras interpretan su parte. En el último sonido de la obra, se optará por los div. necesarios para que haya un equilibrio entre el grito "yeah" y el acorde escrito (se propone una distribución pero puede ser cambiada).