

UNIVERSIDAD DE CHILE Facultad de Artes Escuela de Postgrado

"SUITE A LA CHILENA"

Para Orquesta Sinfónica.

Tesis para optar al Postítulo en Composición Musical

Tesista:

Sergio Valderrama García
Profesor guía:

Eduardo Cáceres Romero

Santiago de Chile
Diciembre 2014

AGRADECIMIENTOS.

A la Sra. Angélica Montalva, secretaria del programa, a los profesores,

coordinador Mario Mora, miembro de la comisión examinadora Rolando Cori,

profesor de contrapunto, armonía y análisis Antonio Carvallo, tutor Eduardo

Cáceres.

A mi madre Sra. María, hermanos Javier y Marisol, mujer Paula, hijos

Valentina y Alejandro. Y muy en especial a mi padre, quien me entregó los

fundamentos de mi formación musical, tuve su apoyo constante, y además

alcanzó a contribuir con sus sabios consejos en esta tesis.

A todos. Muchas gracias.

ii

TABLA DE CONTENIDOS

	Página
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1 LA SUITE.	
1.1 Que es una Suite	4
CAPITULO 2 INVESTIGACIÓN DE COMPOSITORES CHILENOS.	
2.1 Búsqueda preliminar	7
2.2 Búsqueda en el Archivo Musical de la Biblioteca Nacional	12
CAPÍTULO 3 DANZAS FOLCLÓRICAS CHILENAS.	
3.1 Breve reseña histórica	20
3.2 Las danzas folclóricas chilenas	25
3.2.1 La Cueca chilena	26
3.2.2 Danzas zona Norte	27
3.2.3 Festividades Religiosas zona Norte	30
3.2.4 Danzas zona Centro	33
3.2.5 Danzas de la zona Sur	37
3.2.6 Danzas del Extremo Sur	40
CAPÍTULO 4 CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTRUCTUR GENERAL DE LA OBRA.	RA
4.1 Conclusión de la investigación	42
4.2 Estructura general de la obra	44
4.3 Selección de danzas	44
4.4 Planta instrumental	45
4.5 Revisión de Obras para orquesta o conjuntos instrumentales	47
4.6 Nombre de las piezas	48

CAPÍ	TULO 5 ANÁLISIS DE LA OBRA SUITE A LA CHILENA.	
5.1 M	etodología	51
5.2 Aı	nálisis Trotada	53
5.3 Aı	nálisis Cachimbada	71
5.4 Aı	nálisis Sirillada	94
5.5 Aı	nálisis Refalada	107
5.6 Aı	nálisis Tres pies de cueca	124
BIBLI	OGRAFÍA	150
"SUIT	E A LA CHILENA"	
(Para facilitar el orden y ubicación de la obra, a partir de este punto se comienza a contar nuevamente las páginas partiendo de la primera pieza musical)		
1.	TROTADA	1
2.	CACHIMBADA	27
3.	SIRILLADA	48
4.	REFALADA	74
5.	TRES PIES DE CUECA	90

RESUMEN.

Expongo a continuación los principales elementos que se consideraron para el desarrollo de esta obra musical. Es decir, se da a conocer los procesos que llevaron a componer una Suite para orquesta sinfónica.

En primer lugar, era necesario conceptualizar el término "Suite", donde quede claro su importancia musical y la libertad que presenta para incluir diversos tipos de piezas, principalmente danzas.

Además de estudiar la Suite, era necesario investigar que compositores nacionales han escrito Suite o Danzas folclóricas chilenas.

En una búsqueda preliminar se encontraron 15 obras, la mayoría incluían, además de danzas folclóricas, canciones chilenas de raíz folclórica.

Continuando con la investigación se hizo una búsqueda en el Archivo Musical de la Biblioteca Nacional, consultando por compositores nacionales. Con este estudio, se efectúa la investigación, lo que ratifica que es válido y vigente el término "Suite" del proyecto de composición.

Aclarado que componer una Suite era el término correcto, nos falta determinar cuáles serán las piezas musicales que la comprenderán, para posteriormente proceder a la composición orquestal.

La obra es una Suite de danzas folclóricas chilenas, motivo por el cual veremos la investigación que se hizo al respecto.

El capitulo 3, se inicia con una breve reseña histórica sobre las danzas y música de raíz folclórica.

Muestro la presencia de las danzas folclóricas y las influencias en su origen, de los españoles, pueblos nativos y esclavos africanos.

Doy una referencia histórica, a comienzos, mediados y fines del siglo XIX. La actividad de los sellos discográficos, la radio a fines de siglo, fueron grandes promotores de la música folclórica. Surgen solistas, dúos y cuartetos, transformándola en música de espectáculo.

Al inicio del siglo XX la tonada tuvo mucha fuerza, surgen grandes intérpretes y un grupo destacado de compositores de este estilo, más tarde denominado como Neofolclore.

Importancia clave tuvo Margot Loyola quien popularizó el repertorio étnico e histórico chileno; también el grupo Millaray. Se debe destacar las presentaciones de Violeta Parra en la radio (1953) y Televisión (1960).

Entre los años 1960 a 1973 surgió la Nueva Canción Chilena incorporando la problemática social en la letra de las canciones y danzas. Ambos movimientos (Neofolclore y Nueva Canción Chilena) fueron importantes en el rescate, difusión y desarrollo del folclore chileno.

En el segundo punto del capítulo tercero se presentan las danzas tradicionales partiendo por la cueca chilena y agrupando las restantes danzas tradicionales de acuerdo a la situación geográfica: Zona Norte, Zona Centro, Zona Sur y Zona Extremo Sur.

Se presentan los distintos tipos de cuecas según la zona geográfica y el estrato social.

Luego se describen las principales danzas de la Zona Norte, describiendo el baile, la instrumentación y comentarios sobre la vigencia de cada uno. Se mencionan: el Huayno, el Cachimbo, el Huachitorito, la cueca nortina, el carnavalito, el trote, las Diabladas y el baile de la bandera.

Sobre las festividades Religiosas de la Zona Norte se presentan: Nuestra Señora del Rosario de las Peñas, Virgen de la Tirana, San Pedro de Atacama, Virgen de la Candelaria, Virgen de Andacollo. Se indica, la instrumentación y características principales.

En las danzas de la Zona Centro se presenta cada baile con sus características; se incluye: la Mazamorra, el Sombrerito, la Sajuriana, el Pequén y la Refalosa.

Entre las Danzas de la Zona Sur trataremos las de Chiloé, por sus características propias, encontramos: la Cueca Chilota, el vals chilote, la Sirilla, el Costillar, la Pericona, la Trastasera, la Nave, El Chocolate.

Por último presento los bailes del extremo Sur tales como: La Ranchera, el Valse, la Polka Criolla, el Paso doble, y el Chamamé. Con una directa influencia polaca, europea, española y argentina.

De este modo llego al término de la investigación de danzas folclóricas chilenas.

A continuación Planteo cuales fueron las danzas seleccionadas y los instrumentos que conformarán.

Entonces, la agrupación instrumental de la obra es la orquesta sinfónica, en donde se dispone de distintos instrumentos que permiten efectuar variaciones de color, registro, densidades, entre otras, en sus diferentes partes y secciones.

En el capítulo 6 realizo un análisis de cada pieza, en donde se incluyen una breve descripción y análisis de la danza en la cual se basa.

Y por último, se presenta la obra "Suite a la Chilena" y sus partes: Trotada, Cachimbada, Sirillada, Refalada y Tres pies de cueca.

INTRODUCCIÓN.

Mi relación con el folclore se remonta a mi infancia, desde muy pequeño las fiestas familiares, cumpleaños, onomásticos y celebraciones eran amenizadas con guitarras y cantos, en donde las cuecas y tonadas eran protagonistas.

Desde hace ya algún tiempo he estado investigando y componiendo música con raíz étnica y folclórica. Como lo es mi primera obra para orquesta, "Tres cantos Mapuches": "Canción del viajero", "Canción de cuna", y "Nguillatún"; la dos primeras basadas en la grabación realizada por el sello Alerce con nombre "Mapuche – Serie: El canto del hombre". "Canción del viajero" fue grabada el año 1983, a Nemesio Ñanco, en la comunidad Cerro Loncoche, comuna de Metrenco, Provincia de Cautín. "Canción infantil" (de cuna) fue grabada en el año1981, a Dominga Sandoval Ralinqueo, en la comunidad Roble Huacho, comuna de Temuco, provincia de Cautín. Y, la última pieza es un Final con los motivos de las piezas antecesoras.

Luego compuse varias piezas para quinteto, conformado por flauta traversa, violín, guitarra, violonchelo y contrabajo; basadas en canciones y danzas folclóricas. Algunas de autores reconocidos como Violeta Parra y Víctor Jara, otras de familiares, y otras del folclore como la cueca "El naranjo en el cerro".

Escribir un conjunto de danzas de raíz folclóricas para orquesta sinfónica, y esta vez componiendo los temas, o sea sin basarme en una canción

determinada, sino mas bien escribir la pieza al estilo de tal o cual danza nacional fue anteproyecto de tesis presentado al inicio del postítulo. Esto obedecía a dos principales razones:

La primera por la necesidad de avanzar en las técnicas de la composición y la orquestación, incorporando a mi obra sonoridades, elementos y técnicas que requería aprender. Esto me llevó, con antelación, a la convicción de requerir de un estudio más sistemático de los diferentes ámbitos de la composición contemporánea, por lo cual ingresé al Pos título.

La segunda, porque creo necesario aportar al repertorio de la música chilena obras inspiradas en el folclore, siguiendo la línea de grandes compositores como Enrique Soro, Pedro Humberto Allende, Gustavo Becerra, Luis Advis, entre muchos más.

Por mi formación de intérprete, solo al escuchar el termino Suite, me hace presuponer que es un conjunto de danzas, o a veces de piezas con algo común, pero en definitiva una obra musical. Por eso me parece lo más apropiado el nombre Suite para mi obra.

Las Danzas que deseo incluir son aquellas de raíces folclóricas tradicionales, en esta ocasión no incluiré danzas de pueblos originarios como Mapuches, Diaguitas, Rapanui, Atacameños, entre otros; ya que creo que requieren de un estudio en particular, a cada uno.

Me refiero a danzas que perduran hasta hoy en día, como lo son el Trote, el Cachimbo, bailes de la Tirana, San Pedro, la Cueca. Y otras, que forman parte del la tradición folclórica como la trastrasera, el costillar o vals chilote entre otros. Que más adelante expondré con más detalle.

El tipo de agrupación será la orquesta sinfónica, por la multiplicidad de timbres y sonoridades que se pueden lograr, tener distintos instrumentos a disposición y poder hacer variaciones de color y registro en piezas y/o secciones con diferentes instrumentos protagónicos, entre muchas otras, son algunas de las posibilidades de la orquesta sinfónica.

Entonces la obra a trabajar será una Suite de danzas folclóricas para orquesta sinfónica.

CAPÍTULO 1

LA SUITE.

1.1 Que es una Suite.

Una Suite es una serie de piezas instrumentales breves o de mediana duración, que se organizan alternando el carácter y ritmo de ellas para formar una obra musical.

El origen proviene de la composición musical de piezas derivadas de distintas danzas barrocas europeas, en algunos casos de canciones, escritos en un mismo tono o su relativo menor. O también un tema presentado en diferentes danzas. Los maestros barrocos elegían libremente que danzas o movimientos a incluir en la obra.

Las Suites barrocas constaban de entre 3 a 9 movimientos, siendo las danzas más frecuentes empleadas: Alemanda, Corranda, Zarabanda y Giga.

Podían tener también algunos de los siguientes movimientos: Obertura o más comúnmente un Preludio, con el que se da comienzo y unidad a la suite.

También podemos encontrar, Rondó (Rondeau), Bourrée, Gavota (Gavotte), Pavana, Gallarda, Minueto, Forlane, Passepied, Pasapiés, Siciliana, Chacona, Musette, Hornpipe, Air. Otras piezas más raras: Harlequinade, Alla Espagniol,

de ritmo lento, parecida a la Zarabanda, si bien más solemne. Rigodón, o Rigaudon, Sommeille, Contradanza, a pesar de lo popular de este tipo de danza, apenas se incluyó (salvo Telemann y Arne) en la suite barroca. Fandango, danza de origen andaluz, usada en suite durante el clasicismo. Branle o Bransle, danza renacentisra de origen francés que aparece en algunas suites francesas e italianas barrocas. Loure, bastante común en la obra de Telemann. Fanfare.

Volta, renacentista, usada en alguna ocasión. Fanfarinette, danza ligera a ritmo de fanfarria, cultivada por Rameau y Telemann, basada en la Fanfare.

Ecossaise, danza escocesa, muy popular en la Inglaterra de la Regencia, con un ritmo que recuerda al swing. Plainte. Boulangere, danza de origen francés.

Combattans, danza marcial. Polonaise, Polonesa, generalmente en su versión barroca. La Badinerie, una compuesta por Bach ha alcanzado gran fama.

Scherzo, movimiento añadido a algunas suites en el romanticismo, inexistente durante el Barroco. Surge a partir del minueto.

Passacagglia, un 'pasacalles' de origen italiano.

Rejouissance, "regocijo", el más famoso cierra la Música para los Reales Fuegos de Artificio de Händel.

La suite tuvo su apogeo con Händel y Johann Sebastian Bach durante el siglo XVIII.

La Suite ha recibido diferentes nombres según la época, país y compositor, entre ellos: Ordre, en Francia; Partita en Alemania, aunque el término es italiano, en los siglos XVI y XVII; Sonata, en Italia, antes de la transformación de la suite y del nacimiento de la sonata clásica.

Al finalizar el barroco, la suite fue una forma musical sofisticada que mezclaba distintas tonalidades, contrastaba materiales temáticos presentándolos al inicio de la pieza y reexponiéndolos en su final. Anuncia, en definitiva, el origen de la forma sonata, que reemplazará a la suite como género instrumental en la segunda mitad del siglo XVIII.

Posteriormente la encontramos Suite en compositores como: Tchaikosky "Suite Cascanueses", Rimsky-Korsakov "Suite Mlada", "Suite Scheherazade" op. 35; Bizet "Suit Carmen", Debussy "Suite Bergamasque", Ravel Las Suites "Daphnis and Chloe" y N° 1 y N° 2. Dvorák Suite Op. 98, Holst "Suite para banda militar op. 28", Sibelius Suite "Mignonne" op.98. Entre muchos más.

Entonces la suite es una forma que tiene libertad en cuanto al número y tipo de piezas que la conforman, aunque muchas incluyen diversas danzas, hay otras que no. Es también una forma que perdura hasta nuestros días.

CAPÍTULO 2

INVESTIGACIÓN DE COMPOSITORES CHILENOS.

La siguiente pregunta es lo que me planteé al inicio de la investigación:

¿Qué compositores chilenos han escrito Suite o danzas folclóricas chilenas?

2.1 Búsqueda preliminar.

Como búsqueda preliminar consulté en Internet, en donde encontré las siguientes obras. Para cada una de ellas hago un pequeño comentario relacionado con la música.

- a) "Pequeña Suite para Orquesta de Cuerdas" de Fabián Andrades. Al escuchar la obra se aprecia claramente que está compuesta al estilo de J. S. Bach. No hay danzas tradicionales chilenas.
- b) "Suite Para Orquesta de Cuerdas" de Gustavo Becerra. Se aprecia una obra muy elaborada, destacando diversos matices y juegos contrapuntísticos entre las voces, fue compuesta en el año 2003 en Alemania. No presenta Danzas chilenas.
- c) "Suite Folklórica chilena" de Alfredo Esquivel. Son canciones y danzas chilenas de diversos autores y ritmos tradicionales, como "El cigarrito" de Víctor

Jara, "La Consentida" de Jaime Atria, entre otros. Llevados a la orquesta como una sola pieza. Variando principalmente él o los instrumentos que llevan la melodía.

- d) "Suite de Aires chilenos" de Cristián Errandonea. Al igual que la anterior son una selección de canciones de carácter folclórico, con cierta popularidad.
- e) "Suite de Canciones Chilenas para orquesta" de Luis Advis. Como el nombre lo dice encontramos "El rin del Angelito" de Violeta Parra, "ojos Azules", "El costillar".
- f) Del mismo Autor Luis Advis Vitaglich (1935) "Suite Latinoamericana" para orquesta (1976-1978), sus movimientos son: 1 Preludio, 2 Milonga, 3 Tonada, 4 Interludio I, 5 Vals peruano, 6 Conga, 7 Interludio II, 8 Marcha Rancho. donde claramente combina danzas de distintos países latinoamericanos, ocupando también variadas sonoridades orquestales.
- g) "Suite Aculeo" de Alfonso Letelier (1912-1994) Suite Aculeo(1955-56)

 Op. 27: 1 El Horcón de Piedra, 2 El Lago. Esta obra presenta diversos elementos orquestales, se escucha muy elaborada, destaca el uso de la guitarra. Lo que no encontré fue la danza, al escuchar la obra no encontré similitud con algún ritmo o baile tradicional.
- h) "Suite Chilena" Jorge Espinoza, está compuesta por canciones de Violeta "gracias a la vida, Víctor Jara "Luchín", "Charagua", Rolando Alarcón "Si somos americanos". Durante toda la obra la melodía esta en las flautas

traversas o quenas, los demás instrumentos trompetas, trombón, corno, violines, violas, violoncelos, contrabajos, guitarras y charango, acompañan.

- i) "Suite a la Chile" de Miguel Galdames, encontramos "Chile Lindo" de Clara Solovera, "Que bonita vá" de Francisco Flores del Campo, "La jardinera" de Violeta Parra, "Ende que te ví" de Luis Bahamonde, "La violeta y la parra" de Jaime Atria, "la Huillincana" cueca chilota, y varios más ya que va pasando rápidamente de un tema a otro al modo de un popurrí. Quiero destacar el tratamiento del ensamble de vientos al modo de la banda cosa muy característica, por el uso que tuvo a comienzos del siglo XX. Haciendo diferentes matices timbres, variando quienes llevan la melodía, me refiero a maderas o bronces, a veces trompeta otras clarinetes o flautas. Manteniendo si prácticamente en toda la obra la textura de melodía con acompañamiento.
- j) "Suite N° 1 Chile en Cuatro Cuerdas" de Gastón Soublette, para cuarteto de cuerdas 1 Obertura, 2 Verso por Despedida, 3 Verso por el fin del mundo,4 Verso por el nacimiento de Cristo I y II, son temas con variaciones del villancico Señora doña maría, Villancico de Chiloé. La textura está escrita al estilo barroco o renacentistas.
- k) "Chile Sinfónico" de José Miguel Tobar, es otra recopilación de canciones como "Una pena y un cariño" (texto: María Pascal L. Música: Lily y Mercedes Pérez Freire); "Chile Lindo" de Clara Solovera; "Gracias a la vida" de Violeta Parra". Al escuchar se aprecia un tratamiento orquestal variado entre las familias de instrumentos con el predominio de los volines destacando la

melodía y en menor plano el acompañamiento con secciones intermedias con algunos juegos de voces.

- I) "Suite Chilena" para Big Band de Santiago Cerda. Sólo estaba la parte 5 "La Porteña". Es una fusión de danzas tradicionales con elementos de jazz, los cuales predominan en la obra en cuanto a forma, melodías, armonías, cadencias y tratamiento tímbrico de la agrupación.
- m) "Danzas de la Tirana" de Vicente Bianchi Alarcón. Es una de las muchas orquestaciones de canciones y danzas tradicionales chilenas del compositor. La forma de abordar la orquesta es más sencilla manteniendo un estilo "popular".
- n) "Suite Aysén" de Iván Barrientos. Sus partes son: 1 Un bosque de Ñires, 2 Estudio frente a un lago, 3 Un suave atardecer de estilo, 4 A una mujer Marianela, 5 A un amigo del Baker, 6 A un rosal de Coyhaique. Son una serie de canciones que evocan la quietud y tranquilidad del extremo austral.
- o) "Suite Nueva Canción chilena" de Rodrigo Tapia Salfate. Consta de canciones chilenas de la época denominada la "nueva canción chilena". El video fue grabado en la Sala Isidora Zegers, Departamento de Música y Sonología Facultad de Artes Universidad de Chile, el 11 de Octubre de 2012, interpretada por el Coro de Cámara de Copiapó con el Ensamble Instrumental. Incluye: 1.- "Corazón Maldito"; 2.- "Gracias a la vida" ambas de Violeta Parra; 3.- "Llegó volando" de Patricio Manns; 4.- "Te recuerdo Amanda"; y, 5.- "El aparecido" ambas de Víctor Jara.

Esta obra, si bien está basada en canciones como otras que he visto, se diferencia en el tratamiento de cada canción incorporando juegos contrapuntísticos de voces, variaciones armónicas, juegos rítmicos y dándole una estructura formal y dinámica a la obra.

2.2 Búsqueda en el Archivo Musical de la Biblioteca Nacional.

El paso siguiente fue seguir la búsqueda en el Archivo Musical de la Biblioteca Nacional.

En este lugar me entrevisté con la Sra. Cecilia Astudillo, quien luego de explicarle el tema el tema de mi investigación, me dijo que lo mejor sería revisar el catalogo por cada Compositor. Ya que el sistema de catálogo de la biblioteca no siempre arroja resultados al buscar por tema, por ejemplo "Suite".

La lista de compositores que se consultaron fue la siguiente:

Agustín Alberti, Eduardo Cáceres, Roberto Falabella, Carlos Isamit, Juan Amenabar, Remé Amengual, Pedro Humberto Allende, Enrique Reyes, Boris Alvarado, Silvia Herrera, Hernán Ramírez, Pedro Núñez Navarrete, Sergio Ortega, Juan Orrego Salas, Alfonso Letelier, Alfonso Leng, Darwin Vargas Gustavo Becerra, Carlos Botto, Roberto Escobar, Jorge Urrutia Blondel, Enrique Soro, Horacio Salinas, Luis Advis, Cirilo Vila, Carlos Zamora, Pablo Délano, Alejandro Guarello, Carlos Riesco y Santiago Vera.

Me encontré con un problema para acceder algunas obras, puesto que estaban en micro fichas y no se podían consultar porque el reproductor estaba defectuoso. Otras obras tampoco podían consultarse ya que solo se contaba con los manuscritos, los que no están a disposición del público.

Encontré las siguientes obras que corresponden a Suite o danzas, de las cuales comento aquellas que tuve acceso y ordeno cronológicamente:

- a) Enrique Soro (1884-1954)
 - "Suite en estilo Antiguo" (casset)
 - "Suite Sinfónica N° 2": 1.- Nocturno, 2.- Recuerdo Lejano,
 3.- Inquietud, 4.- Hora mística.

Esta obra evoca diferentes momentos al estilo impresionista, no encontrándose danzas

"Suite Mignonne" (1908). Sus partes son: 1.- Caricias Infantiles, 2. Hace tuto guagua, 3.- Minuettino, 4.- Sueño Infantil, 5.- Gavottina. En esta obra combina Danzas barrocas con piezas con aires nacionales, como la melodía tradicional del "hace tuto guagua"

b) Pedro Humberto Allende:

"Seis piezas a cuatro manos Suite Barroca": 1.- Tempo di marcia, 2. Minueto 3.- Lento-gavota, 4.- Corrente, 5.- Alemanda, 6.- Vals,
 7.- Iento, 8.- Rigodón.

Esta obra fue escrita el estilo de la época en que la Suite era la forma musical más común en Europa.

 "Escenas campesinas chilenas" (1913) Suite sinfónica. Consta de las siguientes partes: 1 Hacia la era (animato), 2 A la sombra de la enramada, 3 La trilla a yeguas. Esta obra al estilo impresionista evoca situaciones campesinas, no hay presencia de danzas.

c) René Amengual:

"Pequeña Suite para Flauta y piano" (1945), sus partes son:
 1.- Preludio (andante), 2.- Courante, 3.- Aria y 4.- Rag – Time (festivo).

Su forma al estilo barroco, con un orden de alturas contemporáneo.

- d) Alfonso Letelier (1912-1994):
 - "Suite grotesca Para orquesta sinfónica" op. 6 (1946): 1.- Entrada, 2. Vals, 3.- Interludio, 4.- La mona, 5.- Marcha y cortejo de Valentino.
- e) Juan Amenabar:
 - "Suite para piano": un cuento musical para la pequeña Nora (1952).
 Sus partes son: 1.- Prólogo, 2.- Por el camino, 3.- La dama y el mendigo, 4.- Bailan, 5.- Happy-End.

Con un sistema de alturas tonal. Sus partes no son danzas, más bien un conjunto de piezas, relacionadas como si fuera una historia.

• "Tonada y Zapateo": sobre antiguos temas populares chilenos (1955).

f) Carlos Riesco (1925)

 "Cuatro Danzas para orquesta" (1953): 1.- Danza en tiempo de moderato, 2.- Danza viva, 3.- Danza lenta, 4.- Danza final, allegro con brio.

Obra que sin hacer alusión a algún baile en particular, está escrita para orquesta y con gran variedad de ritmos

g) Gustavo Becerra Schmidt(1925)

"Primera partita para cello solo" (1957): 1.- Allegro moderato,
 2.- Andante, 3.- Presto Furioso.

Basándose en la forma antigua de tres movimientos sin hacer referencia a alguna danza en particular.

- "Suite para pianos" (cuento de brujas) ballet (1958).
- "Segunda Partita para violín solo" (1959): 1.- Allegro Molto, 2.- Lento,
 3.- Allegro Molto.

Similar a la anterior.

- "Primera partita para violín solo" (1959): 1.- u=120, 2.- Passacaglia,
 3.- Presto.
- "Partita para viola sola" (1961)
- "Partita para oboe solo" (1961)

- h) Roberto Escobar (1926):
 - "Suite de cámara" (a nueve) (1964): 1.- Cromático, 2.- Tono entero,
 3.- disminuido, 4.- pitagórico.
- i) Carlos Botto (1923):
 - "Partita para piano": sobre un tema de Santa Cruz Op. 22 (1967)
- j) Hernán Ramírez(1941):
 - "Suite para diez instrumentos" op 7 1968. De esta obra pude revisar los manuscritos donde encontramos las siguientes partes: 1.- Serie rítmica, 2.- serie de intensidades, 3.- Serie de densidades y 4.- Serie de sonidos.

No hay presencia de danzas.

- "Partita para vibráfono" Op. 27 (1972)
- k) Pedro Núñez Navarrete: (1906-1989)
 - "Guitarra chilena": 12 trozos para guitarra (1975)
 - "Suite de la abuela para guitarra" (1982).
 - "Suite chilena para trompeta y guitarra" (1987).

ñ) Luis Advis Vitaglich (1935):

"Suite Latinoamericana para Orquesta" (1976-1978): 1.- Preludio,
2.- Milonga, 3.- Tonada, 4.- Interludio I, 5.- Vals peruano, 6.- Conga,
7.- Interludio II, 8.- Marcha, 9.- Rancho.

Aquí el compositor ocupa diversas formas y danzas latinoamericanas.

I) Santiago Vera (1950):

"Suite Modo Tonal para guitarra" (1977). Sus partes son: 1.- Preludio,
2.- Sarabanda, 3.- Rondó y cantus Firmus, 4.- Chacona, 5.- Giga.

Usa en forma mixta los sistemas tonal y modal. Utiliza formas de danzas barrocas.

m) Juan Orrego Salas (1919-)

- "Partita para saxophone alto, violín, violoncello y piano" 1988
- "Suite N°1 Para piano" Op. 14 (1945):1 Preludio, 2 Interludio, 3
 Fantasia, 4 Interludio, 5 Fuga. Estructurada al estilo barroco con el lenguaje propio del compositor.
- "Suite N° 2 para piano".

n) Horacio Salinas (1951):

"Suite del tiempo ausente": danza en tres tiempos para guitarra(1988)

o) Carlos Zamora (1968)

- "Sikuris" (1999) Orquesta
- "Quinteto de vientos N° 1" (1995) Chacarera Trote.
- "Quinteto de vientos N° 2" (1999) Tango Joropo.
- "Quinteto de vientos N° 3" (2000) Vals peruano Guajira.

Estas obras si bien no son suite, las seleccioné porque se basan en diferentes danzas nacionales o latinoamericanas

p) Eduardo Cáceres:

"Suite Pewenche" (1995): 1.- Pewenche, 2.- mapuche fvtramapu, 3. Tami, 4.- Feyta y 5.- Akintue.

Se basan en la poesía de Elicura Chihuailaf y son danzas con nombre en mapugundún, donde encontramos motivos, y características propias del pueblo mapuche en ritmos microtonos, la unión del canto y la danza entre otras.

"Microsuite para tecla y soplo". Vibráfono y marimba, saxo alto (mi).
 Compuesta en 2006, sus partes son: 1. Danzable: escrita en 5/8 al comenzar con la marimba recuerda ritmos centroamericanos, 2
 Danzarín en 6/8, 3 Danza en 3/8 y 4 Danzón en 6/8 con cambios de métrica y tempo antes de la sección final.

Esta obra nos presenta distintos tipos de formas rítmicas, que me recuerda algunas danzas nacionales.

• "Fantasíica araucánica para piano solo"; Danza Ternaria Con Ñeque.

"Fantasías rítmicas para piano".

Son 19 trozos con diferentes ritmos y síncopas.

q) Agustín Alberti.

- "Suite costera" Op. 47. Compuesta en 1998. Al revisar la partitura pude notar su carácter contemporáneo en el uso de disonancias como la segunda, novena, séptima y cuarta aumentada. Su forma es al estilo barroco pues sus partes son: 1 Alamanda, 2 Zarabanda, 3 Courante y 4 Giga.
- "Trío para violín clarinete y piano" Op. 48, suite de Danzas Chilenas. Teniendo el mismo carácter armónico de la pieza anterior, esta obra se basa en danzas chilenas sus movimientos son: 1.- Habanera (antigua danza de salón), 2.- Pericona (isla de Chiloé), esta pieza es tonal a diferencia de la anterior, terminando incluso en Do mayor primera inversión que se presenta como tónica; 3.- Huayno Lento (Norte-Altiplano), también tonal incluso con giros melódicos modales, me llama la atención la ausencia de la escala pentáfona característica del huayno y el uso de sensibles sobre la quinta de re y en la tónica. 4.- Vals (Salones), 5.- Cueca.

La cueca está compuesta al estilo de una fuga barroca, en cómo se presentan los temas y contra temas, antes de la sección final hay ocho compases con un tempo calmo en donde las voces se mueven simultáneamente. No parece tener la forma de la cueca.

CAPÍTULO 3

DANZAS FOLCLÓRICAS CHILENAS.

3.1 Breve reseña histórica.

Las danzas han estado siempre presente a lo largo de nuestra historia. Desde tiempos remotos, donde los pueblos originarios fueron desarrollando diferentes danzas y ceremonias. Con la llegada de los españoles trajeron sus danzas, lo mismo sucedió con la llegada de esclavos proveniente de África que incorporaron sus ritmos y ritos principalmente en el Perú. De toda esta gama de material (danzas) fueron surgiendo nuevas danzas, aunque derivan de danzas españolas de la época adquieren características propias, incorporándose elementos de nativos y africanos, tanto en la música como en la coreografía.

A comienzos del siglo XIX se convirtieron en característica cultural de los patriotas, estas nuevas danzas representaban a los criollos, y se distinguían de las danzas aristocráticas. Derrotada la monarquía española pasaron a ser bailes de la nueva patria.

Durante la primera mitad del siglo XIX las danzas más populares en las urbes eran: contradanzas, gavotas, zamacuecas, resbalosa, vals y la cuadrilla.

En la segunda mitad de siglo, encontramos nuevos bailes de salón de procedencia extranjera, como el schottis o schottisch (danza social centroeuropea, originada en Bohemia), la redowa (de origen Checo), la mazurca y la polca (ambas de origen polaco).

En las diferentes zonas rurales eran bailadas: Huayno, Cachimbo, Porteña variante de cueca, la pericona, Sajuriana, Sombrerito, cueca, mazamorra, entre otras.

En las primeras décadas del siglo XX el folclor campesino comenzó a tomar mayor importancia, situando así en medios urbanos las tradiciones folclóricas rurales.

La actividad de los sellos discográficos era intensa, por ejemplo RCA Víctor tenía tres orquestas, una de ellas destinada a la música de raíz folclórica.

La radio a fines de la década de 1920 existían 15 emisoras. La música de raíz folclórica era imperante en estos años.

Se generó una estilización del folclore campesino, realizada por cuartetos, dúos y solistas. Transformándola en música de espectáculo.

En la primera mitad del siglo XX la tonada tuvo una gran preponderancia.

Fue entre los años 1920 y 1950 que se construyó la corriente principal de la música popular chilena, con estilo propio, se desarrolló hasta mediados de los años sesenta, culminando en el llamado Neofolclore.

Fue un movimiento urbano de fuerte contacto con el mundo de la radio y los discos. Generalmente se asocia a la derecha política chilena, latifundistas y oligarcas que desean tener una identidad nacionalista, pero desde la urbe.

Principales intérpretes de esta Música Típica Chilena (Neofolclore) han sido, entre otros: Los Cuatro Huasos, Los Huasos Quincheros, Los Provincianos, Los Cuatros Hermanos Silva, Los Hermanos Campos, el Conjunto Villa San Bernardo, el Dúo Leal del Campo, el Dúo Rey Silva, Mario Catalán, Raúl Gardy, Arturo Gatica, Ester Soré, Silvia Infantas, Carmen Ruiz y Gladys Briones.

Los compositores más destacados fueron: Osmán Pérez-Freire, Nicanor Molinare, Víctor Acosta, Fernando Lecaros, Luis Bahamonde, Clara Solovera, Francisco Flores del Campo, Luis Aguirre Pinto y Donato Román Heitmann.

Después de 1950 tenemos a Margot Loyola quien popularizó el repertorio étnico e histórico chileno; Gabriela Pizarro que fundó el grupo Millaray junto con Héctor Pavez, Horacio Durán; Violeta Parra, que se presentó en la radio en 1953 y la televisión en 1960.

La Nueva Canción Chilena fue un movimiento musical y social que se desarrolló entre los años 1960 a 1973. Estuvo relacionado con los movimientos políticos, desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva hasta Salvador Allende y sus luchas sociales.

Algunos de los principales artistas que formaron parte fueron: Víctor Jara, Patricio Manns, Isabel Parra, Ángel Parra, Osvaldo "gitano" Rodríguez, Tito Fernández, Rolando Alarcón; y los grupos Quilapayún, Inti Illimani, Illapu y Cuncumén entre varios otros.

Tanto el Neofolclore como la Nueva Canción Chilena contribuyeron a rescatar, difundir y desarrollar el repertorio folclórico de nuestro país. Sin duda se enriqueció con la incorporación de nuevas armonías, timbres, juegos melódicos contrapuntísticos, temáticas, o la introducción de letra a formas musicales que no la tenían, como en el cachimbo.

"La canción chilena de raíz folclórica mantuvo desde sus inicios una temática recurrente, determinada por su vinculación con las expresiones criollas de la zona central del país, donde reina la tonada y la cueca. Así mismo, el inmigrante urbano favoreció el desarrollo de una música evocativa, que idealizaba el paisaje y la vida en el campo. Sin embargo, con la incorporación de nuevos sectores sociales a la escena musical chilena en los años sesenta, y gracias a los frutos de la recolección folclórica de las décadas anteriores, el paisajismo lírico de la Música Típica fue perdiendo su singularidad y se amplió hacia un paisajismo humano con el Neofolclore, que luego se hizo social con la Nueva Canción".1

¹ ADVIS, LUIS, EDUARDO CÁCERES, FERNANDO GARCÍA, JUAN P. GONZÁLEZ. 2000. Clásicos de la Música Popular Chilena. Volumen II. p. 26.

3.2 Las danzas folclóricas chilenas.

En este punto quiero acotar el universo de danzas, más bien por el carácter de la obra, me refiero a la idea inicial, creo que abordar temas de pueblos originarios requiere de un estudio en particular a cada uno, encontrándonos sin duda con mucha variedad de pueblos como Aimara o Rapa-nui, y en cada uno diferentes manifestaciones.

Por otro lado las danzas a trabajar son aquellas que han permanecido en el tiempo teniendo cultivadores en distintos lugares del país. Voy a incluir también danzas que si bien ya no tienen vigencia social como danza su música y forma siguen siendo inspiración para creadores populares desde el neo-folclor y la nueva canción chilena hasta nuestros días.

En este punto voy a aclarar que utilizaré la subdivisión Norte, Centro, Sur y Extremo Sur para clasificar las distintas danzas, ya que esa distinción se encuentra presente en distintos investigadores del folclor.

3.2.1 La Cueca chilena.

Su origen no está claramente definido, ya que investigadores le atribuyen influencias armónicas e instrumentales hispanas, influencias vocales e interpretativas arábigo-andaluzas, rítmicas africanas. Incluso, los bailes de la zamba, la zambacueca, zamacueca y cueca chilena parecen ser esencialmente las mismas danzas, pero evolucionadas de acuerdo a sus variantes regionales. Sin embargo, predomina la teoría que dice que la cueca habría surgido de nuestros vecinos peruanos y que de allí habría derivado a nuestras tierras en los albores de la Independencia.

Hoy la encontramos con distintas variantes según la región del país: cueca nortina, central, porteña, urbana, chilota. O por estrato social: cueca de salón, campesina, chora, del marino, del minero.

Esta danza tradicional se transformó en el baile nacional de Chile desde que se oficializó a través de un cuerpo legal promulgado el 18 de septiembre de 1979. No obstante, se baila en nuestro país desde aproximadamente 1824.

3.2.2 Danzas zona Norte

Aquí encontramos, el Huaino, el Trote, el Huachitorito, el Cachimbo, además de la ya mencionada Cueca nortina.

Gran parte de las expresiones artísticas de la Zona Norte de Chile están influenciados por la cultura Aymara y su transculturación religiosa.

- a) "El Huayno": Es una danza popular característica de las XV, I y II Regiónes. El Huaino, Huainito o Trote, se interpreta principalmente para celebrar las fiestas agro-pastoriles y religiosas. Se trata de un baile colectivo o en pareja, cuyo nombre en quechua significa: danza. Al igual que la Cacharpaya, el Huaino es de origen precolombino.
- b) "El Cachimbo": Se le considera el más tradicional de los bailes del norte del país, se remonta a las primeras décadas del 1800, principalmente de las zonas pre-cordilleranas de la Primera Región, destacándose su cultivo en los pueblos de Tarapacá, Mamiña y Pica, es de gran influencia altiplánica. Sobrevive en fiestas de los Santos Patronos, carnavales y esporádicamente en fiestas familiares. Es parecido a la cueca, ya que luce la conquista del varón a una coqueta dama, guiados por el gracioso movimiento de los pañuelos. También se baila en forma individual siempre con pañuelo.

En la instrumentación se destacan trompetas, trombones, tubas, flautas, zampoñas, quenas, charango, caja con bordona, bombo y platillos de choque.

c) "El Huachitorito": presentes en las fiestas de Navidad, el cual se le reconoce como un villancico nortino. Lo bailan "pastorcillos de Navidad" que van recorriendo distintos hogares bendiciendo los pesebres. Se realiza tanto en el interior de las casas durante la Navidad, como al son de villancicos y pasacalles. Durante el baile intervienen varias parejas que se ubican en filas de a dos o bien pueden formar un círculo que rodea a las parejas que se van ubicando al centro. El hombre imita a un toro y la mujer lo torea con un pañuelo rojo que desata de la cintura. Mientras se realiza este movimiento un caporal (que es quien dirige el baile) toca una campanilla.

Los instrumentos que lo acompañan son la quena, charango, guitarra, violines, bombo y caja.

- d) "La Cueca Nortina": En esta variedad no se cantan las letras (en la mayoría), sino que sólo se escucha la melodía que al son de la trompeta, la tuba, el bombo y al caja. También con charangos y quenas instrumentos propios de la región.
- e) "El Carnavalito": Este es un baile muy popular en el norte de nuestro país. Aunque es de origen boliviano, protagoniza todas las festividades nortinas en las que se exhiben sus armónicas coreografías grupales, las que forman figuras como "el puente", "las alas" y "las calles". "El Huaino" es la melodía

característica del carnavalito y la componen los sonidos de la quena y el bombo.

- f) "El Trote": Los pasos de este baile consisten en un suave y delicado trote que las parejas realizan rítmicamente tomándose de las manos y dando algunos giros y vueltas. La vestimenta que usan los bailarines se compone del "aguayo", trozo de lana con forma de cuadrado que se coloca en la espalda y se sujeta desde el pecho con una cuchara de plata.
- g) "Las Diabladas": surgieron en Bolivia a principios del siglo XIX. Son la interpretación de un ser maléfico, el "Supay", que los pueblos andinos asimilaron al demonio de los cristianos. La función del Supay es la de Lucifer que entra en diálogo con San Miguel Arcángel. En la lucha entre las fuerzas del bien y del mal interviene la Virgen del Socavón, a quien los diablos deben confesar sus pecados.
- h) "El baile de la bandera": Recogido por el investigador Hernán Pradenas Jara en Putre. Era el mayor reconocimiento que se ofrendaba a los dueños de casa, en agradecimiento a sus atenciones gastronómicos. Consiste en bailar sosteniendo en una mano un plato extendido, sobre el cual hay una naranja en la que se introduce una banderita tricolor de papel y en la parte superior del asta se coloca dinero.

3.2.3 Festividades Religiosas zona Norte.

Destaca en esta zona las festividades religiosas en homenaje a los santos patronos de las distintas localidades, como los de San Andrés, la Virgen de la Tirana y San Pedro. Participan en ellas múltiples cofradías danzantes, usando en sus vestimentas variados y llamativos colores, usando mascaras y disfraces.

Los instrumentos utilizados son la quena, la copla, la pifilka, el bombo, la caja, además del uso de bronces como trombones, trompetas y platillos.

a) "Nuestra Señora del Rosario de las Peñas": en Livílcar se celebra esta fiesta religiosa donde acuden peregrinos de Perú, Bolivia y Chile, sufriendo toda suerte de penalidades y sacrificios, situación que se repite en las otras fiestas religiosas de la zona.

"Durante tres días participan bailes de chunchos, cuyacas, morenos, y bandas que resuenan con sus dianas, pasacalles y otros aires de corte incásico, entremezclados con música popular con texto religioso" ²

b) "Virgen de La Tirana": cerca de Iquique, es una de las peregrinaciones más importantes de la zona Norte, asisten más de 50.000 personas con más de 100 grupos danzantes, están presente bailes de chinos, cuyacas, morenos, chunchos, de pieles rojas, gitanos, apaches, cosacos, españoles, huasos,

-

² CLARO, Samuel. Oyendo a Chile. p. 106.

diabladas y osadas. La mayoría de estos bailes incluye un figurín, disfrazado de oso o diablo, con vistosos colores y mascaras. Las bandas de bronces acompañadas de percusión son el tipo de instrumentación más usada, resonando simultáneamente unas y otras.

- c) "San Pedro de Atacama": es otra de las fiestas importantes del Norte, tiene lugar en el pueblo de San Pedro provincia de Antofagasta. Realizan una procesión en la que intervienes grupos danzantes acompañados de bandas de bronces con bombos cajas y platillos. Aparecen también grupos con flautas o pitos. Encontramos Diabladas, apaches, delegaciones de colegios y pueblos de la zona, con diversas coreografías y disfraces, pieles rojas, osadas, entre otras.
- d) "Virgen de la candelaria, en Copiapó": Participan cofradías con varios cientos de bailarines, realizando diversas y variadas coreografías. La instrumentación es con grandes grupos de bronces con percusión, flautas y pitos.
- e) "Virgen de Andacollo": es la más antigua de las fiestas religiosas nacionales. Andacollo se hubica en la provincia de Elqui en la IV Región de Coquimbo.

Hasta hace poco constaba de tres bailes. El primero "chinos", se acompañan de pitos monófonos y tambores, su danza consiste en saltos y flexiones cuyo origen se remontan a tiempos anteriores a la era cristiana. El segundo "turbantes" de la Serena acompañado de guitarra, mandolina, pitos, acordeon y triángulos. La tercera "danzantes", con guitarras, triangulo y pitos. Hoy en día

participan diferentes delegaciones con diversos vestuarios, que identifican a cada grupo; acompañados de bronces, bombos, cajas y pitos.

3.2.4 Danzas zona Centro.

Además de la cueca hay otros bailes importantes de esta zona por su representatividad tradicional, aunque muy circunscritos a unas pocas localidades rurales, son la mazamorra, el sombrerito, la sajuriana, el pequén y la refalosa.

Además, son protagonistas de esta franja geográfica los corridos, las polkas y los valses, que si bien se folclorizaron más tarde que las anteriores, perduran hasta hoy en campos y ciudades.

La guitarra es el instrumento más usado, además del acordeón, en algunas localidades el arpa, y diferentes tipos de sonajeros como el pandero que adquiere gran importancia, sobre todo en la cueca.

El tormento, instrumento idiófono tuvo gran popularidad durante el siglo XIX, y actualmente su uso se está reincorporando gracias a conjuntos de proyección folclórica.

a) "La Mazamorra": Este baile, muy popular, consiste en hacer la representación de dos gavilanes que rodean a una paloma. Es por ello, que los dos varones que participan en la danza deben realizar graciosos movimientos para lograr despertar el interés de la mujer. Ella, por su parte, se deja cortejar, pero tímida y esquiva mantiene una actitud más pasiva. No se tienen

antecedentes acerca del origen de esta danza, así como suele ocurrir con muchas otras de nuestras tradiciones

- b) "El Sombrerito": Tal como su nombre lo indica, en este baile la presencia del sombrero en el varón es elemental. Participa una pareja que, con pasos caminados y valseados, realiza desplazamientos en semicírculo y da vueltas enteras. Lo particular de esta danza es que durante el estribillo el sombrero se coloca en el suelo, entre la pareja, y esta lo recorre haciendo la forma del ocho. "El Sombrerito" se ha bailado desde la ciudad de La Serena hasta las localidades de la VIII región.
- c) "Sajuriana": Se la conoce también como sajuria, sijuría, sanjuriana, sejuriana y secudiana. Era una danza en pareja, típica de la zona central, que ya se encuentra extinguida. Existían varías coreografías. En la más conocida los bailarines se desplazaban con taconeo, evolucionando con zapateo de punta y taco, enarbolando pañuelos. Este baile llegó a nuestras tierras con las tropas del Libertador San Martín y se asentó principalmente en los entornos de la VII y VIII regiones.
- d) "El Pequén": El Pequén es un ave rapaz que existe en los campos de Chile. El baile, inspirado en los movimientos de este pajarito, se practica de acuerdo a las características de cada zona geográfica en la que se realiza. Existe el "Pequén Campesino" que se da en el valle central y el "Pequén Gañán" en Chiloé. Ambos comparten el hecho de que la pareja de bailarines presenta una actitud muy tímida, la cabeza gacha y las piernas se tienen

semiflectadas. Los movimientos están liderados por los brazos, que pese a que cuelgan al costado del cuerpo, se alzan en repetidas ocasiones imitando los aleteos del pájaro. Además, se realizan desplazamientos en forma de "s", se producen cambios de lugar y luego, se vuelve al lugar de inicio.

e) "La Refalosa" o "Resbalosa": Es una danza de origen peruano vinculada a la zamacueca, que llegó a Chile hacia 1835. "Resbalosa" proviene de la voz resbalar, que dice relación con la característica de la danza: el paso resbalado. Se le llamó también "zamba refalosa". Se le dio a "zamba" la acepción de mujer de pueblo (en Perú), en relación al contoneo y movimiento de cintura de la mujer en la danza. Fue muy popular entre Coquimbo, por el norte, hasta Chiloé, al sur, durante el siglo XIX. Acompañó las tertulias de antaño, fue danza favorita en chinganas, centros mineros, fiestas familiares campesinas y fondas populares. A partir de 1840 fue espectáculo de escenarios y teatros llegando a competir en popularidad con la zamacueca, líder en aquella época. A partir de los movimientos de la Nueva Canción chilena y Neofolclore se redescubrió a la "refalosa" como forma, inspirando a diversos compositores y folcloristas la más famosa es una composición de Rolando Alarcón que habla de Javiera Carrera, mujer que participaba en todas las celebraciones patrióticas lo que no hacían las mujeres de la sociedad de la época. Doña Javiera Carrera bailaba la refalosa, en épocas en que ésta, era el baile del pueblo, "baile de tierra".

Podemos encontrar en distintas localidades cultivadores del folclor, por medio de los bailes, en las quintas de recreo y en las celebraciones más cotidianas, como los bautizos, cumpleaños, casamientos, funerales u onomásticos.

3.2.5 Danzas de la zona Sur.

Aquí abordaremos específicamente Chiloé, por las características propias de las danzas de esta isla.

Los instrumentos más usados son el acordeón, la guitarra, el bombo, y el rabel chilote.

Las Danzas más representativas son:

- a) La "Cueca chilota", danza vigente que se diferencia en la forma de la cueca tradicional, muchas veces más largas sin la copla inicial, y en la textura sobresale el canto.
- b) el "Vals chilote", danza vigente, es una variante del vals, originario de Europa, el cual llegó a los ambientes aristocráticos de Chile hacia mediados del siglo XIX y se adaptó a la fisonomía de cada región adquiriendo una identidad definida y diferenciada. Es uno de los bailes más conocidos en la Isla Grande de Chiloé. Esta danza considera las características del típico vals en que el hombre y la mujer bailan enlazados. Sin embargo, su característica personal es que se pronuncia con mayor intensidad los pasos y la forma de abrazar a la pareja. Muy arraigado también en la zona central. La diferencia radica también en el ritmo que es más marcado. La vestimenta de los bailarines en el vals chilote consiste en un pantalón de lana, gorro de lana, zapatos negros y camisa

blanca para el varón. Mientras que para las damas una falda color o negra, blusa, chal o puntilla, una pañoleta o cintillo en la cabeza y zapatos negros.

c) "La Sirilla": es una danza antigua de Chiloé, descendiente de la seguidilla española. Es un baile de dos parejas mixtas y sueltas en que cada bailarín lleva un pañuelo. El paso se ejecuta principalmente con zapateo y se realizan giros y cambios de lugar de los hombres.

Margot Loyola presenta la sirilla a través de una conversación con Silvestre Bahamondes, un ejecutante de este baile chilote, realizada en Mocopulli, 1963. "No hay que bailar con zapatos mudos", explica Bahamondes refiriéndose a los zapatos con suela de goma.

- d) "El Costillar": Este es un baile que es protagonista en festividades y celebraciones criollas, pero también tiene un carácter competitivo. En mitad de la pista se coloca una botella y los participantes deben bailar, saltar y zapatear alrededor de ella. Quien llegara a derribarla tiene que "echar una prenda", pagar una penitencia, o simplemente, retirarse del baile.
- e) "La Pericona": Es uno de los bailes más populares de la zona de Chiloé. Se interpreta en todos los eventos y fiestas chilotas. En el baile participan, generalmente, cuatro personas que realizan el escobillado dando seis vueltas de derecha a izquierda.
- f) "La Trastrasera": Originaria de la Isla de Chiloé, esta danza es simple y se puede bailar en pareja o en un grupo grande. Los participantes ingresan a la

pista tomados de la mano. Las mujeres siguen a los hombres y muestran una actitud tímida y vergonzosa. En dos hileras, frente a frente, se colocan las parejas. El paso es muy sencillo y se realiza desde el mismo puesto. Consiste en un trote fijo de tres tiempos y al cuarto se levanta una rodilla. Luego, se vuelve al trote otros tres tiempos y se levanta la otra rodilla.

- g) "La Nave": Es una danza chilota colectiva, que sucesivamente interpretan todas las personas en las fiestas tradicionales. En sus desplazamientos los bailarines imitan el movimiento de una embarcación cuando navega, lo que refleja una característica del medio ambiente en el cual se desarrolla la vida de los habitantes de Chiloé.
- h) "El Chocolate": Danza en pareja, una de las más características del archipiélago de Chiloé. Se observa influencia española en la postura y en algunos giros de los bailarines. Hay varias versiones, y en una de ellas el canto habla de España, de los "ole" y los "toros bravos".

3.2.6 Danzas del Extremo Sur.

Abordaré en este punto las más características danzas de la Región de Aysén.

Los bailes en la zona continental derivan principalmente de expresiones folclóricas originadas en Argentina.

- a) "Ranchera": Deriva de la mazurca (un ritmo de origen polaco). En la forma de la danza, la pareja realiza sobrepasos al compás de 3/4. Coreográficamente marcan la figura de una rueda o una elipse, interrumpida a intervalos, de acuerdo a los cambios de velocidades o estribillos del tema.
- b) "Valse": La danza del valse practicado en la Comuna de Coyhaique, se diferencia de su homólogo europeo, porque los pasos son más cortos, aunque guarda muchísima semejanza en los giros y en la postura corporal de los danzarines.
- c) "Polka criolla": Hay dos modalidades diferentes de ejecutarla: una muy vivaz, con pasos largos (similar a las versiones argentinas y mexicanas) y otra muy sobria (semejante en el paso a una milonga porteña, pero difiere en los giros y se le agrega algunas figuras del pasodoble).

- d) "Pasodoble": Danza española, de compás binario, derivada de la marcha. En el acompañamiento musical, cuando hay más de una guitarra, se busca imitar los acordes de los instrumentos españoles.
- e) "Chamamé": Ritmo derivado del chamamé maceta (lento), oriundo de Corrientes, Argentina, y éste de la polca paraguaya. La danza en el paso difiere de la practicada en Corrientes y otras provincias argentinas.

CAPÍTULO 4

CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTRUCTURA GENERAL DE LA OBRA.

4.1 Conclusión de la investigación.

Como conclusión puedo decir que es muy importante saber lo que otros compositores del pasado o contemporáneos han hecho en la misma línea de investigación, ya que nos muestra un camino, las tendencias, y nos aclara respecto a lo novedoso o no de la obra.

Según lo que pude observar en la muestra que estudié, la Suite y danzas folclóricas chilenas, cabe destacar la "Suite de Danzas Chilenas op. 48", trío para violín, clarinete y piano de Agustín Alberti, con sus movimientos 1.- Habanera, 2.- Pericona, y 3.- Huayno Lento. Quien nos presenta tres danzas folclóricas nacionales. También se encontraron suite para orquesta que no presentan danzas como la "Suite Sinfónica N° 2" de Enrique Soro, donde los movimientos son: 1.- Nocturno, 2.- Recuerdo Lejano, 3.- Inquietud, 5.- Hora mística. Otras con nombres de danzas barrocas como la suite de Pedro Humberto Allende, "Seis piezas a cuatro manos, Suite Barroca", con sus

movimientos 1.- Tempo di marcia, 2.- Minueto, 3.- Lento-gavota, 4.- Corrente, 5.- Alemanda, 6.- Vals, 7.- Lento, y 8.- Rigodón.

Podemos decir entonces que hay compositores que han trabajado en esta misma línea, esto es, la incorporación del folclore en la composición musical.

Además el estudiar las diferentes danzas me ayudó a conocer más danzas y expresiones culturales relacionadas con la música, entendiendo que hay mucha diversidad y elementos musicales: melódicos, armónicos, formales, rítmicos, de carácter; a lo largo del país, que me sirven como base para la suite. El ejemplo más notable son los diferentes estilos que adquiere la cueca según región o estrato social.

Por último, ha quedado demostrado que la forma "Suite", tiene una larga tradición y está completamente vigente. Además es el término correcto para la obra que presento, ya que son una serie de danzas, en este caso folclóricas chilenas, en donde se van alternando el carácter o métrica de ellas.

La "Suite a la chilena" para orquesta, es entonces, la obra que presento en esta tesis.

4.2 Estructura general de la obra.

Expongo a continuación los criterios utilizados para organizar la composición de la obra. Tomando en cuenta que la forma general es una serie de danzas folclóricas chilenas.

4.3 Selección de danzas.

En primer lugar realicé una selección de las danzas que iban a formar parte de la Suite. Quise seleccionar danzas que estuviesen vigentes o que tengan una tradición en el uso de su forma. En este sentido la primera que sabía que debía incorporar era la "Cueca". Luego, para poder darle un sentido que integrase a las distintas zonas geográficas del país, incorporé danzas de diferentes zonas geográficas, es así que de la Zona Norte seleccioné al "Trote", por su popularidad, vigencia y ritmos característicos; al "Cachimbo", por sus diferencia con el Trote en métrica, tempo, forma, además por ser una danza que se remonta al siglo XIX y que mantiene vigencia principalmente en los poblados de Pica y Mamiña.

De la Zona Centro además de la Cueca, incluí a la Refalosa, por su antigüedad ya que se remonta a principios del siglo XIX, y adquirió una

popularidad que se extendió por todo Chile, aunque no es una danza vigente, su forma musical sigue inspirando a folcloristas y conjuntos de proyección folclórica.

De la Zona Sur, Chiloé, seleccioné a la Sirilla, por ser representativa de la Isla grande, aunque no tiene vigencia social, esta danza se mantiene vigente en su forma, que al igual que la refalosa, es utilizada por folcloristas y conjuntos de proyección folclórica.

4.4 Planta instrumental.

La agrupación es la orquesta sinfónica, pero en la decisión de que y cuantos instrumentos la conformarían tomé en cuenta los siguientes aspectos:

Primero, utilizar instrumentos tradicionales de la orquesta sinfónica, sin la incorporación de instrumentos folclóricos, esto porque mi idea es llevar el folclore a la orquesta sinfónica. Una obra que pueda interpretarse por cualquier orquesta sinfónica del mundo, sin la necesidad que cuenten con instrumentos folclóricos chilenos.

Las maderas a utilizar serian el piccolo, por su registro agudo permite dar brillo y generar planos sonoros en el registro sobre agudo; además de la flauta, el oboe, dos clarinetes y un fagot.

Los bronces deben estar presentes por la sonoridad que encontramos en las bandas de la zona Norte, es así como dos trompetas, dos trombones y una tuba, permiten reproducir y desarrollar dicha sonoridad. Los cornos no podían estar ausentes por su sonido envolvente y las posibilidades orquestales de generar diversos timbres.

La percusión tiene una importancia fundamental, permite darle fuerza y exaltar el carácter de danza en la obra ocupando además instrumentos o accesorios que son usados en las danzas folclóricas, como los platillos de choque y el tambor con bordona en el Trote y Cachimbo; el pandero con parche y con sonajas que se usa en la cueca. La gran cassa, los timbales y temple blocks, permiten generar timbres y generar efectos sonoros.

Las cuerdas son el pilar fundamental de la orquesta sinfónica y están presentes en la obra, fundiéndose en timbres y sonoridades con los demás instrumentos.

4.5 Revisión de Obras para orquesta o conjuntos instrumentales.

Con el objetivo de profundizar mis conocimientos de la técnica de la orquestación me dispuse a revisar algunas obras orquestales o de conjuntos instrumentales. No se trata de realizar un análisis sino más bien de observar el uso de timbres, sonoridades y características instrumentales.

Revisé el Bolero de Maurice Ravel, llamándome la atención el cómo logra desarrollar una tensión paulatina que nos conduce hasta el final de la pieza, alternando dos secciones durante la obra y es el uso de diferentes timbres en las repeticiones de cada sección lo que le dá, lo nuevo, y además el timbre va en función de este continuo crescendo.

De Igor Stravinsky "La consagración de la primavera", es una obra que marcó un hito a comienzos del siglo XX, sin duda por el uso de la disonancia y el ritmo, sonoridades que enfatizan un ambiente primitivo, el uso percusivo de las cuerdas.

De Leo Brouwer "Paisaje cubano con Iluvia" y "Paisaje cubano con rumba", aunque estas obras son para conjunto de guitarras, destaco la diversidad sonora y tímbrica que logra.

4.6 Nombre de las piezas

Para determinar el nombre de cada pieza, tomé en consideración, por sabio consejo de mi profesor guía, que si bien encontramos en cada una de las piezas orquestales elementos formales, melódicos, tímbricos, armónicos, entre otros, de las danzas en que están basadas; cada una de éstas contemplan además secciones introductoras, de desarrollo o de reexposición. Siendo también una estilización de la forma o danza en particular.

Encontramos entonces una ampliación y variación de las danzas, llevado a la orquesta sinfónica, lo cual nos genera una gran masa sonora.

De esto surgió la idea que el nombre de la pieza orquestal mantuviera el nombre de la danza y le agregara su aumentación, entonces el sufijo "ada" produce tal situación.

Entonces la pieza basada en la danza Trote sería "Trotada", así la que se basa en la danza Cachimbo es "Cachimbada", la de la danza Sirilla es "Sirillada" y la pieza que se basa en la danza Refalosa es "Refalada".

La última pieza de la suite es "Tres pies de cueca", y contiene en su forma tres cuecas, por esa razón no hice variación en el nombre.

Así lo plantea la Real Academia Española³:

-ada.

- **1.** suf. Forma sustantivos derivados de otros sustantivos que significan conjunto. *Fritada, vacada.*
- 2. suf. Otros indican contenido. Carretada, cucharada.
- 3. suf. Pueden señalar período. Temporada, otoñada.
- **4.** suf. Indican golpe. *Palmada, pedrada.*
- **5.** suf. Pueden indicar acción, a veces con matiz peyorativo. *Alcaldada, zancada, trastada.*
- 6. suf. Pueden señalar abundancia o exceso. Riada, panzada.
- **7.** suf. Forma sustantivos derivados de verbos de la primera conjugación, que suelen denotar acción y efecto. *Llamada, llegada.* A veces, **-ada** se combina con otros sufijos, como **-ar.** *Lumbrada, llamarada;* y **-arro.** *Nubarrada.*

³ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición. [en línea]. enhttp://www.rae.es/rae.html>.[consulta:16 de julio de 2013]

CAPITULO 5

ANÁLISIS DE LA OBRA

"SUITE A LA CHILENA"

5.1 Metodología

La metodología usada en los análisis consiste en ir de lo general a lo particular, partiendo por la Forma, las secciones, el tema, las frases que lo componen.

Así presento al comienzo La Forma, en una tabla que grafica cada sección de la pieza indicando el número de compás, cantidad de compases y letra de ensayo.

En cada uno de los análisis presento además un ejemplo de la danza en cuestión, describiendo a través de la partitura sus partes, frases melódicas, ritmos y armonía. Realicé personalmente las transcripciones y/o reducciones, de estos ejemplos, con excepción de la cueca "A la una nací yo", obtenida del libro "Cancionero de la cueca chilena" de Santiago Figueroa Torres, Editorial Tajamar Editores.

Con respecto a la armonía, la forma de cifrar se refiere a los intervalos que se encuentran en el acorde, obviando la inversión, para poder ver con mayor claridad los ejes tonales. Cuando hay presencia de tonalidad designo a las funciones en números romanos. Cuando no hay tonalidad parto de la nota eje, y a partir de ésta, los intervalos que se producen. No realizo la cifra según la técnica del bajo cifrado, para evitar la confusión de las notas agregadas, y para tener la claridad del acorde que tenemos presente en su estado fundamental.

Indicaciones de armonía e intervalos usados en el análisis.

I = Tónica.				
II = Segundo grado.				
III = Tercer grado.				
IV = Subdominante.				
V = Dominante.				
VI = Sexto grado.				
VII = Séptimo grado.				
Intervalos:				
2 = segunda.				
3 = tercera.				
4 = cuarta.				
5 = quinta.				
6 = sexta.				
7 = séptima.				
9 = novena.				
M = Mayor.				
m = menor.				
b = bemol.				
a = aumentada.				
d = disminuida.				

Funciones armónicas:

5.2 ANÁLISIS TROTADA.

Forma: A - B - A'.

Esquema general

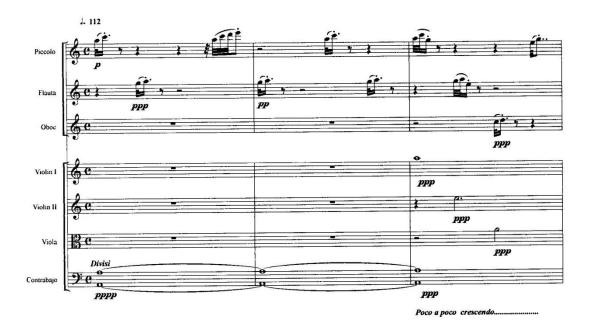
Forma	Secciones	Compás	Cantidad	Letra de
			compases	Ensayo
A	Introducción 1	1 al 18	18	
	Introducción 2	19 al 30	12	Α
	Cadencia	31	1	
	Tema	32 al 47	16	B, C
	Cadencia	48	1	
В	Tema Repetición	49 al 64	16	D
	Cadencia	65	1	Е
	Desarrollo	66 al 75	10	
	Fase 1			
	Desarrollo	76 al 88	13	F
	Fase 2			
	Tema	89 al 104	16	G, H
Α'				
	Cadencia	105	1	
	Sección	106 al 121	16	I, J
	Conclusiva			

Descripción:

La obra comienza con esta primera introducción, que es la introducción de la obra, si bien está en el tempo y sistema de alturas del trote, es decir, Tonal menor y con la presencia de la escala pentáfona, esta sección no presenta el ritmo de la danza. Comienza con los contrabajos y el piccolo con la nota "La" eje tonal de esta sección.

En el primer compás podemos observar la presencia de la escala pentáfona con las notas la, do, re, mi sol. Escala característica en la música del norte del país.

Ejemplo 1, compases 1 al 3.

El motivo inicial que realiza el piccolo, comienza a imitarse y variarse con la entrada de los demás instrumentos de madera, flauta, oboe, clarinetes, junto con las cuerdas que realizando en notas largas y giros contrapuntísticos sobre la escala pentáfona, con el pedal en "La" de los contrabajos, una vez entrado el fagot, que faltaba de las maderas, cambia el pedal a sol las maderas continúan su trinar en *forte* y en el compás 11 el piccolo presenta un motivo cadencial (re, mi, re, do, la) propio del estilo del Trote.

Ejemplo 2, compases 9 al 11.

Anunciando la cadencia de esta sección, con la escala pentáfona descendente, que comienza en el compás 14 hasta el 18 con el Tutti, al final del compás 17 aparece el sol alterado (sol sostenido) como sensible de La y el giro melódico cadencial "do" – "la", característicos del estilo nortino.

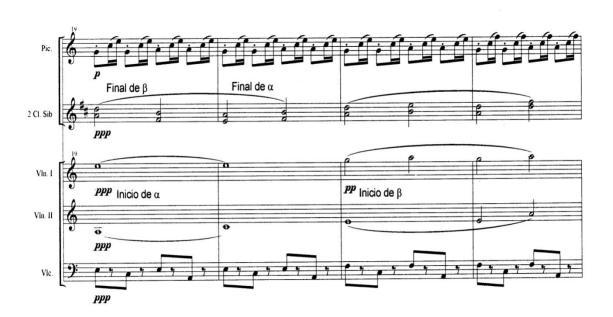
Ejemplo 3, compases 17 y 18.

La segunda sección introductora comienza en el compás 19, con el ritmo de trote, en una galopa constante que realiza el piccolo, junto al violoncelo que marca el tiempo fuerte.

Las notas largas que tocan los clarinetes y violines estás construidos con motivos del tema que se expondrá más adelante (ver ejemplo 8, compases 32 a 47).

Ejemplo 4, compases 19 al 22.

En el compás 31 encontramos la cadencia Dominante – tónica, siempre con la resolución de las notas "do" – "la", esta vez se incorpora el tresillo de negras en los primeros dos tiempos del compás elemento propio del estilo, que suele usarse para diferenciar secciones y no es solo hasta el final de la pieza que se presenta absolutamente resolutivo. En este punto las maderas son acompañadas por las cuerdas con el refuerzo de la tuba y timbales.

Ejemplo 5, compases 30 y 31.

Ejemplo 6, Cadencia entre estrofas y cadencia final usadas en el trote.

El tema se expone a partir del compás 32, con una trompeta, y un trombón haciendo un contra tema contrapuntístico. El tambor con bordona y la gran Cassa acompañan con característico ritmo del trote.

Ejemplo 7, compás 32 tambor y Gran Cassa.

El tema cuenta con cuatro frases "a - b - c - d", cada frase consta de dos semifrases de dos compases cada una y estas están formadas por dos motivos melódicos de un compás. La tercera frase es una variación de "a" con la flauta y el oboe reforzando la melodía y la cuarta variación de "b", además es conclusiva con motivos de "a" donde los violines primeros apoyan el inicio de la melodía.

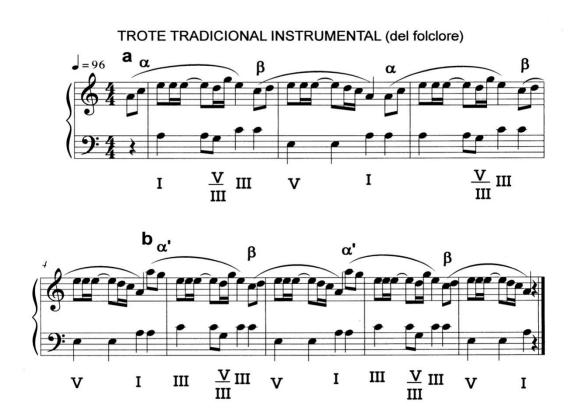
Ejemplo 8, Tema en la trompeta, compases 32 a 47 (sólo trompetas).

Esto tiene una semejanza con el Trote típico ya que consta de cuatro semifrases, por la repetición inmediata de dos, esto es $(\alpha + \beta)$ es la semifrase 1, su repetición la semifrase 2, luego $(\alpha' + \beta)$ la semifrase 3, y su repetición la semifrase 4. En donde cada frase estaría formada por, una semifrase de dos compases y su repetición:

Frase
$$a = (\alpha + \beta) + (\alpha + \beta)$$
; y, frase $b = (\alpha' + \beta) + (\alpha' + \beta)$.

Ejemplo 9. Trote tradicional (del folclore). Tema y Armonía.

En el compás 48 encontramos otra cadencia similar a la anterior (compás 31), esta vez con las trompetas realizando las figuras rítmicas de semicorchea apoyando al tambor.

El tema se repite a partir del compás 49 con los violines segundos llevando la melodía y las violas realizando una segunda voz, los violonchelos el contratema, los contrabajos la fundamental de la armonía y los violines primeros un contrapunto en notas largas similar a la segunda introducción.

Ejemplo 10, tema en las cuerdas, compases 49 al 52.

En el compás 65 otra cadencia con la variante del refuerzo del tresillo de negras con los violonchelos y contrabajos.

El desarrollo de la pieza presenta dos fases, la primera a partir del compás 66 con los violines y el tambor llevando el constante de la galopa, los violonchelos con la figura rítmica que en la exposición llevara la Gran Cassa, el trombón insinúa el primer motivo de la frase "a" del tema con las trompetas que contestan con el segundo elemento motívico de "a", luego comienza a variar volviéndose modulatorio ya que nos lleva a un acode formado por dos tritonos "mi – si bemol" y "la bemol – re", en el compás 74.

Ejemplo 11, compases 73 al 75.

La segunda fase del desarrollo comienza en el compás 76, con elementos de la segunda introducción y la primera frase el tema en aumentación, en el piccolo, con un juego contrapuntístico de notas largas a cargo de las maderas, con excepción del oboe, más los cornos.

Ejemplo 12, compases 76 al 80.

Luego, en el compás 89, tenemos la reexposición del Tema, ahora en "Mi" modo menor pentáfona, con las trompetas y los trombones al igual que en la primera aparición pero esta vez a dos, y reforzados con la tuba, y la percusión.

Ejemplo 13, copases 89 al 92.

Al compás siguiente (90) entran los violines reforzando el canto, las demás cuerdas, los clarinetes, el piccolo, las demás maderas, hasta llegar a un *Tutti* en el compás 101, clímax de la pieza.

Ejemplo 14, compases 101 al 104.

Otra cadencia anticipa a la sección conclusiva que la encontramos a partir del compás 106, tiene una extensión de 16 compases al igual que el tema. Encontramos el motivo de la primera sección introductoria con el piccolo, el ritmo de las galopas constantes en las trompetas y la figuración rítmica de la primera fase del desarrollo, se produce una síntesis de los materiales temáticos. Los violines y las violas aportan un elemento colorístico diferente con los pizzicatos. La flauta expone una melodía derivada de la pentáfona, que luego es imitada con variación por el oboe y posteriormente por los cornos en el compás 113.

Ejemplo 15, compases 106 al 108.

Los compases 113 a 118 es una repetición en las maderas de los compases 8 a 13, con la anticipación de la escala descendente pentáfona, esta vez modulante, a partir del fagot en el compás 115.

Ejemplo 16, compases 113 al 115.

Esta sección es modulante ya que nos lleva de la tonalidad de "Mi" a "La" ambas en su modo menor. Al volver al tono de La en el compás 117 los próximos cuatro compases finales, están construidos a partir de la cadencia característica del Trote esto es: I – V/III – III – V - I (tónica, dominante del tercer grado, tercer grado, dominante, tónica). Llegando al último compás donde en *tutti* encontramos la cadencia con los tresillos de negras esta vez absolutamente resolutiva por la sensible en triplicado y las tres corcheas finales, en el tono, acentuada la última, final típico de un Trote (ejemplo 6).

Termina la pieza en un acorde formado por las notas La y mi, no está presente la nota do (tercera de la fundamental) ya que ablanda la sonoridad porque realza el carácter menor y, en el estilo del trote y en general la música del Norte grande, es una nota que nos lleva a la tónica, es decir como forma cadencial (do – la).

Ejemplo 17, compases 118 al 121.

5.3 ANÁLISIS CACHIMBADA.

Forma: A - B - A'.

Esquema general

Forma	Secciones	Compás	Cantidad	Letra de
			compases	Ensayo
A	Introducción	1 al 28	28	
	Tema frases a + b	29 al 44	16	Α
	Repetición frases a + b	45 al 60	16	В
	Frases c + b	61 al 76	16	C, D
	Frase d	77 al 88	12	E
В	Desarrollo fase 1	89 al 100	12	F, G
	Fase 2	100 al 123	24	H, I
	Fase 3	124 al 140	17	J
A'	Tema frase "a"	141 al 148	8	K
	Sección conclusiva	149 al 158	10	

Descripción:

Comienza la pieza, con la sección introductora, el tambor con bordona enunciando la formula rítmica característica del cachimbo. Con la entrada de la gran cassa y los platillos, más los trombones y la tuba, tenemos en los primeros 6 compases, la sonoridad propia de las bandas del norte del país.

La línea melódica que enuncian los trombones está formada por motivos del tema, que se expondrá más adelante (compás 29), estos motivos aparecen invertidos. Primero un motivo de " β " en el compás 5, y luego un motivo de " α ", en el siguiente compás. Está además en el tono del tema, do menor.

Ejemplo 18, compases 1 al 8.

La entrada de los violines en notas largas y *pianissimo*, generan otro plano sonoro que posteriormente en el compás 14 es imitada por los clarinetes en otra altura.

La línea melódica de los trombones comienza a repetir su estructura y variar la función armónica, del compás 6 en Tónica, compás 9 Dominante, en el compás 13 Tónica, en el 15 Dominante del Tercer grado, que resuelve en el Tercer grado en el compás 17.

Ejemplo 19, compases 13 al 17.

Luego en el compás 20 nuevamente Dominante del Tercer grado, pero que resuelve en Tónica con séptima menor y novena mayor agregadas, en el compás 23 una Dominante con séptima menor resuelve en compás 25 en Tónica. Aquí se expone una pequeña melodía típica del cachimbo, al final de la introducción, que se presenta en imitación y trocada en la trompeta, trombón y bajo entrando en ese orden.

La introducción concluye en el calderón del compás 28, con las cuerdas y maderas ratificando el tono, do menor, apoyados por la percusión.

Ejemplo 20, compases 24 al 28.

El tema comienza en el compás 29 en las trompetas, frase "a", con los trombones realizando un contratema con la misma estructura que presentaban en la introducción. La frase "b", compás 37, la exponen las maderas, en la repetición, compás 41, entran las cuerdas. Cuando se presenta nuevamente la frase "a", compás 45, la melodía es reforzada por la flauta y la viola a la octava inferior. Al repetirse la frase "b", nuevamente está en las maderas, y su repetición también, a diferencia de la exposición anterior, en donde, en la repetición entraron las cuerdas. La frase "c" se presenta con las trompetas, compás 61, apoyadas con la flauta a la octava superior, al final entran los violines que exponen nuevamente la frase "b", en la repetición, compás 73, apoyados con la flauta al unísono y el piccolo a la octava superior. La frase "d", compás 77, presentada por las cuerdas en donde las maderas se van incorporando poco a poco. Primero el oboe, luego el clarinete (compás 83) y por último la flauta en el compás 85.

El tema comprende, entonces, las siguientes frases:

$$(a + b) + (a + b) + (c + b) + d.$$

El tema consta, entonces de cuatro secciones, esto es:

(a + b), primera sección.

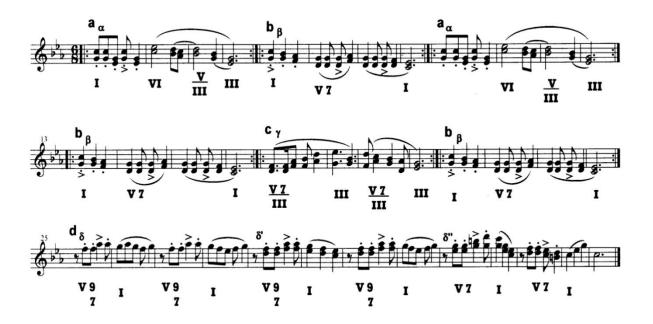
(a + b), repetición, segunda sección.

(c + b), tercera sección.

d, cuarta sección.

Todas las frases constan de una semifrase se cuatro compases y su repetición. Entonces cada frase es de 8 compases y la última frase "d" se le agregan 4, quedando de 12 compases. Siendo, esta última, de carácter conclusiva.

Ejemplo 21, Tema su estructura y armonía.

La estructura del tema es la misma que está presente en el Cachimbo tradicional. Coincidiendo además el macro plan tonal de cada frase. Es decir frase "a" en Tónica (I) y con la presencia del Tercer grado (III), Frase "b" en Tónica, Frase "c" en Tercer grado, y frase "d" en Tónica. Además hay una similitud en la cantidad de compases de cada frase.

Ejemplo 22, Cachimbo tradicional de los poblados de Mamiña y Pica.

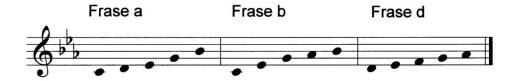

Otro elemento en común, se refiere a que encontramos en la línea melódica de las frases escalas pentáfonas. En el Cachimbo tradicional, las frases "a", "b" y "c" presentan la misma escala pentáfona.

Ejemplo 23, escalas pentáfonas en el Cachimbo tradicional.

Ejemplo 24, escalas pentáfonas en la "Cachimbada".

El desarrollo y parte "B" comienza, en una primera fase de doce compases, en el compás 89 en donde, la primera parte del primen motivo de la primera frase del tema, o sea "α", comienza a variar de altura, la armonía se va volviendo más inestable, es así como desde el compás 89 en do menor, le sigue, compás 91, un Segundo grado (acorde disminuido en modo menor) con dos notas agregadas: "do" que es la séptima menor y "mi bemol" que es la novena menor. En el compás siguiente, encontramos un séptimo grado con quinta disminuida (mi natural) y séptima menor (la bemol), este acorde va tomar

gran importancia ya que lo encontraremos nuevamente a partir del compás 96. En el compás 93, sobre el sexto grado, la bemol, se construye sobre las siguientes notas: si natural, tercera menor (alejándonos del centro tonal ya que el sexto grado tiene do natural, una tercera mayor), re cuarta aumentada, mi bemol quinta justa y sol séptima mayor; acorde menor con cuarta aumentada y séptima mayor.

Ejemplo 25, compases 89 al 93.

En esta sección, encontramos que la línea melódica de los violonchelos y los contrabajos, a la octava, está construida, por la escala pentáfona que comprende las notas "fa", "sol bemol", "la bemol", "si bemol" y "do".

Ejemplo 26, Notas graves en los compases 90 a 94. Pentáfona que genera.

En el compás 94 se pierde definitivamente el centro tonal con la aparición del sol bemol en los bajos (tritono de la tónica do) y sobre este el "si natural" a una cuarta, "do" cuarta aumentada, "mi natural" séptima menor y "fa" séptima mayor. Luego, compás 95, sobre "la bemol", "do" tercera mayor, "mi natural" quinta aumentada, "sol bemol" séptima menor, y "si bemol" novena mayor.

En el compas 96, el acorde que se genera está construido sobre dos tritonos, estos son: "la bemol – re" y "si bemol – mi". Es el mismo acorde del compás 95 que esta vez se mantiene los próximos cuatro compases. Por la repetición inmediata de los compases 96 y 97.

Ejemplo 27, compases 94 a 99.

Concluyendo esta primera fase en el inicio de la próxima sección, compás 100, produciéndose una conjunción de ambas fases. Aquí encontramos una tétrada compuesta por las notas: "sol bemol", "si bemol" tercera mayor, "re", quinta aumentada y "mi natural" séptima menor. Es similar acorde anterior, se diferencian por la quinta, el primero con quinta disminuida y el segundo con quinta aumentada, además de estar transportado a "sol bemol".

Ejemplo 28, Compases 99 y 100.

En este punto (compás 100), se inicia la segunda fase del desarrollo, más extensa que la anterior, comprende veinticuatro compases, con un solo de percusión al inicio de la sección.

Ejemplo 29, compases 100 al 105.

En el compás 112, en tutti la orquesta, con notas cortas realizan un gesto rítmico que refuerza a la percusión. El pizzicato de las cuerdas acentúan la formula rítmica característica del Cachimbo. Se inicia sobre el mismo acorde del compás 100 (acorde mayor con quinta aumentada y séptima menor).

En compás 113, se le agrega, al mismo acorde del compás 100, el "la bemol"; podemos deducir de las notas presentes, una escala pentáfona estructurada por segundas mayores esto es: re – mi – sol b – la b – si b.

Ejemplo 30, compases 112 al 116.

En el compás 121 volvemos a la misma estructura del acorde del compás 96 (acorde mayor con quinta disminuida y séptima menor), esta vez transportado a "re". Entonces tenemos "re", "sol b" tercera mayor, "la b" quinta disminuida, y "do" séptima menor.

Ejemplo 31, compases 121 al 123.

La tercera fase del desarrollo, a partir del compás 124, se estructura con la formula melódica de los trombones en la introducción, compás 5 (que es además la estructura del contra tema del compás 29).

Se mantiene el acorde mayor con quinta disminuida y séptima menor, a partir de "re", de los anteriores compases.

Ejemplo 32, compases 124 al 127.

A partir del compás 128 se produce un juego imitativo estructurado con el motivo final del la introducción (compás 25, trompetas). Aquí no van trocados como en la sección introductora, sino que se van sucediendo una vez terminado el motivo. Esto nos conduce hacia el final de la sección en donde con la misma estructura que en el inicio del desarrollo, o sea, con la primera parte del primer motivo del tema (α), este motivo va sucediéndose, en forma ascendente, por los siguientes por tritonos:

Concluye esta sección formando una tétrada por las notas "do", "mi natural" tercera mayor, "la bemol" quinta aumentada, "si b" séptima menor y "re" novena mayor. La misma estructura interválica del acorde del compás 112, transportado a "do". Deduciéndose así también la escala pentáfona por segundas menores: la b - si b - do - re - mi.

Ejemplo 33, compases 136 al 140.

La reexposición del tema, parte A', muy abreviada ya que sólo se reexpone la frase "a", se inicia en el compás 141, esta vez armonizado en el Sexto grado (acorde mayor) con séptima mayor y novena mayor. Luego, compás 144, final de semifrase, al Tercer grado con séptima mayor. En la repetición de la semifrase, compás 145, vamos del Sexto grado con séptima mayor a la Subdominante con séptima menor, pasando por la Dominante del Tercer grado, llegamos a la Tónica con sétima menor.

Ejemplo 34, compases 141 al 148.

Termina esta pieza con una sección conclusiva, desde el compás 149 al 158, desarrollándose de la estructura del motivo " β ", armónicamente va desde una Dominante natural (menor) con sétima menor, pasando por una Tónica con séptima menor, a la Dominante séptima del Tercer grado, y en el compás 154, la Dominante mayor con séptima menor. Resolviendo, al siguiente compás, en Tónica, en esta función permanece los últimos cuatro compases, estos, estructurados con el motivo " α ", esta vez en forma conclusiva.

Ejemplo 35, compases 149 al 158.

5.4 ANÁLISIS SIRILLADA.

Forma: A - B - A'.

Forma	Secciones	Compás	Cantidad	Letra de
			compases	Ensayo
A	Introducción	1 a 25	26	
	Tema A, frase a	26 a 33	8	Α
	Frase b	34 a 41	8	В
	Frases c + d	42 a 49	8	C, D
	Frase a	50 a 53	4	E
В	Tema B, frase e	54 a 69	16	F, G
	Frase e' (transpuesta)	70 a 77	8	Н
	Desarrollo	78 a 88	11	I
	Puente	89 a 98	10	J
A'	Frase a + b	99 a 105	7	K, L
	Frase c + d	106 a 118	13	M, N

Descripción:

Se Inicia la pieza, con la sección introductora, los violoncelos en *pizzicato*, luego, van ingresando las demás cuerdas, los contrabajos, las violas, ambos también en *pizzicato*, entran los violines segundos, posteriormente los primeros realizando el golpe de arco conocido como *picchettato*, se ejecutan más de una nota durante una arcada.

En el compás 6, los violines segundos, enuncian un motivo, de dos compases, el cual se presenta como contratema, éste se mantiene durante toda la parte "A" (compases 6 al 53).

Ejemplo 36, compases 6 y 7.

Los violonchelos y contrabajos se mantienen en un bajo continuo, con las notas "fa", "sol", "do", todas fundamentales de la armonía, con las funciones: Subdominante, Dominante, Tónica; enlace armónico, que encontramos en la Sirilla Tradicional (ver Ejemplo 40).

Se van sumando, la flauta en el compás 14, posterior mente en el compás 18 el piccolo y un clarinete (si b) llegando en este punto a un *forte*, el cual es punto culmine de un crescendo paulatino que viene del primer compás.

Ejemplo 37, compases 18 y 19.

A partir del compás 22, comienza a disminuir la densidad sonara, debido a la diminución tanto de la dinámica ahora en *mezzoforte*, como de instrumentos, quedando las cuerdas con el clarinete. Así llegamos a un *mezzopiano* en el compás 24, las cuerdas sin los violines primeros apoyados con la flauta.

Esta sección introductora se caracteriza por ser rítmica, no presentando melodías. Nos presenta las formulas rítmicas y armónicas de la Sirilla tradicional.

A partir del compás 26 se presenta el tema el cual consta de cuatro frases "a", "b", "c" y "d". Cada frase comprende cuatro compases. Las estructuras que generaron un *ostinato* en la introducción van a continuar durante toda la exposición del Tema.

Ejemplo 38, Tema.

Luego de expuesta la frase "a", le siguen cuatro compases que contienen el contratema ahora en las trompetas y el *ostinato* en los trombones fagot y contrabajos, generando otro color orquestal. Lo mismo sucede después de expuesta la frase "b" (compás 38).

La frase "c", la expone el fagot en el compás 42, lo mismo con la frase "d", en este punto, compás 46 se produce un contrapunto ya que encontramos simultáneamente, la frase "b" y su duplicación a la tercera, siendo entonces la frase "b".

Ejemplo 39, compases 46 al 49.

Concluye la exposición el Tema con la reexposición de la frase "a", compás 50. Esto concuerda con la forma de la Sirilla tradicional cuyas frases tienen el siguiente orden:

Tres frases por estrofas: (a + a') + (b + b') + (a + a').

Ejemplo 40, Sirilla tradicional (del folclore).

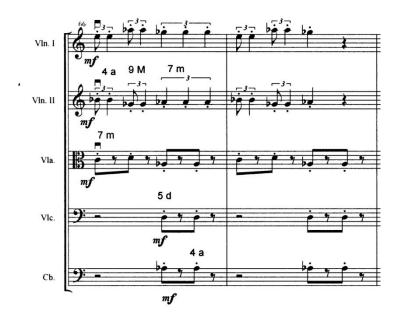
La parte "B" de esta pieza comienza en el compás 54, en donde el motivo del bajo continuo rompe su estacionalidad desplazándose a la cuarta aumentada superior integrando la cuarta aumentada en su interior en las notas "sol #" – "re", y posteriormente transportado una segunda mayor superior formándose un nuevo *ostinato* con "la b" – "si b" – "mi". Sobre estas notas, ejecutadas por el trombón, por séptimas menores paralelas se despliegan las demás sonoridades, con la trompeta, luego el oboe, la flauta y el piccolo. Entre los compases 58 y 65 encontramos la frase "e", que constituye el Tema B.

Ejemplo 41, compases 57 al 60.

En el compás 66, ya concluida la frase "e", tenemos la estructura rítmica de la introducción con aumentación del tresillo, ahora en negras, con inversión del contratema, de cuatro compases. Quien, como en la exposición es el nexo entre las frases "a", "b" y "c". En este punto la organización de alturas es disonante, encontrando entre las voces los siguientes intervalos: Cuarta aumentada o quinta disminuida, novena mayor, séptima menor.

Ejemplo 42, compases 66 y 67.

En el compás 70 tenemos la frase "e" transportada a la quinta disminuida inferior siendo entonces la frase "e".

En el desarrollo, a partir del compás 78, se plantea un juego contrapuntístico por imitación, con el motivo originado del contratema invertido y luego en original, las voces se van sucediendo en trocado, es decir empieza la segunda voz antes que termine la primera y así sucesivamente.

Ejemplo 43, compases 78 al 82.

Entre los compases 85 y 88, está el momento climático de la pieza en donde homofónicamente se insiste sobre el motivo del contratema, ahora en original.

Ejemplo 44, compases 85 al 88.

En el compás 89 se inicia un puente con los elementos motívicos de la introducción, el bajo continuo y el contratema, los cuales adquieren aquí un carácter cadencial, acentuado por la incorporación del giro melódico cromático y descendente (compases 93 y 94).

En el compás 99 encontramos la reexposición del Tema "A", con la frase "a", esta vez de tres compases, le siguen inmediatamente, ahora sin los cuatro compases intermedios, las frases "b", "c" y "d", de cuatro compases cada una, a partir de la frase "c", se van incorporando más instrumentos produciéndose un aumento en la densidad y sonoridad llegando en el compás 110 a un *Tutti* (con excepción de los cornos y timbales), reexponiendo la frase "d".

Termina la pieza con una cadencia Subdominante, Dominante séptima, Tónica. En donde se acumula la tención de la no resolución del patrón melódico de los bajos, sino hasta llegar al último compás, esto, con la misma estructura y carácter imitativo que tuvimos en la sección del desarrollo.

Ejemplo 45, compases 114 al 118.

5.5 ANÁLISIS REFALADA

Forma: A - B - C.

Forma	Secciones	Compás	Cantidad	Letra de
			compases	Ensayo
	Introducción Ritmo 1	1 al 16	16	Α
Α	Frase a	17 al 24	8	
	Puente	25 al 33	9	В
	Ritmo 1	34 al 37	4	
	Frase b	38 al 45	8	С
	Ritmo 1	46 al 56	11	D
	Frase a'	57 al 72	16	E
В	Repetición Frase a'	73 al 88	16	F
	Repetición Semifrase a'	89 al 97	9	
	Frase c	98 al 105	8	G
	Ritmo 2	106 al 109	4	
С	Frase c'	110 al 117	8	Н
	Ritmo 2	118 al 121	4	
	Ritmo 1 + 2	122 al 131	10	I
	Sección Conclusiva	132 al 145	14	

La forma que presenta la "Refalada", se basa en la forma de la danza Refalosa, produciéndose una ampliación de los elementos sintácticos y rítmicos, como lo son las cuatro frases que lo componen y los dos ritmos presentes. Como la Resbalosa originaria del Perú fue una danza popular durante el siglo XIX, su fama la llevó a propagarse por todo Chile, surgieron entonces diferentes versiones y tipos.

La Refalosa "La Luna estaba en el cielo", que me sirvió de base, fue recogida por Adelina Parra de Montero, interpretada por Los Provincianos, en una grabación del año 1944; forma parte de la investigación del Centro de Documentación e Investigación Musical de la Facultad de Artes, Universidad de Chile, "Aires Tradicionales y folclóricos de Chile".

Transcribo a continuación la canción sin texto, y describo su forma ternaria A, B, C.

La frase "a" y su repetición es el primer periodo "A", la frase "b" y "a" el segundo periodo "B", ambos con el "ritmo 1"; la frase "c" y la frase "d" corresponde al tercer periodo, "C", es conclusivo y presenta el "ritmo 2".

Ejemplo 46, Resbalosa "La Luna estaba en el cielo".

Ejemplo 47, "ritmo 1" y "ritmo 2".

La relación de la pieza "Refalada" con la danza Refalosa, se encuentra en la forma y los elementos rítmicos y sintácticos que presenta. Estos elementos han sido amplificados y desarrollados en la pieza orquestal.

Por tratarse de la cuarta pieza de la Suite, en este punto estamos en el desarrollo de la obra en general (tomando en cuenta el conjunto de la "Suite a la chilena"), por esa razón no hay una exposición de tema al estilo Refalosa, me refiero a las características melódicas y armónicas de la forma Refalosa tradicional. Más bien es un desarrollo fragmentario del ritmo y sintaxis, frases y periodos, de la canción "La luna estaba en el cielo".

Comienza la pieza con las cuerdas en pizzicato, a excepción de los contrabajos, exponiendo en esta sección introductora el "ritmo 1".

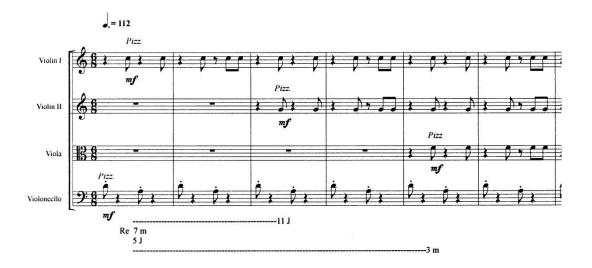
La organización de alturas no corresponde al sistema tonal, más bien es una sucesión de acordes de cuatro (tétrada), cinco (péntada), o seis notas, ordenados por su sonoridad en relación al discurso musical.

Al inicio de la Refalada encontramos el acorde formado por las notas la, re, fa, sol y do. Al organizarlas por terceras o por su eje tonal (me refiero a aquella nota que posee mayor gravitación o peso frente a las demás, tomando en cuenta que podemos encontrar el acorde en distintas inversiones), nos queda así: re, fa (tercera menor), la (quinta justa), do (séptima menor) y sol (oncena justa).

Cifrándose partiendo de la nota eje y posteriormente los intervalos que conforman el acorde, quedando de la siguiente manera:

11 J Re 7 m 5 J 3 m

Ejemplo 48, compases 1 al 6.

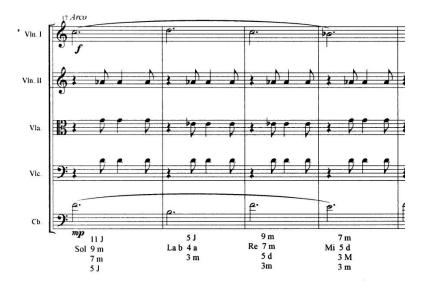
Luego se producen cambios armónicos, compases 9 y 13, el oboe en notas largas en *crescendo* y *diminuendo*, anuncian el final de la sección introductora.

Ejemplo 49, compases 9 al 16.

La frase "a" comienza en el compás 17, en cuatro compases la primera semifrase y su repetición la segunda semifrase. Los acordes que se desprenden contienen el tritono en su interior. Se producen dos planos sonoros, primero las notas largas, melódica, de los violines y contrabajos, y segundo el gesto rítmico (ritmo 1) en los violines segundos, violas y violonchelos.

Ejemplo 50, compases 17 al 20.

En el compás 25 se inicia el puente, que en forma imitativa y ascendente en tiempo de corchea nos lleva al "ritmo 1", en el compás 34, en este punto el ritmo armónico corresponde a un compás por acorde.

Ejemplo 51, compases 34 al 37.

La frase "b", se inicia en el compás 38, con el fagot y los clarinetes, luego el oboe y la flauta, dando un color diferente y contrastante, con respecto a la frase "a".

Ejemplo 52, compases 38 al 43.

En el compás 46 volvemos al "ritmo 1", en el primer compás los bronces apoyados con el oboe, luego los clarinetes que realiza una variante en la acentuación, con la flauta y el tambor homofónicamente manteniendo el "ritmo 1".

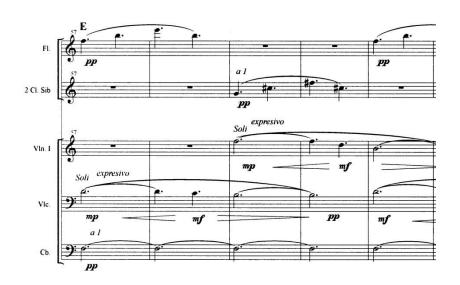
Después del compás 46, con el salto de séptima mayor (si, do) a cuatro octavas, los acordes se enlazan desde un "la" con tercera mayor (re b, enarmónicamente do #) y tercera menor (do), compás 47, luego "la" con quinta disminuida (mi b) y tercera menor (do), compás 51, luego se le agrega una sexta mayor (sol b, enarmónicamente fa #), compás 53, (quedando un acorde por tres terceras menores sucesivas); para concluir esta sección, generándose los acordes, "do" con novena mayor (re) sexta menor y quinta justa (sol), y por último, "si" con séptima menor (la) quinta disminuida (fa) y tercera mayor (mi b), compás 55.

Ejemplo 53, compases 51 al 56.

La segunda parte, B, de la pieza, comienza en el compás 57, los violonchelos exponiendo una variación de la frase "a", ahora "a", los violines primeros dos compases después comienzan una imitación del motivo enunciado por los violonchelos, generándose un canto a dos voces. Las notas que fueron el bajo en la frase "a" (compás 17), están en un registro superior (dos y tres octavas), haciendo un continuo en las notas fa, si, mi y si; alternándose este motivo entre la flauta, y el clarinete a la octava inferior.

Ejemplo 54, compases 57 al 61.

En el compás 73 se repite la frase "a", esta vez los cornos llevan la melodía y el contrapunto, los violines en nota larga y los contrabajos mantienen un pedal en fa. Luego la semifrase de "a", es enunciada por los violonchelos y repetida por el fagot, terminando en un compás de silencio esta sección. Es muy común

el compás de silencio antes del tercer periodo en la danza Refalosa, en "La Luna estaba en el cielo" lo encontramos (el compás de silencio) antes de "c" (ejemplo 46).

La tercera parte de la pieza la encontramos a partir del compás 98, en esta sección, frase "c", hay tres planos sonoros.

El primero, un motivo rítmico melódico generado por dos voces en los violines primeros y segundos, la voz principal de los violines primeros son reforzados por las violas y, en forma alternada, por la flauta y el oboe.

El segundo, el "ritmo 2", ejecutado por las trompetas, un trombón y el tambor.

El tercer plano sonoro, lo realizan, en tiempo de negras, la gran cassa con los violonchelos, los contrabajos en el tiempo fuerte del compás.

En el orden de las alturas, tenemos "si" con quinta disminuida y tercera menor, que resuelve en "do" con séptima mayor quinta aumentada y tercera mayor.

Ejemplo 55, compases 98 al 101.

En el compás 106 encontramos el "ritmo 2" en las trompetas y trombones; y las negras en la tuba y violonchelos, en la repetición, compás 108 se agregan al "ritmo 2" el piccolo, flauta, oboe y clarinetes.

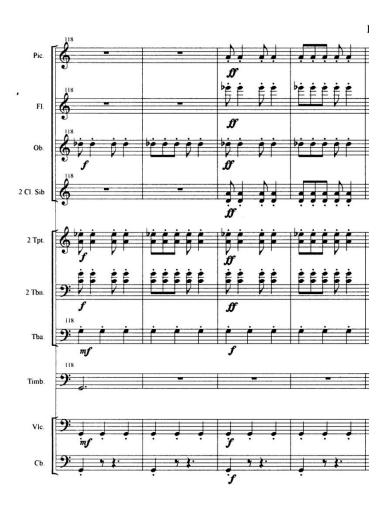
En el compás 110 tenemos la repetición de la frase "c" transportada a la primera voz a la cuarta inferior, y con cambió armónico, entonces es la frase "c".

Ejemplo 56, compases 110 al 113.

Encontramos posteriormente el "ritmo 2", en el compás 118, en las trompetas, trombones y oboe; las negras en la tuba y violonchelo, apoyados en el tiempo fuerte por el contrabajo.

Ejemplo 57 compases 118 a 121.

La frase "d" es una sección conclusiva de 24 compases, comprende dos partes, la primera va del compás 122 al 131, de 10 compases, en un ritmo homofónico que contiene elementos del "ritmo 1" y del "ritmo 2". Las alturas generan un acorde compuesto por las notas "do", "re" (novena mayor), "sol" (quinta justa), "mi" (tercera mayor) y "re #" (enarmónicamente mi b tercera menor).

Ejemplo 58, compases 122 al 125.

La segunda parte de la frase "d", es la sección climática de la pieza, va del compás 132 al 145, final de la pieza, de 14 compases, en un *tutti*, homofónicamente manteniendo el "ritmo 2" y una variación de éste. El registro es el de mayor amplitud de toda la obra, desde la nota más grave del contrabajo el "mi", hasta un "sol" del piccolo en cuarta línea sobre el pentagrama (suena a la octava superior).

Ejemplo 59, compases 132 al 135.

5.6 ANÁLISIS TRES PIES DE CUECA

Forma: A - B - A'.

Forma	Secciones	Compás	Cantidad	Letra de
			compases	Ensayo
Α	Frases a, b, b'	1 al 12	12	
Cueca	Frases a', b", ab"	13 al 24	12	Α
1	Frases c, d, d'	25 al 37	12	В
	Frases e, f, g	37 al 48	12	С
	Introducción	49 al 56	8	D
В	Frases a, b , b'	57 al 68	12	Е
Cueca	Frases a', b", a"b' 69 al 8	69 al 80	12	F
2	Frases a", b", b'	81 al 92	12	G
	Frases a"", b"", a""	93 al 104	12	Н
	Introducción	105 al 120	16	I
A ' Cueca	Frases a, b, b'	121 al 132	12	J
	Frases a', b", a"b"	133 al 144	12	K
3	Frases c, d, d'	145 al 156	12	L
	Frases e, f, g	157 al 168	12	M
	Frases h, h', i	169 al 180	12	N, O
	Frases i', j, i''	181 al 192	12	Р
	Sección conclusiva	193 al 200	8	Q

Esta pieza como su nombre lo indica está conformada por tres cuecas. Cada una manteniendo la estructura rítmica y estrófica de la cueca tradicional. Concordando en la cantidad de compases que posee esta danza.

Para poder comprender mejor la estructura de la esta danza se hace necesario entender que sucede desde el punto de vista literario, por la directa relación entre música y texto. Y como desde una estructura muy simple de dos cuartetas, o estrofas de cuatro versos, y dos frases melódicas se organiza la cueca.

Expongo a continuación la cueca del folclore "A la una nací yo", recopilada por los hermanos Morales, forma parte del "Cancionero de la cueca chilena" de Santiago Figueroa Torres, Editorial Tajamar Editores.

La forma de las estrofas del texto de la cueca se basa, en su forma clásica, en dos cuartetas más un verso final.

Cuarteta 1:

Verso 1 Alla va a la un, y a la una nací yo

Verso 2 Alla va y a las dos, y a las dos me bautizaron

Verso 3 Alla va y a las tres, y a las tres me enamoré

Verso 4 Alla va y a las cua, y a las cuatro me casaron

Cuarteta dos:

Verso 5 Cuando yo vine al mundo, alla va vine llorando

Verso 6 Llorando mi desgracia, alla va que estoy pasando

Verso 7 Que estoy pasando sí, alla va cierto y de veras

Verso 8 Que si no fuera cierto, alla va no lo dijera

Verso final:

Verso 9 Mécele la cunita, alla va a esa guagüita.

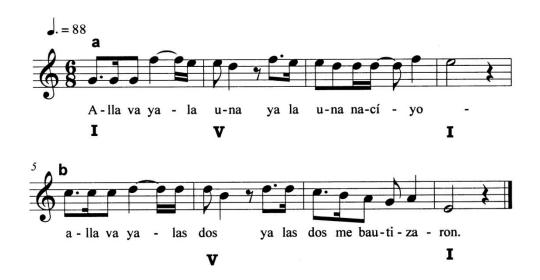
Con estos nueve versos y dos frases melódicas (a y b), se organiza la cueca para que conste de doce partes (versos), eso se logra con tres repeticiones: primero se repite el segundo verso, después del verso 4 se repite el verso 1, y después del verso 6 se repite el verso 5.

Las frases musicales se van alternando una frase "a" y luego dos frases "b", a excepción del final que vuelve a la frase "a".

Entonces la estructura de la cueca es la siguiente:

Parte	Verso	Texto Fra	ase musical
1	1	Alla va a la un, y a la una nací yo	а
2	2	Alla va y a las dos, y a las dos me bautizaron	b
3	2	Alla va y a las dos, y a las dos me bautizaron	b
4	3	Alla va y a las tres, y a las tres me enamoré	а
5	4	Alla va y a las cua, y a las cuatro me casaron	b
6	1	Alla va a la un, y a la una nací yo	b
7	5	Cuando yo vine al mundo, alla va vine llorand	o a
8	6	Llorando mi desgracia, alla va que estoy pasa	ando b
9	5	Cuando yo vine al mundo, alla va vine llorand	o b
10	7	Que estoy pasando sí, alla va cierto y de vera	is a
11	8	Que si no fuera cierto, alla va no lo dijera	b
12	9	Mécele la cunita, alla va a esa guagüita.	а

Ejemplo 60, Frases musicales cueca "A la una nací yo".

A estas doce partes literariamente se divide en tres:

- 1.- Cuarteta, parte 1 a la 6.
- 2.- Seguidilla, parte 7 a la 11.
- 3.- Pareado o remate, parte 12.

Al comienzo de la seguidilla, parte 7, tenemos el punto donde los bailarines realizan la primera vuelta (sin tomar en cuenta las vueltas iniciales de la danza), al comienzo de la parte 10 tenemos la segunda vuelta que da inicio al zapateo, clímax de la cueca. En estos dos lugares, las vueltas, se suele marcar un acento, acompañado del grito "vuelta".

A partir de esta estructura clásica de la cueca de desarrollan variantes tanto en la cantidad de versos agregando varias cuartetas, como por ejemplo en la cueca larga. También podemos encontrar cuecas con más de dos frases melódicas, en la seguidilla manteniendo el orden "a-b-b", que podría ser " c-d-d", "e-f-f", y en el pareado o remate podemos encontrar cuecas con una frase musical exclusiva frase "g", o la repetición de alguna anterior (entre las frases "c" o "e").

Comienza la pieza, "Tres pies de cueca", exponiendo la frase "a", ésta es rítmica y es el resultado de la suma de los ritmos que hay en las percusiones. Como es habitual en la cueca cada frase consta de cuatro compases (ver ejemplo 60).

Un clarinete y el fagot, en corcheas en *staccato* en el tiempo fuerte, aportando la variante de color al ritmo. Éstas sobre las notas re, fa # (tercera mayor) y la # (quinta aumentada).

Ejemplo 61, compases 1 al 4.

La frase "b", la encontramos a partir del compás 5, presenta las mismas figuras rítmicas de la frase "a" pero en otro orden diferenciándose claramente en otro resultado rítmico. Luego en el compás 9 La frase "b", donde

encontramos el mismo ritmo de la frase "b", con la variante del orden de las notas ejecutadas por el clarinete, fagot, oboe y flauta, respectivamente.

En el compás 13, tenemos la repetición de la primera frase, ahora, "a", por la variante en las maderas, tanto las notas como el color instrumental puesto que se suman la flauta y el oboe.

Ejemplo 62, compases 13 al 16.

Luego, compás 17, se repite el ritmo de las percusiones de la frase "b", con las variantes de los timbales, además de las notas y ritmos en las maderas. Esta es la frase "b".

Terminando la "cuarteta" la frase "ab", contiene el ritmo de "a" (en la cueca es el texto del verso uno con la frase musical b), y las maderas una variación de la frase "b"".

Los platillos anuncian la primera vuelta, la sección denominada como seguidilla, los timbales comienzan, poco a poco, a tener más protagonismo hacen su entrada los violines en *pizzicato* y corcheas en *staccato*, realizan al igual que las maderas un gesto rítmico, los ritmos en la percusión son diferentes a los presentados anteriormente. Tenemos aquí la frase "c".

Ejemplo 63, compases 25 al 28.

En el compás 29, la frase "d", el timbal expone el dosillo (dos corcheas con punto), el tambor ahora toca en el paño, entran las violas y violonchelos también en *pizzicato*, generan en forma alternada con las maderas otro plano rítmico.

La frase "d", es una variación de la anterior, está presente el platillo con el mismo ritmo de la Frase "c", esta frase corresponded a la repetición del texto del verso 5 (parte 9 de la cueca).

La segunda vuelta de la cueca, que da inicio al zapateo en la danza, corresponde al compás 37, la frase "e", acentuándose el ritmo del tiempo fuerte con las maderas y cuerdas en forma alternada reforzados con los platillos, éste ritmo lo acentúan las palmas del publico en la cueca. Los timbales con las semicorcheas tensan la sonoridad y preparan el terreno para el punto climático de esta primera cueca en el compás 41.

Ejemplo 64, compases 37 al 42.

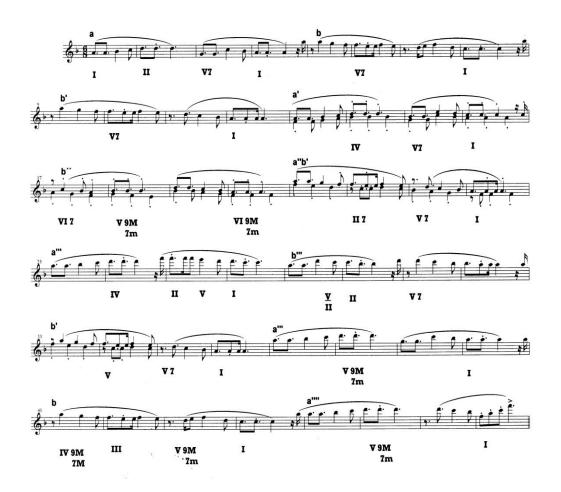

Con la frase "g", que corresponde al pareado o remate, concluye la primera cueca. Ésta se caracterizó por no poseer línea melódica, más bien las frases se organizaron, manteniendo el esquema formal de la cueca clásica, por esquemas rítmicos, que nos clarifican claramente una sección de otra. No hay tonalidad, más bien las alturas se organizan según el color.

La segunda cueca, parte **B**, se inicia en el compás 49, con una sección introductora de ocho compases. En este punto encontramos armadura, si bemol, y el primer acorde nos indica que estamos en la tonalidad de "fa" mayor. La melodía de la introducción, típica en los comienzos de innumerables cuecas, nos señala que estamos ante una cueca al estilo tradicional.

Las frases, esta vez melódicas, están construidas a partir de dos frases principales "a" y "b", en la repetición de las frases, éstas se presentan con variación. Por lo cual el conjunto de frases generan un desarrollo melódico, presentan claramente una conducción melódica. La armonía que se utiliza es la tradicional, aunque con la presencia de las siete funciones principales, y séptimas y novenas agregadas.

Ejemplo 65, frases melódicas y armonía.

En el compás 57, comienza la primera sección de esta segunda cueca, la melodía es llevada por los violines a dos voces, reforzada la primera con el oboe, la flauta con el piccolo realizan un contratema, las violas, violonchelos y contrabajos en pizzicato llevan la negra, produciéndose el característico contra tiempo del tres (negras) contra dos (negras con punto).

Las tres primeras frases, "a", "b" y "b", transcurren en esta misma organización orquestal, manteniendo el mismo timbre orquestal.

La frase "a" es presentada por las trompetas, los violines ahora en *pizzicato*, y realizan con las violas flautas y piccolo un contratema rítmico. Esta sección de tres frases mantiene esta estructura instrumental.

Ejemplo 66, compases 69 al 72.

En el compás 81, comienza la seguidilla, lugar en donde los bailarines realizan la primera vuelta, la melodía en la flauta, luego, compás 85, en el oboe, y después, compás 89, en el clarinete primero y concluye esta sección, compás 91, con la melodía en el oboe. Entran las percusiones poco a poco, primero con el pandero y el platillo, luego *temple blocks*, tambor y gran cassa respectivamente.

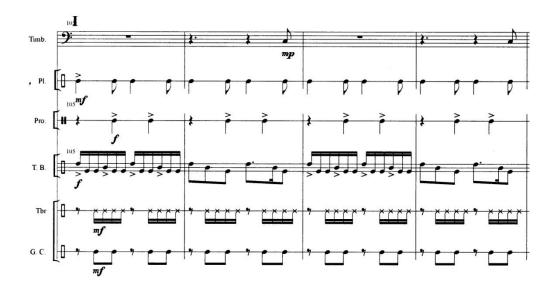
Ejemplo 67, compases 81 al 88.

La siguiente sección la encontramos a partir del compás 93, segunda vuelta en la danza que da inicio al zapateo. La melodía vuelve a los violines a dos voces en *forte* reforzados con la flauta. Las trompetas en gesto rítmico acentuando los tiempos fuertes de los seis octavos. Las maderas en forma alternada van dando diferentes colores melódicos.

Con la última frase, el pareado, concluye ésta segunda cueca (Parte B), y se da inicio al compás siguiente (105) a la introducción, en un solo de percusiones, del último pie de cueca (la última cueca).

Ejemplo 68, compases 105 al 108.

La tercera cueca se inicia en el compás 121 encontramos en ésta la misma estructura rítmica que en la cueca 1, con la variante que ahora está, dicha estructura, en las maderas apoyados en ciertos momentos con las cuerdas en *pizzicato*, esta situación de similitud se va a extender por los próximos veinticuatro compases, por toda sección denominada "cuarteta" en la cueca.

Ejemplo 69, compases 121 al 124.

En el compás 145 comienza la seguidilla, el ritmo se hace más regular aportan los violines en pizzicato, se destacan el *temple blocks*, pandero platillos y gran cassa, desde la introducción que no participaba las percusiones. Las maderas realizan una acentuación del tiempo fuerte similar a lo realizado, en este mismo punto en la cueca 1 (compases 25 al 28).

Ejemplo 70 compases 145 al 148.

En este lugar de esta tercera cueca es que se produce una extensión de su estructura. Situación que encontramos regularmente en la llamada cueca larga. Esto se logra agregando una segunda seguidilla de seis frases de cuatro compases cada una, desplazándose la vuelta de los bailarines hasta el final de la primera seguidilla.

Siendo la primera seguidilla las frases c, d, d', e, f, g (compases145 al 168). Y la segunda seguidilla las frases h, h', i, i', j, i' (compases 169 al 192).

En el compás 169, inicio de la segunda seguidilla, que es una extensión del zapateo, está la zona climática de la obra, se produce un *tutti* orquestal. Encontramos en las maderas violines y violas el dosillo, estructura rítmica presente en la melodía de la segunda cueca, conjugándose aquí motivos presentes en las tres cuecas.

Ejemplo 71, compases 169 al 172.

En estas dos secciones, veinticuatro compases en total, se van produciendo poliritmos partiendo del compás 169 donde podemos encontrar seis estructuras rítmicas; luego, a partir del compás 185 hasta el 191 hay nueve estructuras rítmicas.

Ejemplo 72, compases 187 al 190.

E. R. = Estructura rítmica

Termina la cueca, después del calderón con una sección conclusiva, "pareado" o "remate", de ocho compases. El intenso ritmo comienza a desvanecerse, los violines y violas realizan un movimiento descendente sobre la escala de "la" pentáfona, que estuvo presente en las piezas antecesoras. Las maderas realizan un gesto contrapuntístico que a partir del compás 197 la textura se vuelve contrapuntística, una imitación que nos lleva en forma cadencial, al final de la obra.

Ejemplo 73, compases 197 al 200.

BIBLIOGRAFÍA

- ADVIS, LUIS, EDUARDO CÁCERES, FERNANDO GARCÍA, JUAN P. GONZÁLEZ. 1999. Introducción; Raíces Folclóricas "la cueca"; "Los Lagos" de Petronila Orellana. <u>En</u>: Clásicos de la Música Popular Chilena 1900 – 1960. Volumen I. Segunda edición. Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Santiago. Ediciones Universidad Católica de Chile. pp. 13 – 26; pp. 212 – 215.
- ADVIS, LUIS, EDUARDO CÁCERES, FERNANDO GARCÍA, JUAN P. GONZALEZ. 2000. Historia y características de la Nueva Canción Chilena. En: Clásicos de la Música Popular Chilena 1960 1973. Volumen II. Segunda edición. Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Santiago. Ediciones Universidad Católica de Chile. pp. 10 26.
- 3. ALVARADO, ONOFRE, OSVALDO CÁDIZ. 1962. Antecedentes Culturales, Musicales y coreográficos de doce danzas tradicionales de Chile. Santiago. Universidad de Chile.
- 4. BAS, JULIO. 1947. La Suite. <u>En</u>: Tratado de la Forma Musical. Buenos Aires. RICORDI. pp. 177-197.
- 5. BROUWER, LEO. 1987. Paisaje cubano con Iluvia. [partitura]. Canadá. Les Éditions Doberman Inc. Título en ingles. 8p. DO 92.
- 6. BROUWER, LEO. 1989. Paisaje cubano con rumba (1985). [partitura]. Milán, Italia. RICORDI. 18p. 134544.
- 7. CASELLA, ALFREDO, V. MORTARI. 1950. La técnica de la orquesta contemporánea. Milán. RICORDI. 260p.
- 8. CLARO VALDÉS, SAMUEL. 1979. Redescubriendo a Chile. <u>En</u>: Oyendo a Chile. Primera edición. Santiago. Andrés Bello. pp. 103-114.
- EDUCAR CHILE. 2013. Escritorio Estudiantes. [en línea]. Bailes de la zona Norte de Chile.
 http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=92043> [consulta: 10 de julio de 2013]

- ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA. 2013. [en línea]. Folclore en Chile.
 http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore_de_Chile#Danzas_de_Chile
 [consulta: desde 15 de julio de 2013]
- 11. FIGUEROA TORRES, SANTIAGO. 2004. Cancionero de la Cueca Chilena. Santiago. Tajamar Editores. 509p.
- 12. GALINDO, LEONEL. 2004. Aisén y su folclor. [en línea]. Educar Chile. http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/CR articulos/estudiante/articles-92049 documento aysen.pdf> [consulta: 12 de julio de 2013]
- 13. GARNHAM, EMILIA. 1971. Danzas Folclóricas de Chile. Santiago. Ediciones Gráficas Nacionales.
- 14. ICARITO primer ciclo básico. [en línea]. http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/educacion-fisica/recreacion/2010/05/33-8855-9-danzas-tradicionales.shtml [consulta: 10 de julio 2013]
- 15. LOYOLA, MARGOT. 1980. Bailes de Tierra en Chile. Valparaíso. Ediciones Universitarias de Valparaíso. 287p.
- RAVEL, MAURICE. 1929. Bolero. [partitura]. Paris. Ed. DURAND & Cie. Texto en francés. 67p. D. & F. 11 839.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española.
 Vigésima segunda edición. [en línea].
 enhttp://www.rae.es/rae.html>.[consulta:16 de julio de 2013]
- STRAVINSKY, IGOR. La Consagración de la Primavera. [partitura]. Rusia.
 Edición Rusa. Títulos en Ruso e Inglés. 160p.
- TORRES, RODRIGO. 2005. Aires Tradicionales y Folklóricos de Chile.
 Santiago. Facultad de Artes, Universidad de Chile. 95p.

- 20. TORRES, RODRIGO. 2005. Aires Tradicionales y Folklóricos de Chile. [disco compacto]. Santiago. Facultad de Artes, Universidad de Chile, Centro de Documentación e Investigación Musical. 27 pistas. Duración total 60 minutos y 50 segundos.
- 21. URRUTIA BLONDEL, JORGE. 1968. Danzas Rituales en las Festividades de San Pedro de Atacama. Santiago. Universidad de Chile, Instituto de investigaciones Musicales, Facultad de Ciencias y Artes Musicales.
- 22. YOUTUBE. 2014. Suite Nueva Canción Chilena. [en línea].
 http://www.youtube.com/watch?v=opN5QQiSCd8> [consulta: 3 de junio de 2014]

"SUITE A LA CHILENA"

PARA ORQUESTA

SERGIO VALDERRAMA GARCÍA

© R.D.I. N° 246516

Santiago.

"SUITE A LA CHILENA"

(2013 -2014)

	CONTENIDO	DURACIÓN	PÁGINA
1.	TROTADA	4´20"	1
2.	CACHIMBADA	3´28"	27
3.	SIRILLADA	3´45"	48
4.	REFALADA	2´36"	74
5.	TRES PIES DE CUECA	3´56"	90

TOTAL 18 minutos y 5 segundos.

PLANTA INSTRUMENTAL:

- 10 violines primeros
- 10 violines segundos
- 8 violas
- 8 violonchelos
- 4 Contrabajos
- 1 piccolo
- 1 flauta
- 1 oboe
- 2 clarinetes en Si bemol
- 1 fagot
- 2 cornos en Fa
- 2 trompetas en Do
- 2 trombones
- 1 tuba
- 5 percusionistas: 4 timbales, Gran Cassa, tambor (c/b), temple blocks (o Wood blocks de tres alturas diferentes), pandero con parche y con sonajas, platillo de choque.

Esta partitura general (score) tiene los instrumentos transpositores (clarinete si bemol y corno en fa) ya transpuestos.

Abreviaturas:

Pic. = Piccolo

Fl. = Flauta

Ob. = Oboe

Cl. Sib = Clarinete en si bemol

Fg. = Fagot

Cr. = Corno

Tpt. = Trompeta

Tbn. = Trombón

Tba. = Tuba

Timb. = Timbales

Pl. = Platillo de choque

Pro. = Pandero

T. B. = Temple Blocks

Tbr. = Tambor

G. C. = Gran Cassa

VIn. = Violines

Vla. = Violas

VIc. = violonchelos

Cb. = Contrabajos

1. TROTADA

Poco a poco crescendo.....

Poco a poco crescendo.....

Molto crescendo.....

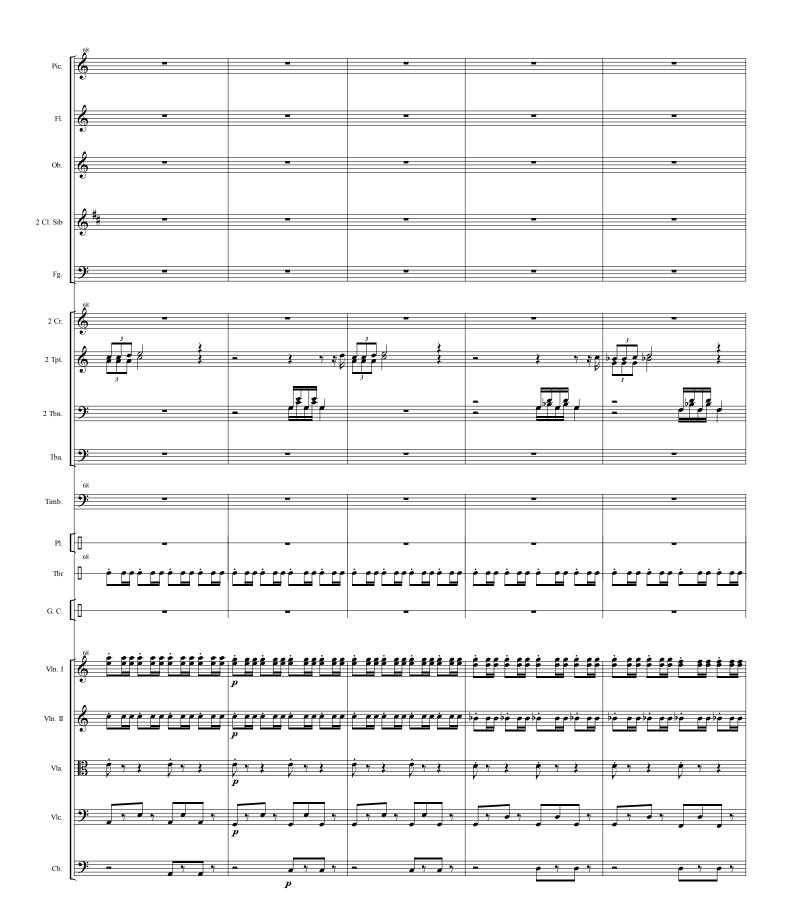

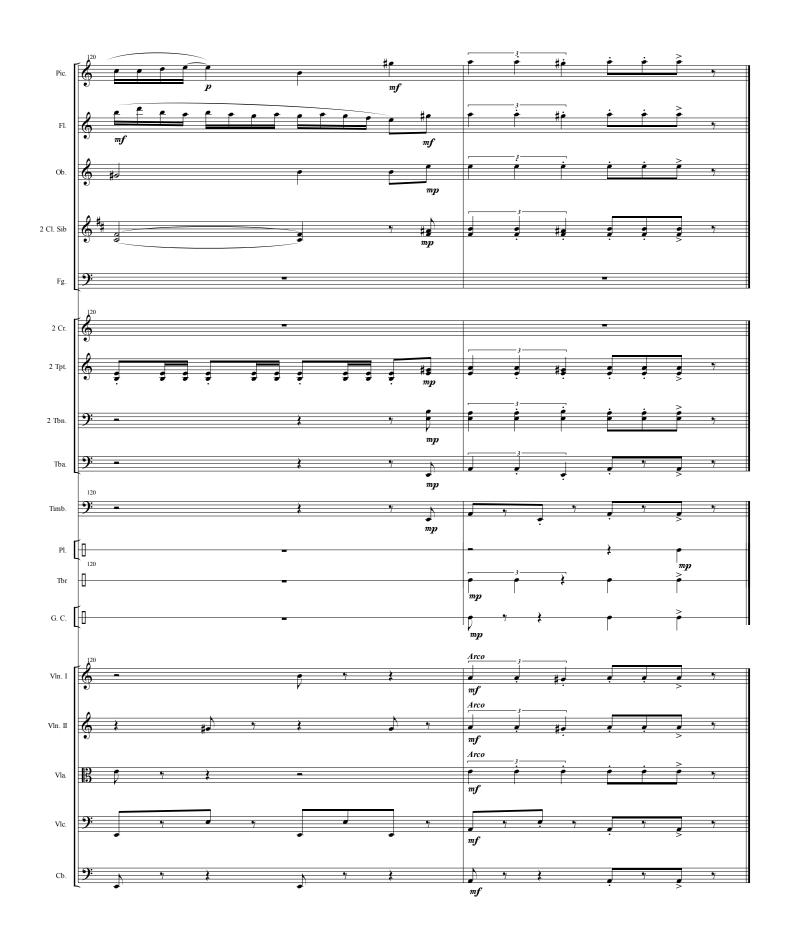

2. CACHIMBADA

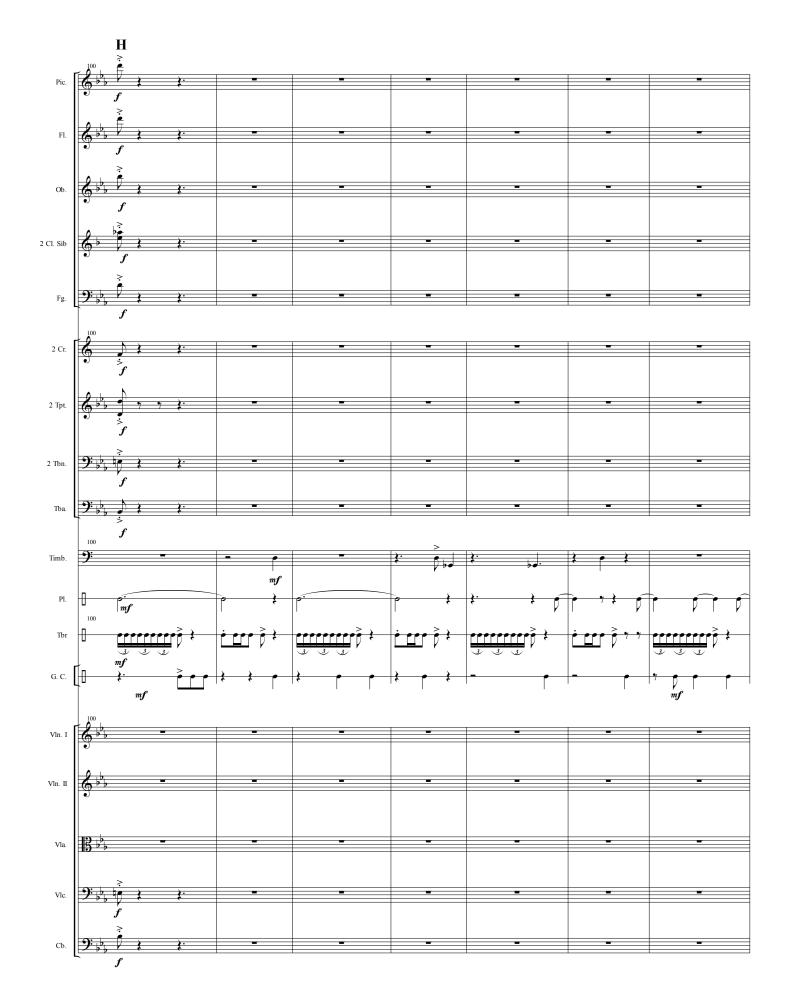

Poco a poco crescendo.....

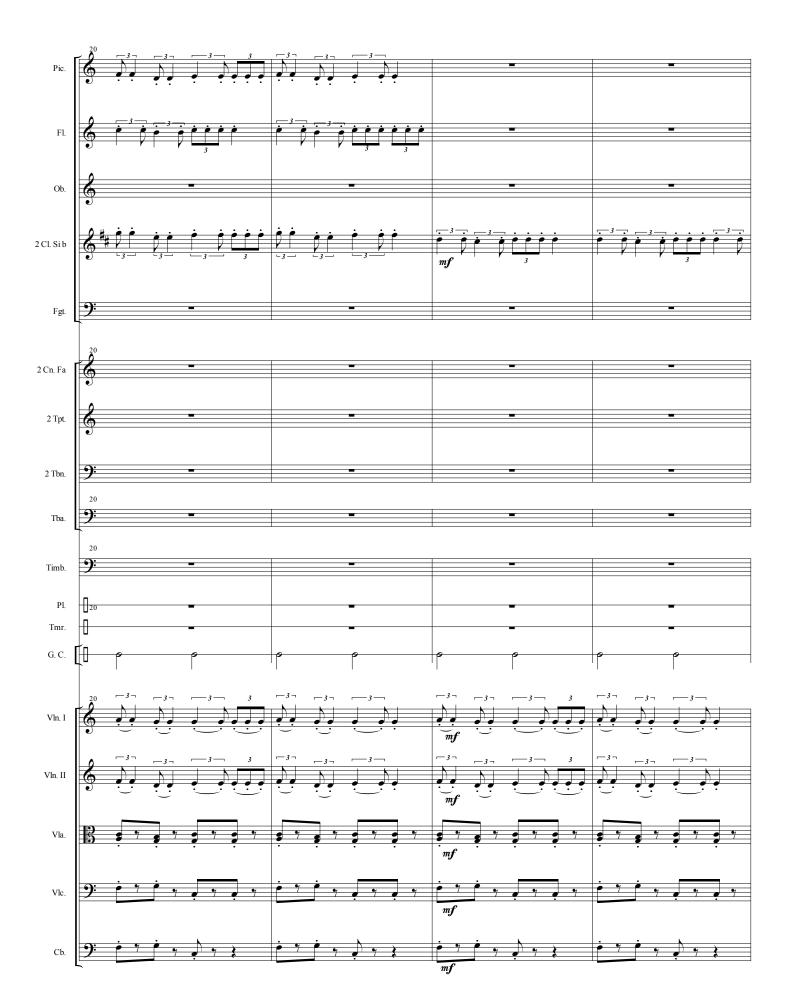
3. SIRILLADA

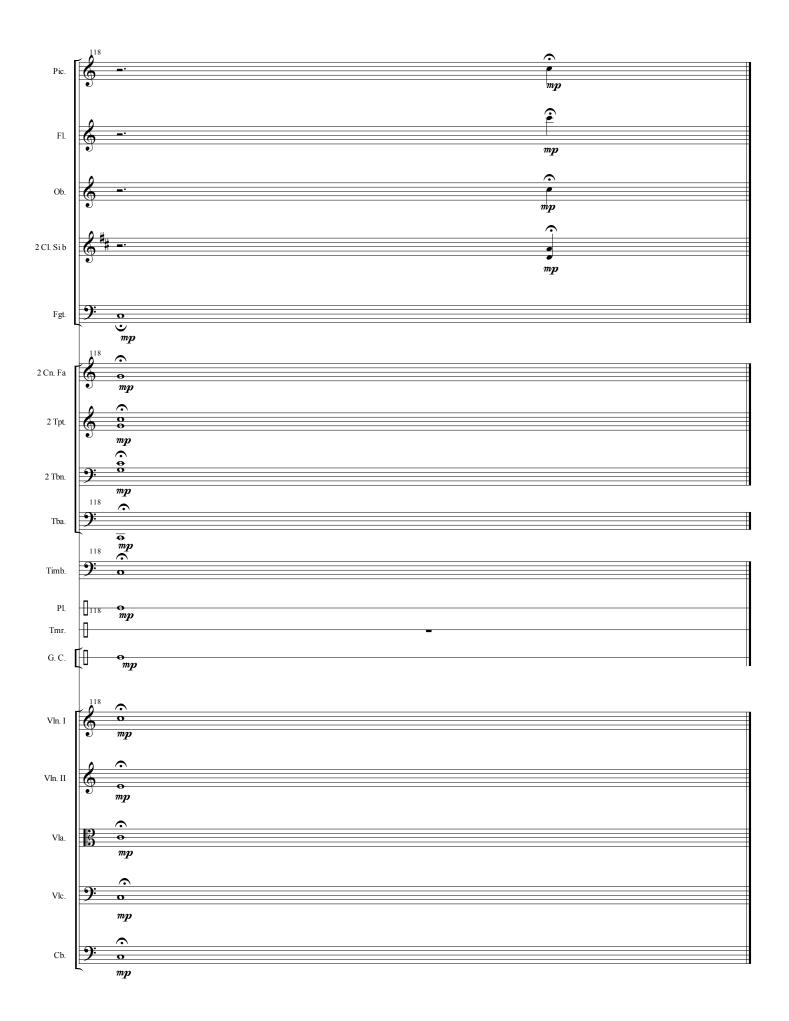

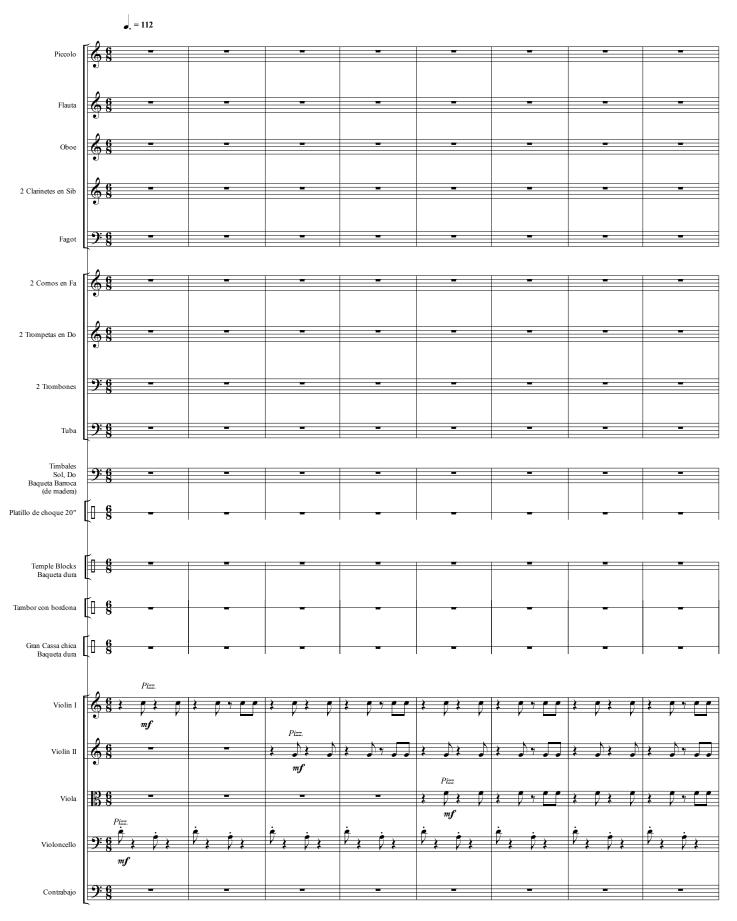

4. REFALADA

C

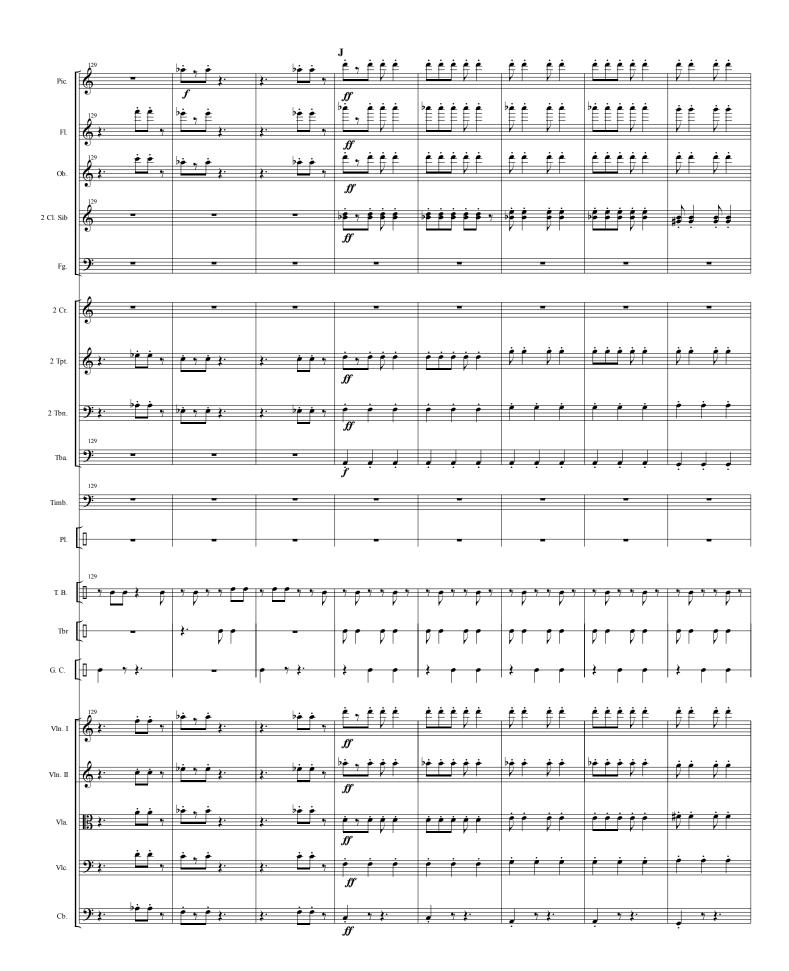

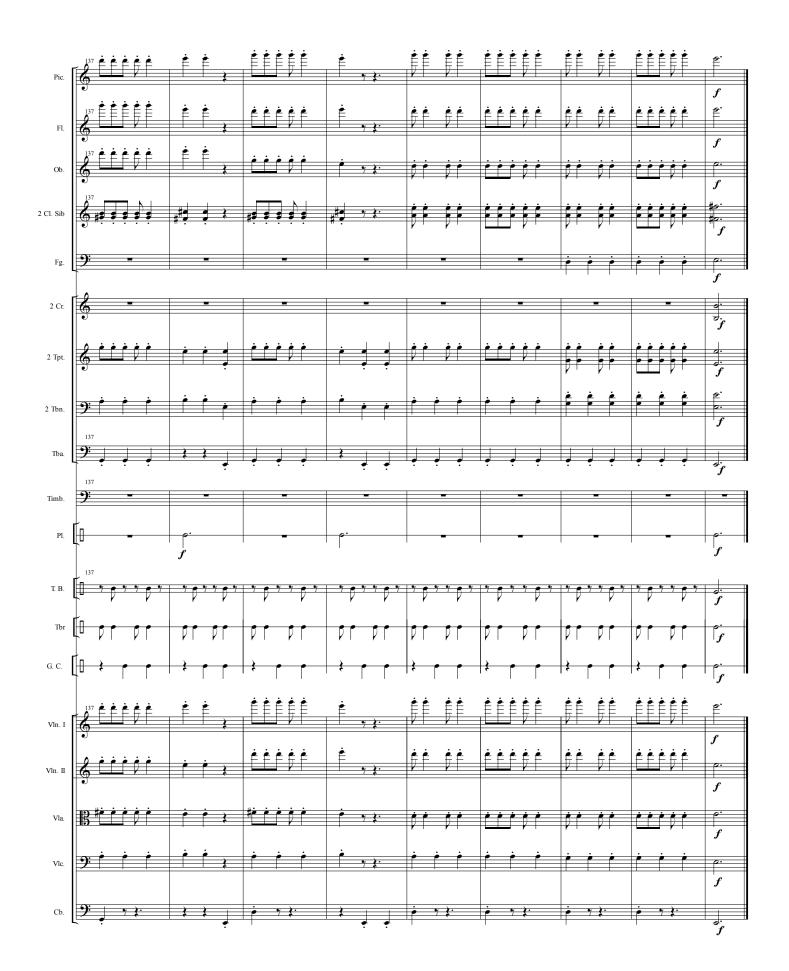

5. TRES PIES DE CUECA

