

Capítulo IV

Cuarto movimiento

Este movimiento fue el último en ser escrito. Se tenía la intención de que fuera el primer movimiento pero como ya mencioné anteriormente, quedó mejor siendo el último movimiento pues de esa manera el final es el principio. La temática de esta pieza es el nacimiento. Es el movimiento más alegre de la pieza y también es el más corto; el texto con el que se trabajó fue el siguiente:

IV

Nací del aire,
Nací del fuego.
Crecí en la tierra,
Bebí del tiempo.
Me puse alas,
Volé hacia el cielo.
He bajado y estoy aquí,
Respirando el silencio.

Comienza con un acorde de Mi Mayor en 4/4 en un tempo de negra = 80. Las cuerdas tocan este acorde durante tres compases en notas redondas ligadas. En la anacrusa del segundo compás entran soprano, contralto y tenor cantando la palabra “Nací”. A partir del cuarto compás hay un cambio de tempo de negra = 140 y hay un cambio de compás a 7/8 agrupado en módulos 2+2+SS3. De ahí empieza un tema llevado por la viola y el violín 1 mientras el cello y el violín 2 realizan un ostinato: el violín 2 con la figura: dos corcheas, dos corcheas ligadas, tres corcheas, y el cello con la figura: dos negras, una negra con puntillo.

La progresión durante este pasaje que se extiende del c. 4 al c. 14 es la siguiente: Mi Mayor, Do# Menor, La Mayor, Fa# Menor, Mi Mayor. En el c. 14 entran las voces con la frase “Nací del aire”. El cello continúa con su ostinato, aunque en el c. 15 cambia la figura a negra, negra con puntillo, negra para coincidir con el ritmo que hace el coro, pero en el c. 16 regresa a la figura anterior. En el c.17 cambia a tres negras y una corchea mientras que las otras cuerdas hacen una figura de dos negras con tres corcheas en los c. 17 a 20 y con los acordes Mi Mayor, La Mayor, Si Mayor en segunda inversión y Mi Mayor.

El cello retoma el ostinato en el c. 20. En el c. 21 la figura del cello cambia a negra con puntillo, negra, negra, para coincidir con las voces, pero retoma la figura negra, negra, negra con puntillo en el c.22 y las voces entran con la frase “nacé del fuego, fuego, fuego”. Los violines y la viola apoyan la armonía en blancas con doble puntillo. En los c. 23 y 24 hay un cambio de compás a 2/4 y caen en el acorde de Mi Mayor. A partir del c. 25 hay otro cambio de compás, ahora a 6/8. Continúa con una parte sólo de cuerdas. El cello con la figura: dos negras con puntillo; la viola y el violín 1 con la figura: hemiola de tres negras, y el violín 2 con la figura: seis corcheas. La progresión armónica es: Mi Mayor, Si Mayor en primera inversión, Si Mayor en segunda inversión, Do# Menor, Do# Menor en primera inversión, La Mayor, Si Mayor.

Esta progresión se repite otros ocho compases en matiz *p* porque entra el contralto en el c. 33 con la frase “crecí en la tierra, bebí del tiempo”. En el c. 34 entra el soprano fugando el tema, después en el c. 35 entra el tenor con el tema y por último en el c. 36 entra el bajo con el tema. Mientras entran las voces con el tema los que ya lo expusieron contrapuntean el tema repitiendo la frase hasta que todos llegan juntos a la palabra “tiempo”.

En los c. 41 y 42 el cello toca cuatro negras con puntillo en la nota Mi, las demás cuerdas están en silencio. En el c. 41 entran soprano, contralto y tenor simultáneamente con la palabra “me” en corcheas en el segundo tiempo. En el c. 42 cantan las sílabas “pu” y “se” cada una en corcheas, una en el primer tiempo y la otra en el segundo tiempo, con silencios entre ellas.

En los c. 43 y 44 cantan la palabra “alas” *a capella* y la progresión es Mi Mayor, La Mayor, Si Mayor. El ritmo en la palabra “alas” se alterna entre soprano, tenor y contralto en las diferentes repeticiones, pero los motivos son siempre los mismos tres: negra-corchea, negra- corchea; seis corcheas y tres negras haciendo una hemiola. En el c. 45 entra el bajo en el primer tiempo con la frase “me puse alas” y contralto, soprano y tenor repiten el patrón anterior. La progresión es la misma.

En el c. 49 vuelve a entrar el bajo en el primer tiempo, ahora con un Re becuadro y contralto, soprano y tenor siguiendo el patrón rítmico anterior, se unen al bajo en el segundo tiempo, construyendo un acorde de Re Mayor.

En el c. 51 con la palabra “alas” se hace un acorde de La Mayor, y luego en el segundo tiempo del c. 52 el bajo entra con la palabra “volé” y soprano, contralto y tenor entran en el segundo tiempo del c. 53 completando un acorde de Si Menor, cantando la palabra “volé” en negra con puntillo y blanca con puntillo. En los c. 54 a 56, el bajo repite la palabra “volé” y en el segundo tiempo del c. 55 responden soprano, contralto y tenor con la palabra “volé” en negra con puntillo y blanca con puntillo, ahora en el acorde de La Mayor.

En el c. 57 hay una modulación a Re Mayor y entran las cuerdas. El cello entra con una figura de dos negras con puntillo; la viola con una figura de seis corcheas; los violines con figuras de negra, corchea, negra, corchea del c. 57 al 62 con la siguiente progresión: Re Mayor, Re Mayor en primera inversión, Sol Mayor, Sol Mayor en primera inversión, Si Menor.

En el c. 59 entran soprano y contralto con la frase “hacia el cielo” en la misma armonía de las cuerdas. En el c. 61 entran bajo y tenor con la frase “hacia el cielo” y la misma armonía que las cuerdas. En el c. 63 los violines cambian la figura a tres negras, el cello y la viola permanecen igual y la progresión es: Re Mayor, Sol Mayor en primera inversión y La Mayor.

A partir del c. 67 vuelve a haber un cambio de compás a 7/8, ahora agrupados en módulos 3+2+2. El cello y los violines con la figura corchea con puntillo y dos negras y la viola con siete corcheas. La progresión es la siguiente: Re Mayor, Si Menor en primera inversión, Sol Mayor en primera inversión, Si Menor, La Mayor, Mi Menor, Si Menor, Re Mayor en primera inversión, Sol Mayor, La Mayor, Re Mayor.

En el c. 78 las cuerdas terminan su participación y entra la soprano *a capella* con la frase “he bajado” con la figura: negra con puntillo, negra, negra, negra con puntillo; el tenor entra a la mitad del compás con la figura: silencio de negra con puntillo, negra, negra, negra con puntillo, negra y la misma frase. En el c. 79 entra contralto con la misma frase y la misma figura que soprano. En el c. 80 vuelven a entrar soprano y tenor con el mismo tema y contralto en el 81 con el mismo tema. En el c. 82 vuelven a entrar soprano y tenor con el mismo tema y se une a ellos el bajo con la figura: negra con

puntillo, negra, negra, negra con puntillo. En este compás también entra un pedal en la nota Re que tocan el cello y el violín segundo, ambos en su rango profundo y con la figura: tres corcheas, negra, negra.

En el c. 83 vuelve a entrar contralto con su tema, el bajo sigue con su tema. En el c. 84 vuelven a entrar soprano, tenor y bajo. En el c. 85 contralto entra con la frase “y estoy aquí” con la misma figura rítmica que estaba usando y las notas Fa#, Sol, La, La. En el c. 86 soprano y tenor imitan a contralto; el tenor una tercera abajo. El violín primero se une al pedal tocando la nota La construyendo un intervalo de quinta. En el c. 87 entra el bajo imitando a soprano. En el c. 88 entran soprano, contralto y tenor con la frase “y estoy aquí respirando el silencio”, el bajo se les une a partir de “respirando el silencio” y la progresión es: Re Mayor en segunda inversión, Re Mayor, Re Mayor en segunda inversión con séptima, La Mayor, La Mayor, Re Mayor.

A partir del c. 92 quedan sólo las cuerdas; el cello, la viola y el violín 1 con la figura: negra con puntillo, negra, negra, y el violín 1 con la figura: siete corcheas y la progresión es: Re Mayor, La Mayor, Mi Mayor (V/V), La Mayor, Re Mayor, Si menor en primera inversión, Sol Mayor, Re Mayor en segunda inversión, La Mayor, Re Mayor. Termina en una cadencia auténtica perfecta.

Las dificultades técnicas de esta pieza son varias; desde el principio, el cambio de tempo con el cambio de compás requiere de un estudio previo para ser tocado. El trabajo del director es muy importante para que se logre con éxito.

La lectura de las líneas melódicas en la voz es complicada, sobre todo del c. 23 al 25 donde cambia de 7/8 a 2/4 y a 6/8. Debido a la velocidad, es importante que las líneas melódicas se estudien a un tempo mucho más lento para poder ser precisos rítmicamente y también en afinación.

En la frase “he bajado y estoy aquí” hay que tener cuidado en la acentuación de la palabra “bajado” porque debido a que está escrita en un compás de 7/8, las voces de contralto, soprano y bajo pueden correr el riesgo de acentuar más naturalmente la sílaba “do” en vez de la sílaba “ja” que es en donde realmente debe de ir el acento.

El carácter de la pieza es alegre y festivo; muy luminoso. Es importante lograr que no se note la complejidad rítmica y tratar de privilegiar el texto.

El proceso creativo que seguí durante esta pieza fue el más largo de todos, ya que me tomó mucho tiempo poder definir exactamente qué sonido quería para ese texto. Fue el primer texto con el que empecé a trabajar, pero fue el último que logré musicalizar, debido también a la carga emocional del texto. Debí también buscar que esta pieza tuviera un gran contraste respecto a los otros movimientos, no sólo por ser el último movimiento, sino porque los otros movimientos son más lentos y parecidos entre sí.

Para este movimiento me basé principalmente en la sonoridad de las obras corales de la compositora cubana Beatriz Corona. Específicamente en las piezas “La Barcarola” y “Solo de Guitarra” ambas con textos de Nicolás Guillén. Estas piezas las he cantado con el Coro de Cámara de la UDLA. La búsqueda fue lograr un movimiento con mucha energía y sonoridad juvenil, pues el texto se refiere al nacimiento.