

HINIESTA DE SEVILLA

Marcha de Procesión

Autor: Manuel Cabalgante Ortiz

Año de composición 2011

Dedicada a la Hdad. de la Hiniesta de Sevilla

La única marcha que este autor le dedica a la Hdad. de la Hiniesta, para agradecer tanto a la misma como a su banda "El Carmen de Salteras", el apoyo y cariño mostrado durante su periodo de convalecencia.

ANÁLISIS ORGANOLÓGICO Y DE INSTRUMENTACIÓN

_ Una marcha hecha para plantilla de banda de música con cornetas. Observamos también la incorporación de los timbales en la percusión.

En la introducción, que se repite, observamos en la primera vez los siguientes bloques tímbricos:

1. Flautín, flautas, oboe, requinto, clarinetes, trompetas y fliscornos en la melodía principal. El timbal y la caja hacen el ritmo melódico.
2. Fagot, clar. Bajo, barítono, trompa 2ª y 3ª, trombón, bombardino y tuba con el ritmo y base armónica.
3. Alto, tenor, trompa 1ª como contrapunto melódico.

Cuando se repite por segunda vez lo hace igual pero incorporando a las cornetas, haciendo una llamada como contrapunto segundo a la melodía.

En el primer tema, aparecen los siguientes bloques tímbricos:

1. Clarinetes exponiendo la melodía.
2. Flautas y oboes haciendo contrapunto melódico.
3. Fagot, tuba, trombones y trompas haciendo ritmo y base armónica.
4. Trompas y altos rematan el contrapunto armónico

Antes de repetir este tema A desarrolla un puente donde utiliza la siguiente instrumentación en piano:

1. Clarinetes y fliscornos.
2. Altos y trompas en contrapunto
3. Resto acompañamiento armónico y ritmo.

Cuando retoma el tema A en fuerte aparecen los siguientes timbres:

1. Flautín, flauta, oboe, requinto, clarinetes, trompetas y fliscornos en la melodía.
2. Altos, tenores, trompas, y bombardino en el contrapunto.
3. Cornetas haciendo una llamada.
4. Resto base y ritmo armónico.

Aparece el tema B o fuerte-bajo donde utiliza:

1. Fagott, clar. Bajo, tenor, barítono, trompas, trombones y tubas en la melodía.
2. Clarinetes con ritmo percusivo.
3. Trompetas y fliscornos en llamadas contrapuntísticas.

Después vuelve a aparecer el tema A en fuerte en las mismas condiciones anteriores y da paso al tema C.

En el tema C en piano, emplea la siguiente combinación instrumental:

1. Clarinetes y fliscornos en melodía principal.
2. Oboe, flautas y altos alternando en contrapunto.
3. Resto base armónica y ritmo.

Cuando retoma el tema C en medio fuerte utiliza:

1. Flauta, oboe, requinto y clarinetes. El fliscorno se incorpora 4 compases después para hacer un “crescendo” natural.
2. Altos, tenores y trompas en contrapunto.
3. Resto, acompañamiento armónico y ritmo.

Y cuando llega el fuerte de este tema utiliza además de los anteriores:

1. Flautín y trompetas en la melodía principal.
2. Bombardino en el contrapunto.
3. Resto sigue igual.

De esta manera consigue darle más intensidad a la música, sin necesidad de ir aumentando la fuerza en los intérpretes.

ANÁLISIS MELÓDICO-FORMAL

La introducción que se repite 2 veces al principio, la plantea en 8 compases. La melodía principal es quebrada, con una combinación de corchea con puntillo, tresillos de semicorchea y tresillos de negras. El

contrapunto melódico es de figuración más lenta utilizando la blanca, negra y corchea.

La otra melodía que surge en las cornetas cuando repite, es una llamada de tresillos de corcheas y negras en general.

En el tema A de 24 compases subdividido en frases de 8 (A,A',A), la melodía se presenta mucho más sosegada o tranquila, con una figuración en general de negras con algunas blancas y corcheas. Es una melodía ondulante el tema principal. La melodía del contrapunto es similar en ritmo, con una figuración lenta.

Cuando repite el tema A por tercera vez, le imprime más ritmo a través del contrapunto, donde ya utiliza el tresillo de corcheas combinándolo con la corchea.

En el tema B de 8 compases, vuelve a recordar el “croché” rítmico de la introducción (corchea con puntillo blanca y tresillos de corcheas), pero en este caso en los metales, mientras los clarinetes llevan un ritmo percusivo constante con la figuración de corchea. Esta melodía es contestada con ritmo similar en las trompetas en forma de canon.

Vuelve a repetir el tema en fuerte y da paso al tema C.

El tema C cuyo tema principal tiene 24 compases subdivididos en frases de 8 es también una melodía tranquila con una combinación de negras y tresillos de corcheas, cuya intensidad va en un “crescendo” permanente. Cuando repite este tema lo hace con algunas variaciones y acortando la última frase, por lo que tan solo repite 16 compases del mismo.

ANÁLISIS ARMÓNICO

La marcha comienza con un Do mixolidio (tonalidad poco común en la música cofrade y más usual en el jazz-fusión).

Musical score for the beginning of a march in D Mixolydian mode. The score is in 4/4 time and features six staves: Corneta Do, Fliscorno 1, 2, Trombón 1, Trombón 2, 3, Bombardino Do, and Tuba. The key signature has one flat (B-flat), and the mode is D Mixolydian. The score begins with a dynamic of *f* and includes markings such as *de l tacet*, *mf-f*, and *mf-f*. The Corneta part starts with a triplet of eighth notes, followed by a quarter note, and then a triplet of eighth notes. The Fliscorno part starts with a quarter note, followed by a quarter note, and then a quarter note. The Trombón 1 part starts with a quarter note, followed by a quarter note, and then a quarter note. The Trombón 2, 3 part starts with a quarter note, followed by a quarter note, and then a quarter note. The Bombardino Do part starts with a quarter note, followed by a quarter note, and then a quarter note. The Tuba part starts with a quarter note, followed by a quarter note, and then a quarter note.

Podemos comprobar como va jugando con los diferentes grados de este modo buscando siempre la tónica como punto de apoyo.

A continuación realiza un puente con el final del fraseo de la introducción, hacia un Do Dórico, creando un ambiente medieval muy curioso. Otra tonalidad poco común en este tipo de música.

Musical score for a bridge in D Dorian mode. The score is in 4/4 time and features five staves: Flisc. 1, 2, Trbn. 1, Trbn. 2, 3, Bno., and Tba. The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the mode is D Dorian. The score begins with a dynamic of *p* and includes markings such as *f*, *dolce*, *mf*, *p*, *mp*, and *p*. The Flisc. 1, 2 part starts with a quarter note, followed by a quarter note, and then a quarter note. The Trbn. 1 part starts with a quarter note, followed by a quarter note, and then a quarter note. The Trbn. 2, 3 part starts with a quarter note, followed by a quarter note, and then a quarter note. The Bno. part starts with a quarter note, followed by a quarter note, and then a quarter note. The Tba. part starts with a quarter note, followed by a quarter note, and then a quarter note.

El ambiente que genera en el tema A con el modo Dórico es propio de una balada medieval de Guillaume de Machaut.

Musical score for woodwinds and strings. The score is in 3/4 time and Dorian mode. It features five staves: Flute (Fl.), Oboe 1 and 2 (Ob. 1, 2), Bassoon (Fgt.), Clarinet in B-flat (Cl. Ppal. 1), and Violin (Req.). The woodwinds play a melodic line with slurs and ties, while the strings provide a harmonic accompaniment. A dynamic marking of *p* (piano) is present in the Clarinet part.

Hace algún movimiento de enfatización al final del tema, pero vuelve a la modalidad dórica.

Musical score for brass instruments. The score is in 3/4 time and Dorian mode. It features four staves: Trumpet 1 (Trbn. 1), Trumpets 2 and 3 (Tbn. 2, 3), Trombone (Bno.), and Tuba (Tba.). The brass instruments play a melodic line with slurs and ties, and a dynamic marking of *f* (forte) is present at the end of the phrase. The word *cresc.* (crescendo) is written below the staves.

Observamos en el fragmento anterior como va utilizando cadencias hasta desembocar nuevamente en Do dórico.

Cuando suelta el tema A en modo Dórico enlaza con el tema B de forma repentina en Do Frigio.

A musical score for Cabalgante, featuring a complex texture with multiple staves. The score includes dynamic markings like 'ff' and 'div.' and articulation marks like 's'.

Cabalgante consigue cambiar de carácter musical utilizando la tónica Do en todo momento hasta aquí, pero cambiando la modalidad a mixolidio, dórico y frigio.

Vuelve a repetir la introducción pasando al modo de Do mixolidio nuevamente, y pone de manifiesto su intención oculta de utilizar esta tónica durante toda la pieza para anunciar una variable dominante de FaM. Tonalidad en la que desemboca en el último tema o trío.

El trío o tema C se escribe en un FaM poco estable, jugando con las enfatizaciones permanentemente sin que en ningún momento genere tensión en la melodía sosegada que plantea en este tema. Es como si la propia armonía en sí, fuera un contrapunto de carácter a la melodía.

Observamos el principio del tema:

A musical score showing the beginning of a theme. The score includes dynamic markings like 'mp' and 'p', and articulation marks like 's'.

La melodía (escrita para instrumentos en Sib), se observa tranquila, serena o reposada, sin alteraciones accidentales y dentro de la tonalidad de Fa. Sin embargo, si nos fijamos en la armonía, vemos como a partir del 2º compás amaga con enfatizar en Rem, pero no lo hace ya que después resuelve en Sol m, como observamos en el siguiente fragmento:

The image shows a musical score for five instruments: Flisc. 1, 2; Trbn. 1; Trbn. 2, 3; Bno.; and Tba. The music is in F major (one sharp). The flute part (Flisc. 1, 2) has a melodic line starting on F4, moving to G4, A4, Bb4, and then resolving to C5. The brass instruments (Trbn. 1, Trbn. 2, 3, Bno., and Tba.) provide harmonic support with chords and single notes, primarily in the lower register. The score is divided into two measures by a vertical line.

Una vez aquí, va alternando la nueva tonalidad con la inicial (FaM) hasta terminar la exposición temática.

ANÁLISIS ESTÉTICO

Una pieza que sin lugar a dudas reclama un lugar privilegiado, no ya dentro del Patrimonio Musical de la Hiniesta sino en el mundo cofrade en general.

Cabalgante es capaz de crear distintas atmósferas con una misma tónica. Sin salir de Do, genera un ambiente actual y fresco en el modo mixolidio, otro más medieval con el dórico, y un último aflamencado con el frigio.

De esta manera, Cabalgante nos dá un paseo retrospectivo desde la más nueva actualidad hasta nuestros orígenes musicales sin aspavientos, con absoluta normalidad, haciendo de lo difícil algo natural y fácil, poniendo de manifiesto una personalidad tan inteligente como humilde.

El estilo del trío es más clásico, pero sin caer en una armonía simplona, sino todo lo contrario, pone de manifiesto una inestable tonalidad sin que perjudique en ningún momento la dulce y sosegada melodía.

Sin lugar a dudas, una obra con estilo y personalidad propia, digna de un lugar privilegiado en el mundo de la música cofrade.

Desde estas líneas, mi pequeño homenaje a quien con su juventud me enseñó que el talento no está reñido con la humildad, que el respeto hacia las personas es algo inherente en el ser humano... y que el saber estar, es más natural y admirable cuando no has necesitado aprenderlo.D.E.P.A.

Francisco Pizarro Gómez