

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Análisis de los recursos melódicos de la interpretación de Estrella Morente en el tema “En lo alto del cerro”, del álbum “Mi cante y un poema”(2001)

Andrea Daniela Bedón Bautista

Artes Musicales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Lic. en artes musicales

Quito, 18 de diciembre de 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Análisis de los recursos melódicos de la interpretación de Estrella Morente en el tema “En lo alto del cerro”, del álbum “Mi cante y un poema”(2001)

Andrea Daniela Bedón Bautista

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M.Mus

Quito, 18 de diciembre de 2020

DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Nombres y apellidos: Andrea Daniela Bedón Bautista

Código: 00132029

Cédula de identidad: 1718775339

Lugar y fecha: Quito, 18 diciembre de 2020

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

Estrella Morente es una cantante española cuya interpretación de cante flamenco está fuertemente influenciada por la herencia de las generaciones de cantaos que le preceden. En este trabajo realizaremos un análisis melódico de su interpretación en el tema “En lo alto del cerro”, perteneciente al álbum “Mi cante y un poema”. Dicho análisis evidenciará la utilización de herramientas estéticas que han alimentado al cante flamenco por generaciones y lo han mantenido fuera de lo que se conoce comúnmente como armonía occidental tradicional o contemporánea, aportándonos nuevas nociones de construcción melódica y relación tonal.

Palabras clave: Música, Melodía, Flamenco, Transcripción, Análisis, Estrella Morente, En lo alto del cerro, Cante flamenco.

ABSTRACT

Estrella Morente is a Spanish singer whose interpretation is strongly influenced by the inheritance of several singer-songwriters who preceded her. In this work we will perform a melodic analysis of her famous song 'En lo alto del cerro' which belongs to her album 'Mi cante y un poema'. Such analysis will showcase the use of certain esthetic tools that have fed all flamenco singers for generations and also have kept them outside from what it's commonly known as Classical Western harmony, providing us with new notions of melodic construction and tonal relationship.

Key words: Music, Melody, Flamenco, Transcription, Analysis, Estrella Morente, En lo alto del cerro, Flamenco singing.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	10
Desarrollo del Tema.....	11
Conclusiones	19
Referencias bibliográficas.....	20
Anexo A: Partitura de "En lo alto del cerro"	21

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla #1. Forma de En lo alto del cerro.....	12
--	----

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Introducción de En lo alto del cerro.....	12
Figura #2. Coro de En lo alto del cerro.....	14
Figura #3. Verso 1 de En lo alto del cerro (parte 1).....	14
Figura #4. Verso 1 de En lo alto del cerro (parte 2).....	15
Figura #5. Verso 2 de En lo alto del cerro.....	16
Figura #6. Verso 3 de En lo alto del cerro.....	17

INTRODUCCIÓN

Estrella Morente es una cantante de flamenco de origen español e hija de Enrique Morente, también famoso cantaor. Desde muy niña admira e interpreta flamenco tradicional. Su primer disco “Mi cante y un poema”, es una recopilación de flamencos producida por su padre. Siendo su primer trabajo, la interprete presenta varios estilos de flamenco en el, siendo uno de ellos “En lo alto del cerro”, que es un tango flamenco, como lo especifica en el nombre asignado para el disco y del cual realizaremos un análisis melódico de su interpretación.

A pesar de que el flamenco abarca múltiples elementos, nos centraremos únicamente en la interpretación de Morente y la melodía resultante de esta, basados en las características rítmicas, melódicas y de forma, comparándolo así con los elementos más comunes y representativos tanto del flamenco en general, como del tango flamenco que es el ritmo específico al que pertenece el tema en cuestión.

DESARROLLO DEL TEMA

En un comienzo, se identifica la métrica del tema “En lo alto del cerro”, interpretado por Estrella Morente, para la posterior delimitación de su forma. Conocer estos aspectos generales serán de gran utilidad más adelante, de tal manera que el análisis melódico pueda ser realizado por secciones. De este modo, determinaremos la intencionalidad de los elementos melódicos utilizados a lo largo de la obra en torno a las necesidades musicales de cada sección.

Tal y como se especifica junto al nombre del tema en las múltiples plataformas de *streaming*¹, “En lo alto del cerro” es un flamenco tocado por tangos. Es importante señalar que, dentro del lenguaje empleado para referirse al compás de una obra, en el flamenco no nos referimos a los compases binarios como 4/4 o 2/4, sino que, llamamos “tango” a cualquier compás de características binarias, haciendo referencia a la herencia rítmica traída de tierras cubanas, que ayudó a los flamencos ternarios (fandangos) a modificarse con el pasar del tiempo. Así mismo, se han de destacar ciertas particularidades del tango flamenco. (Berlanga, 2014)

De los cuatro tiempos de cada compás del tango o tanguillo, se ha de marcar únicamente 2, 3 y 4. El primer tiempo es usualmente marcado con el pie y se lo entiende como un silencio. Adicional a lo antes mencionado, cabe recalcar que los tangos en el flamenco tienen su acento en 2 y 4, tal y como ocurre en el swing. (Buendía, 2014)

Una vez establecido ese punto, determinamos que este tema, interpretado por Morente, está tocado en un 4/4, con acento de palmas en los tiempos 2 y 4, por lo que es fiel al estilo que representa en cuanto a la métrica. (Junta de Andalucía, 1999)

¹ Nos referimos a *streaming* como “corriente o flujo, lo que determina que sea una tecnología que permite la recepción instantánea, sin esperas, de información que fluye desde un servidor.” (Méndez, 2010)

En cuanto a la delimitación de la forma, representaremos su estructura por medio del siguiente cuadro:

Tabla#1: Forma de En lo alto del cerro.

Letra de ensayo	Sección	Número de compases
A	Intro	12
B	Coro	8
C	Puente 1	13
D	Verso 1	27
E	Coro	8
F	Puente 2	3
G	Verso 2	17
H	Verso 3	21
I	Puente 3	3
J	Intro	12
K	Coro	8

Como se puede observar en el anterior cuadro, el tema cuenta con cinco secciones regulares, es decir, que se componen de un número de compases múltiplo del 4. A su vez, también podemos encontrar seis compases que no cumplen con las características antes mencionadas, si no que se extienden de una manera más libre, sobre todo en los puentes instrumentales y los versos.

Empezaremos entonces con la parte A, que corresponde a la introducción del tema.

Figura #1: Introducción de En lo alto del cerro.

Como se puede observar en la Figura #1, la introducción presenta únicamente canto, sin acompañamiento y su estructura es simétrica en cuanto al número de compases de los que se conforma. La melodía está construida por dos frases y la segunda de ellas presenta una variación que introduce al coro por medio de un cromatismo. Adicional a lo antes mencionado, podemos apreciar que la figura más repetida es el tresillo de negra. La melodía, como es común en el canto flamenco, está construida a grado conjunto, es decir, que las notas se encuentran a una altura cercana la una de la otra. En el flamenco es común encontrar melodías con mucho movimiento a grado conjunto para facilitar la interpretación del cantaor, quien podrá adornar la melodía a gran velocidad sin desafinar. En el caso de “En lo alto del cerro”, la introducción se presenta casi como un llamado recitativo que se repite dos veces invitando a la siguiente sección, que es la más representativa y se presenta a continuación mediante una figura.

Al observar la Figura #3, podemos anticipar que en la parte 1 del Verso 1, la relación de la melodía con los acordes mayores, es decir Eb y Gb, se mantiene dentro del concepto de frigio mayor. Por otro lado, en lo que respecta al acorde A-, se utiliza menor natural. Otro punto a considerar es el movimiento dentro de la melodía. Tal y como habíamos mencionado previamente, la melodía avanza a grado conjunto como es lo común en el cante flamenco. Es usual encontrar este tipo de movimiento melódico cuando las frases están llenas de notas y van a tempos rápidos, como es el caso de En lo alto del cerro, que se desenvuelve a un tempo aproximado de 179 de negra. Continuaremos, entonces, con el análisis melódico de la segunda parte del verso 1.

The figure shows three staves of musical notation in treble clef. The first staff (measures 46-49) features a Gb chord and a B7 chord. The second staff (measures 50-53) features an E chord. The third staff (measures 54-57) features an Eb chord. Fingering numbers are indicated below the notes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, b3, b7, b6, b5, b4, b3, b2, b1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, b3, 3, 2, 1, 2, 1, 7, 1, 7.

Figura #4: Verso 1 de En lo alto del cerro (parte 2).

En la Figura #4, tenemos nuevamente los acordes Gb y E, sobre los cuales se sigue ahondando en la escala frigia mayor, sin embargo, aquel B7 que se aprecia en la imagen, está acompañado por una melodía construida en E mixolidio, como es propio de los acordes dominantes.

En cuanto a la rítmica, tanto para la parte 1 como para la parte 2 del verso 1, está presente la semicorchea, la corchea y la negra. Adicionalmente podemos notar también la

presencia menos frecuente de blanca con punto, negra con punto y corchea con punto. En su mayoría, las notas más largas están cantadas sobre la tónica (1) o la cuarta justa (4) del acorde.

La constante presencia de la cuarta u oncenena (11) en compases donde se está tocando un acorde mayor, es también una aplicación lejana a los conceptos tonales funcionales, ya que en la música tonal, el 11 es considerado un avoid debido a que se encuentra a medio todo de la tercera. En frases rápidas donde hay corcheas y semicorcheas, los 11 pueden ser interpretados como notas de paso ya que no tienen una presencia demasiado significativa para el oído.

Siendo la letra E una repetición del coro y la F el puente 2, continuamos con la G, correspondiente al segundo verso de la canción.

G Verso 2

1 6 1 b7 b6 b7 6 5 b7 6 5

68
b7 6 5 b7 6 5 b7 6 5 b7 6 5 4 3 2 3 4 5 6 b7

72
5 b3 3 b3 b2 1 b2 2 b2 1 b7 1 b2 1 b7 6 b7 1 b7 6 #4 4 #4 b6 #4

76 E F# E Eb
1 7 1 7 3 2 1 b7 1 b3 1 7 1 1

Figura #5: Verso 2 de En lo alto del cerro.

En la figura anterior, donde tenemos representado el verso 2, se puede apreciar una estructura irregular de 17 compases donde el acorde B7 predomina. Podemos observar también una anticipación del primer grado de B7 en el primer compás. Vamos entonces a asimilar toda la frase que se desarrolla sobre el acorde dominante como una sola letanía donde B Mixolidio

b9 b13 es el protagonista mientras algunas notas de paso, como el #4, aparecen enriqueciendo la melodía. Cabe recalcar que el uso excesivo de un vibrato casi gorgojeante sumado a las altas velocidades a las que se interpreta la melodía, en este caso 179 de negra aproximadamente, permiten al interprete tomarse algunas licencias en cuanto a las notas que ejecuta, dando también como resultado la presencia de intervalos más pequeños que un semitono que pueden ser interpretados como notas de paso. Otro punto importante a considerar es que en cada final de frase, en este caso en el compaz 75, la melodía se vuelve compleja y llena de notas.

Podría decirse que la cantaora cierra la idea intensificando el vibrato y aumentando el número de notas por compaz a modo de forzar la sensación de tensión para finalmente cerrar la frase volviendo a una instancia cómoda o dentro de las escalas más comunes de escuchar para generar la ilusión de resolución en la melodía, acompañando a la armonía, que en el caso de el verso 2, resuelve de B7 a E por una quinta perfecta descendente.

H Verso 3

Ab- F#

2 E b2 2 1 2 3 4 Eb 3 2 1

85 2 3 b3 1 7 1 2 3 5 b3 1 7

89 Ab- F#

2 b2 2 1 2 3 4 3 2 1

93 E B7 Db

3 2 1 7 b2 1 2 3 5 6 b6 4 b3 4 2 b3 4 5

97 E Eb

b3 2 1 1 7 1 7 1 2 3 2 3 5 2 1 7 b2 1

Figura #6: Verso 3 de En lo alto del cerro.

Para el tercer verso encontramos una frase que de cuatro compases que parece reaparecer a modo de variaciones en los sistemas subsiguientes. Podemos ver que el b2 aparece tanto en notas de corta duración como en situaciones donde toma un papel más protagónico a pesar de que la alta velocidad limita la presencia de algunas sonoridades como la de un b3 en acorde mayor o el antes mencionado b2.

La rítmica, al igual que en el resto de la obra, está construida mayormente de corcheas y negras. También tenemos algunos tresillos de corchea y negras con punto. En esta obra, los tresillos de corchea y las notas con puntillo son usadas por Morente como un recurso para dar la sensación de que la frase se estira, más aun cuando se presentan en un contexto de tiempos rápidos llenos de corcheas, donde estas figuras refrescan un poco la frase y detienen por un momento la dinámica de rapidez y virtuosismo.

CONCLUSIONES

En conclusión, la interpretación de Estrella Morente en el tema En lo alto del cerro, aunque busca apegarse al estilo tradicional flamenco, también presenta equilibrio y sobriedad interpretativos. La presentación del tema, con una melodía sólida y aparentemente simple y un coro de una melodía limpia enmarcan a los versos, en donde la cantaora juega más con los elementos flamencos como escalas gitanas y frases cargadas de notas que no necesariamente responden a la armonía de una manera tradicional. Las líneas melódicas más aflamencadas contienen notas que si bien, no son comunes en ciertos acordes, dentro del contexto flamenco son una herramienta fundamental para que el cantautor pueda generar mucho movimiento melódico.

Al estar el tema a una velocidad aproximada de 179 de negra, ciertas notas que podrían llegar a ser molestas para el oído común, se pierden e integran muy bien sin generar incomodidad. La interpretación sentida de los cantautores casi justifica por sí sola algunas instancias que pudieran estar fuera de los estándares teóricos más tradicionales y comunes. Como podemos observar en la tabla #1, la forma del tema siempre vuelve a exponer la introducción y el coro después de los versos, ubicándonos nuevamente en una zona cómoda, conocida y más sobria. Es así como podemos decir entonces, que la interpretación de Estrella Morente contiene mucha riqueza musical.

Hacer más con menos, aprovechar al máximo las notas disponibles y por que no, las no tan aceptadas, jugar con la rítmica sin sobrecargarla, son solo algunos de los elementos valiosos a rescatar. Finalmente, aun queda mucho que saber dentro del campo de la interpretación flamenca y esta investigación es una invitación abierta a explorarla.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Berlanga, M.A (2014). La originalidad musical del flamenco: el compás

Junta de Andalucía. Consejería de educación y ciencia(1999). *Flamenco básico I*. Unidad de trabajo 6: tangos. Obtenido de <https://rb.gy/wpfeq9>

Buendía, D. G. C. (2014). *Formas musicales anteriores al género flamenco*. Sinfonía Virtual: Revista de Música Clásica y Reflexión Musical, (27), 1.

Méndez, J. A. J. (2010). Recursos tecnológicos audiovisuales de formación en red: sistemas streaming media y teleinmersivos. *Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información*, 11(2), 214-231.

ANEXO A: PARTITURA DE “EN LO ALTO DEL CERRO”

Score

En Lo Alto Del Cerro

A Intro

5

9

B Coro

G# F# E Eb

b3 1 3 1 3 1 b2 1

C Puente I **D** Verso I

13 Eb Ab

1 4 b6 1 b7 6 5 4 1

34 5 4 b3 2 1

38 4 b3 2 1 b7 1 b7 2 3 4 5

42 4 5 4 3 4 3 2 3 2 1 2 1 b7 1

Detailed description of the musical score: The score is written in treble clef with a key signature of two flats (Bb and Eb) and a 4/4 time signature. It consists of seven staves of music. The first staff (measures 1-4) is the 'Intro' section, featuring a melodic line with triplets and a final descending eighth-note phrase. The second staff (measures 5-8) contains a single note (Bb) followed by rests. The third staff (measures 9-12) continues the melodic line with triplets. The fourth staff (measures 13-16) is the 'Coro' section, featuring a rhythmic pattern of eighth notes with a triplet feel. Above the staff are chord symbols: G# (measure 13), F# (measure 14), E (measure 15), and Eb (measure 16). Below the staff are guitar techniques: b3 1 (measure 13), 3 1 (measure 14), 3 1 (measure 15), and b2 1 (measure 16). The fifth staff (measures 17-20) is the 'Puente I' section, starting with a double bar line and measure number 13. It features a melodic line with a triplet feel. Above the staff are chord symbols: Eb (measure 17) and Ab (measure 19). Below the staff are guitar techniques: 1 (measure 17), 4 b6 1 (measure 18), b7 6 5 (measure 19), and 4 1 (measure 20). The sixth staff (measures 21-24) contains rests followed by a melodic phrase. Below the staff are guitar techniques: 5 (measure 21), 4 b3 2 (measure 22), and 1 (measure 23). The seventh staff (measures 25-28) continues the melodic line. Above the staff is a chord symbol: Gb (measure 25). Below the staff are guitar techniques: 4 (measure 25), b3 2 1 (measure 26), b7 1 b7 (measure 27), and 2 3 4 5 (measure 28). The eighth staff (measures 29-32) continues the melodic line. Below the staff are guitar techniques: 4 5 (measure 29), 4 3 4 (measure 30), 3 2 3 (measure 31), 2 1 2 (measure 32), and 1 b7 1 (measure 33).

2

En Lo Alto Del Cerro

46 **G^b** **B7**
b7 1 2 3 4 5 2 1 b7 6 5

50 **E**
6 5 6 5 6 5 3 4 3 2

54 **E^b**
1 2 1 7 b3 3 2 1 2 1 7 1 7

E Coro
F Puente 2
G Verso 2

E^b **B7**
1 6 1 b7 b6 b7 6 5 b7 6 5

68 **b7** 6 5 b7 6 5 b7 6 5 b7 6 5 4 3 2 3 4 5 6 b7

72 5 b3 3 b3 b2 1 b2 2 b2 1 b7 1 b2 1 b7 6 b7 1 b7 6 #4 4 #4 b6 #4

76 **E** **F[#]** **E** **E^b**
1 7 1 7 3 2 1 b7 1 b3 1 7 1 1

En Lo Alto Del Cerro

3

H Verso 3

81 A^b $F\sharp$
 2 $b2$ 2 1 2 3 4 E^b 3 2 1

85
 2 3 $b3$ 1 7 1 2 3 5 $b3$ 1 7

89 A^b $F\sharp$
 2 $b2$ 2 1 2 3 4 3 2 1

93 E $B7$ D^b
 3 2 1 7 $b2$ 1 2 3 5 6 $b6$ 4 $b3$ 4 2 $b3$ 4 5

97 E E^b
 $b3$ 2 1 1 7 1 7 1 2 3 2 3 5 2 1 7 $b2$ 1

I Puente 3

J Intro

109

113

K Coro