

La Gran Bomba: Música Puertorriqueña contemporánea para cuatro guitarras

By: Jorge M. Calaf Vicario

UCR Gluck Fellow in Arts 2020-2021

La Gran Bomba

- Esta presentación es una guía acompañante para el video “FourteGuitar: La Gran Bomba” que esta disponible en: <https://youtu.be/LJni4nQMtSQ>
- Esta pieza fue escrita por el compositor y guitarrista clásico Puertorriqueño Alberto Rodriguez Ortiz para el FourteGuitar Quartet (del cual soy un orgulloso miembro!).
- La pieza tiene una introducción, tema, y variaciones sobre elementos de la Bomba Puertorriqueña.
- Combina las técnicas modernas de composición de música clásica con elementos de la Bomba, uno de los estilos tradicionales de música Afro-Puertorriqueña para crear un nuevo lenguaje para cuarteto de guitarras.

Bomba: Definición

- Bomba es uno de los estilos tradicionales de música y baile Afro-Puertorriqueña que se desarrollaron en Puerto Rico a través de los siglos.
- La música y el baile son elementos casi inseparables en este estilo.
- Dos de las características importantes de la música son:
  - Las frases musicales están en estilo 'Canta y respuesta' donde un solista canta y el coro de cantantes le responde.
  - Rítmicos de la percusión: diferentes ritmos y estilos de percusión distinguen a la Bomba más que cualquier otra cosa. La improvisación rítmica (en los tambores) y los distintos patrones rítmicos de Bomba son la esencia de esta música.

La Gran Bomba: ¿Qué escuchar?

- Para esta obra, el compositor escogió el ritmo de Bomba llamado *holandé*. Este estilo se conoce por su rapidéz y sus ritmos complicados.
- Introducción, tema, y variación 1 (‘0:00-3:14) – Escuchen como el compositor va construyendo una atmósfera sonora. Traten de identificar como incorpora ritmos de Bomba. Empezando temprano en la pieza se pueden escuchar ritmos interesantes en las guitarras (hint: estos ritmos probablemente son elementos de Bomba).
- Uno de los elementos importantes para escuchar: oír como dialogan las cuatro guitarras. Traten de escuchar como hablan los instrumentos y se pasan frases entre uno y otro. Creando la impresión de que escuchamos una guitarra gigante de 24 cuerdas.

La Gran Bomba: ¿Que escuchar?

- Variación 2 ('3:15) – aquí podemos escuchar el ambiente de Bomba más tradicional. La estructura 'canta y respuesta' se refleja en como las guitarras interactúan. Actúan como solista y coro.
- Variación 3 ('5:15) – ésta variación está hecha en el estilo de ópera 'recitativo' y es más misteriosa y cantabile.
- Variación 4 ('7:25) – una explosión de ritmos para las cuatro guitarras y un ejemplo de el virtuosismo de tocar en grupo.
- Variación 5 ('8:16) – un solo de 'bajo' para la 4ta guitarra (ese soy yo!) que actúa como el solista en la Bomba.
- Variación 6 y finale ('9:13) – una especie de 'fuegos artificiales' para el final de la pieza que incorpora varios de los elementos usados anteriormente. Terminando con un difícil, rápido e intenso juego de canto y baile para las cuatro guitarras. (hint: traten de observar los acordes al final de la pieza y como se pasan de una guitarra a otra).

La Gran Bomba: Compositor

- Alberto Rodriguez Ortiz es un compositor y guitarrista clásico de San Juan, Puerto Rico. Su música se caracteriza por traer al público nuevas corrientes aesteticas, demostrando así como la música es un arte en constante transformación y desarrollo.
- Esta combinación de técnica, musicalidad, y presencia escenica lo han llevado a participar en varias series de conciertos y festivales internacionales de la música en el Caribe, Norte América, Centro América y Europa.
- Sus obras han sido tocadas en importantes salas de conciertos y festivales de música por artistas prestigiosos.
- Ha escrito extensamente para la guitarra clásica, pero también ha escrito obras para orquesta, grupos de cámara, piano, violín y varios otros instrumentos.

La Gran Bomba: conoce a FourteGuitar

- FourteGuitar es un cuarteto de guitarras fundado en el 2012 en San Juan, Puerto Rico por los integrantes Jorge Calaf, Lemuel Lugo, Felix Del Valle, y Jehu Otero.
- Nos conocimos como estudiantes del Conservatorio de Música de Puerto Rico y formabamos parte de la Orquesta de Guitarras del Conservatorio.
- Decidimos formar un grupo para estimular la colaboración en grupo entre los guitarristas clásicos y para traer nueva música Puertorriqueña para el genero de cuarteto de guitarras.
- En Enero de 2021, el grupo lanzó su primer album “Puerto Rico a Cuatro Guitarras”. Una mezcla de música clásica de Puerto Rico, con música contemporanea de Puerto Rico, escrita para cuatro guitarras. Esta disponible ya en todas las plataformas digitales!