

Proyecto de Trabajo de Graduación de la
Licenciatura en Música con orientación en Composición

Título:

Paz Errante

Tema:

Migraciones, Micro tonalidad y Claves Rítmicas

2023

Alumno: Manuel Cantero

DNI: 40807962

Leg: 75793/4

Tel: 2944250033

E-mail: manucantero19391945@gmail.com

Director: Diego Graciosi

Co-director: Pedro Hernández

Resumen

El Proyecto de Trabajo de Graduación consiste en la composición de una obra de 10 minutos de duración (aprox), escrita para el Ensemble de Música Contemporánea de la Facultad de Artes (UNLP). El orgánico del mismo consta de 2 flautas, 1 clarinete en Sib, 1 oboe, 2 saxofones contraltos, 1 saxofón barítono, 1 Fagot, 1 eufonio, 4 violines, 1 viola, bajo eléctrico, piano, y 2 percusionistas (uno de ellos utilizará cotidiófonos, tales como una lata de metal llena de monedas, una radiografía y bidón de plástico). La temática del trabajo girará en torno a los procesos migratorios del pasado y del presente, puntualmente en los desplazamientos de millones de personas por diferentes causas, vistos como una especie de masa (o mar) que está en continuo movimiento. En cuanto a los materiales se explorarán los distintos timbres y resultantes de sistemas micro tonales y los procesos compositivos sobre diferentes claves rítmicas latinoamericanas y africanas.

La obra se presentará en el Concierto de Tesis de Graduación en el Auditorio Roberto Rollié de la sede central de la Facultad de Artes el 1 de diciembre de 2023.

Fundamentación

La humanidad siempre ha estado y probablemente estará en continuo movimiento, por razones políticas, económicas o también climáticas millones de personas son obligadas a huir de sus hogares con el objetivo de encontrar un lugar para vivir en paz. Si bien en nuestros días Argentina no es uno de los países más atravesados por este fenómeno, no es raro escuchar que distintos sectores de la población quieren irse a buscar una vida diferente por ejemplo a Europa, que puede ser para muchos un ejemplo de sociedad, pero no hay que volver en el tiempo tan atrás para darse cuenta que de ese mismo lugar venimos escapando de guerras brutales y gobiernos fascistas. Y quién sabe si una vez más será así, como dice el dicho la historia no se repite pero rima.

Yo, como millones de otros ciudadanos argentinos, soy descendiente de inmigrantes, en mi caso españoles huidos de la Guerra Civil, y hoy en día incontables son las veces que tengo que escuchar conocidos que se van a España a buscar una vida distinta. Esto nos puede hacer dan cuenta que es casi imposible imaginarse un mundo estático en el que las poblaciones se asienten definitivamente. “*Paz Errante*” hace referencia a la humanidad como una especie de ecosistema u océano en permanente movimiento, y ése movimiento es el causante de las miles de diferentes culturas que atraviesan un territorio, algunos con mayor variedad que otros, que hoy en día unen como también dividen a todas las naciones.

Para desarrollar musicalmente esta temática creo indispensable escapar del temperamento igual y poder adentrarme a explorar las diferentes sonoridades de los micro tonos, utilizándolos quizás no cómo centrales en la obra pero si cómo timbres para modificar las melodías generando reminiscencias de otras partes del mundo más allá de la aterradora y a veces platónica Europa. También el uso de claves rítmicas, sin caer en las citas textuales, significa uno de los pilares de los aspectos musicales que han ido acompañando las migraciones, atravesando océanos e incontables obstáculos políticos y sociales para que hoy en Latinoamérica la música suene como suena.

Por eso en cuanto a los materiales elegí estos dos pilares centrales de mi obra; en cuanto a los cotidiófonos mi idea por el momento es utilizar, bidón de plástico, latas de monedas y diferentes tipos de radiografías o /cartulinas para emular tormentas o relámpagos. Este tipo de objetos los pensé para lograr ciertas reminiscencias a una odisea, y las emulaciones de tormentas haciendo referencia a los eternos viajes marítimos llenos de obstáculos que hacen más largo el camino de lo que ya es.

Análisis:

La obra puede dividirse en 2 grandes secciones, las cuales se re exponen con sus variaciones:

Una introducción o primera parte (sección A) donde se presentan muchos de los materiales que después serán centrales más adelante, tales como timbres complejos trabajados desde el ensamble como un solo gran instrumento y fragmentos de melodías que luego se desarrollarán.

La sección B donde estas texturas complejas pasan a ser por medio de la yuxtaposición configuraciones más cercanas a la figura/fondo. En esta sección se hace más perceptible el pulso a diferencia de las otras y se distinguen las melodías principales que luego finalizarán la obra.

Más tarde por medio de una imbricación comienza la sección A´ en la que se pondrá en juego una búsqueda tímbrica a partir del trabajo en ensamble conformado por numerosas técnicas extendidas profundizando en elementos presentados en la introducción.

Y para terminar la sección B´ que servirá como una especie de Coda retomando las principales melodías de la parte B pero una configuración textural más cercana a la polifonía

Manuel Cantero

Paz errante

Para ensamble de cámara

*Dedicada a todas las víctimas
y desplazados del conflicto actual en Gaza.*

Orgánico:

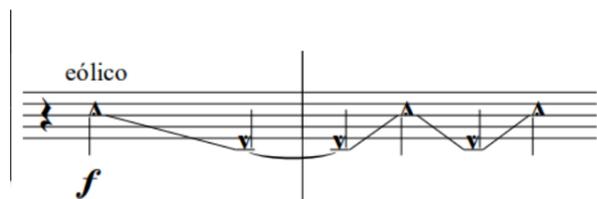
- 2 Flautas
- Clarinete en sib
- Oboe
- 2 Saxofones altos en mib
- Saxofón barítono en mib
- Fagot
- Eufonio
- Set de percusión 1:
 - Platillo ride
 - Platillo crash
 - Cencerro
 - Clave
 - Redoblante
 - Redoblante de piso
 - Bombo
- Set de percusión 2:
 - Bidón de plástico (de entre 6 y 7 litros)
 - Radiografía o/ cartulinas (lo más grande posible)
 - Lata de monedas (entre 15 y 20 monedas)
- 2 Violín 1
- 2 Violín 2
- Viola
- Bajo fretless
- Piano

Indicaciones

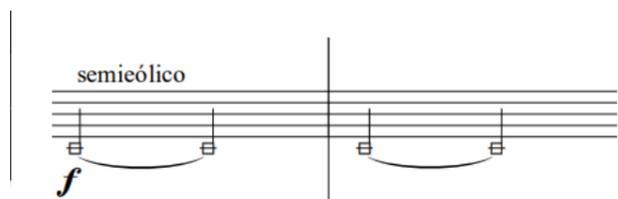
Para todos los instrumentos de viento se hará la siguiente aclaración:

Eólicos

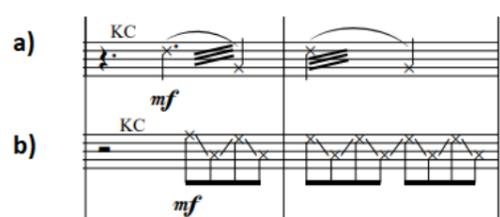
La técnica del eólico se presentará de diferentes maneras, ésta en primer lugar se ejecutará acompañada de un cromatismo (de llaves) que está representado por la línea de glissando, y se especificará cuando el intérprete deba inhalar (flecha hacia arriba) o exhalar (flecha hacia abajo).

En segundo lugar, el semieólico en cuadrados blancos. En ambos casos no se determinará el ritmo de los ataques asique la interpretación de estos debe ser más analógica dependiendo del espacio que abarque cada figura en el compás.

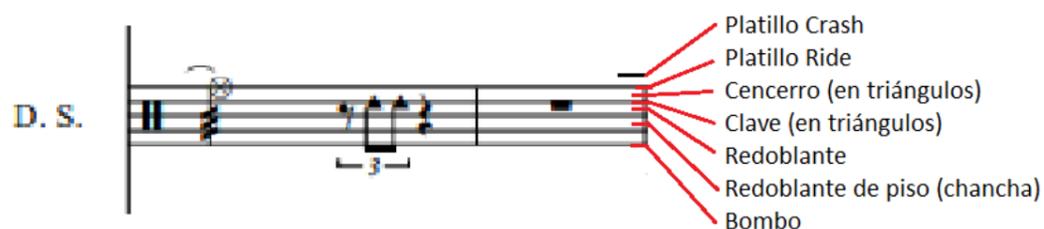

Golpes de llave

Los golpes de llave o Key clips (KC) también aparecerán de dos formas, por un lado a) haciendo un trémolo y por el otro haciendo glissando (b). En ambos casos se buscará el registro que más sonido produzca por eso las alturas son sólo referencias que no tienen que ser exactas.

Set de percusión 1

Los tipos de golpes estarán representados por equis (x) cuando son golpes sobre el aro y cuando se quiera que el intérprete golpee un palillo sobre el otro apoyado sobre el tambor se graficará de la siguiente manera:

En cuanto a las baquetas el ejecutante contará con dos pares, una dura y una blanda.

La indicación de *rubatissimo* del cc67 al cc75 será únicamente para el percusionista 1 y deberá fluctuar la velocidad de lo escrito hasta que se indique *a tempo*.

Por último cuando se indique "raspado" se deberá raspar con la punta del palillo sobre el radio del platillo.

Set de Percusión 2

Bidón de Plástico:

En primer lugar el bidón de plástico (de entre 6 y 7 litros) deberá estar vacío y ya con el cuchillo (preferentemente un cuchillo del tipo serrucho o tramontina) ya clavado en el bidón, para evitar sonidos que no están escritos y para evitar accidentes por parte del ejecutante.

Cuando no se aclare que es con cuchillo el intérprete deberá sólo apretar el bidón y generar el mayor ruido posible. En cuanto a la línea a partir del compás 140 que figura con "cuchillo" la pulsación rítmica no debe ser exacta pero tiene que ser lo más cercana posible a lo escrito.

Lata de Monedas:

Cuando los ataques estén representados por semicorcheas el ejecutante deberá sacudir la lata (intentando que no se caigan las monedas) respetando las intensidades, y cuando éstos no figuren en semicorcheas sólo deberá arrojar monedas de una adentro de la lata.

Cuerdas

La línea ondulada representará la altura que el ejecutante deberá modificar en forma de oscilaciones, el rango de alturas no deberá ser mayor a un semitono y deberá intentar acercarse lo más posible a la cantidad de oscilaciones graficadas a modo de partitura analógica.

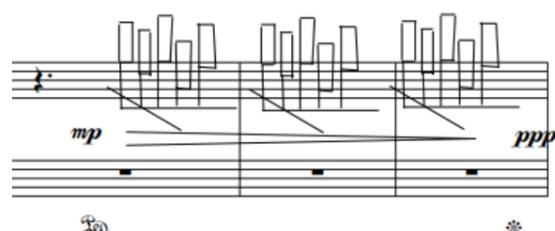

Cuando se indique "moviendo el arco" en vez de la alteración de la altura, las líneas onduladas representarán el movimiento del arco/legno sobre las cuerdas, deslizando la madera a lo largo de las cuerdas (hacia arriba es hacia el clavijero y hacia abajo la trastera).

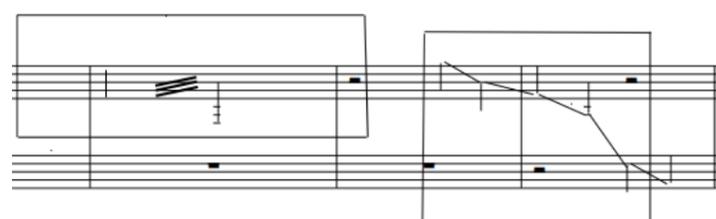
Bajo Fredless

Lo único a tener en cuenta por parte del ejecutante es cuando se indique "con gomita", para esos momentos el intérprete deberá colocar una banda elástica sobre la cuerda sujetarla con los dedos para lograr que la gomita pueda resbalar sobre la cuerda y emitir sonido, para que resbale el movimiento de la mano deberá ser a lo largo de la cuerda y cada vez que cambie de dirección será un ataque diferente. Al igual que con el bidón de plástico, dada la dificultad de la técnica el ritmo no tiene que ser exactamente igual sino que tiene que acercarse lo más posible a lo escrito.

Piano

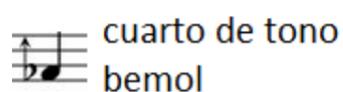
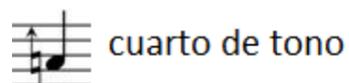
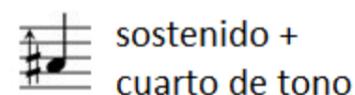

Las figuras representadas en recuadros blancos deben ser interpretadas como clústers sobre el registro donde se encuentran (no tiene que ser exactamente todas las notas que abarques el cuadrado sino hasta lo que el ejecutante pueda cubrir) y deberán ser tocadas lo más rápido posible.

Los recuadros que engloban todo el pentagrama significan que el ejecutante deberá tocar dentro del piano, estos glissandos a la vez pueden ser ejecutados con una tarjeta o con un peine y deberán intentar representar el registro escrito.

Microtonos

Los microtonos estarán representados de esta manera y el objetivo será poder acercarse lo más posible a los cuartos de tono, las digitaciones figurarán en las partituras de cada ejecutante. Igualmente cuando los instrumentos tengan movimientos más melódicos (ejemplo del cc92 al 96 en el clarinete) los microtonos pueden realizarse por embocadura más que por digitación (en lo referente a los instrumentos de viento). En síntesis no es una obra que busque que cada intervalo sea exacto sino que se pueda notar los microtonos fuera del temperamento igual, las digitaciones serán una ayuda para los intérpretes pero también pueden realizarse de otras maneras dependiendo del nivel del ensamble y de la búsqueda tímbrica que se quiera alcanzar.

Aclaración Final:

En cuanto a la mayoría de las técnicas extendidas como los eólicos, los golpes de llave, los medio legno o legno batuto, etc. El principal objetivo sobre estos procesos es poder generar un timbre con todos estos elementos sonoros sonando en simultáneo, por eso las dinámicas funcionan sólo como una referencia ya que no serán suficientes para poder lograr empastar los diferentes sonidos y será necesario un trabajo fino de ensamble en donde cada ejecutante deberá lograr controlar su dinámica con el fin de conformar un solo timbre total.

En Do

Paz Errante

Manuel Cantero

$\text{♩} = 60$ *misterioso* --5''--

Flauta 1 *pp* *mf*

Flauta 2 *f* eólico

Clarinete en Sib *pp* *mf*

Oboe *f* semieólico

Saxo alto 1 *f* eólico

Saxo alto 2 *f* eólico

Saxo baritono *f* eólico

Fagot *mp* *ppp*

Eufonio *mp* *ppp*

Set de percusión *mp* *pp* *mf*

Bidón de Plástico

Radiografía

Lata de Monedas *f*

Violín I *f* con legno batuto

Violín II *f* con legno batuto

Viola *pp* *mf* *f* con legno batuto

Bajo fretless *mp* *pp*

Piano *mp* *ppp*

mp *ppp*

ppp *

Paz Errante

4

27

B

Fl. 1 *f* *p*

Fl. 2 *p*

B♭ Cl.

Ob.

A. Sx. 1 *f* *p*

A. Sx. 2

B. Sx.

Bsn. *p*

Euph. *f* *p*

D. S. *mf* *p* *ff*

Bdn.

Rg.

L.M.

Vln. I perc c. dedos

Vln. II *p* perc c. dedos

Vla. *p*

Bass

Pno. *mf* *p* *sfz*

Paz Errante

D Moderato (♩ = c. 108) *furioso*

47

Fl. 1 *pp*

Fl. 2 *p < f*

B♭ Cl. *p < f* *p*

Ob. *p* *f*

A. Sx. 1 *p*

A. Sx. 2 *p* *f*

B. Sx. *p* *mp* *f* *mf*

Bsn. *pp* *mp* *sfz*

Euph. *mp* *sfz*

D. S. *mp* *f*

Bdn

Rg

L.M

Vln. I *pp* *div.* *mp* *mf* *non div.*

Vln. II *p* *f* *p < f*

Vla. *mp* *f*

Bass *sfz*

Pno. *mp* *sfz*

Paz Errante

Fl. 1 *ff*

Fl. 2

B♭ Cl. *f* *mp* *pp* *ff* *pp* *ff*

Ob. *ff* *mp* *ff*

A. Sx. 1 *p* *pp* *ff* *pp* *ff*

A. Sx. 2 *ff* *ff*

B. Sx. *ff*

Bsn. *ff* *p* *ff*

Euph. *ff* *ff*

D. S. *pp* *ff* *pp* *ff*

Bdn

Rg

L.M

Vln. I *ff*

Vln. II *mp* *pp* *ff*

Vla. *sfz* *mp* *f*

Bass *mf* *f*

Pno. *mf* *f* *sfz*

62

Fl. 1
Fl. 2
B♭ Cl.
Ob.
A. Sx. 1
A. Sx. 2
B. Sx.
Bsn.
Euph.
D. S.
Bdn
Rg
L.M
Vln. I
Vln. II
Vla.
Bass
Pno.

mp *f*
p *ff* *mp*
p *ff* *mp*
p *mf* *f* *p* *p* *mf*
f *p* *p* *f* *p*
p *ff* *f* *rubatissimo* *p*
p *ff* *f* *p*
pp *ff* *p* *f*
f *f*
f
mp

Rea.

Paz Errante

68

Fl. 1

Fl. 2

B♭ Cl.

Ob.

A. Sx. 1

A. Sx. 2

B. Sx.

Bsn.

Euph.

D. S.

Bdn

Rg

L.M

Vln. I

Vln. II

Vla.

Bass

Pno.

eólico (G)

sfz

KC

fp

mf

p

f

fff

mp

col legno

sul pont

f

p

mf

pp

p

*

73 rallentando -----

Fl. 1 *ff*

Fl. 2 *ff* *fp*

B♭ Cl. *f* *ppp*

Ob. *f*

A. Sax. 1 *f* *mp* *kc*

A. Sax. 2 *f* *p*

B. Sax. *f* *p*

Bsn. *f* *p*

Euph. *f* *p*

D. S. *ppp* *fp* *fp* *p*

Bdn

Rg *ff* *p*

L.M.

Vln. I *p* *f* *p* *conlegno batuto*

Vln. II *ord* *f* *conlegno batuto*

Vla. *p* *ff* *f* *p*

Bass *p* *ff* *f* *p*

Pno. *mp*

85

Fl. 1

Fl. 2

B♭ Cl.

Ob.

A. Sx. 1

A. Sx. 2

B. Sx.

Bsn.

Euph.

D. S.

Bdn

Rg

L.M

Vln. I

Vln. II

Vla.

Bass

Pno.

ppp *mf* *ppp*

pp *mf* *pp*

p *mp* *pp*

p *mp* *pp*

p *mp* *pp*

pp *mf* *pp*

pp *mp* *pp*

pp *mf*

mf

ppp *mf*

ppp *mf* *mf*

mp *pp*

pizz.

Paz Errante

14

92

Fl. 1

Fl. 2

B♭ Cl. *espressivo*

Ob. *f*

A. Sx. 1

A. Sx. 2 *f*

B. Sx. *f*

Bsn. *mp* *pp*

Euph. *pp* *mp* *pp* (sh) *sfz*

D. S. *pp*

Bdn

Rg *mf*

L.M.

Vln. I arco *mf* *fp* *arco sul pont*

Vln. II *col legno moviendo el arco*

Vla. *mf* *col legno moviendo el arco*

Bass *pp*

Pno. *pp*

99

Fl. 1

Fl. 2

B♭ Cl.

Ob.

A. Sx. 1

A. Sx. 2

B. Sx.

Bsn.

Euph.

D. S.

Bdn

Rg

L.M

Vln. I

Vln. II

Vla.

Bass

Pno.

pp *mf* *pp*

ppp *mf* *pp*

p *mp* *pp*

ppp *mp* *ppp* *mf*

mf

pp *mf* *pp*

ppp *mf* *pp*

mp *pp* *mp* *pp* *mp* *pp* *mp*

mp *pp* *mp* *pp* *mp* *pp* *mp*

127 **F**

Fl. 1 *p* *p* *p* *p* *f*

Fl. 2 *f* *f* *f* *f* *f*

B♭ Cl. *f* *f* *f* *f* *f*

Ob. *f* *ppp* *ppp* *ppp* *ppp*

A. Sx. 1 *mp* *ppp* *ppp* *ppp* *mp*

A. Sx. 2 *f* *ppp* *ppp* *ppp* *ppp*

B. Sx. *f* *f* *f* *f* *f*

Bsn. *mp* *ppp* *ppp* *ppp* *ppp*

Euph. *ppp* *ppp* *ppp* *ppp* *ppp*

D. S. *p* *f* *f* *f* *raspado*

Bdn. *ppp* *ppp* *ppp* *ppp* *ppp*

Rg. *ppp* *ppp* *ppp* *ppp* *ppp*

L.M. *p* *ppp* *ppp* *ppp* *ppp*

Vln. I *p* *ppp* *ppp* *ppp* *ppp*

Vln. II *p* *ppp* *ppp* *ppp* *pp*

Vla. *ppp* *ppp* *ppp* *ppp* *ppp*

Bass *p* *p* *p* *p* *p*

Pno. *p* *ppp* *ppp* *ppp* *ppp*

141

Fl. 1

Fl. 2

B♭ Cl.

Ob.

A. Sx. 1

A. Sx. 2

B. Sx.

Bsn.

Euph.

D. S.

Bdn

Rg

L.M

Vln. I

Vln. II

Vla.

Bass

Pno.

mp

p *mf*

mp *mf*

mp *f* *mf*

p *mf*

pp *p* *p* *mf*

mf *mp*

con gomita *ff* *mf*

pp

#

Paz Errante

22

147

Fl. 1

Fl. 2

B♭ Cl.

Ob.

A. Sx. 1

A. Sx. 2

B. Sx.

Bsn.

Euph.

D. S.

Bdn

Rg

L.M

Vln. I

Vln. II

Vla.

Bass

Pno.

pp *mf*

p

mp *p*

mp *p*

p

p

mp *p*

mf *p*

mp *ord*

