

Transformaciones Orquestales I,

Obra de improvisación creada especialmente para los jóvenes de la Orquesta SIP y su director.

Eleonora Coloma Casaula

Cajón del Maipo y San Bernardo, septiembre a diciembre 2018

La presente partitura se ha realizado en base a la realización de dispositivos coreográficos y musicales que fueron implementados en encuentros con la orquesta SIP. Los resultados de la misma intentan sintetizar ideas, imágenes, sonidos y formas de estar al hacer música de estos encuentros.

Glosario de signos

La presente partitura considera que los intérpretes y el director propongan improvisaciones sonoro musicales en base a dispositivos de improvisación que se encuentran individualizados por recuadros, donde se indica la duración en minutos de cada intervención instrumental individualizándose el grupo de instrumentos a la cual esta referida.

Esta partitura se lee de izquierda a derecha, considerando sistemas los cuales están en relación a las diferentes partes y los cuadros explicativos de los diferentes dispositivos de improvisación por instrumentos.

La composición esta estructurada en tres secciones las cuales tienen subsecciones:

A, contiene A1 y A2

B

C, contiene C1, C2, C3 y C4

La partitura esta compuesta para la siguiente conformación instrumental: 2 o más flautas, 2 o más trombones, 2 o más trompetas en Sib, Batería, 2 Timbales, Piano, Violines, Violas, Cellos y Contrabajos.

Sección de silencio cuya duración está determinada por las indicaciones de la dirección orquestal por parte de los instrumentos.

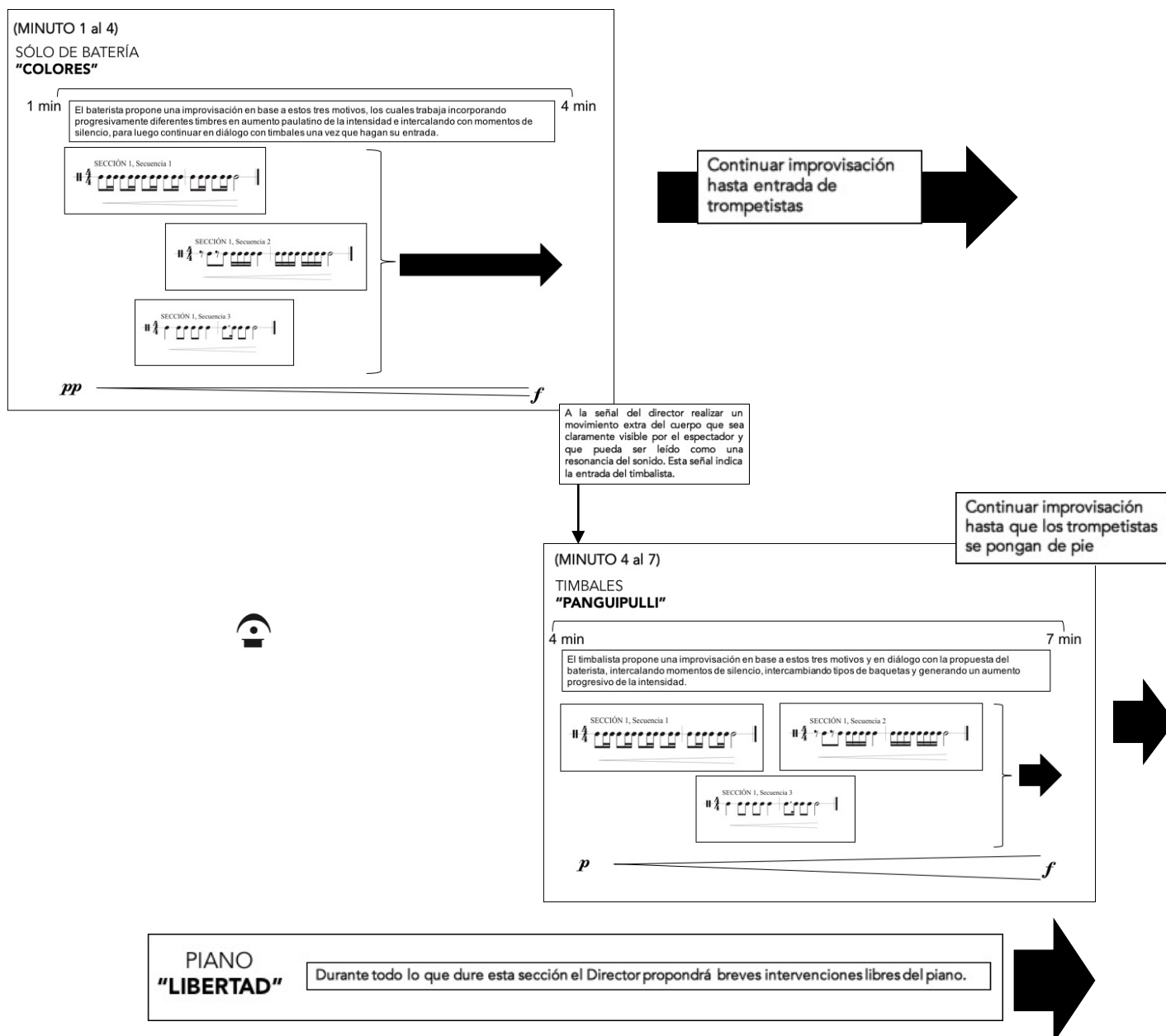
Indicación de continuación de la improvisación según las instrucciones de cada dispositivo.

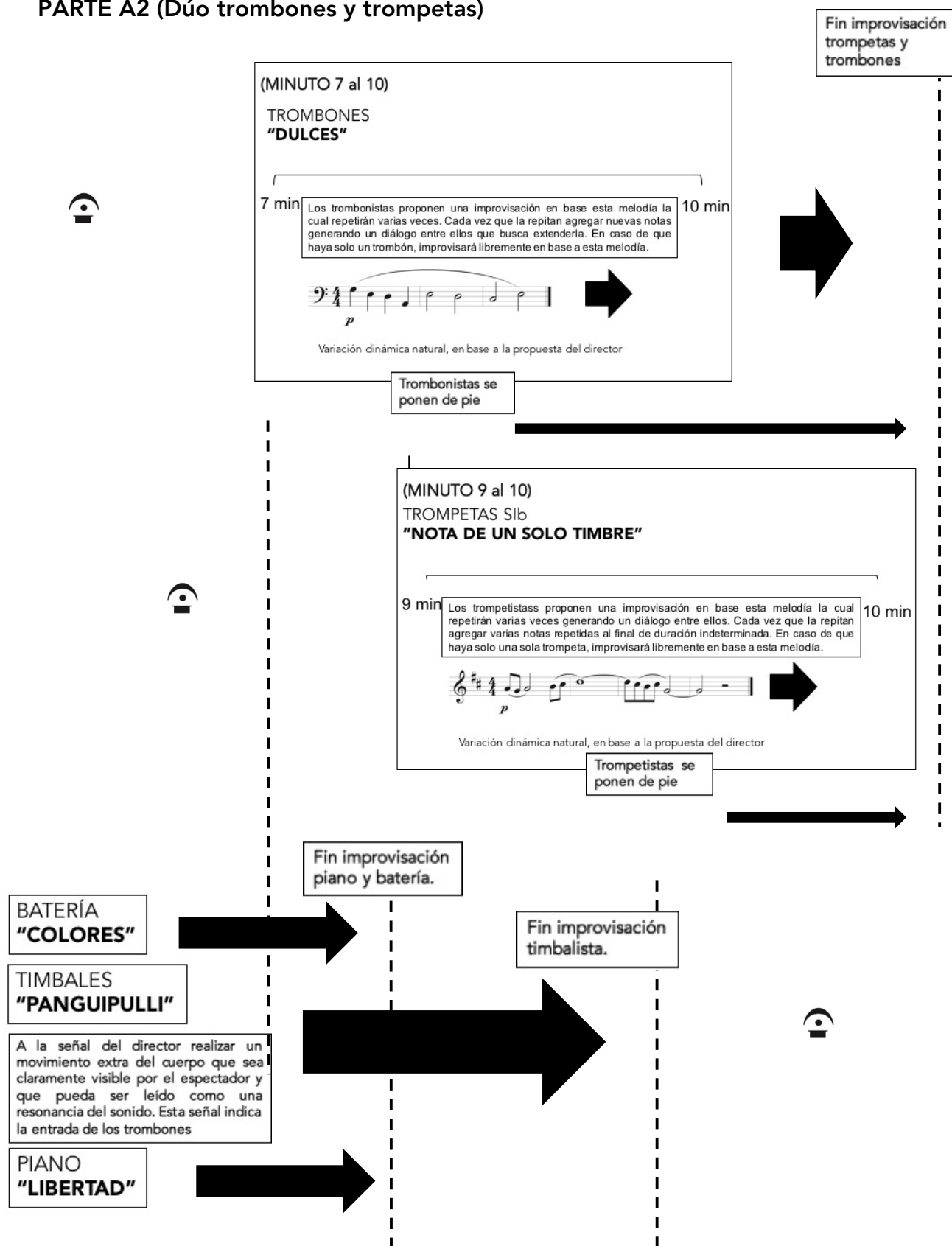
Indicación de final de la improvisación según las instrucciones de cada dispositivo.

Partitura General

PARTE A1 (Dúo batería y timbal)

PARTE A2 (Dúo trombones y trompetas)

PARTE B (Tutti Orquestal)

(MINUTO 11 al 13)

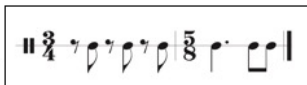
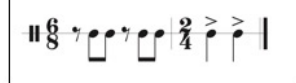
DIRECTOR
"CONSTRUCCIÓN"

11 min

El director propone una improvisación en base a estas tres secuencias rítmicas, generando la construcción de tres tutti orquestales:

1. Improvisación con sonidos instrumentales
2. Improvisación incorporando progresivamente sonidos y movimientos que se produzcan con el cuerpo
3. Carcajada general con voz e instrumentos producida por una acumulación de elementos que se desordenan

13 min

Variación dinámica natural, en base a la propuesta del director

PARTE C Durante todo lo que dura la Parte C, se le otorga al Director la función de improvisar breves intervenciones de percusión y timbales

PARTE C1 (Flautas y violines)

(MINUTO 13 al 15+)

FLAUTAS
"LO DELICADO"

13 min

15+ min

Flauta sola, tocar melodía una vez

FLAUTA 2 Y 3

Las tres flautas tocan la misma melodía intentando no tocar al unísono, sino de manera desfasada. Pueden agregar notas e improvisar en base a esta melodía.

Variación dinámica natural, en base a la propuesta del director

(MINUTO 13+ al 17)

VIOLINES (a)
"BELLEZA"

13+ min

15+ min

Las tres voces de violines improvisan en base a esta secuencia en acompañamiento a las flautas.

Solo de violín: en base a esta melodía. Introducir timbres diferentes. Dedicado a Lorena.

Variación dinámica natural en la improvisación, en base a la propuesta del director

PARTE C2 (Cuerdas)

(MINUTO 16 al 19)

VIOLINES (b)

"BELLEZA"

16 min

Todos los violines
Improvisación libre en base a
la melodía.

Variación dinámica natural en la improvisación, en base a la propuesta del director

19 min

Las cuerdas
finalizan su
intervención
cuando el Director
lanza al aire hacia
arriba 40 hojas de
papel carta.

(MINUTO 16 al 19)

VIOLAS

"FORMA"

Variación dinámica natural en la improvisación, en base a la propuesta del director

16 min

Todos los intérpretes en viola
declaman este texto:

"La viola es un instrumento en el cual podemos refugiarnos, demostrar tristeza"

Dicho el texto, tocan al
unísono esta melodía:

Luego declaman:

"y felicidad"

Dicho el texto, tocan al
unísono esta melodía:

Todos las
violas
Improvisación
libre en base a
estas dos
melodías.

19 min

(MINUTO 17 al 19)

CELLOS

"ALMA"

17 min

Todos los cellos
Improvisación libre en base a
la melodía.

Variación dinámica natural en la improvisación, en base a la
propuesta del director

19 min

ENTRADA CONTRABAJO
Improvisación en base a la melodía que
se encuentra en la siguiente página.

(*) Parte violas, creada por intérpretes en viola de la orquesta SIP

PARTE C3 (Solo de piano)

(MINUTO 18+ al solo de piano)
FLAUTAS, TROMPETAS Y TROMBONES

18+ min

Indicación
director

Improvisación generando ruidos con
su instrumento. Soplos suaves,
percusión en las claves,
sobrealudos, trinos, frulatos, etc

Variación dinámica natural en la
improvisación, en base a la propuesta del
director

(MINUTO 18 al solo de piano)
CONTRABAJOS
"RETUMBANTE"

18 min

Todos los contrabajos
Improvisación libre en base a la melodía. La improvisación se
interrumpe a la señal del Director para el solo de piano.

Indicación
director

Variación dinámica natural en la improvisación, en base a la propuesta del director

PIANO SOLO
"LIBERTAD"

PARTE C4 (Final)

(Después de solo de piano al final)

DIRECTOR
"BELLEZA, CONEXIÓN Y DESAHOGO"

Indicación
director

El director propone una improvisación en base a todas las propuestas rítmico melódicas presentadas anteriormente
integrando los instrumentos a su antojo para finalizar la pieza con un tutti en *fff*

Indicación
director

BATERIA Y TIMBALES

SECCIÓN 1, Secuencia 1

VIOLA

FLAUTAS

PIANO

TROMPETAS

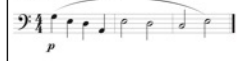
VIOLINES

CONTRABAJOS

TROMBONES

CELLOS

(†) Parte contrabajos creada por intérpretes en contrabajo Orquesta SIP

Agradecimientos

Agradezco en primer lugar a todos los jóvenes de la Orquesta SIP, quienes asistieron y participaron de los módulos de improvisación coreográfica y musical, aportando ideas y sugerencias como formas de tocar y hacer música. Cada una de sus contribuciones se intentó plasmar en esta partitura.

Agradezco al profesor Héctor Echeverría, Director de la Orquesta SIP, quien también hizo valiosos aportes sonoro musicales para la confección de la estructura final de esta pieza y además, tuvo el deseo y la confianza de brindarnos un espacio de ensayo de su orquesta para realizar este trabajo.

Agradezco a Allan Muñoz, coreógrafo e intérprete en Danza, quien realizó los módulos coreográficos, gracias a los cuales pudimos incorporar una dimensión corporal a la conciencia interpretativa de la música, como también a Esteban Sandoval y su equipo PEJEPERROS, quienes contribuyeron con la investigación para la realización de esta partitura, generando registro audiovisual.

Finalmente agradezco al Departamento de Danza, la Facultad de Artes y el Fondo DICREA de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Chile, gracias a los cuales pudimos llegar al resultado final de esta partitura.