

Análisis del tema ***Austeridad Rutinaria***

Austeridad Rutinaria es la segunda de las cinco piezas creadas para el cortometraje Pisquero de Johnnier Aristizabal, Esta se encuentra expuesta en la escena 4 (INT. EDIFICIO DE OFICINAS-DÍA), representando el Cue 2. Esta entra en el minuto 3:02 y finaliza en el minuto 5:22, dándole una duración total de 2:20.

Tanto en las notas del director como en la propuesta sonora del corto original dicen que *“En la oficina se buscará crear un tema musical partiendo también de los sonidos accidentales propios del espacio”*, con este concepto se desarrolló una obra musical austera, que refleja sencillez motivica, acompañada de sonidos de oficina como un reloj, teléfono, grapadora y hojas, todo este conjunto con el fin de resaltar la emocionalidad por la que pasan los protagonistas, Martin y Jeremías, en el momento de buscar trabajo y ser rechazados múltiples veces.

El principal propósito al desarrollar esta obra era no generar un tema sumamente dramático ya que algo así podría entorpecer la escena. En cambio, se optó por un tema sin una métrica establecida, con articulaciones concretos y que sirviera de acompañamiento para la escena resaltando los momentos más tensionaste de esta.

Para comprender mejor lo que se quería plasmar en la pieza se buscaron referentes que tuvieran un desarrollo similar a lo que se quería crear. La pieza que concordaba más con estos aspectos fue el tema The Well Tuned Piano del compositor La Monte Young. En esta obra se presenta una afinación diferente del piano, este aspecto hace la pieza lo que es. Esta se caracteriza por presentar diversas notas de una manera austera y desando resonar cada una de estas en el piano.

Teniendo en cuenta el análisis se optó por crear primero la parte instrumental. Los instrumentos empleados fueron Piano y Cello, estos fueron elegido tanto por su timbre como por su resonancia y su amplio registro. El timbre de estos dos instrumentos se mezcla bien y su amplio registro facilita las sonoridades que se busca.

Al igual que la obra de La monte Youngs, ***Austeridad Rutinaria*** también es una obra que un aspecto principal es la resonancia del instrumento. Al emplear un formato como el piano y el cello esta búsqueda puede derivar en el resultado adecuado.

Al comenzar se quería jugar con los registros extremos de los instrumentos llevándolos a los límites de estos. Por una parte, el cello toca dos notas, el E (Mi) dos, siendo este Mi el más grave de su registro, y el E (mi) cinco, tres octavas por encima de la nota anterior.

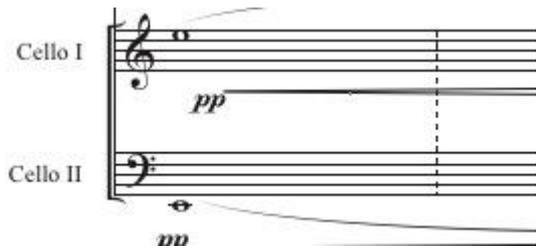

Figura 1. notas que emplean los Chelos.

El piano de igual manera emplea los registros extremos, ejecutando las notas más graves de la pieza desde un C(Do) uno, con la mano izquierda, hasta un Ab (La Bemol) siete, con la mano derecha, siendo esta la nota más aguda. Este a lo largo de la obra emplea disonancias mediante el uso de *Clúster*. La primera aparición del piano lo hace con la mano izquierda, ejecutando octavas con las notas Mi dos y Mi tres. Pero a lo largo los intervalos se acortan generando más disonancia, dando pie al último clúster que está compuesto por seis notas y con intervalos de segundas mayores y menores, esto se hace para generar un crecimiento entre las disonancias empleadas desde el inicio hasta el final.

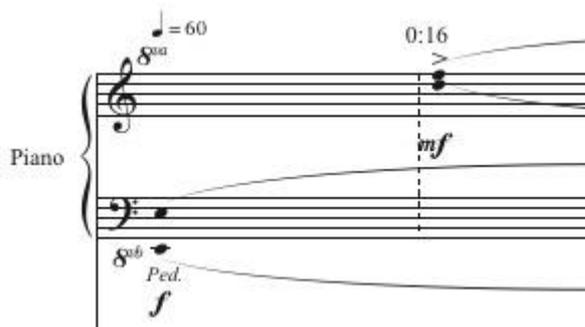
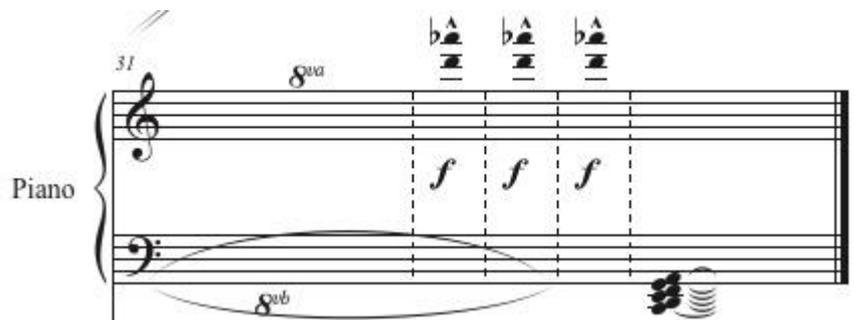

Figura 2. Primera aparición del piano

Figura 3. última aparición del piano

En la mano derecha se emplean intervalos de tercera y segunda menor, pero al final se toca un tritono entre las notas D (Re) siete y A (La) siete, apoyándose con este tritono para caer en el *clúster* final. Esta parte se considera la parte climática de la obra.

Dinámicamente se pretende que las cuerdas mantengan un arco constante sosteniendo durante toda la obra las notas E (Mi) en los diferentes registros, además de ir aumentando lentamente la presión del arco para generar un crescendo

que perdura toda la obra, empezando desde un *PP* (Pianissimo) hasta un *MF* (Mezzoforte).

Los *clústeres* de la mano izquierda son ejecutados en una dinámica *F* (Forte) y se mantiene con pedal hasta la aparición de otro. En la parte de edición se intentó borrar o al menos debilitar el ataque de la mano izquierda ya que se consideró que este ataque le otorgaba más dramatismo de lo que era requerido en la escena, además de querer que el sonido resultante fuera netamente la resonancia del instrumento. Las apariciones de la mano derecha son con una dinámica *MF* (Mezzoforte) y a comparación de la mano derecha está busca ejecutar los fragmentos con acentos para remarcar ligeramente estas apariciones (estos se pueden apreciar en las figuras 2 y 3).

El punto climático dinámicamente también es el final, donde no solo las dinámicas aumentan, sino que se genera un ambiente de tensión más profunda con los diferentes intervalos producidos y con la resonancia creada.

figura 4. Punto climático tímbrico, de alturas y dinámico. instrumentalmente.

Para el corto esta pieza también es acompañado por diferentes sonidos del recinto, el primero es el de un reloj, el cual intenta plasmar el estrés, la monotonía, y la rutina del ambiente burocrático. Además, como ya se mencionó previamente, desde el guion se quería plasmar un fragmento musical compuesto por la sonoridad de los objetos de la oficina. Teniendo en cuenta esto se generó el concepto de que cada entrevistador tuviera un sonido característico, y que en el momento que este

apareciera por primera vez diera a entender al espectador que algo nuevo se va a presentar.

Los sonidos que empleados fueron Teléfono, Hojas pasando y Grapadora, estos se eligieron porque son sonidos que destacan en las escenas de cada entrevistado. Estos son expuestos en la parte visual del pasillo, esto se hizo para reforzar algunas tomas y la angustia que el personaje de Martin sufre. Al entrar en la escena 4 (minuto 3:02) en el primer pasillo el único sonido es el del teléfono, más adelante en el segundo pasillo (minuto 3:35) se presenta nuevamente el teléfono, pero alterado electrónicamente y aparece el sonido de hojas, como si alguien las estuviera pasando, en el último pasillo (minuto 4:17) los sonidos del teléfono y hojas son intervenidos electrónicamente y aparece el sonido de la grapadora.

La intervención sonora se hizo para generar la idea que los sonidos no solo se encuentran en el ambiente, sino que también, debido al estrés y ansiedad que sufre Martin, los sonidos retumban en su cabeza, esto se hizo por medio de *Delays* y *Reverb*. Esta idea apoya los momentos visuales en los que Martin presenta cara de angustia y empieza a tocarse la cabeza, como si algo lo estuviera incomodando.

La combinación entre la resonancia de los instrumentos y los sonidos alterados da como resultado un ambiente de estrés y preocupación, un ambiente con tensión que concorde y ayuda a la escena, además de generar toda una espacialidad que contextualiza aspectos emocionales de los personajes.

Esta obra fue creada en función al corto y es por eso que las apariciones de los instrumentos son medidas en tiempo, cada minuto o segundo marcado concuerda con aspectos del corto, esta fue la razón por la que se optó por omitir la métrica. también la partitura no presenta figuraciones con tiempos determinados ya que lo importante de la obra es la resonancia de las apariciones instrumentales se da una proporción de en qué momento debe entrar las diferentes disonancias.

Austeridad Rutinaria

Re-Make Sonoro Pisquero

Michelle Lepeley

The musical score is divided into two systems. The first system includes staves for Piano (Piano), Cello I (Cello I), and Cello II (Cello II). The Piano part begins with a tempo marking of quarter note = 60 and a dynamic of *mf*. The Cello I and Cello II parts are marked *pp*. The second system includes staves for Pno. (Piano), Violin I (Vc. I), and Violin II (Vc. II). The Pno. part features dynamic markings of *mf* and *f*, along with *Ped.* (pedal) markings. The Violin I and Violin II parts are marked *pp*. Time markers are placed at 0:16, 0:38, 0:47, 0:51, 1:08, and 1:20.

figura 5. primera Hoja de la partitura de la obra.