

SERENO
Composición de una pieza para ensamble y
electrónica

LUIS ALEJANDRO ROMERO TORRES

UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE CREACIÓN Y COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE FORMACIÓN MUSICAL
BOGOTÁ, COLOMBIA
2020

SERENO
**Composición de una pieza para ensamble y
electrónica**

LUIS ALEJANDRO ROMERO TORRES

Trabajo de Grado presentado para optar al título de Maestro en Música con énfasis en
composición

Asesor:

Daniel Alberto Alvarez Acero

UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE CREACIÓN Y COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE FORMACIÓN MUSICAL
BOGOTÁ, COLOMBIA
2020

NOTA DE SALVEDAD DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

“La Universidad El Bosque no se hace responsable por los conceptos emitidos por el investigador en su trabajo y sólo velará por el rigor científico, metodológico y ético del mismo, en búsqueda de la verdad”

RESUMEN

SERENO es una pieza de carácter programático la cual se inspira en los rituales de meditación del Tíbet (Singing Bowls), la música tradicional de India del norte (Indostánica), minimalismo estadounidense y un seleccionado grupo de músicas populares del siglo XXI. Se exploran distintas formas y sonoridades que son utilizadas en estas músicas a través de recursos como el estatismo y una progresiva transformación (tímblica, rítmica y dinámica) en sus elementos a lo largo de la pieza. La pieza nace del interés de exponer los distintos aspectos que han formado mi gusto musical, por lo que este proyecto es una expresión de mi personalidad a través de la música, intereses que pertenecen tanto al ámbito académico, al popular y también a la parte espiritual.

PALABRAS CLAVE

India, música indostánica, meditación, minimalismo, rock alternativo, jazz contemporáneo.

ABSTRACT

SERENO is a programmatic piece which is inspired by the meditation rituals of Tibet (Singing Bowls), the traditional music of North India (Hindustani), American minimalism and a selected group of popular music of the 21st century. Different forms and sounds that are used in this music are explored through resources such as statism and a progressive transformation (timbral, rhythmic and dynamic) in its elements throughout the piece. The piece was born from the interest of exposing the different aspects that have shaped my musical taste, so this project is an expression of my personality through music, interests that belong both to the academic, popular and also spiritual aspects .

Este trabajo de grado se encuentra consignado en el siguiente enlace:

<https://luisalejo97.wixsite.com/sereno>

Apartados de la página web:

1. Inicio

2. El proyecto

3. Contexto

3.1. Música clásica indostánica

3.2. Minimalismo

3.3. Músicas populares Siglo XXI

3.4. Referentes

4. Análisis de referentes

5. Memoria de creación

6. La pieza

6.1. Música y partitura

6.2. Conclusiones

7. Agradecimientos

8. Bibliografía

SERENO

Composición de una pieza haciendo uso de diferentes técnicas y procesos utilizados en la música clásica india, minimalismo y músicas populares contemporáneas.

Trabajo de grado Luis Romero pregrado en Formación Musical Universidad El Bosque

EL PROYECTO

SERENO es una pieza de carácter programático la cual se inspira en los rituales de meditación del Tíbet (Singing Bowls), la música tradicional de India del norte (Indostánica), minimalismo estadounidense y un seleccionado grupo de músicas populares del siglo XXI. Se exploran distintas formas y sonoridades que son utilizadas en estas músicas a través de recursos como el estatismo y una progresiva transformación (tímbica, rítmica y dinámica) en sus elementos a lo largo de la pieza.

El formato se compone de Guitarra eléctrica, Bajo eléctrico, Sintetizador, Saxofón y Batería.

EL punto de partida de SERENO es la evocación de la calma a la que llego a través de diversos eventos sonoros que se presentan en las músicas que son referenciadas en este proyecto. Considero a la calma como el punto al que se llega luego de la convergencia entre varias emociones, sean cuales sean, dejando que progresivamente estas emociones se transformen en una única sensación de tranquilidad. Comparo esto con la búsqueda del Nirvana en la meditación limpiando el pensamiento. SERENO no busca evocar calma colectiva sino exponer mi interpretación de calma a un colectivo.

La pieza nace del interés de exponer los distintos aspectos que han formado mi gusto musical, por lo que este proyecto es una expresión de mi personalidad a través de la música, intereses que pertenecen tanto al ámbito académico, al popular y también a la parte espiritual.

CONTEXTO

Música Clásica Indostánica

La música de la India está históricamente vinculada con la tradición espiritual del país y la vida religiosa de sus habitantes. Ha sido utilizada como un vehículo místico mediante el cual los oyentes logran una conexión más profunda con sus creencias y llegan a la liberación a través del sonido. El sonido es un elemento primordial para la tradición India, llegando algunos a pensar en ello como *nada-brahman*. *Nada* se traduce como resonar o hacer sonar y Brahman es la verdad absoluta. El sonido como la verdad absoluta. A través de ritmos hipnóticos y melodías que se desdibujan en el tiempo se propicia un estado para entrar en meditación. La evocación juega un rol importante en el universo musical creado en la india, existen melodías características, horas puntuales y emociones específicas que se buscan transmitir con la música. Esta cultura establece una relación directa entre lo musical y lo evocativo pero considero que no se puede generalizar en un colectivo una sensación precisa ya que las emociones son algo muy introspectivo, sin embargo respeto el valor cultural y la historia detrás de esta corriente de pensamiento. La teoría musical India está igualmente llena de términos evocativos y ambiguos que son difíciles de poner en palabras fuera del idioma original incluso para los mismos músicos, sin embargo hay términos clave para entender los componentes de una composición: *Raga, tala, rasa* (Pombo, 2015).

Link de apartado en página web:

<https://luisalejo97.wixsite.com/sereno/m%C3%BAsica-cl%C3%A1sica-indost%C3%A1nica>

Minimalismo

Tendencia estética e intelectual que busca la expresión de lo esencial eliminando lo superfluo (RAE, 2019).

Durante los años 50 el serialismo integral, los experimentos de vanguardia y el panorama culto occidental se veía inmerso en piezas tan racionales que resultaban abstractas para el oyente común, por lo que entre los jóvenes empezó a presentarse una nueva ideología que luego sería conocida como minimalismo. El minimalismo aparece acabando la década del 50 no como un movimiento ni como una corriente que naciera de las academias sino de la mano de compositores más allegados hacia las músicas populares como el jazz y el por aquel entonces cada vez más popular rock. Los antecedentes que dieron paso al surgimiento de estos compositores se remontan hacia Anton Webern y su economía de medios, Erik Satie por su claridad formal y procedimientos cíclicos y el controvertido John Cage con su obra 4'33"

llevando el concepto de limitación de material hasta el extremo. Estos compositores sentarían las bases filosóficas sobre las que luego trabajarían decenas de compositores. Algunos compositores catalogados minimalistas son La Monte Young, Terry Riley, Philip Glass, Steve Reich, John Adams y de la llamada nueva simplicidad Arvo Pärt. Algo importante a destacar es que el factor religioso y filosófico es importante para todos los mencionados, durante los inicios de los 60 el movimiento de la contracultura predicaba un pensamiento de unidad que se vio reforzado por la llegada de música del medio oriente y África a occidente. Varios de los mencionados adoptaron religiones como el budismo y el hinduismo por un primer acercamiento a la música y cultura. En el caso de Pärt se habla de un minimalismo sacro por su fé en la iglesia ortodoxa (Delahoyde, 2020).

Características del minimalismo:

- Reducción a lo básico
- Pulso constante
- Patrones rítmicos repetitivos
- Armonía estática
- Transformaciones lentas y progresivas en el tiempo
- Sistematización del material
- Frases cíclicas
- Replanteamiento de la escucha. Amplificación de la percepción de escucha.
- Ritmos aditivos con cambios sutiles progresivos en su orden y duración.
- Instrumentación colorida.
- Tempos lentos
- Modos eclesiásticos (Arvo Pärt)
- Ars antiqua (Arvo Pärt)
- Tintinabulación (Arvo Pärt)

Link de apartado en página web:

<https://luisalejo97.wixsite.com/sereno/minimalismo-1>

Músicas Populares Siglo XXI

Experiencia personal:

La música seleccionada para esta categoría se centra alrededor de grupos de rock alternativo y jazz contemporáneo. Principalmente por las texturas generadas a partir de efectos que transforman el sonido de los instrumentos y el factor rítmico de la batería, factores que siempre me ha interesado desarrollar.

A diferencia de la música Indostánica y el minimalismo, debo admitir que en esta categoría, mi escucha solía ser más pasiva al momento de aproximarme a ella en un principio, pero

eso es precisamente lo que me llamó la atención, puesto que inconscientemente me siento atraído a sonoridades particulares que suceden en estas músicas (Radiohead, Knebbody, Toe) incluso desde antes de haber estudiado o conocido las características y contextos de la India y minimalismo, se siente como algo natural para mí y de una u otra forma, me permito asimilar un estado de meditación y de concentración al oír.

Puedo decir que mi afinidad con el minimalismo y los ragas, parte posiblemente de una fascinación anterior con la banda Radiohead y el álbum Kid A (2000), obviamente este álbum es mucho más actual y los procesos que utiliza seguro parten de influencias del minimalismo y música electrónica como tal, aún así fue de mis primeros acercamientos al ambient. El álbum entero engloba características del minimalismo, música electrónica, tratamientos lentos y progresivos que evolucionan, una fijación en el ritmo importante al jugar con polirritmias, timbres etéreos, etc. Se siente como una experiencia más que como una escucha.

Link de apartado en página web:

<https://luisalejo97.wixsite.com/sereno/musicas-populares-siglo-xxi>

ANÁLISIS DE REFERENTES

Este apartado se encuentra adjunto en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1D_LENrbT_BNH5B7IZG2UA6gYqxjvi2-l/view?usp=sharing

MEMORIA DE CREACIÓN

Este apartado se encuentra adjunto en el siguiente enlace:

<https://drive.google.com/file/d/1fLWUvVFI5BMHQ2OmaJHF0a5KEvYfiuKF/view?usp=sharing>

LA PIEZA

- La música y partitura se encuentran adjuntas en los siguiente enlaces:

<https://drive.google.com/file/d/19MtYZny4AgIk0vcVf-0DiFPjZrgd8ejg/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1fhkz7DPsjK-VLdhmXv2OaTcPCi2Dgztc/view?usp=sharing>

Conclusiones

La composición musical es un proceso de exploración que toma tiempo para llegar a un acuerdo entre la visión primaria que se tiene sobre una idea y su eventual desarrollo final. Durante la elaboración del proyecto hubo que solucionar problemas frente a lo conceptual que directamente influenciaban la parte técnica de la composición por lo que no se debe tomar a la ligera la parte extramusical que compone el proceso creativo.

Es de gran ayuda poder apoyarse en herramientas de software que están a disposición hoy en día para hacer más eficiente el procesos compositivo. La existencia de bancos de sonidos profesionales permiten que haya una amplia gama de posibilidades sonoras las cuales puede utilizar el compositor.

Al buscar conectar distintos lenguajes dentro de una pieza se deben conocer las herramientas que estos utilizan para lograr sus cometidos y a partir de ello encontrar cómo expresarlo técnicamente. El aprendizaje de nuevos lenguajes ayuda a formar un lenguaje propio a través del cual se puede exponer de mejor manera una idea puntual.

Por otro lado la música dentro del ámbito meditativo juega un rol importante en crear un espacio sonoro el cual pueda conectar al oyente con lo más profundo de su ser. La música va más allá de los tecnicismos y es un medio de expresión que nos permite hablar sin palabras sobre temas tan complejos como lo son las emociones humanas y la espiritualidad de un individuo.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mis padres por apoyarme y escucharme durante toda mi carrera siendo siempre un pilar sobre el cual me puedo sostener. A mis amigos por motivarme constantemente con palabras de aliento y siendo críticos de mi trabajo. Y al maestro Daniel Alvarez por acompañarme en el proceso y asesorarme cuando lo he necesitado.

Finalmente agradezco a la música por existir y permear todos los aspectos de mi vida siendo un elemento primordial que me conecta con todo lo que me rodea.

BIBLIOGRAFÍA

Courtney, C., & Courtney, D. (2020). chandrakantha.com. Obtenido de chandrakantha.com: <https://chandrakantha.com>

Delahoyde, D. M. (2020). MINIMALISM. Obtenido de public.wsu.edu: <https://public.wsu.edu/~delahoyd/20th/minimalism.html>

Hiller, P. (2020). The grove Music Dictionary. Obtenido de www.oxfordmusiconline.com

Jha, A. (2020). musicwithaditi. Obtenido de musicwithaditi: <https://musicwithaditi.com/>

Pombo, J. R. (2015). La música clásica de la India. Barcelona, España: Kairós, S.A.

RAE. (2020). dle.rae.es. Obtenido de dle.rae.es: <https://dle.rae.es/minimalismo>

Reich, S. (1976). Music for 18 Musicians-Notes and Pulses. Obtenido de <https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5pLmVkdXxz3VuZHNjYXBicy1taW5pbWFsaXNtfGd4OjRjMjIwOTE0YWM3YTAXZDE>

Zain, J. (2012). El uso de cuencos tibetanos como recurso vibroacústico en Musicoterapia Receptiva. Rio de Janeiro. Obtenido de http://www.vibroacustica.com.ar/2012/wp-content/uploads/El_uso_de_cuencos_tibetanos_como_recurso_vibroacustico_en_Musicoterapia_Receptiva_Completo.pdf