

COMPOSICIÓN DE LA PIEZA

SERENO

La pieza en su forma macro está compuesta por tres diferentes secciones las cuales representan el viaje interno para encontrarse a sí mismo y llegar a lo Sereno.

La primera sección hace referencia a la postura asumida en un primer momento frente a la meditación, entrando en un estado de concentración propicio para iniciar con el proceso de relajación lentamente. La segunda sección está dominada por una activación rítmica, la cual representa todas las emociones que comienzan a converger y son necesarias de sentir y asimilar para poder dejarlas ir. La última sección es donde se llega a la tranquilidad y se torna nuevamente contemplativa la escucha como en la primera sección pero con mayores libertades.

Las técnicas utilizadas a lo largo de la pieza, se derivan de herramientas y materiales utilizados por los referentes del proyecto, buscando la forma de plasmar las sonoridades y atmósferas que generan estos músicos con sus obras.

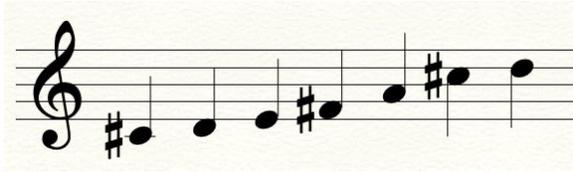
PRIMERA SECCIÓN: Compases 0 a 128

El primer elemento en aparecer es un audio presentando únicamente las notas de un Re5 (power chord) con una función de dron, simulando un cuenco tibetano que perdura eternamente en el tiempo. La aparición del dron establece desde el principio el carácter meditativo sobre el cual se construye esta primera sección. Este drone fue construido a partir de la edición de un piano en ableton live eliminando los ataques de las notas y utilizando una reverberación con la función de freeze para congelar la señal del sonido. Este drone perdura desde su aparición hasta el compás 167.

Los compases 13 al 30 son la introducción del primer material melódico presentado a través de la imitación del canto de un *raga* en la guitarra eléctrica, con la intención de simular un sitar haciendo uso de bendings. Para la construcción de la melodía, primero se creó un *pakad*, el cual es un esquema que establece un orden de notas en dirección ascendente (*Aaroh*) y descendente (*Avroh*), que son la guía básica sobre la que se construye un *raga*.

- Orden ascendente y descendente del *pakad* creado.

Se hace énfasis en las notas Re, La, Do# en el ascenso y Do en el descenso, ya que las dos primeras son los reposos y las restantes definen las escalas. En este caso las escalas serían la pentatónica mayor de Re y un Re mixolidio.

Usando este sencillo esquema se construyó el *chalan (canto)* de la melodía a partir de un ejercicio de improvisación haciendo énfasis en las notas clave del aaroh/avroh e implementando adornos para darle mayor dinamismo a la melodía.

Del compás 13 al 20 se presenta el *aaroh*: Se hizo una primera presentación de las notas guía, para introducir los ejes de la melodía y luego se presentó de forma explícita la escala.

Musical notation for measures 13 to 20. Measure 13 starts with a dynamic marking of *mp*. The notation includes a red box labeled "Presentación únicamente de notas guía Aaroh" covering measures 13-16, and a blue box labeled "Presentación completa del Aaroh" covering measures 17-20. The word "Simulando un Sitar" is written above measure 13. The word "bend gliss." is written above measure 16. The notation shows a melodic line with various ornaments and a bass line with sustained notes.

Del 21 al 29 se presenta el *avroh*: Haciendo uso de bendings rápidos en notas de paso, para simular el sonido de un sitar de forma más exagerada, junto con un ritmo más complejo basado en contratiempos y movimientos rápidos para focalizar la escucha del oyente en las notas que dibujan el descenso.

Musical notation for measures 21 to 29. The notation shows a complex melodic line with many ornaments and a bass line with sustained notes. The word "bend gliss." is written above measure 29. The text "Encerrado en azul están señaladas las notas del avroh marcando el descenso" is written above the staff, with blue circles highlighting specific notes in the melody.

Como último elemento se utilizó la sexta cuerda afinada en Re con notas largas representando el canto característico y repetitivo de la sílaba *ohm* en los rituales de meditación. Justo en el compás 29 aparece el primer teclado junto con el bajo dando final a la introducción.

La función de un *raga* es "dibujar" una emoción y en este caso se buscó dibujar una melodía que genere sosiego y tranquilidad, transportando a un espacio donde no existan perturbaciones y funcione como introducción para el recorrido del resto de la pieza.

La segunda parte de esta primera sección va desde el compás 30 hasta el 64 y se focaliza en la formación de una atmósfera etérea y estática en tiempos largos usando la guitarra y el sintetizador A.

Se utilizó nuevamente el recurso del freeze de ableton live para congelar la señal de las notas tomadas por la guitarra eléctrica y con esta captura, crear un nuevo “dron” ya que se termina mezclando con el drone 1, generando un nuevo sonido conjunto que produce la sensación de quedar perdido a la deriva y estar flotando en una nube de sonido. Este recurso de mezclar dos masas sonoras progresivamente lo tomé de Eliane Radigue en su pieza *L’lle re-sonante* como referencia.

Por otro lado, el sintetizador A está construido a partir del drone 1 pero se le editó el pitch para estar ligeramente fuera de tono y se le colocó un reverberación. Con este instrumento quise simular campanas y voces espirituales que estuvieran teniendo una conversación. Su función es ser un timbre complementario, el cual realiza pequeñas notas largas llenando los espacios que deja la guitarra.

The image displays a musical score for a multi-instrumental piece. The staves are labeled as follows: E. Gtr. (Electric Guitar), Bass, D. S. (Drum Set), Perc. (Percussion), Keys (Keyboard), and dron. (Drone). The score begins at measure 30. The E. Gtr. staff features a sequence of notes with a 'Freeze on' annotation and a dynamic marking of 'p con delicadeza'. The Bass staff has a note with the instruction 'Dejar resonar hasta desaparecer'. The Keys staff shows several phrases highlighted with red boxes. The dron. staff is mostly empty, indicating a sustained drone sound. The Perc. and D. S. staves show rhythmic patterns with vertical lines representing hits.

En la imagen de arriba se evidencia el tratamiento general de pregunta y respuesta entre un instrumento y el otro.

Lo dicho anteriormente se mantiene hasta el compás 58 donde se utiliza la opción de *cut* del freeze para desligar la guitarra de la captura de sonido, pero seguir manteniendo el efecto y el sintetizador.

De los compases 88 al 113 el juego de pregunta respuesta continua, pero esta vez entre el bajo y el sintetizador. El tratamiento también tiene un ligero cambio ya que todo el material está derivado de dos frases en cada instrumento, las cuales fueron

49
E.Gtr. 8 cut Freeze

49
Bass

49
D. S.

49
Perc.

49
Keys. 8va

49
dron. 8

transformadas en distintas variaciones a través de disminuciones y aumentaciones del ritmo y de extensión.

Bass

mp legato

Frase original bajo

mp

Frase original sintetizador

A continuación se muestra una breve demostración de las frases originales (azul) y algunas de sus variaciones (rojo).

The image displays a musical score for four instruments: Bass, D. S. (Drum Set), Perc. (Percussion), and Keys. The score is written in a key signature of one sharp (F#) and a common time signature. The Bass part features a melodic line in the bass clef, starting at measure 65, with a blue box highlighting the first measure and a 'mp legato' dynamic marking. The D. S. and Perc. parts are mostly silent, with some rhythmic markings. The Keys part features a melodic line in the treble clef, starting at measure 65, with a blue box highlighting the first measure and a 'mp' dynamic marking. The score is divided into two systems, with measures 65-70 and 71-76. The second system shows the continuation of the melodic lines, with red boxes highlighting specific measures in the Bass and Keys parts.

Utilizando este recurso minimalista se generan recordaciones claras de las alturas ya que lo único cambiante es la duración, generando una sensación de falta de periodicidad la cual al ser apoyada por el dron, crea un efecto hipnótico.

A la par de esto la guitarra pasa a ser interpretada a través del computador utilizando la captura del freeze de ableton live y manejando los niveles del difuse de la reverberación como si fuera una perilla de volumen. Paulatinamente se va subiendo el nivel para hacer más presente la nubosidad creada por este audio.

Progresiva y lentamente subir el nivel de difuse del freeze para llevar el sonido poco a poco hacia el frente

The image shows a musical staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The staff contains a series of rhythmic markings, specifically a sequence of eighth notes followed by a quarter note, repeated across the staff. This represents the progression of the diffuse level of the freeze effect over time.

La última parte de esta primera sección va de los compases 114 al 128. Aquí busqué crear un breve momento de tensión y preparación, que representara la acumulación de emociones próximas a realizar catarsis.

Para esto se realizó una variación de la melodía introductoria en el saxofón tenor invirtiendo las escalas, iniciando por la escala descendente y luego a la ascendente.

Esto es acompañado por oleajes utilizando la perilla de volumen de la guitarra junto con un delay como efecto atmosférico y breves acentos en la batería y el bajo que preparan la actividad rítmica de la segunda sección de la pieza.

The image shows a musical score for four instruments: T. Sax., E. Gtr., Bass, and D. S. (Drum Set). The score is in 4/4 time and features a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The piece begins at measure 114. The T. Sax. part starts with a *mp* (mezzo-piano) dynamic and a *legato* articulation. A blue arrow points to the first measure of the saxophone line, labeled "Variación de la melodía introductoria". The E. Gtr. part features a "Delay on" effect, with a red arrow pointing to the first measure, labeled "Uso de la perilla de volumen para generar oleajes de notas". The Bass part has a red arrow pointing to the first measure, labeled "Preparación de la activación rítmica". The D. S. part also has a red arrow pointing to the first measure, labeled "Preparación de la activación rítmica". The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings.

La sección finaliza con el saxofón tenor utilizando freeze desde el compás 126, tocando notas descendentes para crear una nueva nube de sonido que estará presente durante la segunda sección de la pieza.

SEGUNDA SECCIÓN: Compases 129 a 253

La segunda sección de la pieza trabaja sobre un pulso constante marcado por la batería y el bajo, con la intención de dar la entrada a un trance. En esta sección a groso modo se quiso representar el momento en el cual se comienzan a asimilar todas las emociones y situaciones que pesan en el pensamiento, a través de la activación rítmica dada por la aparición de la batería y la percusión.

Esta sección se separa en tres partes pensadas de la siguiente manera: Un primer momento de activación del ritmo para crear un trance, un segundo momento de reposo en preparación para un clímax y un tercer momento de clímax que representa la catarsis a la que se llega cuando se unen una gran variedad de pensamientos.

Entre los compases 129 y 131 se presentan los dos ritmos base de la guitarra, sobre los cuales se mueve durante casi toda la sección, junto con un *palm muting* continuo y un cambio de métrica a 3/4 para denotar un cambio en el fraseo. Al mismo tiempo aparece el Drone 2 el cual acompaña la nueva sección.

The musical score is arranged in a multi-staff format. The instruments and their parts are as follows:

- T. Sx.** (Tenor Saxophone): Treble clef, key signature of two sharps (F# and C#). Measures 129-131 show a few notes, then rests.
- E. Gtr.** (Electric Guitar): Treble clef, key signature of two sharps. Starts with a "Delay off" instruction. Measures 129-131 show a rhythmic pattern. A blue box highlights the first two measures, labeled "Sin tapar completamente el sonido" (without completely muting the sound). A blue box highlights the next two measures, labeled "P.M. continuo" (continuous palm muting). A blue arrow points to the rhythm, labeled "Ritmos base".
- Bass**: Bass clef, key signature of two sharps. Measures 129-131 show a steady pulse. A pink box highlights the first two measures, labeled "Pulso continuo" (continuous pulse).
- D. S.** (Drum Set): Percussion clef, key signature of two sharps. Measures 129-131 show a steady pulse.
- Perc.** (Percussion): Percussion clef, key signature of two sharps. Measures 129-131 show a steady pulse.
- Keys.** (Keys): Bass clef, key signature of two sharps. Measures 129-131 show rests.
- dron.** (Drone): Bass clef, key signature of two sharps. Measures 129-131 show a drone. A brown box highlights the first two measures, labeled "Drone 2" and "Nuevo dron". Below the box, it says "Pedal sostenido hasta compas 222" (sustained pedal until measure 222).

The score is in 3/4 time signature, indicated by the $\frac{3}{4}$ symbol at the end of each staff.

La guitarra se va moviendo entre las escalas de Re mayor y su paralela menor con ligeras variaciones formando un ciclo de frases con duración de 24 compases, que van del compás 134 al 158 y luego, del 161 al 185. Este movimiento entre ambas escalas se deriva nuevamente de los aaroh/avroh de la introducción, solo que en este caso se hace una variación a Re menor y no a Re mixolidio.

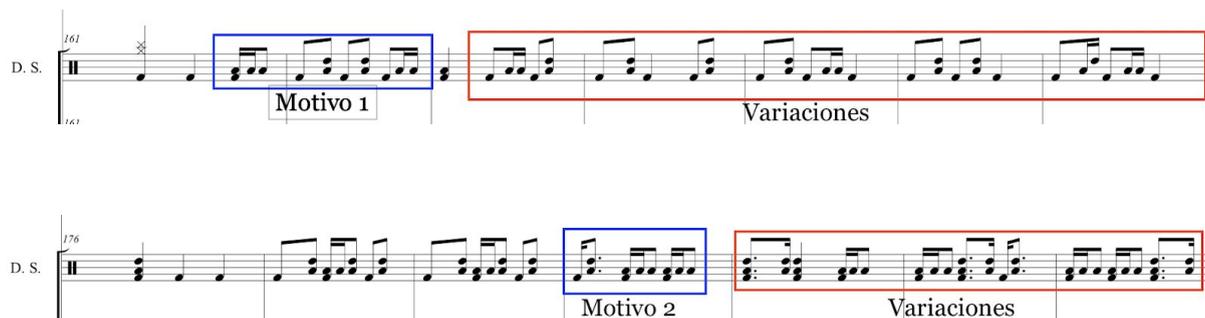
Escala de Re mayor

Escala de Re menor

En el compás 161 también hacen aparición en la batería los toms, presentando intercalaciones de dos motivos y algunas variaciones. Aquí se buscó hacer crecer la actividad rítmica y evocar tambores ceremoniales que suelen estar presentes en los rituales de meditación y hacer crecer la dinámica del ambiente induciendo más esta idea de trance.

D. S. 161

Motivo 1

Variaciones

D. S. 176

Motivo 2

Variaciones

La segunda parte de la sección va del compás 185 al 221. Aquí se retomó la métrica de 4/4, presentando el fin del ciclo de las frases de la guitarra y dando paso a un ciclo distinto con una sensación de reposo, que entra en la percusión electrónica como acompañamiento y en el sintetizador como relleno. La batería electrónica se armó a base de samples de ableton live utilizando especialmente un bombo subgrave para representar los latidos de un corazón y crear una conexión entre este sonido y el oyente. En la imagen se muestra como es esta relación entre los instrumentos.

Al mismo tiempo se hace presente el Drone 3 en el compás 195 con la indicación de sostenerse hasta el final de la pieza.

Finalmente del compás 222 al 254 se ejecuta la tercera y última parte de esta sección apareciendo repentinamente y sin aviso un contraste que corta con el desarrollo lento que llevaba toda la pieza, mostrando una polirritmia entre la batería, el bajo y la guitarra en un principio, a la que luego se le van sumando todos los demás instrumentos, creando un tutti en el compás 238. La polirritmia se crea a partir de frases independientes dadas a cada instrumento.

En el saxofón se introduce un material de batimentos con entradas y salidas constantes a base de semicorcheas que van formando un vaivén que se refuerza a través de las respiraciones del intérprete dando un efecto de marea. Este efecto es de vital importancia ya que funciona como puente para dar paso a la tercera y última sección de Sereno.

TERCERA SECCIÓN: Compases 254 al 410

La llegada a lo Sereno se da en esta sección después de sobrellevar la catarsis del movimiento anterior y llegar al entendimiento propio. Se retoma el ambiente contemplativo de la primera sección, pero esta varía de las dos anteriores ya que aquí hay mayor uso de la repetición y se buscó tener más libertad en la ejecución por parte de los intérpretes.

Hay sección de improvisación para la guitarra y el Sintetizador. Esta idea de la improvisación, parte de haber llegado a un momento de lucidez en el cual se está en paz con uno mismo y se le puede dar rienda suelta a la espontaneidad del momento.

Antes de la sección de improvisación se genera nuevamente un ambiente contemplativo del compás 258 al 271 a partir de la guitarra, nuevamente con un freeze pero más leve y con continuaciones del batimiento del saxofón moviéndose sobre notas del acorde ReMaj9 constantemente como acompañamiento y finalmente con la aparición del sintetizador C, dando una bajada en escala casi cromática como si fueran campanas dando a entender que viene un nuevo momento de meditación.

254

T. Sax. *f*

E. Gtr. *f*

Momento en el que se inicia nuevamente la construcción de la atmósfera a partir del freeze

Freeze on

p con delicadeza

Campanas representadas a partir del descenso del sintetizador.

277

Keys. Sintetizador B+C

Del compás 292 al 323 se hace una presentación del material del bajo a partir de la construcción lenta de una frase de forma progresiva iniciando en redondas. Acompañando este proceso está una frase constante en la guitarra utilizando la sexta cuerda como *ohm* tal como en la melodía de la introducción.

Continúan los batimentos ininterrumpidos del saxofón y notas largas en el sintetizador C. Al momento de completar la frase del bajo por segunda vez, empiezan las improvisaciones.

320

T. Sx. *mf*

E. Gtr. Improvisación de guitarra con delay

Bass

D. S.

Perc.

Keys. Improvisación utilizando notas largas sobre las escala de Re mayor

dron.

La pieza concluye eliminando los instrumentos uno a uno hasta que se da la nota Re en el sintetizador seguido de una bajada del volumen del Drone, dando por finalizada la pieza.

392

T. Sx. Final impro

Bass

D. S.

Perc.

Keys. Final impro

dron. Suavemente bajar volumen de Drone 3 para finalizar la pieza