

Introducción

El objetivo de este proyecto fue componer una pieza en cuatro movimientos para ser interpretada por un coro mixto (SATB) y un cuarteto de cuerdas. La pieza tiene una duración de 15.5 minutos y contiene textos en idioma español.

Elegí componer para coro porque durante cinco años de mi carrera universitaria tuve la oportunidad de pertenecer al Coro de Cámara de la UDLA, y con esto conocer e interpretar repertorio coral de diversos estilos y épocas. Esta experiencia trajo como resultado un interés grande por escribir música para este tipo de ensamble, pues conozco las posibilidades sonoras con las que puedo experimentar. La elección del cuarteto de cuerdas como otro ensamble dentro de la dotación que propongo, se debe a que las cuerdas ofrecen una gama muy amplia de posibilidades en términos de rango, texturas, colores y matices.

El documento de tesis está compuesto de la siguiente manera:

Cada capítulo contiene la partitura de cada movimiento, así como un análisis formal y armónico de cada pieza. Se analizó de igual manera la relación de la música con el texto y se hicieron comentarios respecto al proceso creativo y la posible problemática en la interpretación.

Proceso de composición.

La primera parte del proceso de composición de esta pieza se enfocó en la búsqueda de textos. La temática de los textos fue muy importante para comenzar a generar ideas musicales. Esta etapa tomó más tiempo de lo que se esperaba, porque hubo que realizar varios intentos antes de obtener los resultados deseados.

Al haberse planteado desde un principio que la pieza se dividiría en cuatro movimientos, se decidió buscar que la temática tuviera que ver con un ciclo de vida y muerte, por lo que los textos debían contener palabras que sugirieran esta temática. El primer intento de componer un texto consistía en recolectar palabras a través de encuestas informales, en las que se preguntaba a personas conocidas y desconocidas cuáles eran sus palabras favoritas, no tanto por su significado, sino por la sensación física que se producía al pronunciarlas. Estas palabras se agruparían para formar los

textos que conformarían las piezas, sin embargo este método fue descartado, ya que la mayoría de las palabras que fueron recolectadas eran modismos o palabras que no encajaban en el contexto del mensaje que se quería transmitir con el texto.

El segundo intento fue buscar en libros y hubo que tomar en cuenta las restricciones de los derechos de autor; las leyes de derecho de autor vigentes en nuestro país plantean que la obra de un autor es de dominio público hasta que pasan setenta y cinco años después de su muerte, de lo contrario se debe pedir la autorización de los familiares del autor, o de los titulares de los derechos sobre la obra.¹ Se optó entonces por revisar textos que fueran de dominio público: textos novohispanos y del siglo XIX principalmente. Finalmente no se encontró un texto que se adaptara a las ideas musicales que ya se estaban generando en ese momento.

El tercer intento tuvo más éxito, pues se decidió componer los textos a partir de las ideas temáticas y musicales que estaban surgiendo, de manera que las palabras utilizadas se adaptaron a la idea general que se tenía de la obra.

Los textos compuestos son los siguientes:

I

¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué?

Hablar, encontrar, soñar,

Morir, saber,

Entender,

Huir-permanecer

Como una hoja que lleva el viento,

Esperando mi nuevo destino...

II

Otoños mansos; lunas viejas

De octubres borrosos.

En tus azules imágenes reposan mis recuerdos.

¹ Fuente: Secretaría de Educación Pública.

http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_Ley_Federal_del_Derecho_de_Autor. Fecha de consulta: 1/12/06

Cuadros fugaces del olvido;
Hoy lucecitas en el cielo
Aquí presionando mi pecho.

III

Espejo alegre de mis días,
Volátil carne, piel y huesos;
De muerte sólo hablé una vez.
Queda esta luz eterna,
Sólo una luz,
Esta luz.

IV

Nací del aire,
Nací del fuego.
Crecí en la tierra,
Bebí del tiempo.
Me puse alas,
Volé hacia el cielo.
He bajado y estoy aquí,
Respirando el silencio.

Se trabajó a partir de estos textos, buscando que la música estuviera escrita de manera tal que privilegiase los acentos naturales del texto. Debido a que los textos son cortos, se utilizaron algunas palabras más de una vez para poder lograr que la pieza tuviera la extensión deseada.

Determinados los textos, se empezó a escribir la música de cada movimiento. El primer movimiento en ser escrito fue el tercero. La razón principal es que fue el primer texto con el que sentí mayor identificación y las ideas musicales fluyeron naturalmente a partir de las palabras. Originalmente, estaba planeado que este movimiento fuera el último, pero se optó por dejarlo como tercero, ya que habla de muerte y se decidió poner al final el texto que habla sobre el nacimiento para dar una sensación de circularidad en la que después de la muerte la vida sigue.

Una vez terminado este movimiento, se procedió a comenzar la escritura de los movimientos segundo, primero y cuarto. El proceso creativo para estos tres movimientos comenzó simultáneamente, pero conforme fueron tomando forma fueron terminados en el orden antes mencionado, por lo que se puede decir que esta obra se escribió de atrás para adelante; resultaba más sencillo ir conectando los movimientos entre sí teniendo un punto de llegada, aunque no estuviera perfectamente definido un punto de partida.

Al tomar en cuenta las características musicales, así como la temática de los textos de cada movimiento se decidió titular la pieza **Círculo**. Este proyecto plantea una lectura muy personal de la vida y sus procesos resumidos en cuatro estados que pueden suceder en un día, un mes, un año o toda una vida: nacer, cuestionarse, recordar, morir, volver a nacer y empezar todo de nuevo.