

Investigación-Creación y Producción Artística

Creación Artística - Música, composición

Proceso y justificación

Mtro. Rodrigo Villarreal Jiménez - Autor

Título - Homenaje a Esther Chávez Cano

Durante junio del 2019, a raíz de la convocatoria para el “Premio Chihuahua – Vanguardia en Artes y Ciencias 2019” decidí realizar una composición para participar bajo el seudónimo “Queto”. Creado en 2016 por el gobierno del estado de Chihuahua, el premio se otorga a obras destacadas en las áreas de la ciencia, artes, periodismo y tecnología. De alcance estatal, reúne a talento de origen chihuahuense o que radique en la entidad para premiar su esfuerzo. La fecha límite para la entrega de propuestas mencionada es el 21 de agosto de 2019. A continuación, se anexa una imagen de la convocatoria.

Se anexan enlaces que demuestran la relevancia y alcance de dicha convocatoria en sus versiones anteriores, ya que la dictaminación de esta edición se hace pública hasta noviembre.

<https://www.mexicoescultura.com/actividad/219930/premio-chihuahua-vanguardias-en-arte-y-ciencias.html>

<http://www.cambio.gob.mx/spip.php?article8489>

<http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/dan-conocer-los-ganadores-del-premio-chihuahua-2018>

https://www.cultura.gob.mx/estados/saladeprensa_detalle.php?id=50386

Como temática para la composición elegí realizar un homenaje a Esther Chávez Cano, activista social chihuahuense fundadora de “Casa Amiga”. Los motivos para elegir este tema son: el aniversario de 10 años de su muerte y mi relación personal con Esther. Cuando la conocí durante mi infancia/adolescencia gracias a su amistad con mi madre, su amabilidad, entrega y conocimiento impactaron mi imagen de lo que representa la dedicación y el profesionalismo. Siempre pensé que era la persona más interesante a mi alrededor y con la casa más bonita. Para mí resulta muy importante rendir homenaje a quien lo merece, preferiblemente en vida. Esther siempre me pedía que le cantara algo y espero que dondequiera que se encuentre el remanente de su energía pueda percibir algo de lo que le ofrezco con esta obra, un sincero agradecimiento por su trabajo, su cariño y su forma de ser.

Para lograr participar en el concurso es necesario componer, generar la notación musical y realizar una grabación de la misma, los procesos de dichas actividades son desglosados en la siguiente tabla:

ACTIVIDAD	FECHAS DE REALIZACIÓN
Exploración Armónica	Junio 3-11 en sesiones irregulares de aproximadamente 4 hrs. diarias
Exploración Melódica	Junio 10 – 17 en sesiones irregulares de aproximadamente 4 hrs. diarias
Exploración de la estructura formal	Junio 14 – 21 en sesiones irregulares de aproximadamente 4 hrs. diarias.
Arreglo	Junio 20-30 en sesiones irregulares de aproximadamente 4 hrs. diarias
Edición de la notación	Julio 1-10 en sesiones irregulares de aproximadamente 3 hrs. diarias
Grabación / Gestión de músicos	Julio 15-19 en sesiones de 6 hrs. diarias
Mezcla	Julio 20-23 en sesiones irregulares de aproximadamente 4 hrs. diarias
Masterización	Julio 24 en una sesión de 8 hrs.
Registro de Autor	Agosto 1. Envío de la solicitud (pendiente recibir el certificado)
Envío al concurso.	Agosto 12.

Procesos involucrados en la creación

Con el objetivo de lograr evidenciar el proceso de creación se describen los distintos procesos involucrados en la composición de la pieza. Si bien esta descripción no es digna de un tratado de composición musical, busca aclarar que las técnicas y procedimientos utilizados parten de procesos metodológicos que hacen uso de conceptos propios de las artes y la ciencia.

1. Progresión armónica.

La armonía siempre ha representado el pilar estructural más importante de mis obras. Mediante la obtención de una secuencia de acordes me es posible organizar el resto de los elementos musicales, (ritmo, melodía, timbres, etc.) de una forma más natural. Hasta cierto punto, percibo que yo elijo la progresión armónica y de allí en adelante la música se escribe a sí misma.

En el caso de esta obra, la elección del centro tonal y la escala a utilizar plantea una interrogante que no se puede dejar a la casualidad. Mi idea es expresar en algún sentido el elusivo (y hasta controversial) término "feminidad". Para ello elegí un tipo de escala modal. El modo lidio moderno es una escala que comienza y termina en el cuarto grado de la escala diatónica mayor. También se le puede interpretar como una escala mayor cuyo cuarto grado se encuentra alterado ascendentemente por un semitono. La selección de dicha escala fue a raíz de escuchar la canción "Landslide" de la agrupación inglesa Fleetwood Mac. Dicha obra me genera el balance emocional entre la ternura, energía y sensualidad que estaba buscando. Al analizar su armonía encontré que estaba escrita en dicho modo y decidí utilizarlo, tomé como centro estructural la escala de La bemol lidio. Para enriquecer la progresión se realizaron otros dos procesos: transposición ascendente por quinta justa y el uso del modo menor natural de la escala relativa con su correspondiente transposición por quinta justa. De esta forma, en lugar de tener un solo centro tonal obtuve cuatro. A continuación, se anexan las evidencias de las exploraciones armónicas en cifrado anglosajón.

The image shows a handwritten musical score on a spiral-bound notebook page. The score is written in treble clef with a key signature of one flat (Bb) and a time signature of 8/8. The title at the top is "LA ECHC. MOTIVOS ARMENICOS." and the tempo is marked "♩ = 200". The score is divided into two systems, each starting with a circled number (1 and 2) and an upward-pointing arrow. The first system contains three staves of music with the following chord progressions:
Staff 1: Bb - C-7 - Ab
Staff 2: F-7 - F7/Ab - C-7
Staff 3: F-7 - Gsus - C-7
The second system also contains three staves:
Staff 4: EbΔ7 - D/F - EbΔ7
Staff 5: F - G-7 - Eb
Staff 6: C-7 - C7/Eb - G-7
Staff 7: C-7 - Dsus - G-7
The word "FIN" is written at the end of the second system. The notebook page has the "ARCHIVES" logo at the bottom left.

Handwritten musical notation on a spiral-bound notebook page. The notation consists of eight staves, each with a chord symbol written above it. The chords are: C- / Eb, D-7, Eb (with "c#m3" written above it), G-, Ab, A7b5 (with "c#m3" written above it), G-/Bb, A-7, F (with "c#m3" written above it), D-7, Eb, and E7b5, A7b5.

Handwritten musical notation on a spiral-bound notebook page. The notation consists of six staves. The first staff has a chord symbol "Ab7" and the text "INTELO Eb7" and "2x sin rep". The second staff has chord symbols "C-7" and "F-7". The third staff has chord symbols "Bb7", "D-7b5", and "Eb7". The fourth staff has chord symbols "Eb7", "D-7", and "Cb7". The fifth staff has chord symbols "F", "A-7", and "E7". The sixth staff has chord symbols "C-7", "Eb7", and "G-7". The notation includes notes and rests on the staves.

2. Procesos probabilísticos

Existen dos secciones donde se hizo uso de procesos probabilísticos para obtener tanto alturas como duraciones de notas. El primer caso es al inicio del segundo movimiento, el grupo que comienza con pizzicato en cello y viola. La selección de las alturas se realizó mediante un método de urna simulada en un algoritmo. Todas las alturas posibles para cada compás son depositadas en un arreglo, junto con un patrón rítmico preseleccionado, el sistema arroja las notas una por una y no las repite hasta que se haya vaciado dicho arreglo por completo, posteriormente lo rellena y vuelve a empezar. Este proceso es repetido para cada cambio armónico hasta que se completa la secuencia.

El flujo rítmico del segundo movimiento es interrumpido por un bajo sintetizador, el posterior grupo de notas asignado a las cuerdas también es producto de un algoritmo llamado cadenas de Markov. Estas describen la probabilidad de pasar de un estado a otro en un próximo tiempo o paso. En este caso tenemos dos elementos determinados probabilísticamente, el ritmo y la altura. Mediante el establecimiento de una matriz de probabilidad para toda la sección, se limitó el sistema a arrojar valores en el rango de 4 octavas distintas, esta información se editó a mano posteriormente para ser asignada a 4 voces dentro del rango de los instrumentos.

3. Síntesis

Como parte de la grabación se utiliza un sintetizador que imita las formantes de la voz humana, se escucha claramente durante el primer movimiento. Una formante es el pico de intensidad en el espectro de un sonido, la concentración de energía en una determinada frecuencia. Para el habla determinan la pronunciación de los sonidos fonéticos. Mediante el uso dinámico de procesos de filtrado espectral se logra que los sintetizadores de esta sección parezcan imitar la pronunciación de vocales y consonantes. La descripción detallada de estos procesos será parte de estudios posteriores.

Como evidencias se anexan:

- Partitura completa
- Grabación terminada

13 de agosto de 2019

Mtro. Rodrigo Villarreal Jiménez