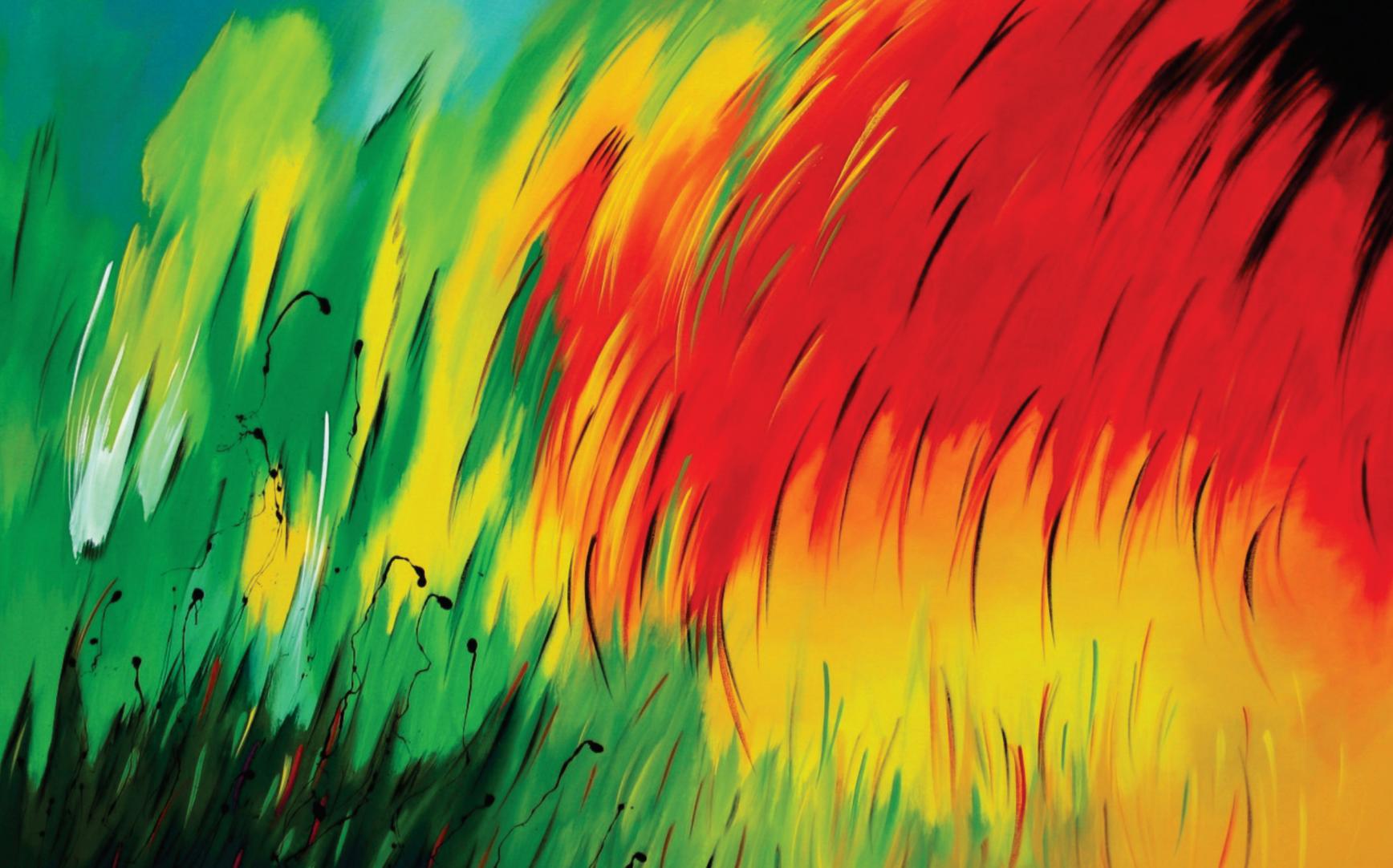

Separata

MÚSICA, CULTURA Y PENSAMIENTO

Fuente: Milton Morales Grillo, Huila (2010)

COLCORPIA

Para tres voces, percusión y computador
con tratamiento sonoro en tiempo real

María Cristina Vivas Barrera

París, 2011

Conservatorio del Tolima
Institución de Educación Superior
1906

Música, cultura y pensamiento. Revista de investigación musical.
Editor: Humberto Galindo Palma.
Fondo Editorial Conservatorio del Tolima, 2013
20 páginas, partitura, 23 x 30 cm.
ISMN : 979-0-9005303-3-2

Presentación

Colcorpia es una obra con una interesante propuesta experimental para voces, instrumentos de percusión folclórica y electrónica en tiempo real. Desde la práctica de la improvisación, presenta una estrategia creativa que pretende de los intérpretes un proceso de exploración del material propuesto dentro de una estética común. Por esta razón, la partitura debe entenderse como una guía para que el ensamble logre establecer dinámicas de participación diversas pero coherentes.

Las tres secciones A-B-A' son conducidas y desarrolladas a través del procesamiento electrónico en tiempo real, haciendo que este elemento sea fundamental para la cohesión estructural de la obra. Los procesos electrónicos, sugeridos por la compositora desde su experiencia con el software Live Ableton, buscan principalmente la transformación tímbrica a partir de la manipulación del comportamiento del sonido en el tiempo y en el espacio.

Con total claridad, la compositora se inspira en el ritmo, la instrumentación e incluso, el estilo interpretativo de la cumbia colombiana. Sin embargo, busca desdibujar las delimitaciones propias de la tradición folclórica al incorporar los procesos creativos de la improvisación y la electrónica en tiempo real. De esta manera, Colcorpia se nos presenta como una obra flexible, con un rango bastante amplio de posibilidades que invita al redescubrimiento en cada interpretación.

Michele Abondano

Licenciada en composición. Pontificia Universidad Católica Argentina
Mg(c) Maestría en composición - Escuela Nacional de Música UNAM.

Instrumentación acústica y electrónica

3 voces¹

Tambora (PERC 1)

Tambor alegre (PERC 2)

Llamador (PERC 3)

Maracón (PERC 4)

Computador

Materiales sonoros

Sonidos de la voz en tiempo real (puros y tratados electrónicamente).

Sonidos de la percusión en tiempo real (puros y tratados electrónicamente).

Materiales instalación

3 micrófonos para voz

4 micrófonos para percusión

Programa Live ableton

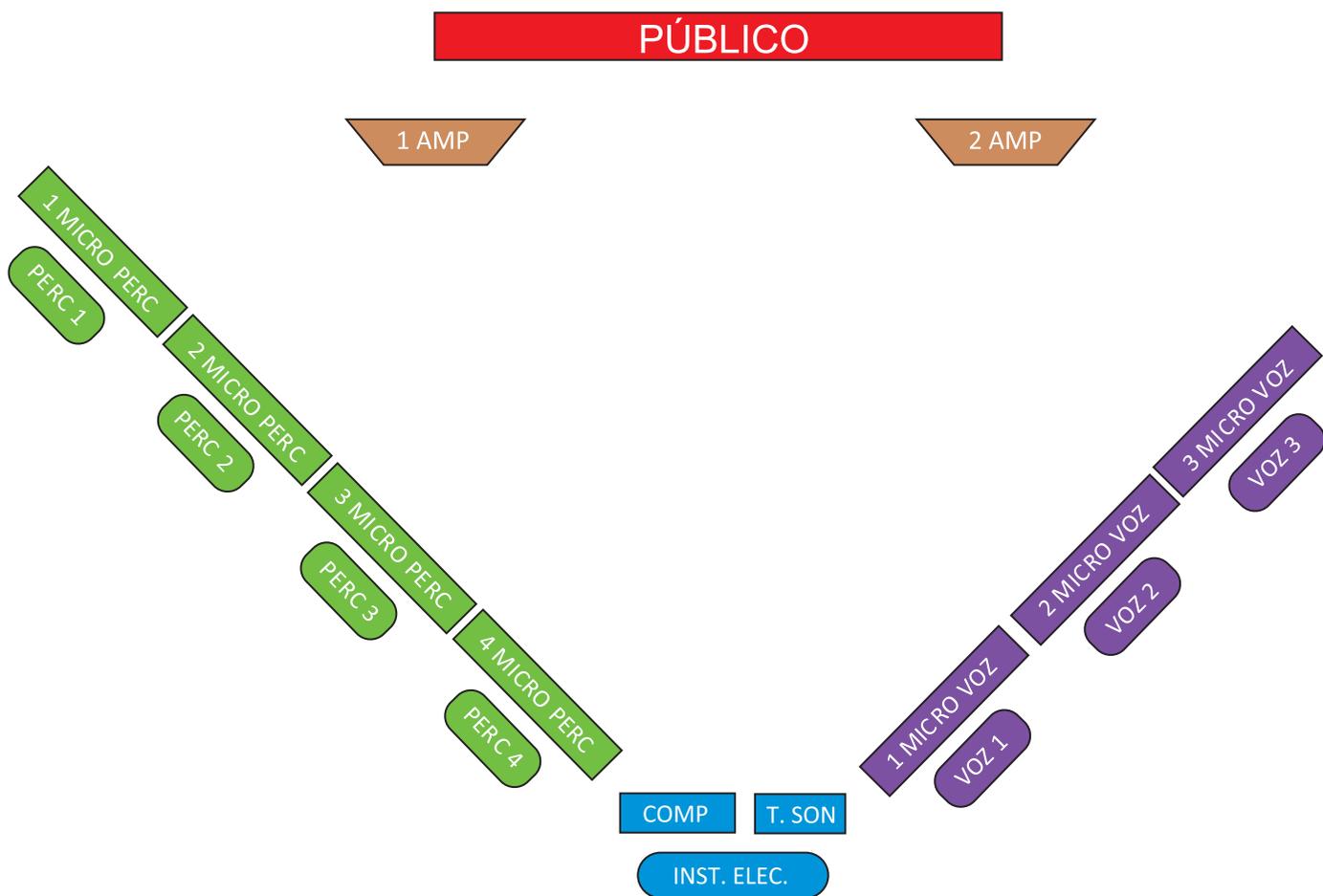
Tarjeta de sonido

2 amplificadores de audio

Cables de conexión

1. Puede ser interpretado por voces femeninas y masculinas mezcladas o solamente voces femeninas.

Esquema de instalación

Abreviaturas:

- AMP (Amplificador)
- COMP (Computador)
- INST. ELEC. (Instrumentista electrónico)
- MICRO PERC (Micrófono percusión)
- MICRO VOZ (Micrófono voz)
- PERC (Percusionista)
- T. SON (Tarjeta de sonido)

Guía y Esquema de Realización

Colcorpia está inspirada en las melodías de las cantaoras y el ritmo de Cumbia de la música del Caribe colombiano. Aunque su realización está basada en la improvisación, son necesarias audiciones previas de la Cumbia que acerquen a los cantantes, percusionistas e instrumentista electrónico con las melodías y ritmos propios de esta música y con su estilo de improvisación e interpretación.

La realización de cada una de las secciones se explica a continuación separadamente, lo que no indica que cada una de ellas se interpreta por aparte. Debe verse como una sola pieza y cada sección se presenta inmediatamente continua de la otra.

Partitura 1ra y 3ra sección: la partitura que se creó para representar la primera y tercera sección es una base para su ejecución. Aunque no hay alturas definidas, hay una consideración del ámbito que deben tener las melodías y que está representado en cada voz dentro de dos líneas. Se encuentra de esta manera representada también las curvas y saltos melódicos y duraciones de los sonidos. Los recursos dinámicos y expresivos son más definidos que los demás aspectos musicales mencionados anteriormente, pero son igualmente una sugerencia de interpretación.

Tempo: se usa la terminología clásica para detallarlo ya que brinda una idea de la velocidad y de la expresividad. Esto además permite la libertad de la pulsación indeterminada de la primera y tercera sección pero asumiendo un carácter establecido.

Densidad sonora: No se da una medición precisa de la poca o gran densidad sonora que se debe alcanzar. Sin embargo, a través del gráfico se ilustra la manera en que ella debe desarrollarse en cada sección. Por ejemplo, en la primera y tercera sección se empieza con poca densidad, se alcanza una alta densidad y para finalizar la sección nuevamente poca densidad sonora. La poca o alta densidad resulta de diferentes aspectos que deben tener en cuenta los intérpretes: dinámicas suaves o fuertes, ritmos melódicos lentos o rápidos, manejo de las voces alternadamente para poca densidad o las tres voces simultáneamente, creando una masa sonora más grande y además la manipulación sonora que realiza el instrumentista electrónico.

Tratamiento sonoro: los efectos presentados en las sesiones del software Live de cada una de las secciones de la pieza son sugeridos y están sujetos al criterio de los cantantes, percusionistas y especialmente del instrumentista electrónico. Es posible realizar cambios de efectos siempre y cuando pueda tratarse el tiempo y tamaño de reverberación, tiempo de delay, porcentaje de retroalimentación, intensidad del efecto, manipulación de la onda y frecuencia sonora, y tratamiento estéreo. El tratamiento sonoro y la manipulación de los parámetros de cada efecto están sujetos a la improvisación que realice el instrumentista electrónico.

Primera Sección²

Tempo³: Lento – Adagietto – Lento (sin pulsación)

Duración: aprox. 1 min. 30 seg.

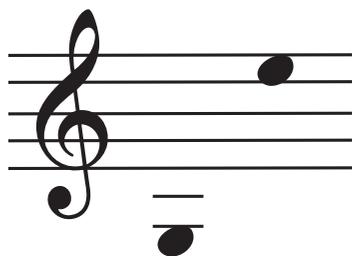
Dinámica: *p* *f* *pp*

Densidad sonora⁴:

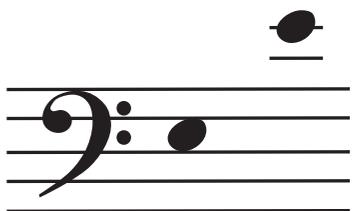
Instrumentación: 3 voces

Tipo de sonidos: sostenidos y no necesariamente temperados.

Rango de utilización de las voces:

Voz femenina

Voz masculina

-
2. Ver explicación Partitura 1ra y 3ra sección (Guía y esquema de realización).
 3. Ver explicación Tempo (Guía y esquema de realización).
 4. Ver explicación Densidad sonora (Guía y esquema de realización).

P1. R-D+R

Voz 1
 Oh Oh a oh oh a oh oh a
p *p < mp* *p < mp* *p < mp*

P2. R-D+R

Voz 2
 a oh a oh
p < mf *p* *mf p*

Voz 3

P1. S.V.-1

Voz 1
 to to to ro no to
mp *mf* *mp*

P2. S.V.-1

Voz 2
 a oh to to ro no to
p > pp *mp* *mf*

P3. R-D+R *P3. S.V.-1*

Voz 3
 oh oh a to ro no
pp < p > pp *pp < p > pp* *p > pp* *mp*

P1. Five

Voz 1
 ro to to to ro to ro no to ro no to to ro no
mf

P2. Five

Voz 2
 to to ro no to to ro no to ro to to to ro to ro no to to
mp *mf* *mp*

P3. Five

Voz 3
 to ro no to to to ro no to to ro no to ro no to ro
mf *mp < mf* *mp*

Voz 1

to to ro no ro no to to ro no

mf *f*

Voz 2

to ro no to ro no to ro no a oh

mf *f* *p < mf > p*

Voz 3

no to ro to to to ro to ro no to to ro no

mf *mp* *mp < f*

Voz 1

oh a oh a oh Oh a oh

p < mp *p < mp* *p < mp*

Voz 2

a oh a oh

mf p *p > pp*

Voz 3

Voz 1

Oh

p

Voz 2

Voz 3

oh a oh

pp < p > pp *p > pp* *pp < p > pp*

Segunda Sección

Tempo: Andante (♩ aprox. 73)

Duración: aprox. 3 mins.

Dinámica: *p* \leftarrow *f* \rightarrow *p*

Densidad sonora: \leftarrow \rightarrow

Instrumentación: Llamador, tambor alegre, maracón y tambora.

Ritmo de cumbia⁵:

Llamador

Tambor alegre

Maracón

Tambora

Variación 1

Variación 2

Variación 3

Variación 4

Variación 5

5. León G. (2001). La Percusión y sus bases rítmicas en la música popular. Bogotá: Fundación Batuta y Ministerio de Cultura.

Tercera Sección⁶

Tempo⁷: Adagietto - Lento (sin pulsación)

Duración: aprox. 1 min.

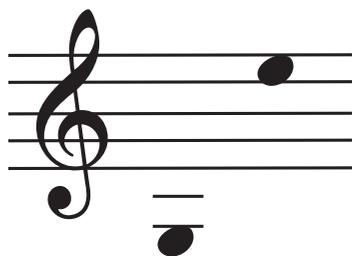
Dinámica: *f* *p*

Densidad sonora⁸:

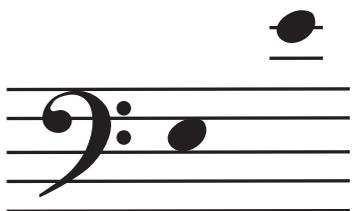
Instrumentación: 3 voces

Tipo de sonidos: sostenidos y no necesariamente temperados.

Rango de utilización de las voces:

Voz femenina

Voz masculina

-
6. Ver explicación Partitura 1ra y 3ra sección (Guía y esquema de realización).
 7. Ver explicación Tempo (Guía y esquema de realización).
 8. Ver explicación Densidad sonora (Guía y esquema de realización).

P1. R-D+R
P1.S.V.-1 *P1. Five*

Voz 1
to to to ro no to ro to to to ro to ro no to ro

mf < *f* > *mp*

P2. R-D+R
P2.S.V.-1 *P2. Five*

Voz 2
to to ro no to to ro no to to ro no

mf < *f* > *mp* < *mf*

P3. R-D+R
P3.S.V.-1 *P3. Five*

Voz 3
to ro no to ro no to to to ro no to

mp < *mf* > *f* > *mp*

Voz 1
no to to ro no to to ro no ro no to to

mf < *mp*

Voz 2
to ro to to to ro to ro no to to to ro no to ro no to

mp < *mf* > *f* > *mp*

Voz 3
to ro no to ro no to ro no to ro to to to ro to ro no

mf < *mp*

Voz 1
ro no Oh Oh a oh oh a oh oh a

f < *p* > *p* < *mp* > *p* < *mp* > *p* < *mp* >

Voz 2
ro no

f

Voz 3
to to ro no

mp < *f*

Voz 1

Voz 2

Voz 3

a oh
p < *mp* > *p*

a oh
mp p

a oh
p pp

Voz 1

Voz 2

Voz 3

oh
pp < *p* > *pp*

oh
pp < *p* > *pp*

a
p pp

oh
pp > *ppp*

Tratamiento Sonoro ²

1ra y 3ra sección - Vista Sesión Live

9. Ver explicación Tratamiento sonoro (Guía y esquema de realización).

Tabla de abreviaturas y gráficos de la guía y esquema de realización

1ra y 3ra sección	
<i>P1. R-D+R</i>	Activar efecto Reverb-Delay + Room en la pista 1 (voz)
<i>P1. S.V.-1</i>	Activar efecto Stereo Vibrato-1 en la pista 1 (voz)
<i>P1. Five</i>	Activar efecto Five en la pista 1 (voz)
<i>P2. R-D+R</i>	Activar efecto Reverb-Delay + Room en la pista 2 (voz)
<i>P2. S.V.-1</i>	Activar efecto Stereo Vibrato-1 en la pista 2 (voz)
<i>P2. Five</i>	Activar efecto Five en la pista 2 (voz)
<i>P3. R-D+R</i>	Activar efecto Reverb-Delay + Room en la pista 3 (voz)
<i>P3. S.V.-1</i>	Activar efecto Stereo Vibrato-1 en la pista 3 (voz)
<i>P3. Five</i>	Activar efecto Five en la pista 3 (voz)
	Mantener audible la masa sonora resultante del tratamiento electrónico

2da sección	
A	Abierto
Q	Tabla o quemao
P	Punta de los dedos
R	Right hand
L	Left hand

Reseña

María Cristina Vivas Barrera

Bogotana, inició sus estudios musicales a temprana edad con clases particulares de piano y percusión. Años más tarde ingresó a la Fundación Batuta donde continuó sus estudios de percusión e hizo parte de la Orquesta Sinfónica de Batuta. Paralelamente realizó estudios de piano y teoría musical en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Titulada de la carrera de Música con énfasis en Composición del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia y Magister en Música de la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée en Paris, Francia.

Sus estudios en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia fueron dirigidos por las maestras María Antonieta Sarmiento y Cecilia Casas en el área del piano, los estudios de órgano por el maestro Mauricio Nasi, en el área teórica musical por los maestros Horacio Lapidus y Svetlana Skriagina y en el área de composición estuvo bajo la batuta de los maestros Gustavo Adolfo Parra, Harold Vásquez y el maestro catalán Moisés Bertrán Ventejo. Bajo la dirección de este último, escribió su obra de graduación *Cuatro Cuentos Colombianos para Orquesta Sinfónica*. En Francia, continuó sus estudios de composición instrumental con el compositor canadiense Martin Laliberté y de composición electrónica con el compositor norteamericano Tom Mays.

Ha participado ocasionalmente como pianista acompañante, realizó varios recitales de piano en el auditorio Olav Roots y de órgano en la capilla de la Universidad Nacional de Colombia. Como miembro del Coro del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia realizó diversos montajes con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música, Orquesta Filarmónica de Bogotá y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Tuvo también la oportunidad de ser miembro del grupo de percusión de la Banda Sinfónica del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. En cuanto a su experiencia como compositora y arreglista, ha realizado arreglos musicales para la Orquesta Batuta Bogotá y ha participado en coloquios en Paris con la presentación de sus creaciones musicales.

Se ha desempeñado como docente de la cátedra de teoría musical en la carrera de Formación Musical de la Universidad del Bosque de Bogotá. Desde el año 2013, es docente del área de teoría musical del Conservatorio del Tolima y paralelamente lidera un proyecto de investigación dentro de su área de enseñanza.

Diseño, diagramación e impresión

