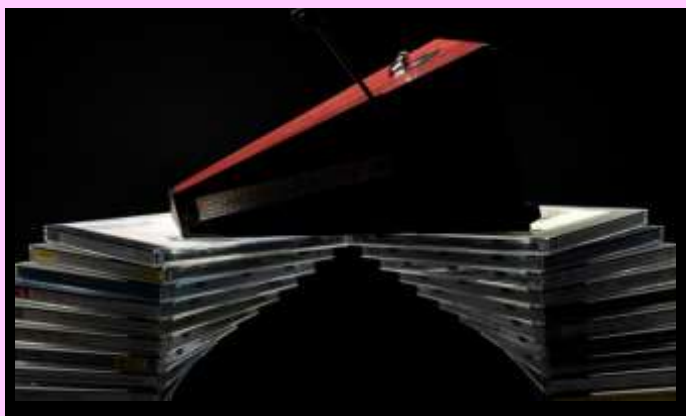

Itamar

REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE

AÑO 2020

6

 Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

Itamar

REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE

REVISTA INTERNACIONAL

N. 6

AÑO 2020

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

 Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Edición electrónica

© *Copyright 2018 by Itamar*

Dirección Web: <https://ojs.uv.es/index.php/ITAMAR/index>

© *Edición autorizada para todos los países a:*
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Universitat de València

I.S.S.N: 2386-8260

Depósito Legal: V-4786-2008

EQUIPO EDITORIAL

PRESIDENCIA DE HONOR

Edgar Morin. Presidente de Honor del CNRS, París. Presidente de la APC/MCX Association pour la Pensée Complexe y del Instituto Internacional del Pensamiento Complejo.

DIRECCIÓN

Jesús Alcolea Banegas
Rosa Iniesta Masmano
Rosa Mª Rodríguez Hernández

COMITÉ DE REDACCIÓN

Jesús Alcolea Banegas
José Manuel Barrueco Cruz
Rosa Iniesta Masmano
Rosa Mª Rodríguez Hernández

COMITÉ CIENTÍFICO

Rosario Álvarez. Musicóloga. Catedrática de Musicología. Universidad de La Laguna, Tenerife, España.

Alfredo Aracil. Compositor. Universidad Autónoma de Madrid, España.

Leticia Armijo. Compositora. Musicóloga. Gestora cultural. Directora General del Colectivo de Mujeres en la Música A.C. y Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, ComuArte, México.

Javiera Paz Bobadilla Palacios. Cantautora. Profesora Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación UNIACC, Chile.

Xoan Manuel Carreira. Musicólogo y periodista cultural. Editor y fundador del diario www.mundoclasico.com (1999-...), España.

Pierre Albert Castanet. Compositeur. Musicologue. Université de Rouen. Professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, France.

Giusy Caruso. Pianista. Musicologa. Ricercatrice in IPEM (Istituto di Psicoacustica e Musica Elettronica) Dipartimento di Musicologia, Università di Ghent, Belgio.

Olga Celda Real. Investigadora Teatral. Dramaturga. King's College London. University of London, Reino Unido.

Manuela Cortés García. Musicóloga. Arabista. Universidad de Granada, España.

Nicolas Darbon. Maître de conférences HDR en Musicologie, Faculté des Arts, Langues, Lettres, Sciences Humaines. Aix-Marseille Université. Président de Millénaire III éditions. APC/MCX Association pour la Pensée Complexe, France.

Cristobal De Ferrari. Director Escuela de Música y Sonido Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación UNIACC, Chile.

Román de la Calle. Filósofo. Departamento de Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de València, España.

Christine Esclapez. Professeure des universités - Membre nommée CNU 18e section - UMR 7061 PRISM (Perception Représentation Image Son Musique) / Responsable de l'axe 2 (Créations, explorations et pratiques artistiques) - Responsable du parcours Musicologie et Création du Master Acoustique et Musicologie - Membre du Comité de la recherche UFR ALLSH - POLE LETTRES ET ARTS. Aix-Marseille Université, France.

Reynaldo Fernández Manzano. Musicólogo. Centro de Documentación Musical de Andalucía, Granada, España.

Antonio Gallego. Musicólogo. Escritor. Crítico Musical. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, España.

Loenella Grasso Caprioli. Presidentessa di RAMI (Associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia). Professoressa presso il Conservatorio di Brescia.

Anna Maria Ioannoni Fiore. Musicologa. Pianista. Vicepresidentessa di RAMI (Associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia). Professoressa presso il Conservatorio di Pescara, Italia.

Adina Izarra. Compositora. Escuela de Artes Sonoras, Universidad de las Artes. Guayaquil, Ecuador.

Pilar Jurado. Cantante. Compositora. Productora. Directora artística y ejecutiva de MadWomenFest. Presidenta de la SGAE, España.

Jean-Louis Le Moigne. Chercheur au CNRS, Paris. Vice-président d'APC/MCX Association pour la Pensée Complexe, France.

María del Coral Morales-Villar. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Universidad de Granada, España.

Yván Nomnick. Pianista. Director de Orquesta. Compositor. Musicólogo. Catedrático de Musicología de la Universidad de Montpellier 3, Francia.

Carmen Cecilia Piñero Gil. Musicóloga. IUEM/UAM. ComuArte. Murmullo de Sirenas. Arte de mujeres, España.

Antoni Pizà. Director Foundation for Iberian Music. The Graduate Center, The City University of New York, Estados Unidos.

Rubén Riera. Guitarrista. Docente titular. Escuela de Artes Sonoras, Universidad de las Artes. Guayaquil, Ecuador.

Dolores Flovia Rodríguez Cordero. Profesora Titular Consultante de Didáctica aplicada a la Música. Departamento de Pedagogía-Psicología. Universidad de las Artes, ISA, La Habana, Cuba.

Leonardo Rodríguez Zoya. Director Ejecutivo de la Comunidad de Pensamiento Complejo (CPC). Investigador Asistente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina). Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Asistente en Metodología de la Investigación, en la Universidad de Buenos Aires. Coordinador del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Complejidad y Ciencias Sociales (GEICCS), Argentina.

Pepe Romero. Artista Plástico. Performer. Universidad Politécnica de Valencia, España.

Ramón Sánchez Ochoa. Musicólogo. Catedrático de Historia de la Música, España.

Cristina Sobrino Ducay. Gestora Cultural. Presidenta de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza, España.

José Mª Sánchez Verdú. Compositor. Director de Orquesta. Pedagogo. Profesor en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, España. Profesor de Composición en la Robert-Schumann-Hochschule de Dusseldorf. Sus obras se editan en la editorial Breitkopf & Härtel.

José Luis Solana. Antropólogo Social. Universidad de Jaén. Universidad Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. APC/MCX Association pour la Pensé Complexe, España.

Álvaro Zaldívar Gracia. Musicólogo. Catedrático de Historia de la Música. Director del gabinete técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Educación. Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de Murcia y Miembro correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de Madrid, Zaragoza y Extremadura, España.

Portada: Serie fotográfica *Tiempos*
Fotografía: **Iván Roderó Millán.**

ITAMAR cuenta con los siguientes apoyos institucionales:

Universidad de Jaén, España

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Université de Rouen (Francia)

Aix-Marseille Université, Francia

Conservatorio Nacional Superior de París,
Francia

CIDMUC, La Habana, Cuba

Comunidad Editora Latinoamericana,
Argentina

Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) de
Argentina

Universidad de Artes, Ciencias y
Comunicación, Chile

Comunidad Internacional de
Pensamiento Complejo, Argentina

APC/MCX Association pour la Pensé Complexe, Paris

Colectivo de Mujeres en la Música.
Coordinadora Internacional de
Mujeres en el Arte, ComuArte

MadWomanFest

RAMI - associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia

King's College London,
United Kingdom

Universidad de las Artes de
Guayaquil, Ecuador

Territorios Compositoras

ITAMAR. REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE
Nº 6, Año 2020 I.S.S.N.: 2386-8260
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Universitat de València (España)

Reflexiones

Marisa Manchado Torres
Compositora
Freelance

<https://www.marisamanchadotorres.com/>

*A fast sweep of the audio range by a tone generator can produce a click¹.
(...)*

*Many music departments are more concerned with analysis than communication.
Pauline Oliveros²*

Empecé estas reflexiones acerca de mi obra hablando de la última partitura estrenada, ya que esto sucedió el pasado 16 de diciembre de 2019.

No es la última que compuse, pues data de la primavera de 2018 y a lo largo de 2019 realicé otras dos obras, una breve obra para piano *Dunas* y otra, encargo del “Festival 3Cantos”, para el dúo de voz y piano, Elena Gragera-Antón Cardó, *Tríptico Las Edades*, en tres secciones, con textos propios pero inspirados en poetas amigos como José Ramón Ripoll y José del Saz Orozco, las dos primeras, y la última con texto del maestro Antonio Machado.

Pensé en hablar exclusivamente de mi quinto cuarteto de cuerda, formación a la que me acerqué tardíamente, pero con mucho entusiasmo. Sin embargo, nada más comenzar a escribir, mi cabeza empezó a bullir en preguntas.

Podía reflexionar sobre si la música electroacústica es opuesta a la instrumental, porque en mi caso, que empecé prácticamente haciendo electrónica, poco a poco me fui desencantando hasta abandonarla del todo y quedarme solo con la partitura instrumental... es más, de ahí, últimamente me interesa casi más la improvisación y las mixturas con otras disciplinas, especialmente si la improvisación la realizo yo con mi instrumento de formación y profesión, el piano.

Así pues, Música Electroacústica vs. Música instrumental... es una pregunta que me hago...

En paralelo, también la “eterna” duda y controversia: la intuición me guía, me sirve, me es útil... más preguntas, pero ¿está en oposición a la especulación, a la

---

¹ Un barrido rápido de la gama de audio por un generador de tonos puede producir un clic (trad. M. Manchado).

² OLIVEROS, Pauline: *Software for people. Collected writings 1963-80*. Smith Publications, Baltimore, 1984, p. 26.

conjetura? En suma, ¿el pensamiento intuitivo se opone al pensamiento especulativo?

Y la tercera pata de la mesa: la improvisación y las mixturas estéticas.

¿Es la improvisación la composición en tiempo real como hay quien así la define?, o ¿acaso es lo imprevisto convertido en necesidad?, que diría Baudelaire, aunque no precisamente referido a la improvisación, sino al Arte.

En la música occidental, la improvisación ha sido históricamente el patrón mediante el cual se podía medir y discernir al artista del virtuoso –el técnico, el mecánico.

Good for business, good for the Romantic soul, it was common for public concerts to end with an improvisation, often on themes provided by members of the audience.⁸ In addition to Liszt, Johann Nepomuk Hummel, Ignaz Moscheles, Clara Wieck, and many other celebrated pianists of the era included this popular feature in their concerts.³

Sin embargo, toda esta tradición improvisatoria, que adquiere su máximo esplendor con el movimiento romántico, irá desapareciendo a medida que termina el siglo XIX y avanza el XX. Hasta tal punto ha triunfado lo que yo llamo “falsa racionalidad”, que la improvisación ha quedado, en la actualidad, prácticamente fuera de juego hasta en las músicas populares, de hecho se considera una expresión menor.

Bueno, pues yo definiendo la improvisación como el arte de lo efímero, el arte de la espontaneidad, el arte de la intuición, el arte de lo irrepetible, de lo inasible... Pienso que la improvisación nos muestra como lo que somos en realidad, sin engaños “técnicos” ni artificios sofisticados, muy a menudo engañosos y tramposos; saca lo mejor de nosotros mismos, en la mayoría de las ocasiones, aunque a veces también mostremos partes que no nos gustaría tanto... y desde luego, el poder expresivo de la improvisación es contundente y veraz.

Pero quiero volver al punto de partida, ese 5° *cuarteto de cuerda*, en tiempos turbulentos, para el Cuarteto Quiroga.

Cuartetos de cuerda para tiempos turbulentos

Este quinto cuarteto fue escrito con muchos condicionantes.

Unos fueron de índole técnica, desde el momento en que era un cuarteto encargado por el Ministerio de Cultura para una agrupación muy especial, el “Cuarteo Quiroga”. Me podía permitir escribir prácticamente todo lo que se me pasara por la cabeza, pues sabía que lo iban a poder interpretar y que, además,

---

³ Véase SÁNCHO VELÁZQUEZ, Ángeles: “Virtuosos, Improvisers, and the Politics of Seriousness in Western Classical Music”, en *Müzik-Bilim Dergisi (Journal of Musicology)* No. 6, Spring, Mimar Sinan Fine Arts University Publications, Istanbul, 2015, p. 5.

previo al estudio, íbamos a tener reuniones que aclarasen dudas y donde yo podría explicar qué había pretendido hacer.

El segundo condicionante, que no menos importante, pues de hecho corría en paralelo, era el sociopolítico, es decir, el ambiente que se respiraba en la ciudad (Madrid) y en el país (España). Era 2017 cuando recibí este encargo y lo primero que se me vino a la cabeza fue un retrato del “ruido” ambiental, un ruido agobiante sobre todo y su bálsamo, el silencio. En esta bipolaridad ruido-silenció, construí los cuatro movimientos de este 5° *Cuarteto: en tiempos turbulentos*:

Cuarteto n° 5, en tiempos turbulentos

I.- VITAL

II.- DELICADO

III.- BARTÓKIANA

IV.- MIXTURAS - IN SILENCE

El cuarteto arranca con una cita de Bertolt Brecht, que es toda una declaración de intenciones:

*En los tiempos sombríos, ¿se cantará también?
También se cantará sobre los tiempos sombríos.*

Declaración de intenciones en cuanto al optimismo y la esperanza: a pesar de las sombras, cantaremos, pero sobre todo, los tiempos sombríos no terminan con la historia y se hablará de ellos y se cantará sobre ello... posiblemente para no volver a repetirlos, pero la humanidad no es una especie que parezca aprender de sus errores... aunque ese es otro cantar.

Así pues, este quinto cuarteto fue una idea acariciada por mí durante largo tiempo, fundamentalmente, porque sus dedicatarios fueron desde sus orígenes los magníficos “Quiroga”, intérpretes por los que siento un profundo respeto, admiración y cariño.

La estructura “clásica” en cuatro movimientos, en realidad es más una configuración bipartita ruido-silenció /ruido-silenció; o, si se prefiere, caos-luz. El proceso compositivo fue muy largo y en cierta medida arduo y difícil. Tanto por los momentos históricos que se sucedían como, quizá, por mis propias expectativas –es el número 5 de mis cuartetos de cuerda- o, quizá, sencillamente, porque escribir un cuarteto de cuerda nunca es tarea sencilla.

Desde un punto de vista estilístico y expresivo, cada movimiento tiene su propia idiosincrasia, es contrastante y se diferencia del Todo como Parte.

El primer movimiento, como su propio enunciado indica, “Vital”, es muy expresivo, contrastante y vivo, incluso violento y desgarrado. De hecho, dudé entre titularlo violento o vital, último nombre con el que se quedó al fin.

El segundo movimiento (con elementos en común con el cuarto) trabaja sobre el silencio, “la más preciada de las músicas”, sobre lo imposible, en *pizzicati* rapidísimos y apenas audibles, sobre ese límite instrumental inasible que se produce entre el efecto, el ruido, la nota afinada *vs.* desafinada, el ataque y el aire. Aunque no sean instrumentos de viento, el aire se respira.

Cuarteto nº 5
En Tiempos Turbulentos II- Delicado

19

The image shows a musical score for a string quartet, specifically the second movement of the 'Delicado' quartet, page 19. The score is for Violin I, Violin II, Viola, and Cello. It features a section of rapid pizzicato notes in all instruments, marked 'poco più animato e accel' and 'poco a poco a molto veloce'. The dynamics are ppppp. The score includes a first ending bracket and a second ending bracket.

Imagen 3. II Movimiento, *Delicado*, p.19

The image shows a page of a musical score for a quartet. It consists of four staves: Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), and Violoncello (Vc.). The score is divided into three systems. The first system shows Vln. I and Vln. II playing a rapid sixteenth-note pattern marked 'pizz. (8va)'. The Viola part is marked 'apenas audible' and has a long, sustained note. The Vc. part has a few notes, some marked 'arco' and 'pizz.'. The second system continues the sixteenth-note patterns for Vln. I and Vln. II. The Vc. part has more notes, some marked 'arco' and 'pizz.'. The third system shows the Vln. I and Vln. II parts ending. The Vc. part has a few more notes, some marked 'pizz.', and a dynamic marking of 'pppp'. The Viola part has a few notes, some marked 'pizz.', and a dynamic marking of 'p'. The score ends with a double bar line.

Imagen 4. II Movimiento, *Delicado*, p.21

Y así termina este *Delicado* segundo movimiento:

Cuarteto n° 5
En Tiempos Turbulentos II- Delicado

27

arco $\delta^{(w)}$ 50

Vln. I *pppp* rasgueado como si fuera una guitarra, DP las 4 cuerdas arpeggiadas (abajo, arriba, etc.)

Vln. II *pppp* arco

Vla. arco *pppp*

Vc. arco *ppppp*

gliss. armónicos sobre 3ª cuerda

Vln. I *pppp* continuar gliss

Vln. II gliss. armónicos sobre 4ª cuerda *pppp* continuar gliss

Vla. molto sul ponticello *ppppp*

Vc. molto sul ponticello *ppppp*

Tempo primo (Adagio molto)

Vln. I a niente ruidos *pppp*

Vln. II a niente ruidos *pppp*

Vla. molto sul ponticello a veces a veces poco a poco *pppp* a niente ruidos *pppp*

Vc. a niente ruidos *pppp*

Imagen 5. Final del II Movimiento, *Delicado*, p.27

Con un largo calderón sobre la barra final, precedido de un regulador *a niente*, recreando y disfrutando ese silencio largo y profundo, tomándose el tiempo de respirar, escuchar, sentir...

El tercer movimiento es un homenaje al Maestro de Cuartetos, Béla Bartók, pues desde mi punto de vista su obra condensa el *Todo* de esta exquisita estructura tímbrica –que es el cuarteto de cuerda- en seis joyas sonoras únicas.

Crecí con los cuartetos de Bartók, ya no sé si analizándolos con mi maestro Carmelo Bernaola, o en las clases con Luis de Pablo, o en reuniones autogestionadas de estudiantes de composición... o simplemente yo solita por mi cuenta... no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es haber convivido con sus cuartetos años, mientras tocaba su música para piano y leía todo lo que caía en mis manos sobre él y su música, los análisis, su vida, que hablaba diez lenguas y murió hablando en inglés... El caso es que sus seis cuartetos convivieron conmigo largo tiempo, hasta situar tan alto el listón que, aparte del cuarteto obligado en la carrera de composición (era obligado en el 3º curso en el Plan Antiguo, del 66) no me atreví hasta 2004 a escribir mi primer cuarteto. Fue por encargo para el extinto festival Internacional de Música de Alicante y una formación bien interesante, el cuarteto noruego *Vertavo*, que trabaja desde 1984 y se formó en su origen por cuatro mujeres amigas. En fin, el caso es que desde entonces el cuarteto de cuerda es un reto “recurrente”. Habitualmente, he escrito todos por encargo, quizá por la barrera psicológica con la que parto: Bartók.

En resumen, he querido divertirme escribiendo esta música, alegre y rítmica, y he querido homenajear, sin grandes expectativas, más bien de una manera jocosa, al Maestro húngaro.

“Bartókiana” es breve, ligera, alegre, un alto en el camino, un divertimento, un guiño, un juego... y nos enlaza de nuevo con los límites, el silencio, lo imperfecto, el ruido-sonido-efecto... En fin, ese concepto tan a la moda y tan mal expresado en un anglicismo literal: las *técnicas extendidas*. ¿Técnicas ampliadas, como dicen los franceses, no sería más correcto? Es lo mismo que el término *sampler*, los franceses lo denominan *muestreador*, que es lo que efectivamente hace esta herramienta tecnológica utilizada en electroacústica.

Cuarteto nº 5
En Tiempos Turbulentos

III- Bartókiana

Enérgico ♩ = 160 (♩ = 80)

Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.

Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.

Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.

Imagen 6. Arranque del III Movimiento, *Bartókiana*, p. 28

En resumen, terminado el guiño musical o la broma musical, nos sumergimos de nuevo, sin solución de continuidad y ya para despedirnos, en este universo expandido pero limitado que es la construcción sonora de este final, de estas *mixturas-in silence*.

The image displays a musical score for a quartet, specifically the final section of 'Bartókiana' from 'En Tiempos Turbulentos III'. The score is arranged for four instruments: Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), and Cello (Vc.). It is divided into two systems. The first system features a tempo of 95 and dynamics of *f* and *ff*. The second system starts with a tempo of 105 and includes dynamic markings such as *cresc.*, *f*, *ff*, and *ffff*. The section concludes with the instruction 'Atacca IV Mixturas'.

Imagen 7. Final de Bartókiana y Atacca Mixturas, p. 35

Mixturas-In silence, así es el título de este cuarto movimiento, *sin sonido, abre poco a poco y cierra a niente... Las 4 cuerdas arpegiato, dietro il ponte, presionando con mucho ruido más que sonido... y con estas indicaciones arranca...*

40

Cuarteto n° 5
En Tiempos Turbulentos. IV - Mixturas - In silence

Tempo primo (♩ = 60)

Vln. I
ppppp

Vln. II
ppppp

Vla.
ppppp

Vc.
ppppp

hasta extinguirse el sonido y escuchar el silencio con nitidez

hasta extinguirse el sonido y escuchar el silencio con nitidez

hasta extinguirse el sonido y escuchar el silencio con nitidez

hasta extinguirse el sonido y escuchar el silencio con nitidez

Madrid, mayo de 2018

Imagen 9. Final del Cuarteto, p. 40

Referencias

OLIVEROS, Pauline: *Software for people. Collected writings 1963-80*. Smith Publications, Baltimore, 1984.

SANCHO-VELÁZQUEZ, Ángeles: "Virtuosos, Improvisers, and the Politics of Seriousness in Western Classical Music", en *Müzik-Bilim Dergisi (Journal of Musicology)* No. 6, Spring. Mimar Sinan Fine Arts University Publications, Istanbul, 2015.

FERNÁNDEZ GUERRA, Jorge: "Navegar las turbulencias de lo contemporáneo". Disponible en https://elpais.com/cultura/2019/12/17/actualidad/1576580619_081528.html

CUARTETO QUIROGA. Disponible en

<https://www.museoreinasofia.es/actividades/cuarteto-quiroya-0>

CNDM 16 de diciembre 2019 sala 400, Cuarteto Quiroga. Disponible en

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5Wm5VQvyJ38J:www.cndm.mcu.es/node/21256+&cd=12&hl=es&ct=clnk&gl=es>