

Los sonidos de la conquista

Obra para ocarinas prehispánicas, cuarteto de cuerdas y percusiones

Dedicada al maestro Lupino Caballero

Luis Eduardo Martínez

Compositor y director de orquesta

Facultad de Bellas Artes

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

lenguaje_musical@outlook.es

Integralidad mayoritaria: N.º 3

Dotación: 3 ocarinas prehispánicas, cuarteto de cuerdas y 4 sonajas

Duración: 2:40 minutos aproximadamente

Fecha de creación: febrero-marzo 2021

Lugar de creación: Oaxaca de Juárez – México

Estreno: 8 de abril de 2021 de manera virtual

Generalidades preliminares

Los sonidos de la conquista es una obra gráfica musical que muestra dos estilos de sonoridades diferentes, una haciendo referencia a las cuerdas frotadas utilizadas en Europa y las ocarinas artesanales del México antiguo.

La obra por medio visual hace referencia a la llegada de los españoles y la conquista de los pueblos antiguos con el deterioro de su cultura. La viola y el violín representan a América y el contrabajo junto al violonchelo representan Europa.

Puesta en escena

Durante su ejecución, los intérpretes de percusiones se sentarán detrás de los cuerdistas, uno detrás de otro siempre y cuando los percusionistas sean cuatro. Cuando solo sea interpretada por dos percusionistas con percusiones [1, 2] para uno [3, 4] para otro, estos se sentarán detrás y en medio de los instrumentos de cuerda.

La persona que toque las ocarinas estará en la parte central frente a los cuerdistas, y al terminar de tocar (sobre el cuerpo del dragón de la partitura hoja n.º 7) dejará las ocarinas frente al público retirándose de la escena (esto mientras se escuchan los tresillos).

Escala generada

La obra se genera sobre la aproximación de notas que emiten las ocarinas, siendo dos notas por ocarina para un total de seis notas:

Sol b
Mi b

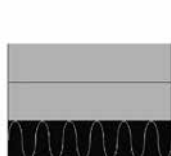
Do
La

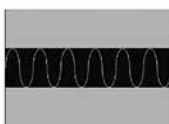
Re b
La

Ya que una nota es repetida, solo se tomarán en cuenta cinco de estas, colocando la nota más aguda como la última de nuestra escala (alternando las alturas medias y bajas).

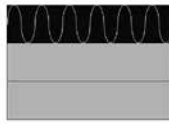
Tipo de alturas:

Baja

Media

Alta

Reb - Mib - Solb - La - Do

Para la armonización de cada instrumento de cuerda se tomarán tres notas de la escala en ascenso, utilizando en la viola y el violín las mismas notas.

Violín
Viola

Violonchelo

Contrabajo

Tresillos

Los tresillos rítmicos simbolizarán la llegada y presencia europea, marcando un cambio radical cada vez que estos se presenten.

Permutaciones

Las permutaciones serán una base importante para el desarrollo de la obra, teniendo en el primer compás del contrabajo de la primera sección (hoja n.º2) el compás generador (las tres unidades de medida rítmica).

Asignando una letra a cada unidad rítmica quedando

A B C

ABC ACB BAC BCA CAB CBA

Y para las notas de la ocarina (ave) de esta sección, se usarán las dos únicas permutaciones posibles.

AB BA

Retrogradación e intercambio de 3

Para la primera sección, el sistema del violonchelo estará basado en el contrabajo, donde cada uno de los seis compases se colocarán en su forma retrógrada (utilizando el compás completo y no por orden de las notas)

Violonchelo	6	5	4	3	2	1
Contrabajo	1	2	3	4	5	6

El sistema de la viola se realiza con los últimos tres compases del violonchelo usándolos como los primeros tres, y la primera mitad como la segunda parte, manteniendo el mismo orden.

Viola	4b	5b	6b	1a	2a	3a
violonchelo	1a	2a	3a	4b	5b	6b

Para el violín será la forma retrograda del orden de los compases de la viola (utilizando el compás completo y no por orden de las notas)

Violín	6	5	4	3	2	1
Viola	1	2	3	4	5	6

La sección n.º 2 (hoja n.º 4) utiliza la misma dinámica que toda esta sección n.º 1.

Los compases con notas acentuadas de estas dos secciones son las que imitan la métrica del compás generador (primer compás del contrabajo en cada sección).

Palíndromos

Las persecuciones en las hojas n.º 2, 3, 4 y 6 forman palíndromos, las cuales por su métrica ayudan a visualizar las formas de los bordes y escaleras de las pirámides.

Métricas en las ocarinas

Cada línea métrica de las hojas 1 a 6 de las ocarinas estará basada en la métrica de los cuatro distintos niveles de la pirámide de la hoja n.º 2.

The image shows four staves of musical notation for ocarinas, labeled 1, 2, 5, and 6. The notation is in 4/4 time and includes various rhythmic patterns such as rests, eighth notes, and quarter notes. A central pyramid diagram is overlaid on the notation, with lines connecting the notes to the pyramid's structure. The top staff (labeled 3/4) starts with a dynamic marking 'p'. The bottom staff (labeled 1/4) ends with a dynamic marking 'f'. The pyramid diagram has four levels, with the top level being the narrowest and the bottom level being the widest.

El uso de la ocarina con figura de blanca en la hoja n.º 4 asentará la primera nota ajena a la viola con Mib (notas que corresponden al sistema del violonchelo y contrabajo) sobre el sistema roto.

La doble ocarina de la hoja n.º 7 hace referencia a la conquista de Europa sobre el México antiguo, iniciando con las notas que corresponden al violonchelo y

contrabajo durante la ausencia de la viola, para que finalmente las cinco notas de la escala puedan mezclarse.

Pirámides

Cada vez que los tresillos aparezcan, las pirámides irán decreciendo: de 4 pirámides a 2 pirámides, 1 pirámide, hasta llegar a una pirámide en ruinas de la hoja n.º 8.

Las notas acentuadas en la hoja n.º 6 harán referencia a la pirámide del sol de la misma hoja.

Punto de unión

La conexión entre ambas secciones con los tresillos es un punto de unión o soldadura que no dura más que un compás.

Digitación para ocarina

El símbolo representa el orificio cerrado de la ocarina y el abierto.

Los sonidos de la conquista

Luis Martínez

Lento Palama

Ocarina prehispanica
Violin
Viola
Violonchelo
Contrabajo
Sonajero 1
Sonajero 2
Sonajero 3
Sonajero 4

Niña Pinta Santa María

Tero

Oc.Pr.
Vln.
Vla.
Vc.
Cb.
Sh. 1
Sh. 2
Sh. 3
Sh. 4

Oc.Pr $\frac{8}{4}$ Ataque
 Vln. Ataque
 Vla. Ataque
 Vc. Ataque
 Cb. Ataque
 Sh.1 $\frac{3}{4}$ mp
 Sh.2 $\frac{5}{8}$
 Sh.3 $\frac{2}{4}$
 Sh.4 $\frac{1}{4}$

Oc.Pr $\frac{2}{4}$ Ave Dr Paloma
 Vln. mf
 Vla. mp
 Vc. mp
 Cb. p
 Sh.1 $\frac{3}{4}$
 Sh.2 $\frac{5}{8}$
 Sh.3 $\frac{2}{4}$
 Sh.4 $\frac{1}{4}$

Soplando y pronunciando las consonantes Pr. Para dar el efecto de temblo

Teco
pikera

Oc.Pr $\text{H } \frac{3}{8}$
 Vln $\text{G } \frac{3}{8}$
 Vla $\text{C } \frac{3}{8}$
 Vc $\text{C } \frac{3}{8}$
 Cb $\text{C } \frac{3}{8}$
 Sh.1 $\text{H } \frac{3}{8}$
 Sh.2 $\text{H } \frac{3}{8}$
 Sh.3 $\text{H } \frac{3}{8}$
 Sh.4 $\text{H } \frac{3}{8}$

Oc.Pr $\text{H } \frac{4}{4}$
 Vln $\text{G } \frac{4}{4}$
 Vla $\text{C } \frac{4}{4}$
 Vc $\text{C } \frac{4}{4}$
 Cb $\text{C } \frac{4}{4}$
 Sh.1 $\text{H } \frac{4}{4}$
 Sh.2 $\text{H } \frac{4}{4}$
 Sh.3 $\text{H } \frac{4}{4}$
 Sh.4 $\text{H } \frac{4}{4}$

