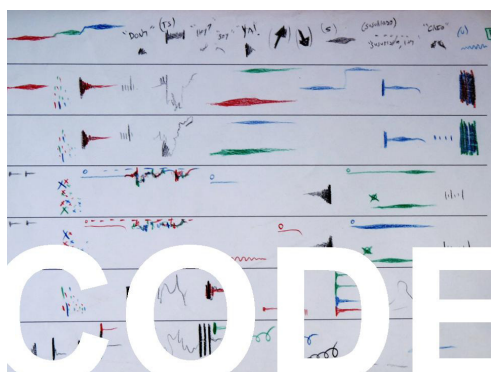

CODE

Partitura analógica interpretada en tiempo real

> **MATIAS GIULIANI**

www.itinerant.com.ar/giuliani.html

Creo que es muy común asociar las partituras analógicas a la idea de aleatoriedad. Creo que es muy común, también, asociar la idea de aleatoriedad al “superado” conceptualismo de los sesentas.

Personalmente creo que el contexto es el que da tal o cual significado a una cosa, y realmente creo que la coyuntura sociocultural y el contexto del lenguaje musical contemporáneo son distintos.

Code es un proyecto, un trabajo en proceso.

Concretamente se trata de obras que poseen una partitura analógica proyectada por primera y única vez el día concierto; los intérpretes solo estudian/ensayan un código muy simple en un solo encuentro, y luego ejecutan la obra -por ellos desconocida- leyendo a primera vista los eventos que se desplazan de derecha a izquierda hacia una línea que indica el tiempo real.

En este escrito intentaré exponer por un lado el código en sí y su funcionamiento, y por el otro, el porqué de mi interés en este dispositivo y las posibilidades que en él encuentro desde el punto de vista compositivo -o meta compositivo-.

EL CÓDIGO

Sobre las alturas (con excepción de los instrumentos de percusión)

Hay, en las obras, básicamente cuatro grupos de alturas:

El color ROJO se refiere a la nota DO y sus armónicos superiores (ej. DO, SOL, DO, MI, SOL, Sib, DO, RE, MI, FA #, SOL, etc.).

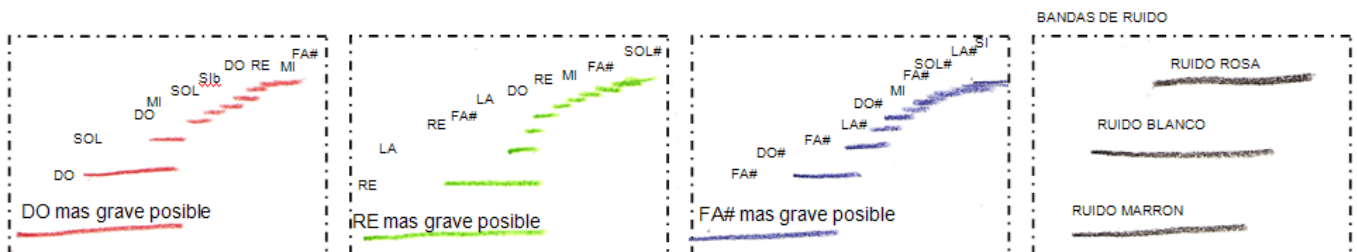
El color VERDE se refiere a la nota RE y sus armónicos superiores.

El color AZUL indica que la altura deberá ser FA # y sus armónicos superiores.

El color NEGRO indica la emisión de sonidos sin alturas reconocibles o bandas de ruido.

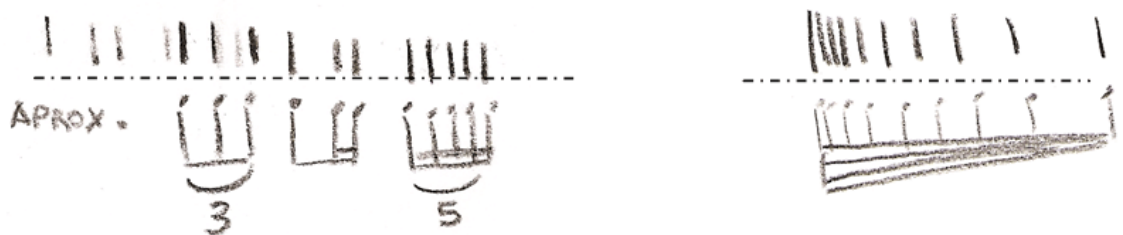
La registración de las alturas está relacionada con la ubicación de los gráficos en la hoja; el límite superior es el límite superior en registro, mientras que el límite inferior de la hoja indica la sección más grave del instrumento.

Esto vale tanto para las alturas definidas como para los espectros inarmónicos o bandas de ruido.

SOBRE LAS DURACIONES

En todos los casos las duraciones serán proporcionales y exactamente pautadas por el video/partitura: una línea vertical fija indicará el "tiempo real" mientras los gráficos se muevan de derecha a izquierda y de manera constante desde el comienzo hasta el final de la pieza.

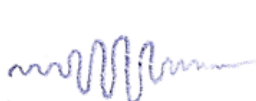
SOBRE LAS INTENSIDADES.

El espesor y la intensidad del trazo tienen relación directa con la intensidad y volumen del sonido.

SOBRE LOS MODOS DE EJECUCIÓN Y OTROS DETALLES.

Exceptuando algunos casos puntuales, se acuerda lo siguiente:

Vibrato normal a profundo

Rugosidad: trémolo, frulato, etc,

Ruido de llaves, pizzicati, etc.

Staccatti

EXCEPCIONES Y PARTICULARIDADES.

PERCUSIÓN.

Los colores indican qué grupo de instrumentos utilizar, adaptándose a los instrumentos u objetos de que disponga el ejecutante.

El NEGRO indica la utilización de instrumentos con parche con buena respuesta en frecuencias graves (gran caja, toms graves, etc.)

El AZUL indica la utilización de platillos grandes con buena respuesta en frecuencias medias/agudas.

El VERDE indica la utilización de platillos pequeños, triangulos, crótalos, etc., ricos en frecuencias agudas.

Las baquetas a utilizar serán semiduras, blandas y escobillas, cambiando unas por otras según lo considere el instrumentista.

SOPRANO/VOCES

Los colores indican el grupo de alturas como se ha explicado en las indicaciones generales. Se procurará escribir una referencia en otro instrumento para posibilitar la afinación temperada.

Las palabras entre paréntesis son indicaciones al intérprete, mientras que aquellas que estén entre comillas serán recitadas o cantadas en el caso de estar sobre un gráfico de altura definida.

PIANO.

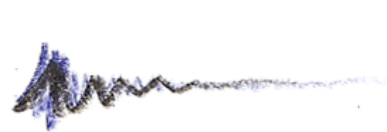
Las alturas, duraciones e intensidades se indican de la misma manera que en los otros instrumentos, exceptuando el color NEGRO para indicar acciones dentro del arpa del piano.

Raspar las cuerdas dentro del arpa

Golpe dentro del arpa con la palma de la mano

Ejecutar una nota de manera tradicional, colocando un dedo sobre la cuerda dentro del arpa, intentando apagar el sonido.

CUERDAS.

Las alturas, duraciones e intensidades se expresan de la misma manera que en los casos anteriores.

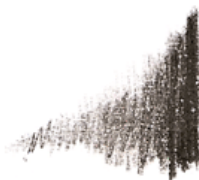
El color NEGRO indica bandas de ruido generadas por presión de arco -si la dinámica es fuerte- o moviendo el arco lentamente entre el puente y la tastiera, sin moverlo en el sentido tradicional para evitar las alturas.

El círculo por encima del gráfico indica que deberá ejecutarse el armónico a distancia de cuarta justa con respecto a la nota indicada.

Armónico de doble octava (a dist. de 4ta justa) sobre alguna nota correspondiente a los armónicos superiores de RE. La dinámica en este caso sería aprox. mp/p, desintegrándose sobre el final, con un leve movimiento en la afinación hacia arriba y hacia abajo en el final.

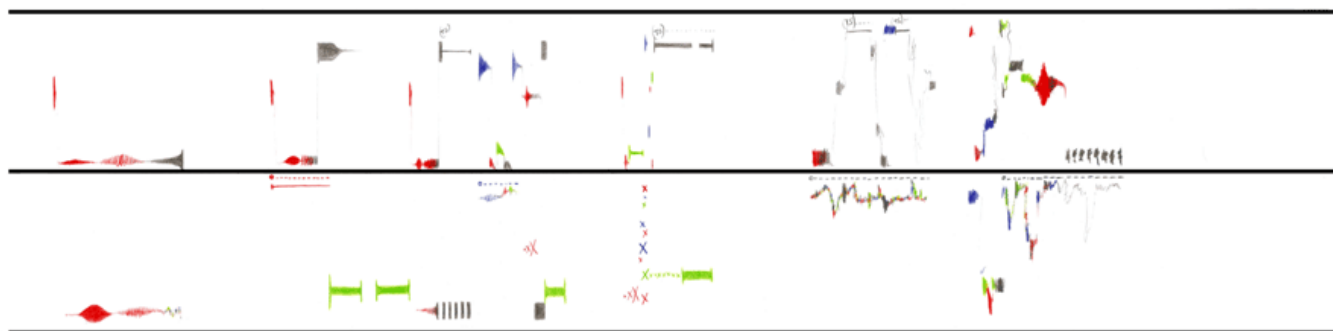
Desde el silencio, comenzar a producir bandas de ruido medias/graves, in crescendo en intensidad hasta cortar abruptamente.

Sobre alguna nota correspondiente con el segundo o tercer armónico de DO, con dinámica Sfz/piano y crescendo sobre el final para terminar en un forte y silencio súbito. Transición entre tonicidad y banda de ruido.

POR QUÉ CODE?

Este tipo de dispositivo -partitura analógica proyectada en tiempo real- es, en realidad, solo una expresión de la idea central de la obra. Puntualmente mi interés está centrado en dos puntos: el alto grado de exposición del intérprete y el mayor control de la situación de concierto por parte del compositor.

EL PROCESO CREATIVO INTERPRETATIVO Y COMPOSITIVO.

La audiencia, el intérprete, el compositor.

Primero, en un plano más secundario, este sistema permite que en aquellas secciones en las que los instrumentos se encuentran desarrollando algún tipo de acción totalmente contraria a la que ejecuta el resto de los instrumentos, el intérprete puede ganar seguridad al poder observar cuál es su contexto; concretamente, el músico comprende rápidamente la partitura general. Esto sumado a las posibilidades de precisión en el tiempo, ofrece interesantes posibilidades de sincronismo a la hora de realizar obras que incluyan cinta.

Ahora sí, en los planos meta-formal y conceptual, encuentro muy interesante lo que sucede con las partes involucradas en el concierto. La relación entre la audiencia, los intérpretes y el compositor presenta algunas modificaciones interesantes.

La **audiencia** comienza a entender el código y por ende a poder anticipar, como el intérprete, qué es lo que va a suceder en un corto plazo. Se establece un vínculo entre obra y audiencia distinto al usual.

A partir de esto, **el intérprete**, como decíamos expuesto, se somete a una situación de stress diferente: el compositor, el resto de los intérpretes y la audiencia, con la evidencia de la partitura delante, esperan algo bastante claro de él o ella.

Finalmente, toda esta situación resulta interesante para **el compositor** -según mi punto de vista, claro- en varios aspectos. Este dispositivo, contrariamente a lo que sugiere una primera aproximación, permite controlar con mucha eficacia y menos aleatoriedad aspectos importantes de la obra; las duraciones son exactas, tanto a nivel micro como macro. Creo que podemos convenir que tratándose de un arte en el tiempo... el control de este parámetro no es algo menor. Pasando del tiempo al espacio, y de la idea de concierto a la de performance/evento, considero que el dispositivo ofrece al compositor un mayor control sobre la obra; de hecho, solo él conoce la pieza, ubicando así a los intérpretes también como parte de la audiencia.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO.

Actualmente el proyecto ha sido trabajado en Noruega (junto al Bit20 Ensemble), en Argentina (en el Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires, junto a Juliana Moreno y el ensamble Musas de Santa Fe), en Nueva Zelanda (en la Universidad de Auckland) y en Paris (junto al BPM75 Ensemble). Próximamente se realizarán nuevas experiencias en Buenos Aires, Tarragona y Barcelona gracias a la generosa invitación del ensamble

BPM75

Aquí se pueden ver videos on line de algunas de las obras.

www.itinerant.com.ar/giuliani.html

MATIAS GIULIANI

BUENOS AIRES, ARGENTINA, 23 DE MARZO DE 2009

