

Música de Cámara y Electroacústica se fusionan en el Recital de la Maestría en Música de la Universidad Simón Bolívar

Andrés Eloy Rodríguez
27/06/2024

El pasado jueves 27 de junio de 2024, en la Sala Fedora Alemán del Centro de Acción por la Música, se llevó a cabo un cardinal concierto que conjugó el trabajo de años de dos cátedras referentes en el ámbito musical venezolano pertenecientes a la Maestría en Música de la Universidad Simón Bolívar. Este recital involucró las cátedras de música de cámara y música electroacústica en la sede de El Sistema –Centro Nacional de Acción Social por la Música– institución que ha sido pieza clave en la difusión del trabajo de importantes grupos musicales en Venezuela al ofrecer sus magníficos espacios para la realización de diversas actividades de difusión artística como las que realiza el postgrado en música de la Universidad Simón Bolívar.

Desde su fundación, en 1996, hasta el presente, la Maestría en Música de la Universidad Simón Bolívar ha sido un espacio de consolidación del más alto nivel. Así lo demuestran sus ciento ocho egresados en distintas áreas de la práctica musical, composición, dirección orquestal, dirección coral, composición y ejecución instrumental, que han aportado, gracias a su formación, una invaluable contribución artística en sus campos de adscripción. A lo largo de estos casi veintiocho años de fructífera labor, la Maestría en Música de la Universidad Simón Bolívar ofrece propuestas innovadoras que sirven, a la vez, de tribuna a compositores y solistas venezolanos emergentes y de puesta en escena de nuevas alternativas y nuevas tendencias como parte vital de su programa de formación. Tal es el caso de este recital [1].

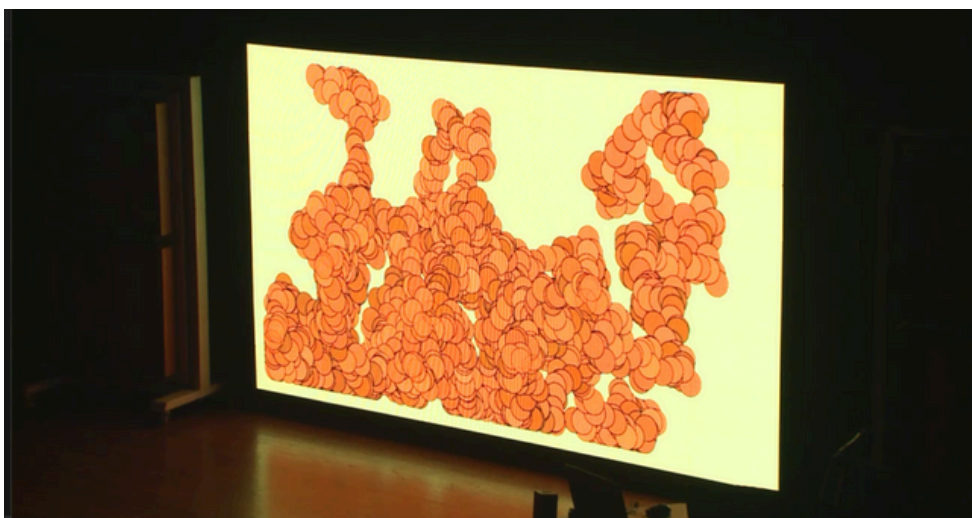
Si bien no es la primera vez que la Cátedra de Música de Cámara de la

Maestría en Música de la Universidad Simón Bolívar realiza una muestra de sus participantes desde la creación de este programa de postgrado, sí es la primera oportunidad que se presenta la Cátedra, bajo la tutela del maestro Andrés Rodríguez, conjuntamente con la Cátedra de Composición en su modalidad electroacústica. Varios de los trabajos de música electroacústica presentados fueron creados por estudiantes bajo la supervisión del maestro Luis Ernesto Gómez, profesor de Composición y, además, actual Coordinador de la Maestría. Las piezas de electrónica sola de Aliendres, Baloa y Gómez, se encuentran enmarcadas en lo que conocemos como acusmática. A diferencia de las obras musicales convencionales, que se publican en partituras, las composiciones puramente acusmáticas existen sólo como grabaciones de audio que son reproducidas a través de altavoces, cornetas o dispositivos similares

La composición de la música acusmática o electro-acústica se basa en el concepto del «sonido acusmático», que se oye sin poder distinguir su causa real. Otros elementos musicales convencionales como la melodía, la armonía, el ritmo y la métrica pueden estar presentes, aunque en menor grado, pero por lo general se les da más consideración a otras características del sonido como el timbre y el espectro armónico. Los materiales para una obra basada en música electroacústica pueden incluir, por un lado, sonidos provenientes de instrumentos musicales, la voz humana, grabaciones de campo, audios modificados con procesadores de efectos de sonido (sonidos concretos), y, por otro, sonidos generados electrónicamente por síntesis electrónica (sonidos puramente virtuales).

[1] El video del recital está disponible en: <https://shorturl.at/5RbdN>

La música electroacústica producida mediante tecnologías musicales, como la grabación digital de sonido, el procesamiento digital de señales y las estaciones de trabajo de audio digital (programas DAW), así como también el uso de lenguaje de programación de computadora (composición algorítmica), utiliza herramientas para combinar, yuxtaponer y transformar, de cualquier manera concebible, un material sonoro. En este contexto, el método de composición puede considerarse como un proceso de «organized sounds» (organización de sonido), término usado desde la década de los veinte por el compositor francés Edgar Varèse[2].

Proyección de la obra acusmática con video *Variaciones sabias del azar* de Luis Ernesto Gómez

En este recital, ofrecido en la sede de El Sistema, tuvimos la oportunidad de escuchar, como obra de apertura, *Variaciones sabias del azar*, del maestro Luis Ernesto Gómez. Según la definición de su compositor, la pieza está enmarcada en la proyección de un video que combina una propuesta de sonidos diseñados por síntesis y otros procesos de creación sonora a través del lenguaje *Supercollider*. así como también, un movimiento de figuras visuales desarrollado en el lenguaje *Processing*. Esta composición incluía, asimismo, un poema titulado “Paradoja aérea”, también de autoría del propio compositor y que encontramos en su libro recién publicado “El Sabio Azar” (2023).

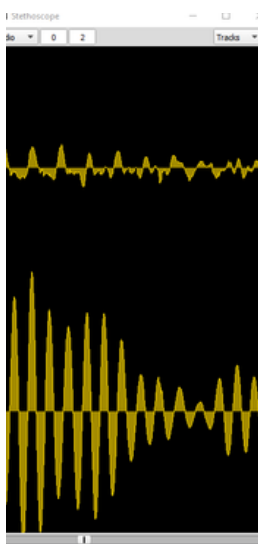

Carmelo Méndez y Adriana Virgüez Cruz interpretando *Lamento* de Frank Bridge.

```

25 {{
26 ~polyr01= Synth(\sintpolyr01, [\amp, 0.5,\dur,7, \dur, 11,
27 \pnoise, 0.25, \fnoise, (70-12).midicps, \durnoise, 0.1, \ampnoise, 0.2,
28 \freq1, (68-24).midicps,\freq2, (76-12).midicps,\freq3, (72).midicps,\freq4,
29 (78+12).midicps,\freq5, 70.midicps,\freq6, 67.midicps,
30 \p1,0.75/3, \p2,1/3, \p3,1.5/2, \p4,2.5/3, \p5,1.2/3, \p6,0.7/2,
31 \durp1,4, \durp2,0.2, \durp3,0.3/2, \durp4,0.4/2, \durp5,0.5/2, \durp6,0.6/2,
32 \mix,0.7, \room,0.5, \damp,0.5, \out,0.5]);
33 2.wait;
34 ~polyr01.set([\amp, 0.7, \vamp, 2]);
35 5.wait;
36
37 ~pedal1 = Synth(\sonidomell, [\amp,0.15, \freq,(66-12).midicps, \dursenal,10,
38 \durrev,12, \sratio,1, \fam, 1.5, \iam, 0.7, \out, 1]); //
39 ~pedal2 = Synth(\sonidomell, [\amp,0.1, \freq,(68).midicps, \dursenal,10, \durrev,
40 12, \sratio,1, \fam, 2, \iam, 0.7, \out, 0]); //SI
41 ~pedal3 = Synth(\sonidomell, [\amp,0.05, \freq,(71-12).midicps, \dursenal,11,
42 \durrev,12, \sratio,1, \fam, 3, \iam, 0.7, \out, 1]); //
43 ~pedal4 = Synth(\sonidomell, [\amp,0.05, \freq,(60-24).midicps, \dursenal,8,
44 \durrev,12, \sratio,1, \fam, 5, \iam, 0.7, \out, 0]); //
45 4.wait;
46 ~polyr01= Synth(\sintpolyr01, [\amp, 0.4,\dur,7, \dur, 11,
47 \pnoise, 0.25, \fnoise, (70-12).midicps, \durnoise, 0.1, \ampnoise, 0.3,
48 \freq1, (78-24).midicps,\freq2, (72-12).midicps,\freq3, (76).midicps,\freq4,
49 (68+12).midicps,\freq5, 70.midicps,\freq6, 67.midicps,
50 \p1,0.75/2, \p2,1/2, \p3,1.5, \p4,2.5/2, \p5,1.2/2, \p6,0.7,

```


Del compositor y violista inglés Frank Bridge (1879-1941), escuchamos el *Lamento* para dos violas, cuyos intérpretes fueron Adriana Virgüez y Carmelo Méndez. Esta obra, de clarísima influencia hebrea, contó con una participación virtuosa, expresiva y equilibrada, de parte de ambos solistas, así como también de un manejo lírico bien logrado en tempo lento y de ánimo melancólico.

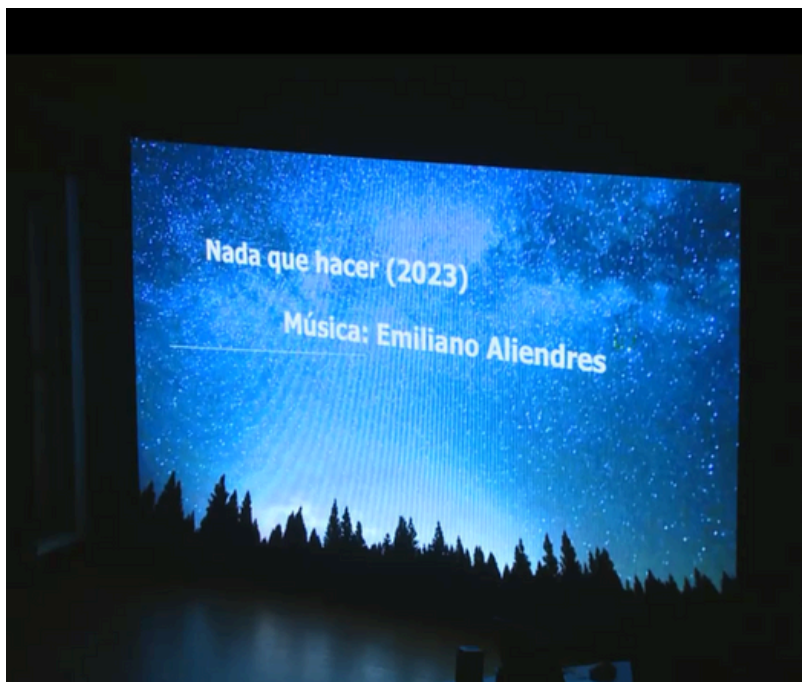
[2] Varese, E. and Chou (1966), W. *The Liberation of Sound*. Perspectives of New Music, Vol. 5, No. 1 (Autumn - Winter, 1966), pp. 11-19.

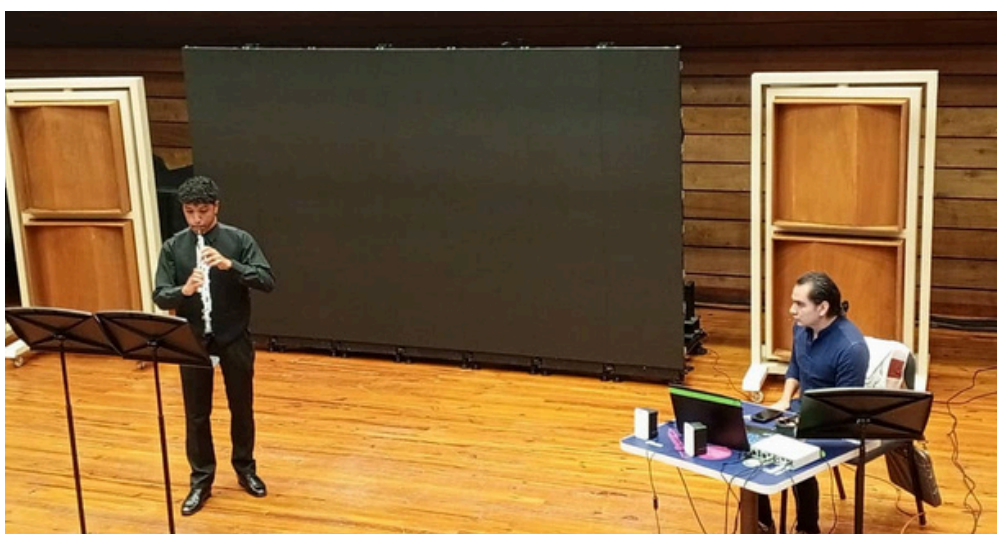
Piazzolla bajo la ejecución de Adriana Von Büren y Diego Puerta

Prosiguió el recital con la muy conocida obra del maestro argentino Astor Piazzolla (1921-1992). *Historia del Tango*. Fueron ejecutados sus dos primeros movimientos *Bordel 1900* y *Café 1930*, en versión para violín y guitarra, por Adriana Von Büren en el violín y Diego Puerta como guitarrista invitado. La obra narra musicalmente, bajo la perspectiva del compositor, no solamente cómo fue surgiendo el movimiento del tango en Argentina a través de sus melodías, el título de sus géneros y la evocación melancólica de sus melodías, sino también las referencias picarescas asociadas a su danza.

Del joven maestro Luis Pichardo, escuchamos una obra electroacústica con interacción de un instrumento solista; hablamos del *Soliloquio a Voces Transparentes* para oboe y electroacústica. La pieza, que fue interpretada por el oboísta invitado Rommel Ainslie, tiene la particularidad de que el solista ejecuta el instrumento con una aplicación conjunta de técnicas extendidas y ejecución ordinaria para el instrumento, y a la par, el propio compositor, desde una computadora portátil va operando los distintos sonidos producidos por síntesis. El resultado sonoro es realmente inusual y atrayente y demuestra las potencialidades, dentro de la composición, que este tipo de estilo musical puede lograr.

Reproducción de la obra acusmática *Nada que hacer* de Emiliano Aliendres

Rommel Ainslie en el oboe interpretando *Soliloquio a voces transparentes* de Luis Pichardo

Del compositor Emiliano Aliendres, apreciamos la obra de música electroacústica sola, *Nada que hacer*. Esta busca hacer un breve thriller sonoro, presenta una historia en la persecución nocturna de un predador cuya presa no termina nada bien. El compositor hizo uso de grabaciones de violines y sonidos propios de la cotidianidad de un hogar; veintisiete grabaciones en total fueron manipuladas para lograr los ambientes

sonoros a través del uso de la herramienta *Supercollider* y cuyo resultado fue la creación de un ambiente exótico y terrorífico. Podemos decir que el autor ajusta su gusto con una estética de la música concreta, una forma de música experimental que usa grabaciones de la realidad y la manipula de diversas maneras; sus exponentes iniciales fueron Pierre Schaeffer y Pierre Henri.

Andrés Eloy Rodríguez y Adrian Virgüez Cruz ejecutando la obra *Elegía Fantástica y Ostinato Giocoso* para flauta y viola.

Del maestro Andrés Eloy Rodríguez, titular de la Cátedra de Flauta y Música de Cámara de la Maestría, escuchamos la *Elegía Fantástica y Ostinato Giocoso* para flauta y viola. La composición fue interpretada en la viola por Adriana Virgüez y en la flauta por el propio compositor. Una obra, a dos partes, que viene a llenar un vacío dentro del repertorio, prácticamente inexistente, para estos dos instrumentos. Compuesta en 2017, la pieza fue concebida bajo la influencia de las obras de competencia del Conservatorio de Música de París durante la primera mitad del siglo XX. En estilo bipartito, una parte lenta, expresiva y una parte muy virtuosa, el compositor utiliza elementos de composición libre y de intercalación rítmica entre ambos instrumentos (binario vs. ternario).

Reproducción de la obra acusmática *Cinematográfica textural* de César Baloa

Prosiguió el recital con la obra *Cinematográfica Textural*, también enmarcada dentro de la acusmática. Esta obra del compositor César Baloa, está dividida en tres movimientos: Eventos - Incertidumbre y El Halcón. El compositor presenta un video realizado en *Sound Visualizer*, en donde visualmente se recorre, como en una especie de vuelo sobre una gran montaña, que es a la vez, la onda tridimensional de los sonidos de la obra,

por su parte, realizados en *Supercollider*. Los sonidos mayormente afinados, alcanzan tímbricas sorprendentes, además presentan un discurso de desarrollo lento, con sacudidas sonoras graves y fuertes, y un uso frecuente de *glissandi*. Con ello, se configura quizá un viaje espacial, que conduce hacia el movimiento final de la obra, el cual desarrolla el gañido de un halcón presentado con ecos insistentes.

Cerró este recital de las cátedras de Música de Cámara y de Composición en su modalidad Electroacústica, con Prestidigitaciones para cuarteto de cuerdas y sonidos sintetizados del maestro Luis Ernesto Gómez. Compuesta en 2023, esta pieza contó con la participación, en calidad de director musical, del maestro Andrés Eloy Rodríguez y tuvo como ejecutantes a los violinistas Alex Álvarez y Johanna Muñoz; a Josué Muñoz, en la viola; a Styphanie Flores, en el violonchelo - integrantes del Cuarteto Kairos - y al maestro Luis Ernesto Gómez, en la ejecución de los sonidos electroacústicos. La obra permite una ponderada interacción entre la parte electrónica creada con sonidos sintetizados y una parte totalmente obligada escrita para los integrantes del cuarteto de cuerdas. Según indica el compositor, el título de la pieza tiene que ver con las habilidades manuales, el malabarismo y la acrobacia como forma de sobrevivencia cotidiana. La interpretación de esta pieza nos permitió percibir una ingeniosa combinación de eventos, como aquellos que realizan los malabaristas cuando se pasan las esferas. El cuarteto tiene partes solistas acompañadas por estos sonidos electroacústicos; otras veces, el cuarteto discurre entre solos de instrumentos y tutti; también tenemos varios momentos en los que los exquisitos sonidos electroacústicos operan de forma solitaria, y en otros,

Cuarteto Kairos bajo la dirección de Andrés Eloy Rodríguez interpreta *Prestidigitaciones* para cuarteto de cuerdas y sonidos electroacústicos de Luis Ernesto Gómez

vuelven a operar en conjunto, con lo cual logran una sincronización bien premeditada, cuyas texturas polirrítmicas y arpegios acrobáticos nos asombraron.

El recital fue un enorme esfuerzo que hace la Maestría en Música de la Universidad Simón Bolívar, no solo para dar difusión a las obras de compositores

venezolanos, sino también para mostrar el talento artístico de sus futuros egresados relacionados con la ejecución instrumental. Valga este evento para destacar una labor que ha sido incesante a lo largo de veintiocho años de constante e incansable labor pedagógica. ●