
Esto ya lo toqué mañana (2013-14)

Ramón Gorigoitia.

Espacio Sonoro. Nº 34.
Septiembre 2014.

Ramón Gorigoitia: *Esto ya lo toqué mañana (2013-14)*

Esta obra, compuesta por encargo de la radio SWR para el Ensemble español Taller Sonoro de Sevilla, consta de la siguiente plantilla instrumental: Flauta en Do, Clarinete y Clarinete Bajo (ambos) en Si bemol, Saxo Soprano en Si bemol y Saxo Alto en Mi bemol, Piano, Percusión (incluyendo Vibráfono), Violín y Violoncello.

La obra está basada en una lectura del cuento “El perseguidor”, del escritor argentino Julio Cortázar. En este cuento Cortázar describe en intrépidas escenas y diálogos algunos episodios últimos de la vida del saxofonista de Jazz Johnny Carter, quien desde temprana juventud es adicto a las drogas y en la última etapa de su vida sufre de agudas psicosis que lo llevan incluso a perpetrar un intento de suicidio. La genialidad de Carter como improvisador de Jazz es excepcional y en su búsqueda musical traspasa fronteras de lo hasta allí establecido pereciendo en su búsqueda de una somera pero intensa realidad fuera de todo tiempo y espacio.

No muy distante y con la dedicatoria *in memoriam Ch.P.* nos relata Cortázar en realidad sobre el último capítulo en la vida del saxofonista de Jazz Charlie Parker (1920-1955), considerado el precursor y máximo influyente del Bebop.

Con el objetivo de describir los períodos psicopáticos del personaje central del cuento de Cortázar, producto de las constantes depresiones a raíz de sus excesos, desarrollo un psicograma mediante la transcripción de un electroencefalo-grama (EEG). Las amplitudes irregulares de la representación gráfica de los impulsos electromagnéticos del cerebro humano en el EEG se caracterizan por curvas fluctuantes de gran irregularidad en el vector temporal. Esto transcrito gráficamente a la textura instrumental da una resultante de constantes y rapidísimos saltos interválicos con permanentes cambios de dirección. La extrema velocidad de este fenómeno físico, cuya densidad puede alcanzar 21 cambios de dirección en el transcurso de un segundo [1’], hace imposible la exacta transcripción en frecuencias de altura con el objetivo de ser ejecutada por intérpretes en tiempo real. Este procedimiento de transcripción estricta puede ser reproducido cabalmente sólo mediante el uso de un computador.

Ilustración 1: Gráfico del EEG/Episodio III: Duración: < [1''] >I

Seis fragmentos transcritos del EEG, que fluctúan entre los 6 y los 16 segundos de duración han sido *rallentados* de 60 a 48 MM, lo cual eleva la duración resultante de aproximadamente 8 a 22 segundos, para posibilitar la ejecución por parte de los intérpretes.

Con este procedimiento de estricta lectura interválica considerando la amplitud de registro de cada instrumento, la velocidad de una figura rítmica puede alcanzar el equivalente de 11:8 respecto al segundo de duración. Esta es la máxima aceleración rítmica utilizada como parte del vector melódico de cada instrumento.

Ilustración 2: Pág. 30 (Transcripción correspondiente al final del Episodio III)

Mediante este procedimiento de transcripción pretendo describir los estados psicopáticos del personaje central del cuento de Cortázar respetando casi la cronología del desenlace literario.

Siguiendo mi concepto de transcripción como procedimiento compositivo aplicado, utilizo además de lo ya mencionado dos fuentes anexas que sirven para representar el virtuosismo instrumental y el entorno sonoro de la figura central del cuento de Cortázar. Me refiero al título “Parkers Mood”, compuesto por el propio saxofonista y fragmentos de la transcripción de un solo de Parker en una grabación del tema “Out of nowhere”, que fue grabado en 1952. Ambos títulos tienen un plan armónico determinado, basado en las progresiones de acordes que utiliza la armonía funcional del Jazz.

Así, por ejemplo, deduzco de cada símbolo acórdico (*Changes*) sus opciones armónicas basadas en el sistema modal utilizado en el Jazz. Un acorde de Si bemol 7 (función de Dominante) presenta como opciones en un modo alterado: $\flat 9$ - $\#9$ - $\#11$ - $\flat 13$.

Ampliando a *piacere* esta paleta de opciones a: 9 - 11 - 13 como alturas de frecuencia optativas para conformar el contexto armónico de las demás voces.

Mib 7   Sib 7   Sib 7   Do m 7

13

13   35

The image displays a musical score for 'Parkers Mood'. It features a piano accompaniment with a right-hand part (treble clef) and a left-hand part (bass clef). The piano part includes dynamic markings such as *mp*, *mf*, *f*, *cresc.*, and *f*. There are also markings for *R.S.* (Right Saxophone) and *mf*. The saxophone part (top staff) includes dynamic markings like *mp* and *mf*. The score is divided into measures, with measure numbers 13 and 35 indicated. Above the score, four chord symbols are listed: Mib 7, Sib 7, Sib 7, and Do m 7, corresponding to the harmonic changes in the piece.

Ilustración 3: Pág. 13. (Plan armónico modal del Jazz – Parkers Mood)

El Saxo Alto es indudablemente la voz principal de la obra, asumiendo las líneas melódicas del material transcrito, semejando una especie de concierto de cámara para saxofón y ensemble. El protagonismo de la figura central del cuento de Cortázar pasa a ser de esta forma el hilo conductor del discurso musical. Diversos episodios que realzan la psicosis cercana a la locura de Carter son producto del desdoblamiento espacio-temporal que él percibe en su música descontextualizando el flujo normal de la música interpretada.

De allí surge en medio de una improvisación frenética la frase que revelara a uno de sus colegas músicos al dejar abruptamente de tocar: ...“*Esto ya lo toqué mañana*”, que por cierto da origen al título de esta obra.

La dualidad del paso del tiempo cronológico y aquel que conscientemente vive la figura central, según Cortázar, provoca los estados psicopáticos de éste, traducándose en 2 o más estratos musicales que transcurren simultáneamente.

En el ejemplo siguiente se visualiza este procedimiento, mientras el Saxo Alto continúa interpretando la melodía transcrita, el resto de los instrumentos basan su “acompañamiento” en la transcripción del EEG. De esta forma se superponen dos estados psicológicos y politemáticos.

15

$\text{♩} = 48$ *Agitato brutal*

The image shows a page of a musical score for 'Esto ya lo toqué mañana'. At the top right, the page number '15' is visible. Below it, the tempo and dynamics are marked as '♩ = 48 Agitato brutal'. The score consists of several staves. A blue arrow on the left points to the third staff from the top, which is the Saxophone Alto part. The score includes various musical notations such as dynamics (ff, sf), articulation (accents), and complex rhythmic patterns. The time signature changes from 4/4 to 3/4 and back to 4/4.

Ilustración 4: Pág. 15. (Saxo Alto 3ª voz de la Partitura en Do) [Flecha azul indica Saxo Alto]

En el transcurso de la transcripción de los 2 temas de Jazz utilizados y mencionados anteriormente, se amplían paulatinamente las opciones armónicas llegando casi a un total cromático, con el fin de extraerlas de su contexto armónico-funcional,

acentuando el concepto dramático sin relaciones armónicas fijas. El saxofón ejecuta la melodía original siendo ésta ligeramente variada, sobre todo evitando reiteraciones de frecuencia, mientras los demás instrumentos quedan supeditados al extendido plan armónico funcional.

Para resaltar el carácter del ambiente jazzístico de la figura central del cuento de Cortázar, adapto patrones “*Patterns*” típicos del Swing, para el percusionista, quien interviene desde una Batería utilizada para acentuar el ambiente descrito por Cortázar. El Cello por su parte adapta algunos pasajes como instrumento de acompañamiento rítmico, similar al *Walking Bass* tan característico del Swing.

Recursos imitativos como el Canon o la complementación motivico-temática o la interpolación motivica son otros recursos utilizados al igual que la aumentación y disminución de la densidad instrumental en ciertas mixturas rítmicas fluctuando de [1 < 7 > 1] voces por frase.

18

The musical score for page 18 consists of ten staves. The top three staves feature complex rhythmic patterns with triplets and quintuplets, marked with dynamics *f* and *ff*. The fourth staff includes a section labeled "[voz gutural]" with a *ff* dynamic. The bottom seven staves continue the rhythmic complexity with various articulations and dynamics, including *f* and *ff*. The score is characterized by its intricate and fluctuating rhythmic textures.

Ilustración 5: Pág. 18. *Mixturas rítmicas fluctuantes [sin considerar el piano].*

Nº de voces: 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 [Simultaneidad]

< > <

Al tocar su instrumento Johnny Carter descubre nuevas, hasta allí aun desconocidas posibilidades en la improvisación jazzística y en ese estado pierde toda relación con la realidad.

Finalmente aparece una cita de Charles Ives, uno de los compositores favoritos de Carter, en el episodio final de la obra. Me refiero a la cantilena central

(Schicksalsthema) de “Unanswered Question” que sirve de “Treibende Stimmung” – Afecto predominante, en analogía con el epílogo del cuento de Cortázar en una especie de *Cadenza finale*, la cual insinúa la muerte del saxofonista Johnny Carter en casa de una adinerada baronesa en Nueva York.

Al final de este último episodio estructurado en forma Aleatoria, en el cual el saxofonista, el pianista y el percusionista-baterista interactúan con elementos expuestos previamente en el transcurso de la obra, la cellista repite obstinadamente una variación de la cita de Ives, que es expuesta previamente por el Clarinete bajo.

37

37

Ilustración 6: Pág. 37. (Episodio final con Cita de Ives “Unanswered Question”)

Un aspecto semántico extraído figurativamente del cuento de Cortázar, al igual que lo simbólico del título de la obra de Ives, cobra una dimensión escénica resaltando la idea dramaturgia al final de la obra. El pianista, ya dejando de tocar, le hace entrega de una máscara al saxofonista que se desplaza tocando en el escenario desde su posición inicial hasta llegar al lado de la Cellista. Cortázar nos revela que las últimas palabras de Johnny Carter fueron: “Hacedme una máscara”.

Imagen: Guillermo Martínez (Saxofonista del Ensemble Taller Sonoro) Concierto –
estreno en ARS NOVA Biberach, Alemania, 23-Marzo-2014.

Ramón Gorigoitia

Ramón Gorigoitia:

Estudios de composición y pedagogía en música en la Universidad Católica de Valparaíso con los compositores Hernán Ramírez, Darwin Vargas y Alejandro Guarello. Estudios de composición en Alemania con Bojidar Dimov en el Conservatorio de Colonia y de Jazz en la Escuela superior de Música de Colonia, al igual que un Magister en Musicología y Fonética en la Universidad de dicha ciudad. Cursos de perfeccionamiento y seminarios con Gustavo Becerra-Schmidt, Mauricio Kagel. Beca de la fundación Gaudeamus. Premio Stadtmusik de la radio WDR en 1988. Múltiples estrenos y obras comisionadas

por las radios WDR, DLF, SWR, Siemens Musikstiftung, Kulturstiftung NRW, SK Stiftung Kultur, Oficina de Cultura de Colonia y de diversas agrupaciones musicales de Chile como Ensemble Bartok, Taller de música contemporánea de la Universidad Católica, Ensamble Antara, en Europa con el Schlagquartett Köln, Mannheimer Streichquartett, Duo Scarbó, E-mex Ensemble, Coro de la radio Hilversum, Ensemble Iberoamericano, Ensemble Musikfabrik, Taller sonoro y en EE.UU. con Voxnovus y el Cuarteto de cuerdas Latinoamericano.

Estrenos en festivales de música contemporánea Anacrusa(89), Ruhrfestspiele(92), Festival Goes Ruhr(96), Bodensee Intern. Musikfestival (97), Festival de la Univ. de Utah (EE.UU. 2003), Festival música contemporánea de la Univ. Católica de Chile (2004-08), Festival de música contemporánea Univ. de Chile (2003, 2010), Festival Musicahora (Univ. La Serena 2006), Festival intern. Manuel Enriquez (México 2006), Festival intern. Encuentros (Buenos Aires 2006), ARS NOVA (Alemania 2008 y 2014), Festival Darwin Vargas de la Univ. Católica de Valparaíso (2008-10), Festival intern. Mostra sonora Valencia (España 2009), Festival FORUM NEUER MUSIK DLF (Alemania 2009), Festival Tres cantos (Madrid 2010), Sinkro-Festival (Vitoria 2011) etc. Ha compuesto música para cine y TV (ARD), (WDR) y diversas producciones de música para la escena. El catálogo abarca más de 130 obras de diferentes géneros. Reside actualmente en Colonia, Alemania, donde trabaja como compositor, pianista, director y docente.