

Cristian Morales-Ossio
Segments/microscopy
for four musicians

Segments/Microscopy

for four musicians

Cristian Morales-Ossio
(Huddersfield, 2018)

Premiered on 9th March 2018, Chapel Larkin building, University of Hull, by DriftEnsemble

Dedicated
to
DriftEnsemble

Performance notes

General

A segment is a cut portion of a geometric element, a line between two points. In "Segments / Microscopy", the concept must be understood from the point of view of the history of an intimately created sound, that is, comes from extremely delicate and minimal movements made on the body that produces it. This intimacy becomes collective since the general sound can be taken as something that emerges through such a collectivity. Silence is the background of time, the interstice that embraces the eternal conflict between memory and expectation.

Voces (layers)

The work can be played by four acoustic instruments of any nature, four musically controllable sound objects, four electronic instruments, four laptops, or a free combination of these categories. These four 'voices' are represented by the Roman numerals that head each line (I II III IV). Live electronics interventions are possible, but this must be the same for all voices, without masking the nature and texture of each sound, and reinforcing the strength of the collectivity. In addition, this must naturally follow both the attack and the release of the communal sound, without exceeding the duration of this last parameter.

Segments / Microscopy

In the score, the M segment is the paradigm of the sound-line, that is, an unchanging sound in time. However, this does not mean that the four musicians must make the same sound nor something similar. It is more about creating a homogeneous sound from the diversity of the four lines. In the rest of the segments it is sought that the different drawings translate into specific instrumental movements, with which the stability of the sound will be altered (it is always represented by the horizontal line). In short, these drawings represent a sort of microscopic exploration into sound. Hence the referred closeness is that the sound production occurs in an extremely restricted instrumental space, as well as the body movements suggested by the drawings. The latter occur within such a minimum space.

Duration

Both the duration of each segment and that of each silence are completely ad libitum. This will depend on aesthetically-pleasing factors, communication, sound qualities and the acoustics of the room. Thus, the focus on the balance of the resulting sound and seeking for an articulated silence are fundamental to the understanding of the work, both from the point of view of the performers and the auditors in the room. The total duration of the piece is undetermined.

INSTRUCTIONS

1. Cut out each of the 15 figures of the score (A to O) reordering them freely and collectively without repeating any. The order in which they appear in the score should be considered as a possibility only.
2. Each musician will read one of the four instrumental voices in each box.
3. The notation of the work suggests both synchronicity and the opposite of this concept. While the boxes C, D, E, H and M are absolutely synchronous, they are presented with momentary synchronisations or absolute desynchronies.
4. The LOOPS are spaces of free repetition, both individual and collective. As can be seen, these are located at the beginning of each box, in the course, or at the end of them. In all cases the musicians must spontaneously enter them, without any prior preparation beyond gestural communication during the performance of the piece.
5. out of loop This indication means gradually leaving the LOOP, creating a transition to the base sound.
6. It means that the alterations (microscopy) are not guided by drawings, but by a free and spontaneous action of the musicians.
7. The general dynamic of the work is *ppppp*, that is, almost inaudible. However, this could be relative to the type of found sound. Also, this dynamic might even experience alterations when musicians perform the actions suggested by the drawings (microscopy).
8. This silence is a sharp and dry interruption. It should be reinforced with a body gesture that helps achieve a kind of accent on such an interruption, as well as to visually (theatrically!) make it evident.

Notas para la interpretación

General

Un segmento es una porción cortada de un elemento geométrico, una recta entre dos puntos. En "Segments/Microscopy", el concepto ha de entenderse desde el punto de vista de la historia de un sonido íntimamente creado, es decir, desde movimientos extremadamente delicados y mínimos sobre el cuerpo que lo produce. Dicha intimidad es colectiva, siendo el sonido global un algo emergente desde esa colectividad. El silencio es el fondo del tiempo, el intersticio que abraza el eterno conflicto entre memoria y expectativa.

Voces

La obra puede ser tocada por 4 instrumentos acústicos de cualquier naturaleza, 4 objetos sonoros musicalmente controlables, 4 instrumentos electrónicos, 4 laptops, o una combinación libre de las categorías anteriores. Estas cuatro 'voz' están representadas por los números romanos que encabezan cada línea (I II III IV). Es posible una intervención electroacústica en tiempo real pero esta ha de ser igual para todas las voces, sin enmascarar la naturaleza y textura de cada sonido, y reforzando la solidez de la colectividad. Además, deberá seguir con naturalidad tanto el ataque como la caída del sonido global, sin sobrepasar notariamente la duración de este último parámetro.

Segmentos / Microscopía

El segmento M es el paradigma del sonido-línea, es decir, un sonido inalterable en el tiempo. Sin embargo, esto no significa que los cuatro músicos deban realizar el mismo sonido, ni algo parecido. Se trata más bien de crear un sonido homogéneo desde la diversidad de las cuatro líneas. En el resto de los segmentos se busca que los diferentes dibujos se traduzcan en movimientos instrumentales específicos, con los cuales se alterará la estabilidad del sonido (siempre está representada por la línea horizontal). En definitiva, dichos dibujos representan una suerte de indagación microscópica en el sonido. De ahí la intimidad a la cual se alude: la producción sonora se da en un espacio instrumental extremadamente restringido, al igual que los movimientos corporales que sugieren los dibujos. Estos últimos ocurren dentro de ese espacio mínimo.

Duración

Tanto la duración de cada segmento como la de cada silencio son completamente *ad libitum*. Esto dependerá de factores afectivos, de comunicación, de las cualidades sonoras y de la acústica de la sala. Así, la concentración en el equilibrio del sonido resultante y búsqueda de un silencio disciplinado son fundamentales para el entendimiento de la obra, tanto desde el punto de vista de los intérpretes como de los auditores en la sala. La duración total de la obra es inderminada.

INSTRUCCIONES

1. Recortar cada una de las 15 figuras de la partitura (A a O) reordenándolas libre y colectivamente sin repetir ninguna. El orden en que aparecen en la partitura podría ser considerado como una posibilidad
2. Cada músico leerá una de las cuatro voces instrumentales de cada recuadro
3. La grafía de la obra sugiere tanto sincronicidad como lo contrario. Mientras los recuadros C, D, E, H y M son absolutamente sincrónicos, los presentan sincronías momentáneas o desincronías absolutas
4. Los llamados LOOPS, son espacios de repetición libre, tanto individual como colectivo. Como se verá, estos están ubicados al comienzo de cada recuadro, en el trascurso, o al final de ellos. En todos los casos los músicos deberán entrar espontáneamente a ellos, sin ninguna preparación previa más allá de la comunicación gestual durante la ejecución de la obra.
5. Esta indicación significa salir gradualmente del LOOP, creando una transición hacia el sonido de base
6. Significa que las alteraciones (la microscopía) no está guiada por dibujos, sino por una acción libre y espontánea del músico
7. La dinámica general de la obra es *ppppp*, es decir, casi inaudible. Sin embargo, esta podría ser relativa al tipo de sonido encontrado e incluso sufrir alteraciones cuando los músicos realizan las acciones que sugieren los dibujos (microscopía)
8. Este silencio es una interrupción brusca y seca. Debe reforzarse con un gesto corporal que ayude a lograr una suerte de acento sobre dicha interrupción, así como a evidenciarlo visualmente

Segments/Microscopy

Cristian Morales-Ossio

(Huddersfield, 2018)

