

Vestigios

Creación de nuevas obras para guitarra clásica basadas en el manuscrito
Cifras Selectas de Guitarra (1722) de Santiago de Murcia

INSTITUTO DE MÚSICA
FACULTAD DE ARTES

Obra realizada con el apoyo de la Dirección de Artes y Cultura, Vicerrectoría
de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile

ÍNDICE

Presentación	7
Vestigio de Burée	9
Vestigios de Pasacalles	17
Vestigios de Pasacalles (Fragmento I)	18
Vestigios de Pasacalles (Fragmento II)	19
Vestigios de Pasacalles (Fragmento III)	20
Vestigios de Pasacalles (Fragmento IV)	21
Vestigios de Pasacalles (Fragmento V)	22
Vestigios de Pasacalles (Fragmento VI)	23
Improvisación sobre Folías Españolas	25
Estudio de Campanelas	29
Afiche Concierto	33
Programa Concierto	34

Presentación

El presente volumen es el producto del proyecto “Creación de nuevas obras para guitarra clásica como re-escritura/re-lectura del manuscrito Cifras selectas de guitarra (1722) de Santiago de Murcia”, financiado por el concurso Creación y Cultura Artística 2019 de la Dirección de Artes y Cultura, Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El proyecto fue ejecutado por un equipo a cargo de Diego Castro (Intérprete musical y responsable), Cristian Morales Ossio (Compositor y académico colaborador), Alejandro Vera (musicólogo y académico colaborador), Jesús Heracles (alumno ayudante, musicología) y Erik Marroquin (alumno invitado, intérprete musical y compositor).

El proyecto propone un proceso creativo realizado desde una perspectiva tripartita compositor-intérprete-musicólogo, conducente a la creación de piezas para guitarras (guitarra clásica, guitarra barroca y guitarra eléctrica) inspiradas en el manuscrito Cifras Selectas de Guitarra (1722) de Santiago de Murcia, descubierto y editado por Alejandro Vera. Dentro del repertorio guitarrístico, hablar de Santiago de Murcia (1673-1739) es mencionar a un referente insigne de la guitarra barroca española del siglo XVIII. Su relación con el ambiente latinoamericano –especialmente, con el Virreinato de Nueva España– es, además, una muestra de la circulación musical existente entre la Corona española y sus colonias. En este proyecto no sólo se sostiene que este intercambio intercontinental puede estar presente aún en nuestros días, sino que hay más maneras de relacionarse con objetos musicales del pasado que su mera reproducción textual: la actualización de estos objetos puede ser una actividad creativa basada en la re-interpretación, re-elaboración y re-evaluación de prácticas musicales del pasado. Así lo demuestran las nuevas piezas compuestas por Cristian Morales Ossio, inspiradas en Santiago de Murcia, y desarrolladas en colaboración creativa junto a los intérpretes Diego Castro y Erik Marroquin.

Las piezas de Murcia escogidas para este proyecto provienen íntegramente del manuscrito Cifras selectas de guitarra (1722), descubierto el año 2003 en Santiago de Chile por Alejandro Vera. En dichas piezas es posible entrever la destreza técnica y compositiva que debe haber caracterizado al guitarrista español, así como el estilo musical que se daba en los espacios privados y seculares de la Corona y sus virreinos. De las nuevas piezas creadas en este proyecto, tanto los Vestigios como el Estudio de Campanelas, ocupan elementos técnico-musicales que abordan temporalmente el instrumento de cuerda pulsada desde el barroco hasta nuestros tiempos, potenciando el concepto de vestigio arqueológico, como idea generadora. Además, Morales Ossio no solo nos deja ver su visión transversal de Murcia en la manera de escribir, sino también en la elección de los instrumentos. Esto se ve reflejado en una mezcla innovadora de diversos tipos de guitarras (barroca, moderna y eléctrica), lo que da por resultado una factura compositiva que podría caracterizarse como cosmopolita, tal cual lo hizo Murcia en sus tiempos. De esta forma, tanto el desarrollo de la idea de vestigio arqueológico, como la elección de instrumentos y sus combinaciones, así como la implementación técnica del uso de cuartos de tono, constituyen la base del trabajo de colaboración creativa con los guitarristas que Morales Ossio propone como extensión de su espacio compositivo, desestabilizando así las fronteras entre la composición y la performance.

Las piezas están pensadas para ser tocadas tanto por separado como en cualquier combinación, ojalá incluyendo música de Santiago de Murcia. Se incluye en la edición del presente volumen un DVD con el registro del concierto de presentación de este proyecto, en el cual se muestra un ideal de presentación de estas nuevas creaciones, sin por ello constituir un modelo único para futuros conciertos.

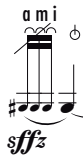
Diego Castro, Cristian Morales-Ossio, Alejandro Vera
Santiago, enero de 2020

Notas de ejecución

La pieza está escrita para guitarra clásica –con scordatura especial señalada en la partitura– y guitarra barroca (Guit.B)

Se han previsto cinco citas textuales que la guitarra barroca debe ejecutar en los compases 6-7; 20; 28; 32-33; y 38. Estas citas corresponden a fragmentos de la "Burée" de Santiago de Murcia, en sus Cifras Selectas de Guitarra (transcritas por Alejandro Vera). Dichos fragmentos deben ser elegidos previamente por los guitarristas y sus duraciones deben coincidir con la duración la cual se deben insertar (duración dada por los silencios escritos)

Simbología especial

Chasquido explosivo golpeando con la parte superior de las uñas (a m i). Pizzicato a la Bartok al final del gesto.

Opcionalmente, la guitarra clásica podría instalar una fina tira de Blue Tack, o similar, sobre el puente de la guitarra, intentando atenuar la resonancia de las cuerdas, a modo de sordina.

Scordatura
Guitarra 1

Vestigio de Burée

Cristian Morales-Ossio

$\text{♩} = 60$

XII

Guitarra 1

Guitarra Barroca

3

Guit.1

Guit.B

rit.----- A tempo

5

Guit.1

Guit.B

Burée Cita 1

7

Guit.1

Guit.B

ff

ami

pp

L.V.

A tempo

Met. 4

9

Guit. I

p

Guit. B

p

a m i

11

Guit. I

p 2 Ord. 1 0-1 5 5 4 7 1 4 1

f *p*

Guit. B

f Ord. 5 7 7

p *sfz*

13

Guit. I

p

Guit. B

sfz *sfz*

6 *7* *5* Met.

Agitato

15

Guit. I

ff 7 0 6 4 6 7

Guit. B

ff *p* *ff*

7 *6* *6* *7*

Met.

17

Guit. I

Guit. B

ff

Met.

ff

3 2

Detailed description: This system covers measures 17 and 18. Measure 17 features a treble guitar (Guit. I) with a triplet of eighth notes and a bass guitar (Guit. B) with a triplet of eighth notes. Measure 18 is marked with a 'Met.' (metronome) symbol and a '7' (seven-measure rest) over the first half, followed by a triplet of eighth notes and a final note with a '3 2' fingering box. Dynamics include *ff* (fortissimo) and *ff* (fortissimo).

19

Guit. I

Guit. B

p

p

Burée
Cita 2 (tapping)
pp

1 3 5

0

0

Detailed description: This system covers measures 19 and 20. Measure 19 has a treble guitar (Guit. I) with a triplet of eighth notes (fingering 1 3 5) and a bass guitar (Guit. B) with a triplet of eighth notes. Measure 20 features a treble guitar (Guit. I) with a tapping technique (indicated by a wavy line and '0') and a bass guitar (Guit. B) with a triplet of eighth notes. Dynamics include *p* (piano) and *pp* (pianissimo). A grey box highlights the text 'Burée Cita 2 (tapping) pp'.

21

Guit. I

Guit. B

f

p

f

7 3 7 6 3 2

Detailed description: This system covers measures 21 and 22. Measure 21 has a treble guitar (Guit. I) with a 7-measure rest and a bass guitar (Guit. B) with a 7-measure rest. Measure 22 features a treble guitar (Guit. I) with a 6-measure rest and a bass guitar (Guit. B) with a 6-measure rest. Dynamics include *f* (forte) and *p* (piano).

Agitato

VI

23

Guit. I

Guit. B

5 5 7 4

Detailed description: This system covers measures 23 and 24. Measure 23 has a treble guitar (Guit. I) with a 5-measure rest and a bass guitar (Guit. B) with a 5-measure rest. Measure 24 features a treble guitar (Guit. I) with a 4-measure rest and a bass guitar (Guit. B) with a 4-measure rest. Dynamics include *f* (forte).

25 *sffz* *Dolce* *pp*

Guit.1

Guit.B

27 *pp* *Burée Cita 3*

Guit.1

Guit.B

29 *f* *mf* *p* *f* *mf* *p*

Guit.1

Guit.B

31 *mf* *sffz* *mf* *pp* *Burée Cita 4* *mf*

Guit.1

Guit.B

33

6 3 Met.

Ord.

Guit. I

Guit. B

sfz *mf* *sfz*

VII

35

6 6

pp mf sfz mf sffz

Guit. I

Guit. B

mf

37

3 6 5 7

cantabile

p

Guit. I

Guit. B

Burée
Cita 5

f

39

6 7

f *p*

3 Met. Ord.

Guit. I

Guit. B

Vestigio de Burée

The musical score consists of two staves, Guit.1 and Guit.B, in a key signature of one sharp (F#). The score begins at measure 41. Guit.1 starts with a forte (*f*) dynamic and features a 5-fingered chord, followed by a melodic line with a 7-fingered chord and a 6-fingered chord. A 'Met.' (Mute) and 'Ord.' (Order) instruction is placed above a bar. The piece concludes with a *pp* (pianissimo) dynamic and a 'rit.' (ritardando) marking. Guit.B provides a harmonic accompaniment with 5-fingered chords, a 7-fingered chord, and a 6-fingered chord, ending with a 3-fingered chord and a *pp* dynamic. The score is enclosed in a double bar line at the end.

Notas de ejecución

Las seis piezas que componen los Vestigios de Pasacalles han de entenderse como seis fragmentos a ser insertados entre piezas para guitarra de mayor duración, a modo de interludios, articulando un concierto o parte de él. Idealmente, estas piezas deberían formar parte de un concierto donde algunas piezas de las Cifras de Guitarra, de Santiago de Murcia, fuesen interpretadas. El orden de estos fragmentos queda al libre criterio de los intérpretes.

Simbología

- ✕ Técnica de tapping. Golpear con los dedos sin pulsar la cuerda
- ▽ Pulsar la cuerda por detrás de la nota pisada. El sonido resultante es de muy frágil intensidad y su entonación difiere de la nota escrita.

Scordatura

Guitarra 1

Guitarra 2

Vestigios de Pasacalles (Fragmento I)

Cristian Morales-Ossio

$\text{♩} = 120$

Guitarra 1

Guitarra 2

Guit.1

Guit.2

Guit.1

Guit.2

Guit.1

Guit.2

Scordatura

Guitarra 1

Guitarra 2

Vestigios de Pasacalles (Fragmento II)

Cristian Morales-Ossio

$\text{♩} = 120$

Guitarra 1

Guitarra 2

Guit.1

Guit.2

rit.

A tempo

Guit.1

Guit.2

Guit.1

Guit.2

Scordatura

Guitarra 1

Guitarra 2

Vestigios de Pasacalles (Fragmento III)

$\text{♩} = 120$

Cristian Morales-Ossio

Guitarra 1

Guitarra 2

mf

4/8

Guit.1

Guit.2

Guit.1

Guit.2

Guit.1

Guit.2

Vestigios de Pasacalles (Fragmento IV)

Cristian Morales-Ossio

Scordatura

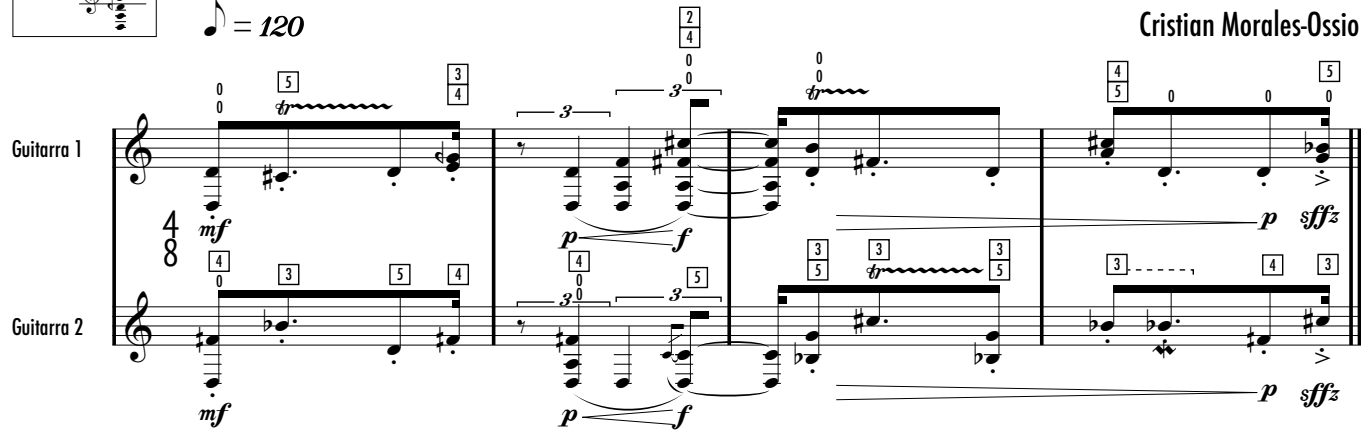
Guitarra 1

Guitarra 2

$\text{♩} = 120$

Guitarra 1

Guitarra 2

mf

p

f

p

sfz

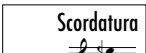
p

sfz

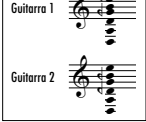
Vestigios de Pasacalles (Fragmento V)

Scordatura

Guitarra 1

Guitarra 2

$\text{♩} = 120$

Cristian Morales-Ossio

Guitarra 1

mf

4/8

Met.

Ord.

5 2 5 2

3 3

1 3

Pizz. 1

1 1

Guitarra 2

mf

Met.

Ord.

2

3

Met.

Ord.

3

pp

mf

p

f

rit.

Guit.1

4

4 0 4 5 4

p

1 0 4 Met. 5 4

3

5 4

Guit.2

mf

Met.

Ord.

3

f

p

Vestigios de Pasacalles (Fragmento VI)

Cristian Morales-Ossio

Scordatura

Guitarra 1

Guitarra 2

$\text{♩} = 120$

Leggiero

Guitarra 1

Guitarra 2

p

Guit.1

Guit.2

p

Notas de ejecución

La pieza consiste en una improvisación a dos partes independientes: guitarra barroca (G.B) y guitarra eléctrica. Esta última deberá ser amplificada por medio de un micrófono apuntando hacia las cuerdas, o en su defecto, a través de un micrófono de contacto (sugerido el Korg CM-300-WHBK) puesto en la zona de las clavijas de la guitarra. En ambos casos, la señal debe ser difundida a través de un altavoz o amplificador de guitarra a volumen discreto e intentando quitar completamente los tonos graves (low), de manera de favorecer los tonos agudos y medios. Salvo por problemas relacionados con la acústica de la sala, la guitarra barroca también podría ser amplificada, pero sin alterar sus cualidades tímbricas naturales.

Lineamientos generales

- La obra tiene una duración aproximada de 5' (cinco minutos). Está dividida en cuatro secciones, como se indica en la parte de la guitarra eléctrica.
- Ambas partes son independientes.
- A excepción de lo que se señala a continuación, no habrá de buscarse ningún tipo de interacción entre las dos guitarras.

Guitarra barroca

- La guitarra barroca tiene como rol el 'incrustar' aleatoriamente en el tiempo algunos fragmentos correspondientes a las "Folías Españolas por la E" (de las Cifras Selectas de Guitarra, de Santiago de Murcia, transcritas por el Dr. Alejandro Vera)
- No habiendo un orden determinado el guitarrista tocará el fragmento que la mirada le indique, sin mediar ninguna otra regla temporal u organizadora que la arbitrariedad de su decisión
- En la acción de 'incrustar' (citar), es importante denotar una actitud 'teatral' fría y casi indiferente.
- La dinámica es ad libitum, marcando diversos niveles de presencia en la textura global.

Guitarra eléctrica

El intérprete guitarra eléctrica reaccionará, o no, ante las intervenciones de la guitarra barroca interrumpiendo sus acciones muy brevemente, pero haciendo notar su detención. Las detenciones absolutas se darán en la primera sección de la improvisación, y luego se alternarán con 'no-reacciones' (a partir de la segunda sección), es decir, demostrando una cierta indiferencia cada vez que la guitarra barroca incrusta sus fragmentos.

Indica intervenciones de la guitarra barroca con interrupción de las acciones de la guitarra eléctrica

Indica intervenciones de la guitarra barroca con 'no-reacción' de la guitarra eléctrica

La base inicial con la cual el guitarrista improvisará es una textura dada por un patrón rítmico reiterativo en $\frac{3}{4}$, el cual es tocado con la técnica de tapping \times , en la mano derecha (M.D), entre los trastes IX al XII. Mientras tanto, la mano izquierda explora los sonidos comprendidos entre los trastes IV y VIII, con la misma técnica que la mano derecha, pero dejando sonar las notas.

Durante los primeros 30 segundos (primera sección) esta textura debe ser clara en su intención rítmica y dinámica (*pp*).

En la segunda sección, el patrón rítmico de la mano derecha se alternará libremente con otros 5 que aparecen como alternativas. La mano izquierda seguirá desarrollando acciones parecidas a las que hizo en la primera sección, pero ahora con mayor dinamismo.

La textura dada por la técnica de tapping, en la segunda sección, es complementada por una capa de sonidos tales como:

◇ Armónicos

△ Sonidos tocados 'detrás de la nota pisada'. El sonido resultante es de muy frágil intensidad y su entonación difiere de la nota escrita.

'Tremolando de tapping' (M.D / M.I)

Hacia la mitad de la segunda sección, la textura rítmica de tapping debería iniciar un proceso de disolución, dejando al desnudo los sonidos complementarios descritos en el párrafo anterior.

Los 30 segundos de la tercera sección consisten solo en los sonidos complementarios, y la textura debería ir gradualmente favoreciendo (mayoritariamente) los armónicos, para dar paso a la última sección, donde los sonidos comenzarán a espaciarse cada vez más en el tiempo, llegando casi al silencio absoluto.

Dinámica para la guitarra eléctrica

Está indicada como planos generales en la parte inferior de la partitura.

 Indica dinámica general piano pero con posibles acentos o disminución de intensidad.

 Indica lo anterior y decrescendo al niente o crescedo al forte

Guitarra eléctrica

ca. 30''

3/4 $\bullet = 140$
IX - XII

M.D.

1
2
3

M.I.

4
5
6

 IV - VIII

M.D.

M.I.

M.D.

M.I.

M.D.

M.I.

M.D.

M.I.

pp

p \bowtie *f*

(G.B)

(•) (•) ...

(•) — (•) (•) (•) (•) —

sobre Folías Españolas

Cristian Morales-Ossio

ca. 3'30''

ca. 4'

ca. 5'

The musical score is presented on a white background with a large grey curved shape on the left side. It is divided into three sections by vertical dashed lines. The first section is marked 'ca. 3'30'' and the second 'ca. 4''. The third section is marked 'ca. 5'' and contains a dynamic marking 'ppp'. The score features various musical notations including notes, rests, and ornaments. A large grey curved shape is on the left side. At the bottom, there are several black triangles and a circled '7'.

Simbología y notas de ejecución

Tablatura

La partitura está escrita en tablatura para ambas guitarras

Estas tablaturas indican solamente un patrón inicial de posición de algunos dedos sobre las cuerdas. Sin embargo, los intérpretes son invitados a improvisar desplazando dichas posiciones de manera longitudinal sobre el mástil de la guitarra, creando nuevos intervalos, pero conservando la posición sobre las cuerdas señaladas por el patrón de inicio. Esto está indicado por las flechas dobles sobre las plicas.

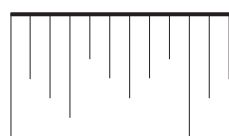
Las líneas discontinuas en las tablaturas indican repetición o continuidad de las situaciones establecidas. La barra y flecha ubicadas sobre cada tablatura también indican continuidad, pero la flecha, en particular, indicará detención de los patrones rítmicos y de digitación hasta que éstos cambien, o cuando la flecha toca una plica. Asimismo, las barras grises horizontales delimitan los elementos que han de repetirse.

Elementos temporales

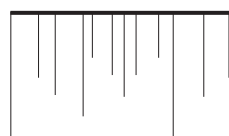
Aunque no existe una indicación precisa que señale la duración total de la pieza, esta debería durar a lo menos 3' (tres minutos) y no más de 4' (cuatro minutos).

La duración de cada sección ha sido sugerida visualmente, es decir, de manera proporcional al espacio que cada una de éstas ocupa. Sin embargo, los intérpretes pueden modificar dicha sugerencia, evitando que las repeticiones se vuelvan musicalmente tediosas.

Existen dos tipos de patrones rítmicos:

Regulares

Irregulares

Las letras mayúsculas solo indican una sección, para fines de ensayo. Cada sección ha de interpretarse de manera libre en cuanto al ritmo y dinámica pero dentro de los márgenes que impone la notación.

En C, E', y G, la flecha gris quebrada indica el punto aproximado en que la primera guitarra debe atacar en relación con la segunda guitarra. La idea es crear entre ambas un solo 'gran arpeggio', como una suerte de 'cascada' de sonidos.

☞ El silencio de corchea con una barra cruzado indica una detención muy corta (no más de un segundo)

Dinámica

Este símbolo indica que hay una dinámica general, a partir de la cual podrán realizarse 'crescendo' y 'decrescendo' libremente

Armónicos

El símbolo indica la realización de armónicos naturales en la posición señalada, dejando resonar el máximo posible

Scordatura

Guitarra 1

Guitarra 2

Estudio de Campanelas

Cristian Morales-Ossio

A
Rapido

A'
Prestissimo

B
Rapido

Guitarra 1

Guitarra 2

pp *mf* *pp*

mf *mf* *mf*

C

D

E

Guit. 1

Guit. 2

mf *p* *ff* *ff* *pp*

ff *p* *mf* *ff* *mf*

(l.v)

E'

D'

Guit. 1

Guit. 2

mf *p* *ff* *ff*

ff *p* *mf* *ff*

(l.v)

Estudio de Campanela

G D''

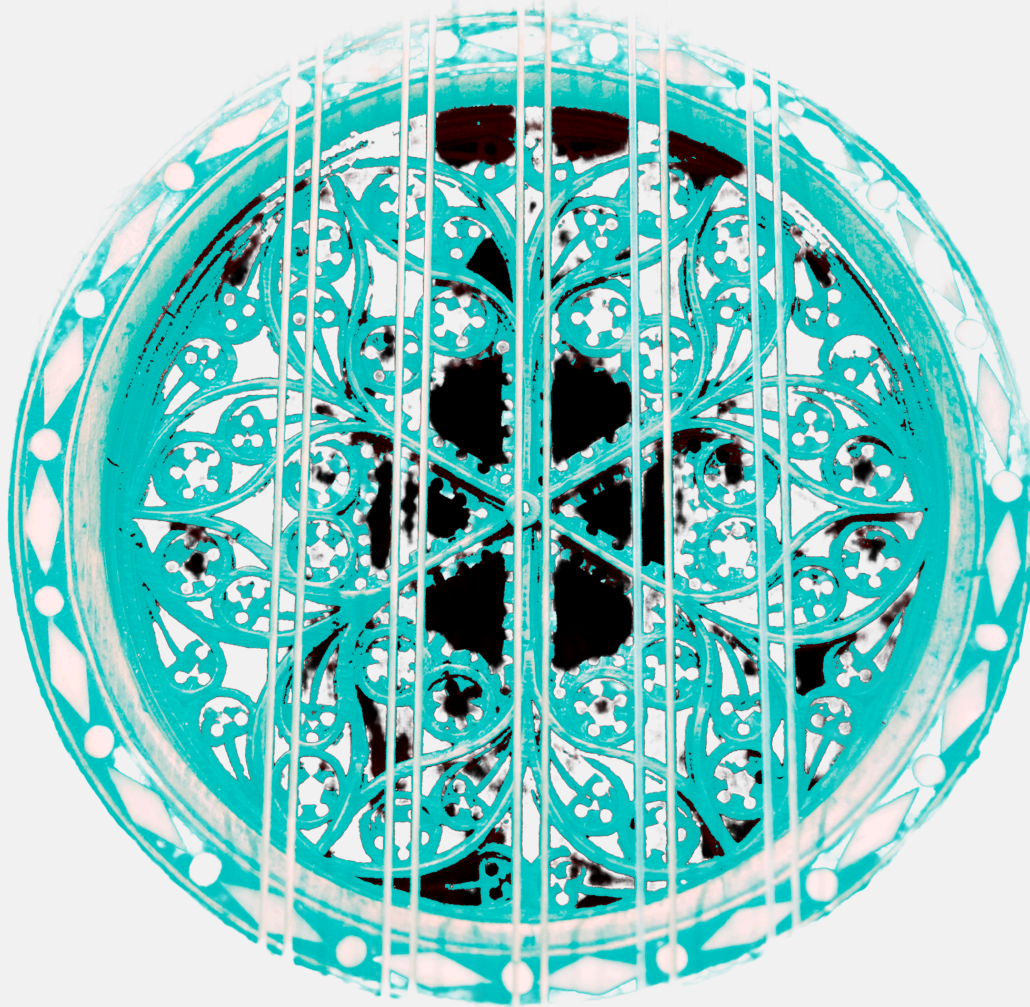
The score is divided into two systems, Guit. 1 and Guit. 2. Each system has six staves representing the guitar strings. Above the staves, there are rhythmic markings consisting of vertical lines with double-headed arrows, indicating tremolos. A large arrow points from the G section to the D'' section. In the Guit. 1 system, the first part of the G section has a dynamic of *mf*, followed by a crescendo to *p* and then *ff*. The D'' section starts with *ff*. In the Guit. 2 system, the first part of the G section has a dynamic of *ff*, followed by a decrescendo to *p* and then *mf*. The D'' section starts with *ff*. The D'' section of Guit. 2 ends with a fermata and the marking *(l.v)*.

Guit. 1

Guit. 2

mf *p* *ff* *ff*

ff *p* *mf* *ff* *(l.v)*

Concierto / Presentación de Proyecto:

**Creación de nuevas obras para guitarra clásica
basadas en el manuscrito Cifras Selectas de
Guitarra (1722) de Santiago de Murcia**

Obras de Cristian Morales Ossio y Santiago de Murcia
Diego Castro & Erik Marroquin, guitarras

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE, 2019

12 PM

AULA SAN MATEO

CAMPUS ORIENTE UC

INSTITUTO DE MÚSICA
FACULTAD DE ARTES

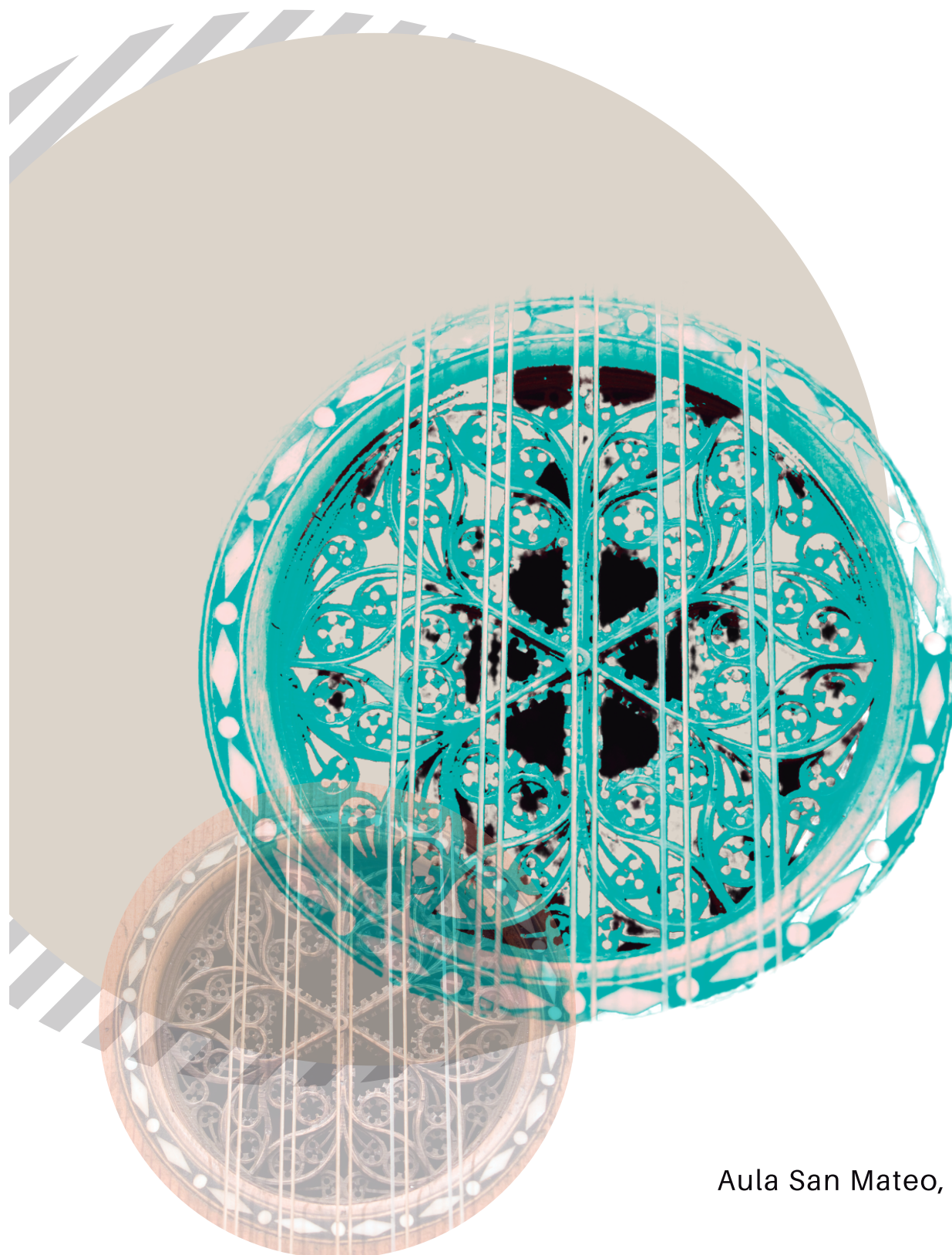
Obra realizada con el apoyo de la Dirección de Artes y Cultura, Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile

INSTITUTO DE MÚSICA
FACULTAD DE ARTES

Vestigios

Programa Concierto

Aula San Mateo, 21/12/19, 12pm

Obra realizada con el apoyo de la Dirección de Artes y Cultura, Vicerrectoría de
Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Programa

Santiago de Murcia

Burée (Cifras Selectas de Guitarra)

Cristian Morales Ossio

Vestigio de Burée

François Campion

Alemanda (de Obra por la K3, Cifras Selectas de Guitarra)

Cristian Morales Ossio

Vestigio de Pasacalles I (Fragmento II)

François Campion

Correnta (de Obra por la K3, Cifras Selectas de Guitarra)

Cristian Morales Ossio

Vestigio de Pasacalles II (Fragmento I)

Santiago de Murcia

Pavanas por la E (Cifras Selectas de Guitarra)

Cristian Morales Ossio

Vestigio de Pasacalles III (Fragmento IV)

Santiago de Murcia Otro

[Menuet] (Cifras Selectas de Guitarra)

Cristian Morales Ossio

Vestigio de Pasacalles IV (Fragmento VI)

François Campion

Giga (de Obra por la K3, Cifras Selectas de Guitarra)

Cristian Morales Ossio

Vestigio de Pasacalles V (Fragmento V)

François Campion

Preludio por la K3 que es lo mismo que la L (de Obra por la K3, Cifras Selectas de Guitarra)

Cristian Morales Ossio

Vestigio de Burée (fragmento)

Santiago de Murcia

Diferencias de Gallardas por la E (Cifras Selectas de Guitarra)

Cristian Morales Ossio

Improvisación sobre Folías Españolas por la E

Santiago de Murcia

Tarantelas por la E (Cifras Selectas de Guitarra)

Cristian Morales Ossio

Vestigio de Pasacalles VI (Fragmento III)

Santiago de Murcia

Marionas por la B (Cifras Selectas de Guitarra)

Cristian Morales Ossio

Estudio de Campanelas

Erik Marroquin, guitarra y guitarra barroca
Diego Castro, guitarra y guitarra eléctrica

