

PRELIMINAR

cuadernos de trabajo

Volumen N.º 1
Guayaquil, Ecuador
marzo- diciembre de 2020
ISSN: 2773-7322

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes – ILIA, Preliminar
N.º 1, diciembre de 2020
Rector: María Paulina Soto Labbé

Director: Pablo Cardoso
Coordinación de proyectos ILIA: Carla Salas
Editoras: Nicole Maila, Brenda Guajala y Ana María Crespo
prelimar.ilia@uartes.edu.ec
<http://www.uartes.edu.ec/sitio/preliminar/>

Natalia Tamayo	Nivelación
Agustín Garcells	Departamento transversal
Andrés Landázuri	Escuela de Literatura

CONSEJO ASESOR UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Imagen de portada: Rocío Soria
Diagramación: Kimberly Yagual A.

Preliminar publica una edición continua

El accidente musical como material compositivo

The musical accident as compositive material

Paúl Bucheli*

Recibido: 2 de marzo de 2020
Aceptado: 21 de marzo de 2020

Resumen:

A partir del análisis de una fotografía del artista Enrique Metinides, reconocido fotógrafo que hace de la tragedia una obra de arte, proponemos una estructura sonora basada en accidentes musicales. Para ello definiremos el concepto de accidente musical dentro del contexto del lenguaje tonal, y tomaremos la estructura de la fotografía del artista citado, como modelo para la forma musical.

Palabras claves: accidente, sonido, silencio, ruido, espiral áurea.

Abstract:

From the analysis of a photography by the artist Enrique Metinides, famous photographer that from tragedy makes a work of art, we propose a sound structure based on musical accidents. For this, we will define the concept of musical accident within the context of the tonal language and we will take the structure of the mention photography as a model for the musical form.

Key words: accident, sound, silence, noise, golden spiral.

* El accidente musical como material compositivo fue producido en la materia "Composición musical". La obra sonora puede ser escuchada en el siguiente enlace: <https://soundcloud.com/user-979859888/el-accidente-musical-como-material-compositivo>

Esta obra explora la composición con accidentes sonoros en instrumentos musicales, basada en la fotografía “Adela Legarreta Rivas atropellada por un Datsun” (1979) del artista Enrique Metinides. A propósito del trabajo de Metinides podemos decir que:

...implica pensar en la siempre aterradora Nota Roja, en la captura fotográfica del infortunio, en la representación gráfica del horror, en la transformación de la desgracia en arte.¹

El proyecto se centra en la captura del “error”, o en la transformación del infortunio en arte, al momento de interpretar un instrumento musical, en un repertorio, dentro del contexto del lenguaje tonal. El predominio

1 Hondall Jerson, “La pieza de la semana: Adela Legarreta Rivas atropellada por un Datsun (1979), Enrique Metinides”, s/e (2014). Artículo disponible en: <https://jersonhondall.com/2014/05/26/la-pieza-de-la-semana-adela-legarreta-rivas-atropellada-por-un-datsun-1979-enrique-metinides/>

de la pureza del sonido dentro de la tradición occidental, donde rige ante todo las alturas del sonido, como base de su gramática y el timbre, llega a ser algo secundario (salvo en la música contemporánea). El accidente sonoro en este contexto, se produce al no seguir las normas preestablecidas en dicha tradición occidental.

Todos estos “ruidos”² forman una estructura, la cual se basa en la fotografía de Metinides: Esta imagen captura la totalidad del accidente, y logra representarlo de manera artística por medio de su estetización. La correspondencia entre la fotografía y la utilización de accidentes sonoros empieza por sobreponer la espiral áurea a la imagen. La estructura sonora está creada en el programa editor de audio REAPER (Digital Audio Workstation). Para

2 Para muchos, lo ruidoso, es algo que fastidia al oído, se podría decir que la música es algo controlado, por ejemplo: los instrumentos musicales se encargan de mantener los sonidos en un cierto rango de altura, y demás propiedades del sonido, los cuales resultan agradables para el oyente, pero estos mismos podrían provocar ruido al no ejecutarlos con las técnicas de conservatorio para lograr un sonido puro. Entonces el ruido está hecho de sonidos no controlados, inarticulados, sin armonía.

la musicalización se grabaron 34 sonidos accidentales diferentes surgidos al tocar una guitarra clásica, entre los cuales se encuentra el sonido de una cuerda rompiéndose, el golpe de la caja contra la rodilla y contra otro objeto, el ruido del deslice de los dedos al cambiar de un acorde a otro, la desafinación de las cuerdas y el sonido mecánico de las clavijas, el chillido de las cuerdas cuando no se presionan bien al tocar, rasgueos con mala digitación en los acordes, el choque de la uña contra la caja. Se aplicaron distintas variaciones de pulsos constantes con lo antes nombrado, además surgió un sonido poco peculiar, que es similar a aves cantando según el artista. Este último sonido se generó por accidente al tener la mano mojada y frotar las cuerdas de la guitarra. El último elemento dentro de esta composición es el silencio.

In the context of recent German discussions silence, equilibrium and quietness are celebrated as the ultimate modernist's rejection. They are used to refuse communication and to manifest defiance against the industrious performance of our century. Since Cage and Feldman, however, silence was not only understood as disruption or confrontation but also as an act of opening.³

Se consideró como un accidente al silencio para esta composición, ya que permanecer en silencio, sin tocar en medio de una obra durante un recital de música del periodo clásico, interpretado por una guitarra clásica, era entendido como un fallo; un error por olvidarse la obra.

3 Elke Hockings, *Helmut Lachenmann's Concept of Rejection* (USA: Cambridge University Press, 1995), 8.

Figura 1. Sección áurea sobre la fotografía de Metinides “Adela Legarreta Rivas atropellada por un Datsun”. Fotografía de Paúl Bucheli (2019).
Fuente: envío del autor.

Se usó la espiral áurea, pues a través de ella se obtiene la composición sonora de la fotografía. Además, la espiral nos proporciona la cantidad de sonidos a utilizar, también la duración de la obra, ya que se crea la relación de que cada cuadro de la espiral dura un segundo, y a medida que se expande llega a 34 cuadros, ya que la imagen alcanza ese tamaño. La suma de todos los cuadros hasta su expansión de 34, genera un total de 88 cuadros: $0 + 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 21 + 34 = 88$. Representando este número la duración total de la obra: 88 segundos, o en otros términos: 1 minuto y 28 segundos. De manera que la estructura de la obra se corresponde con la sucesión de Fibonacci. Todo esto se lo representó en un cuadro, hecho con madera, en donde se observa la expansión de los cuadros con colores para cada sonido. Se ven también dos fotografías, una de ellas con la espiral sobrepuesta. Esta es una exposición interactiva que permite escuchar la obra mientras se observa el cuadro.

Figura 2. Cuadro sonoro, partitura de la ubicación de los accidentes sonoros producidos por la guitarra clásica.
Fotografía de Paúl Bucheli (2019). Fuente: envío del autor.

Este proyecto transmite un nuevo concepto de composición, en donde la partitura se basa en la espiral de Fibonacci, aplicando el mismo concepto de su expansión. Esta obra también aborda la traducción entre distintos lenguajes artísticos. El sentimiento que puede llegar a transmitir una fotografía, ha sido para los músicos un medio para expandir estos afectos a través del sonido.

Bibliografía

Baltazar, Elia. "Enrique Metinides: el fotógrafo que hizo de tragedia un arte". Infobae, (2018). Artículo disponible en : <https://www.infobae.com/america/mexico/2018/01/20/enrique-metinides-el-fotografo-que-hizo-de-la-tragedia-un-arte/>

Bassail, Emilio. "El sonido del accidente por María Chá-

vez". I-D, (2014). Artículo disponible en: https://i-d.vice.com/es_mx/article/43xwnm/el-sonido-del-accidente-de-maria-chavez

Chávez, María. **Of Technique: Chance Procedures on Turntable**, (Brooklyn: s/e, 2012).

Pauls, Alan. Renacimiento. Sevilla: editorial Renacimiento, 2005).

Hockings, Elke .**Helmut Lachenmann's Concept of Rejection**. USA: Cambridge University Press, 1995.

Hondall, Jerson. "La pieza de la semana: Adela Legarreta Rivas atropellada por un Datsun (1979), Enrique Metinides". S/e (2014). Artículo disponible en: <https://jersonhondall.com/2014/05/26/la-pieza-de-la-semana-adela-legarreta-rivas-atropellada-por-un-datsun-1979-enrique-metinides/>