

Nueva Música de Compositores Chilenos para Flautas dulces

Proyecto In-ventando (2003-2012)

Recopilación, interpretación, edición y grabación de obras
por encargo a compositores chilenos actuales

New Music for Recorders by Chilean Composers

In-ventando Project (2003-2012)

Compilation, interpretation, edition and recording of commissioned
works, by contemporaneous Chilean composers

Carmen Troncoso Cáceres

Intérprete en flauta dulce – Recorder Performer

Dirección - *Direction*

Carmen Troncoso (trancosocarmen7@gmail.com)

Facebook: Carmen Troncoso Flautista

I.S.B.N: 978-956-7382-34-7

Edición - *Editing*: Carlos Zamora

Diseño de cubiertas - *Covers Design*: Leonardo Vilches Robert

Diseño interior - *Interior Design*: Leonardo Vilches Robert

Composición y ajuste - *Composition and Adjustment*: Carlos Zamora y Leonardo Vilches

Traducción - *English translation*: Christian Landaeta / Arturo Troncoso

Fábrica de CD - *CD Factory*: Punto Digital

Editorial - *Publishing*: Editorial Nacional

Impreso en - *Printed in*: Gra hika Copy Center

www.editorialnacional.cl

Presentación *Presentation*

En este volumen de música chilena para flautas dulces he recopilado obras que las incluyen en distintas agrupaciones instrumentales, algunas de formato más frecuente, como el consort de flautas dulces o flauta dulce y guitarra; pero la mayoría las incorpora en agrupaciones no usuales que incluyen instrumentos actuales, como el bajo eléctrico o la guitarra eléctrica, con el uso de efectos electrónicos, el empleo de instrumentos no tradicionales, como la pecera, las copas afinadas con agua y la tubina bajo, inventada, o en la combinación de una cameratta de cuerdas con clavecín y flauta travesa junto a la flauta soprano.

Los creadores incluidos en este volumen van desde compositores nacionales ya consagrados a estudiantes de composición o flauta dulce de distintas instituciones de Santiago de Chile. A pesar de la gran diversidad estilística, la mayoría de las piezas fueron escritas con el objetivo principal de familiarizarse con la escritura y las posibilidades sonoras de distintos tipos de flauta.

Varias de estas obras fueron compuestas en el marco del proyecto **In-ventando**, que inicié el año 2003 en el instituto profesional Escuela Moderna de Música de Santiago. La publicación de este libro y los vinilos (que abordarán otros formatos instrumentales) representa la culminación de sus objetivos: incorporar nuevas obras al repertorio de la flauta dulce, que sirvan de estudio para flautistas que quieran familiarizarse con la escritura y la técnica de la música contemporánea chilena para flautas.

Muchas de las piezas incorporan el uso de posibilidades sonoras no tradicionales al instrumento. Estas han sido escritas con una simbología que actualmente es recurrente en partituras de música contemporánea y por lo tanto ya conocida por la mayoría de los intérpretes. De todos modos, se incluye un apartado explicativo de la simbología utilizada en cada una de las partituras comprendidas en este libro.

In this volume of Chilean music for recorders, I have compiled works that include it in different instrumental groups, some of them of more common format, like recorder consort or recorder and guitar; but the majority incorporates the recorder in non-usual groups which include present day instruments, like the electric bass or the electric guitar, the use of electronic effects, the use of non-traditional instruments – like the fish tank, water-tuned glasses and the invented bass “tubina” or the combination of a string camerata with harpsichord and flute, along with soprano recorder.

The creators of this volume span from acclaimed national composers to composition or recorder students coming from different institutions in Santiago de Chile. Despite the wide stylistic diversity, most of the pieces were written with the main objective of getting familiar with the writing and the sound possibilities of different recorder types.

Several of these pieces were composed within the workframe of the **In-ventando project** which I began in 2003 at the Escuela Moderna de Música de Santiago. The publishing of this and the coming books (which will cover other instrumental formats) represents the zenith of its purposes: to incorporate new works into the recorder repertoire that serve as studies for recorder performers who want to get acquainted with the writing and the technique of contemporary Chilean music for recorders.

Many of the pieces incorporate the use of sound possibilities that are non-traditional. These have been composed with a symbology that is recurrent these days in contemporary music, therefore, already known by most performers. Nevertheless, an explanatory section on the symbology used in each single score comprised in this book is included.

Todas estas características de las obras hacen atractiva la posibilidad de montar algunas de ellas en el repertorio de los programas actuales de las asignaturas de flauta dulce, práctica de conjunto, música de cámara y práctica musical de las carreras de Pedagogía en Música y de Intérprete Musical, por ejemplo, abriendo un espacio para el conocimiento tanto del instrumento como de los compositores chilenos actuales.

El libro incluye un CD con las obras contenidas en el presente volumen.

Finalmente, deseo que este libro se convierta no solo en una recopilación de nuevas partituras para flauta dulce, sino también en una invitación a los compositores e intérpretes para que sigamos incrementando el repertorio de este versátil instrumento y contribuyamos al crecimiento de nuestro imaginario sonoro.

Carmen Troncoso
Intérprete en flauta dulce

All these features of the pieces give the possibility of setting some of them in the repertoire of the current programmes of the recorder subject in school, for example, ensemble practice, chamber music and the musical practice of the careers of Music Pedagogy and Musical performer, thus, opening up a space for the knowledge of the instrument, as well as of current day Chilean composers.

This book includes a CD with the works featured in the current volume.

Finally, I wish this book becomes not only a compilation of new scores for recorders, but also an invitation to composers and performers, so that we continue increasing the repertoire of this versatile instrument and contribute to the development of our sound imagery.

Carmen Troncoso
Recorder performer

Carmen Troncoso

Inicio sus estudios musicales en la Escuela Moderna de Música de Santiago a la edad de cinco años. Posteriormente, ingresó a la Universidad Católica de Chile, titulándose el año 1997 con distinción máxima de Licenciada en Música e Intérprete Musical mención flauta dulce.

Recibió las becas Presidente de la República y DAAD para realizar estudios de posgrado en la Escuela Superior de Música de Colonia, Alemania (Musikhochschule Köln. Abteilung Wuppertal), titulándose el año 2002 con distinción máxima.

Integra los conjuntos **“Compañía de Céfire”** (ensamble de flautas), **“Dúo Divertimento”** (flauta dulce y guitarra), **“Ensamble Terra Australis”** (música barroca) y **“Amapiola”** (música popular).

El año 2004 creó y dirigió el proyecto **“Incontri”**, vinculado a música y danza, y el proyecto **“In-Ventando”**, para el encargo y difusión de música contemporánea de compositores chilenos para flautas dulces.

Ha actuado como solista junto a la Orquesta Sinfónica de Chile, Orquesta de Cámara de la Universidad Mayor de Santiago, Orquesta de Cámara de la Universidad Católica de Valparaíso y la Orquesta de Cámara de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. A la vez, ha desarrollado una extensa labor docente en la Universidad Católica de Chile, en el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música, en la Universidad Andrés Bello, en la Universidad Tecnológica de Chile INACAP y en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Began her music studies in the Escuela Moderna de Musica de Santiago at the age of five. Subsequently, she entered the Universidad Católica de Chile, graduating in 1997 with maximum distinction (Suma Cum Laude) as Music Licensee and Musical performer with a mention in Recorder.

She was granted the President of the Republic and DAAD scholarships to conduct post-degree studies at the Superior Music School of Cologne, Germany (Musikhochschule Köln. Abteilung Wuppertal), graduating in 2002 with maximum distinction.

Currently, she is a member of the groups **“Compañía de Céfire”** (recorder ensemble), **“Dúo Divertimento”** (recorder and guitar), **“Ensamble Terra Australis”** (baroque music) and **“Amapiola”** (popular music).

In 2004 she created and directed the project **“Incontri”**, related to music and dance, as well as **“In-Ventando”**, for the commissioning and promotion of contemporary music of Chilean composers for recorders.

She has performed as a soloist with the Chile Symphony Orchestra, the Chamber Orchestra of the Universidad Mayor de Santiago, the Chamber Orchestra of the Universidad Católica de Valparaíso, and the Chamber Orchestra of the Universidad Mayor de San Simón of Co-

Ha participado en la grabación de numerosos discos compactos de música clásica y popular. Se destacan el CD **“.cl”** (2008), con obras de compositores chilenos escritas especialmente para el “Dúo Divertimento”; el CD **“Cuándo mi Vida, Cuándo”** (2009), con música profana de la Capitanía de Chile y del Virreinato del Perú, y el DVD **“De Amor y de Fuego”** (2010), grabado en la catedral de Santiago por el “Ensamble Terra Australis”; el CD **“La lengua de los pájaros”** (2009), con obras referentes al canto de los pájaros, grabado por “La Compañía de Céfito”; el CD **“Aquí Amapiola”**, (2004), grabado por el grupo “Amapiola”; **“Nora y Poco”** (2002), con música infantil para flauta dulce grabado en Alemania, y el CD **“Conciertos para Flauta Dulce y Orquesta de Cuerdas”** de compositores chilenos, financiado por el Fondo de Fomento de la Música Nacional.

Actualmente, y junto con realizar constantemente conciertos y presentaciones que abarcan todo tipo de repertorios, géneros y estilos, se desempeña como docente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Agradecimientos:

A todos los alumnos, intérpretes y compositores que generosamente colaboraron con su creatividad y talento a la presente publicación.

A Carlos Zamora por su colaboración.

A Pablo González por la grabación, mezcla y masterización.

A Alfonso Pérez y al Estudio Madreselva.

chabamba, Bolivia. At the same time, she has developed vast teaching activities at Universidad Católica de Chile, Escuela Moderna de Musica, Universidad Andres Bello, Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, and Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

*She has participated in the recording of numerous classical and popular music compact discs. Outstanding among these are **“.cl”** (2008) with works by Chilean composers specially written for the “Duo Divertimento”; **“Cuándo mi Vida, Cuándo”** (2009) with profane music from the Captaincy of Chile and the Viceroyalty of Peru, as well as the DVD **“De Amor y de Fuego”** (“Of Love and Fire”) (2010) filmed at the cathedral of Santiago by the “Terra Australis Ensemble”; **“La Lengua de los Pájaros”** (The Language of Birds) with pieces related to the singing of birds, recorded by “La Compañía de Céfito”; **“Aquí Amapiola”** (2004), recorded by the group “Amapiola”; **“Nora y Poco”** (2002), with children music for recorder, registered in Germany; and **“Concerts for Recorder and String Orchestra”** with music by Chilean composers, funded by the Fondo de Fomento de la Música Nacional (Promotion Funding for National Music).*

Nowadays, along with her permanent conducting of concerts and presentations covering all sorts of repertoires, genres and styles, she teaches at the Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Acknowledgements:

To all the students, performers and composers who generously cooperated with their creativity and talent to the present publication.

To Carlos Zamora for his collaboration.

To Pablo González for the recording, mixing and mastering.

To Alfonso Perez and to Estudio Madreselva.

Índice

Index

JUAN MENDOZA.....	9
Tres Estudios para Cuarteto de Flautas Dulces, Contrabajo y Percusión - <i>Three Studies for Recorders Quartet, Double-Bass and Percussion</i>	
“Del Afinador de cuchillos” - “ <i>Of the Knife Grinder</i> ”	11
“Tonada” - “ <i>Tonada</i> ”	17
“Sinapsis”- “ <i>Synapse</i> ”	21
“Sudor de Lágrimas y Llanto de Sangre” - para flautas dulces y efectos electrónicos - “ <i>Tears Sweating and Blood Weeping</i> ” - for recorders and electronic effects	29
MAURICIO SÁNCHEZ	49
“Micro N°1”, para flauta contralto, flauta tenor y flauta bajo - “ <i>N1 Micro: Bus</i> ” for alto recorder, tenor recorder and bass recorder.....	49
TOMÁS PERALTA.....	55
“ <i>Atmosferas 1</i> ”, para dos flautas bajo, pecera en C y copa en D - “ <i>Atmospheres 1</i> ”, for two bass recorders, fish tank in C and glass in D	57
JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ	63
“ <i>Hormigas</i> ”, para dos flautas contralto y flauta bajo - “ <i>Ants</i> ” for two alto recorders and bass recorder	65
NICOLÁS ESPINOZA.....	69
“ <i>Aura</i> ”, para dos flautas contralto, dos flautas bajo y tubina bajo - “ <i>Aura</i> ”, for two alto recorders, two bass recorders and bass “tubina”	71
RAÚL CÉSPEDES	75
“ <i>Sobre Celestes</i> ”, para flauta soprano o tenor - “ <i>About celestials</i> ” for soprano or tenor recorder	75
FELIPE HIDALGO	77
“ <i>Aire</i> ”, para flauta contralto - “ <i>Air</i> ”, for alto recorder	77
ROLANDO CHÁVEZ	81
“ <i>El Misterio del Tiempo</i> ”, para cuarteto de flautas dulces (SCTB) - “ <i>The Mystery of Time</i> ”, for recorders quartet (SCTB)	81
MAURICIO CORNEJO	87
“ <i>Música para Flauta Bajo y Contrabajo</i> ” - “ <i>Music for Bass Recorder and Double-Bass</i> ”	89
“ <i>La Abuela</i> ”, para flauta alto o tenor, guitarra eléctrica y bajo eléctrico - “ <i>The Grandmother</i> ”, for alto or tenor recorder, electric guitar and electric bass.....	92
CARLOS ZAMORA.....	95
“ <i>Movimiento de Sonata para Flauta Alto y Guitarra</i> ” - “ <i>Sonata Movement for Alto Recorder and Guitar</i> ”	97
JUAN MENDOZA.....	103
“ <i>La mañanera</i> ”, Música para flauta soprano, flauta traversa, clavecín y orquesta de cuerdas - “ <i>The early morning</i> ”, <i>Músic for soprano recorder, flute, ,harpsichord and string orchestra.</i>	105

www.editorialnacional.cl

Juan Ignacio Mendoza

(1978)

Nace el 1º de enero de 1978, en Santiago de Chile. A los 18 años ingresa a estudiar Licenciatura en Artes con mención en Sonido en la Universidad de Chile. El año 2000 se incorpora a la carrera de Composición y Arreglos en el Instituto Profesional Escuela Moderna, donde estudia composición con Guillermo Rifo, Sebastián Rebhein y Javier Farías. En la misma institución, estudia arreglos e instrumentación con Toly Ramírez. Egresó el año 2004 y recibe título profesional el año 2005.

Participó en cursos de musicalización para cine y TV dirigidos por los maestros Carlos Flores (Escuela de Cine de Chile) y Osvaldo Montes (compositor uruguayo).

Recibió formación en composición de música electroacústica y tecnología musical de los maestros Rodrigo Sigal (compositor mexicano), Federico Schumacher (compositor chileno) y Félix Lazo (artista audiovisual chileno).

Participó en el taller de música contemporánea para flauta dulce bajo la dirección de Carmen Troncoso (flautista).

Formó parte de los talleres de música electroacústica bajo la dirección de Hans Tannen (compositor alemán), Eric Daubresse (compositor francés), Ake Parmerud (compositor sueco), Trevor Wishart (compositor inglés) y João Pedro Oliveira (compositor portugués), entre otros.

Como instrumentista, ha integrado diversas agrupaciones de música popular y jazz en bajo eléctrico, guitarra y teclados. Entre ellas las bandas de rock Indygo y Troyanos.

Como compositor ha producido música en géneros folclórico, popular, jazz y docto.

*B*orn January 1st, 1978 in Santiago de Chile. At 18, he begins his studies of Arts Bachelor's Degree with mention in Sound at the Universidad de Chile. In year 2000 he enters the career of Composition and Arrangement at the Escuela Moderna de Musica, where he studies Composition with Guillermo Rifo, Sebastián Rebhein and Javier Farías. At the same institution, he studies Arrangements and Instrumentation with Toly Ramírez. He graduates in 2004 and receives a professional degree in 2005.

He participated in courses of music scoring for film and TV, conducted by maestros Carlos Flores (Escuela de Cine de Chile) and Osvaldo Montes (Uruguayan composer).

He received education in the scoring of electroacoustic music and musical technology from maestros Rodrigo Sigal (Mexican composer), Federico Schumacher (Chilean composer) and Felix Lazo (audiovisual Chilean artist).

He participated in the workshop of contemporary music for recorder under the direction of Carmen Troncoso (recorder performer).

He was part of the electroacoustic music workshops directed by Hans Tannen (German composer), Eric Daubresse (French composer), Ake Parmerud (Swedish composer), Trevor Wishart (British composer) and João Pedro Oliveira (Portuguese composer), among others.

As an instrumentalist, he has integrated different pop music and jazz groups on electric bass, guitar and keyboards. Among them, Indygo and Troyanos rock bands. As a composer, he has produced music in the folk, popular, jazz and classical genres.

Tres Estudios para Cuarteto de Flautas Dulces, Contrabajo (o Bajo Eléctrico) y Percusión

Three Studies for Recorders Quartet, Double-Bass (or Electric Bass) and Percussion

Estas piezas son el resultado del trabajo de investigación realizado entre octubre de 2003 y noviembre de 2004 en el marco del taller de flauta dulce contemporánea “In-ventando”, dirigido por la flautista dulce Carmen Troncoso.

Cada una de las obras explora diferentes sonoridades no tradicionales en la flauta dulce:

- **Del Afinador de Cuchillos:** Uso de multifónicos, secuencias aleatorias y ruido de aire, en contexto tonal expandido.
- **Tonada:** Uso de efecto “Humming” en contexto armónico tonal.
- **Sinapsis:** Uso de Glissandos y Bisbigliando en contexto tonal expandido.

Acerca del montaje de las obras:

Para el estudio de las obras resulta útil el uso de la partitura general. Es absolutamente necesario leer y comprender la simbología específica de cada pieza.

La parte de percusión puede ser interpretada por batería (usando plumillas), cajón peruano y semillas u otra percusión. Dado que estos instrumentos son de orden popular, se ha escrito a veces una guía con patrones sugeridos, los que pueden ser variados u ornamentados.

La parte del contrabajo puede ser interpretada por bajo eléctrico u otro instrumento que cumpla la función de bajo.

En “Tonada”, se puede variar a discreción siguiendo la armonía escrita en clave americana.

These pieces are the result of the investigation carried out between October 2003 and November 2004 within the contemporary recorder workshop “In-ventando”, directed by recorder performer Carmen Troncoso.

Each work explores different non-traditional sonorities of the recorder:

- **Of the Knife Grinder:** Use of multiphonics, random sequences and noise in expanded tonal context.
- **Tonada:** Use of “Humming” effect in harmonic tonal context.
- **Synapse:** Use of Glissandos and Bisbigliando in expanded tonal context.

About the Assembly of the pieces:

For the study of these pieces, it is helpful to use the general score. It is absolutely necessary to read and understand the specific symbols of each piece.

The percussion part can be played by drums (using brushes), peruvian cajon and seeds or other type of percussion. Since these are instruments of popular nature, there have been occasions when a guide with suggested patterns has been written. These can be varied or ornamented.

The double-bass part can be played by an electric bass or other instrument that takes the role of a bass.

In “Tonada” – changes can be introduced at will, following the harmony described in american key.

Del Afinador de Cuchillos Of the Knife Grinder

Simbología especial

Flauta:

Digitaciones para la flauta dulce

Para las digitaciones de la flauta dulce se designa un número por cada uno de los dedos de ambas manos de la siguiente manera:

Mano izquierda

0 = pulgar

1 = índice

2 = medio

3 = anular

Special symbology

Recorder:

Fingerings for the recorder

For the fingerings of the recorder, a number is designated for each finger of both hands in the following way:

Left hand:

0 = thumb

1 = index

2 = middle finger

3 = ring finger

Mano derecha

4 = índice

5 = medio

6 = anular

7 = meñique

Cuando aparece el signo + al lado de un número (ej. +4), significa que a la digitación anterior se le agrega o agregan el o los dedos indicados.

Cuando un número aparece tachado (ejemplo 6), significa que solo se debe tapar la mitad del agujero correspondiente.

Right hand

4 = index

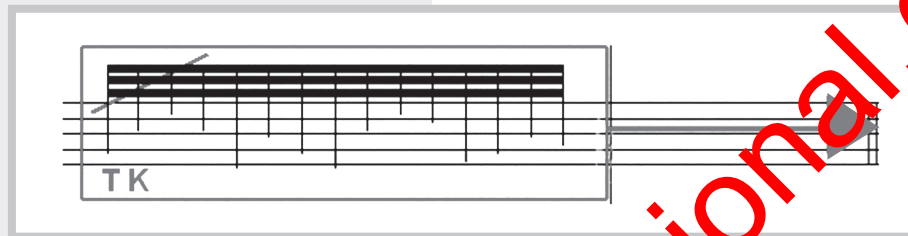
5 = middle finger

6 = ring

7 = baby finger

When the symbol + is shown next to a number (ex. +4) it means that the or those indicated fingers are added to previous fingering

When a number is crossed off (ex.6), it means only half of the corresponding hole must be covered.

Tocar notas en forma aleatoria, lo más rápido posible, articulando con T-K-T-K.

El módulo se prolonga por la línea que le sigue y termina al final de la flecha.

Play notes at random, as fast as possible, articulating with T-K-T-K.

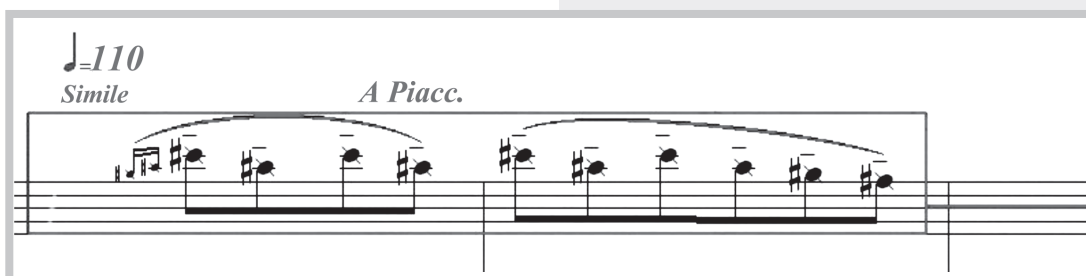
The module extends over the line that follows it and finishes at the end of the arrow.

Tocar cada módulo 3 veces, en orden aleatorio.
Ornamentar a piacere.

Two musical staves. The first staff contains a series of notes with an arrow pointing to the end of the first module. The second staff contains a series of notes with an arrow pointing to the end of the second module.

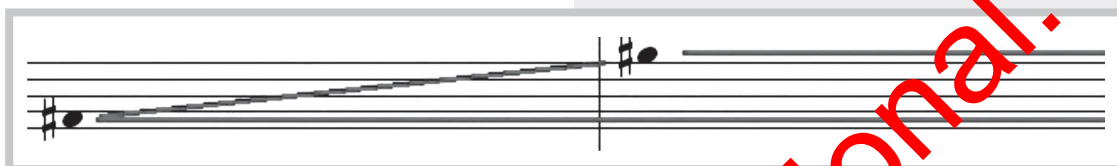
Tocar el contenido de cada módulo 3 veces, en orden aleatorio. La alternancia, silencio entre ellos, ornamentación y velocidad quedan a discreción del intérprete.

Play the content of each module 3 times, in random order. Alternation silence between them, ornamentation and velocity are left to the performer's discretion.

Tocar las secuencias en orden aleatorio y cuantas veces sea necesario dentro del espacio comprendido por el módulo y la flecha que le sigue. No tomar en cuenta cifra indicadora de compás ni tempo.

Play the sequences in random order and as many times as necessary within the space between the module and the arrow that follows it. Disregard figure indicating beat or tempo.

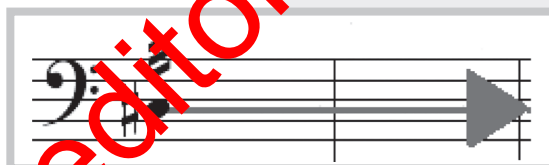

Producir el acorde especificado con sonido de multifónicos, sobresoplando la nota pedal. El acorde se debe producir durante la línea oblicua y debe estar completo donde aparece la nota superior. Se debe tomar en cuenta la cifra indicadora de compás. Las digitaciones para cada acorde están escritas en la partitura.

Produce the specified chord with sound of multiphonics, overblowing the pedal note. The chord must be produced during the oblique line and must be completed where the superior note. The figure indicating beat must be considered. The fingerings for each chord are written on the score.

Contrabajo:

Double-bass:

Trémolo en la nota indicada. Se extiende por la flecha que sucede a la nota.

Tremolo on the indicated note. It extends along the arrow that follows the note.

Del Afinador de Cuchillos

Estudio para flautas dulces, contrabajo
(o bajo eléctrico) y percusión.

Of the Knife Grinder

A study for recorders, double bass (or electric bass)
and percussion.

Juan Mendoza
2004

Tocar cada módulo 3 veces, en orden aleatorio.
Play each module 3 times in random order.

(*) Platillo o semillas, caja o borde de cajón, bombo o centro de cajón.
Cymbal or seeds, snare drum or edge of cajon, bass drum or center cajon.

(*) La obra se puede interpretar con batería (platillo, caja y bombo) o con percusión afrolatina (semillas o maracas y cajón)

(**) ➤ Sonido con aire

(*) The work can be performed with drums set (cymbal, snare drum and bass drum) or with afrolatin percussion (seeds or maracas and Peruvian cajon).

(**) ➤ Air sound

9

A.

B. 1

B. 2

Cb.

Perc.

13

4

A.

B. 1

B. 2

Cb.

Perc.

0-1-2-3-4-5

+7

17

A.

B. 1

B. 2

Cb.

Perc.

0-1-3

+6-7

0-1-2-3-4-6

mf