

**CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE
“COSMOS” - UN POEMA SINFÓNICO AL UNIVERSO.**

P.P #30

Tutor: Guillermo A. Ramos Cañón

Colegio Tilatá

Año PAI: 2020-2021

Tabla de Contenido

1. Introducción/Investigación	3.
2. Planificación	5.
3. Acción	8.
4. Reflexión	11.
5. Anexos	15.
Anexo 1	15.
Anexo 2	15.
Anexo 3	16.
Anexo 4	16.
Anexo 5	17.
Anexo 6	17.
Anexo 7	18.
Anexo 8	18.
Anexo 9	19.
6. Apendies	20.
7. Bibliografía	25.

1. Introducción/Investigación

El proyecto personal de los años intermedios del PAI, es un proceso realizado por nosotros los estudiantes de noveno grado, que consiste en desarrollar habilidades de investigación, autogestión y de reflexión, en la elaboración de un producto que gire alrededor de un tema de interés personal. Este proceso se divide en cuatro etapas respectivas, que son: Investigación, Planificación, Acción, y Reflexión; estas etapas contribuyen al desarrollo del producto, llevando así un hilo conductor que los estudiantes deben seguir para elaborar una investigación bien fundamentada de manera autónoma y exitosa.

El objetivo principal de este proceso de proyecto personal, es la creación y composición de un ciclo de cuatro poemas sinfónicos, titulado “Cosmos”. Esta idea surgió gracias a mi interés por la música sinfónica de tradición Europea y sus grandes exponentes, específicamente aquellos que han escrito para el formato sinfónico, el cual ha evolucionado de manera exponencial a medida que ha avanzado el tiempo. También, este interés por el formato sinfónico viene gracias a su versatilidad, y a la infinita cantidad de posibilidades tímbricas y texturas musicales que se pueden lograr al ser estudiadas a fondo correctamente. Basándome en estos aspectos, tuve la capacidad de definir un objetivo, con el cual tracé el enfoque del proyecto que voy a desarrollar. Mi objetivo consiste en: **Investigar** los elementos fundamentales de la orquestación y las familias instrumentales, para luego **crear** y **elaborar** una pieza sinfónica dividida en un ciclo de cuatro movimientos. Este objetivo lo quiero llevar a cabo mediante la recolección de fuentes que son mayormente primarias, ya que es un producto que requiere una fundamentación teórica muy amplia, por el simple hecho de contener una extensa variedad de elementos (Timbre, armonía, melodía entre otros) que individualmente tienen un alto nivel de complejidad.

Al tener mi objetivo completamente delimitado definí un contexto global. De las seis opciones que había, la que más se ajusto a mi tema fue Expresión personal y

cultural, ya que la música hace alusión a las tradiciones y el folclore en cualquier tipo de cultura, y aquí, estoy haciendo una cita directa a lo que es la música tradicional de la cultura occidental Europea. donde incluso compositores Americanos, han hecho aportes significativos siendo partícipes de la creación de música que ha inmortalizado al formato Sinfónico, como uno de los más amados por el público alrededor del mundo. Así mismo, tuve que elegir una exploración para centrarme aún más en por qué el proyecto es “Personal” es por esto que elegí como exploración: Maneras en las que descubrimos y expresamos: Ideas, sentimientos, creencias, valores. Ya que con esta pieza, quiero expresar una idea. Una idea que constantemente trae enigmas; es la idea de que venimos de un lugar muy lejano ahí afuera en el “Cosmos” el cual está en constante crecimiento y expansión. También quiero resaltar, cómo la música ha sido un gran influyente en mi naturaleza, en mis creencias, y en mi pensamiento creativo.

Por experiencia y oficio, la música ha estado presente en mi vida desde una muy temprana edad, es por esto que ya tengo una amplia gama de conocimientos previos sobre la composición. Aún así, han habido varias asignaturas del PAI que me han ayudado a recopilar más elementos que cada día enriquecen más mis conocimientos e ideología. Un ejemplo, son las clases de música con el maestro Guillermo Ramos, quien actualmente es mi tutor en este proceso de proyecto personal, en donde nos dedicábamos mucho a analizar música clásica desde una perspectiva teórica y estructural. También están las clases de Filosofía y Español en donde las charlas con el profesor me dieron muchas ideas sobre el origen del ser humano, que más tarde me dieron las primeras ideas musicales de “Cosmos”.

Como ya se mencionó antes, las fuentes que recopilé son mayormente primarias ya que son textos escritos por compositores como Hector Berlioz y Rimsky-Korsakov, que han influenciado la música sinfónica. Estas fuentes son de gran importancia ya que contienen la explicación de cada elemento que compone la orquesta, y cómo, mediante una perspectiva teórica, estos contribuyen al sonido magno que la orquesta produce. Así mismo, también explican un poco del contexto histórico y las diferencias entre los contrastantes períodos musicales.

Gracias a este proceso de investigación, pude identificar fuentes que fueran confiables, y que tuvieran un valor importante, para poder manejar una investigación bien fundamentada, para que el proceso fluya de una manera natural.

Al inicio del proceso comencé con una fuente, que es “El estudio de la orquestación” de Samuel Adler, y con una visión más o menos clara de cómo citar apropiadamente en APA, debido a que en clases como Español, ya nos estaban pidiendo habilidades de citación un tanto básicas. Más adelante, a medida que hemos ido avanzando en el semillero y en las clases de proyecto personal, se han desarrollado un conjunto de talleres en los que analizamos detenidamente la estructura que se debe llevar a la hora de citar propiedad académica; esto me ha ayudado a interiorizar de manera rápida la estructura de cómo referenciar un artículo, un libro, e inclusive, hacer citas directas a frases o ideas mencionadas por un autor. Actualmente ya he recolectado una buena cantidad de fuentes académicas que considero, son muy apropiadas para la investigación, la cual ya empecé; también he desarrollado una rutina de lectura muy completa, ya que un 90% de las fuentes recolectadas son textos y libros, entonces esto me ha ayudado a desarrollar habilidades de análisis, que son muy útiles a la hora de desglosar cada elemento y entender su funcionamiento en la orquesta.

También decidí incluir dentro de las fuentes un poco de contenido audiovisual, que son los videos de YouTube pertenecientes al compositor de música clásica David Bruce. También incluí contenido académico de mi profesor de composición, Manuel Calderón, docente de la cátedra de composición y arreglos en la Pontificia Universidad Javeriana.

2. Planificación

Desde que empecé el Bachillerato Internacional con el PEP, una de las habilidades que más se ha trabajado, es el manejo del tiempo y la organización en una investigación. Esto me ha permitido enfrentarme con facilidad a los desafíos

que se han presentado hasta ahora en proyecto personal. Gracias a estos elementos, creé un plan de trabajo y un cronograma que se acomoda a mi método de aprendizaje, con el que me he podido guiar para alcanzar los logros propuestos para mi proyecto.

Al crear mi cronograma, decidí que la mejor estrategia sería dividir las tareas y actividades por meses, facilitando los objetivos principales de mi proyecto. La razón principal por la que elegí este método, en vez de hacerlo semanalmente o diariamente, fue porque durante el desarrollo del cronograma me di cuenta de un contratiempo que a futuro podría ser crítico. Como hice la grabación de mi obra en conjunto con mi profesor de composición, pasamos una solicitud a la Universidad Javeriana para que nos prestaran las instalaciones. Esto generó incertidumbre con las fechas específicas en las que grabaríamos. Además, si la Universidad rechazaba la solicitud, el no tener fechas fijas me permitió adaptarme a los posibles cambios en las fases del plan.

El plan que diseñe está compuesto por cuatro fases principales mencionadas en el Anexo #2. Cada una de estas etapas contiene un número de sub-categorías que representan los trabajos a **corto plazo**. Estos trabajos están pensados para hacerse en un lapso de tiempo relativamente corto que esté acorde al periodo de desarrollo de una fase. Luego está el trabajo a **mediano plazo** que implica el desarrollo entero de una fase individual; y finalmente está el trabajo a **largo plazo** que abarca todo. Los detalles de los cronogramas y las fases están en los Anexos 1, 2 & 3. El cronograma aseguró los 5 hitos del proyecto que están expuestos en el Anexo #4.

Un proyecto como este requiere amplios conocimientos sobre teoría y orquestación, es por esto que me documenté consultando fuentes diversas lo cual implicó desarrollar mis habilidades de investigación. Después, **creé** y **elaboré** los “Motivos” principales de la pieza. A partir de un “Motivo” y la creación de diversas variaciones de este, se establece un discurso musical. La coherencia depende del balance entre los momentos de tensión y relajación de las melodías. Posteriormente inicié el tercer hito, es decir, la organización de los movimientos. Esto se hizo

mediante la combinación de los timbres instrumentales, generando un sonido monumental en el que hay balance entre las voces, especialmente cuando resuenan al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta que cada instrumento tiene un timbre y un registro diferente, la mayoría de veces se usan instrumentos con timbres similares o de la misma familia para que haya un sonido más uniforme, esto favorece a la armonía especialmente en momentos de tensión, relajación y cambios de velocidad.

Con los cuatro movimientos terminados, pasé al proceso de grabación mediante el uso de un banco de sonidos profesional en una serie de jornadas diferentes.

Finalmente, se desarrolló la reflexión, así mismo la preparación del informe final en conjunto con el score de la pieza.

Para asegurar el éxito del proyecto, definí los criterios y parámetros de la evaluación. (Anexo #5) Aplican para:

- El score (La partitura).
- Las grabaciones (La calidad).

Los criterios están basados en la indagación realizada en *“El estudio de la orquestación”* (Adler.S., 2006), *“Los principios de la orquestación”* (Rimsky-Korsakov.N., 1962), y *“El tratado en orquestación moderna”* (Berlioz.H., 1882). Estos criterios presentaron un desafío grande para la escritura del score, especialmente por mi falta de contacto con muchos instrumentos de la orquesta. Al escribir tuve en cuenta los registros, nomenclatura, digitaciones y articulaciones. Respecto a las grabaciones, los criterios fueron definidos con la ayuda de mi maestro de la Universidad Manuel Calderón. Estos criterios me permitieron adentrarme más a fondo en mi plan de trabajo, dándome una vista clara de lo que quería alcanzar.

El cambio más significativo se dio en las grabaciones, porque, la expectativa inicial no abarcaba los cuatro movimientos. Sin embargo, como dos de las piezas se terminaron velozmente, el tiempo restante fue suficiente para grabar y editar.

Durante la planificación de mi proyecto, fue relativamente fácil definir los criterios de evaluación, ya que son un aspecto común en todas las clases del PAI. Creo que donde tuve más dificultades fue definiendo las tareas específicas del cronograma así como los hitos y objetivos del proyecto porque debí pensar a futuro. Para superar estas dificultades, desarrollé habilidades de autogestión como las Afectivas: Prestar atención a los pequeños detalles y motivación gracias a la satisfacción que el trabajo trae consigo. También el pensamiento positivo me llevó a superar los momentos de confusión y embotellamiento.

Algo a lo que estaba mal acostumbrado era que los cronogramas de las unidades y los planes de trabajo los definían mis profesores. Esta vez tuve que proponer las tareas teniendo en cuenta los objetivos a **Largo, Corto y Mediano** plazo. Así mismo me arriesgué al usar un modelo de tiempo por periodos mensuales, porque también estaba acostumbrado a que las fechas nos las dieran con antelación. Este enfoque me hizo más independiente y autónomo en muchos aspectos y pude aprender a tomar riesgos ya que estos pueden ser fructíferos a futuro.

Mientras reforzaba estas habilidades afectivas, también mejoré mis habilidades de investigación, más específicamente las de pensamiento, porque mantener un balance entre la carga académica del Colegio y la Universidad me ayudó mucho a saber administrar el tiempo siendo más eficiente. Actualmente me siento muy satisfecho ya que puedo identificar mis fortalezas y los aspectos que debo trabajar para aumentar mi aprendizaje.

3. Acción

Durante el desarrollo de la obra sinfónica “COSMOS” , el trabajo estuvo dividido en tres partes centrales:

- Esbozar las ideas melódicas y el esquema armónico de cada movimiento.

- Composición de la pieza.
- Realizar las cuatro grabaciones.

El esbozo de las diferentes ideas musicales además de investigación requirió una planeación y reflexión profunda. “COSMOS” consta de tres temas principales (Anexo #7) a los cuales se les dio un desarrollo diferente. El tema principal que aparece al inicio de la pieza es el elemento base sobre el que se construyó la estructura de la obra. Los otros dos temas surgieron con la intención de generar un contraste invirtiendo las dos primeras notas quedando así en un intervalo ascendente que varía en ciertos momentos con un salto de quinta y cuarta justa (Distancia entre las notas).

En el proceso de orquestrar la pieza pude identificar ciertos vacíos en la información con la que contaba, que más adelante resolví a medida que leía y me sumergía en los textos. Así mismo llevé a cabo un ejercicio de escucha activa con diferentes obras pertenecientes a compositores reconocidos en el género; haber hecho este ejercicio me ayudó a tener un entendimiento más claro de qué podía y qué **no** podía hacer a la hora de escribir las partes de los demás instrumentos. Esto también me permitió experimentar con muchas más texturas y timbres aproximándome así a la estética musical que quería lograr. Finalmente, propuse un glosario con la nomenclatura de las técnicas específicas asignadas a las diferentes secciones (Anexo #9).

Con toda la pieza escrita en su totalidad, inicié la elaboración de las grabaciones. En esta ocasión tuve que adaptarme al contexto actual de la pandemia. Reunir a una orquesta para que la obra fuera tocada era completamente improbable, entonces el plan que propuse fue crear las grabaciones con un medio digital. Para esto, pedí ayuda a mi maestro, Manuel Calderón, quien tuvo la amabilidad de guiarme dándome consejos que ayudaron a mejorar la calidad de las grabaciones (Anexo #6).

El contexto global en conjunto con su exploración, pueden ser vistos claramente en mi producto. Esta pieza además de ser un ejercicio de composición importante, también es una manera de expresar mis creencias y visiones sobre el mundo, especialmente del hombre como un ser finito que constantemente intenta recrear lo místico, lo metafísico, resolver los enigmas de si realmente hay un ser omnipresente que todo lo ve, y sus viajes a través del cosmos en busca de la pregunta sin respuesta acerca de nuestro origen como especie. Aún así esta obra está abierta a cualquier tipo de interpretación ya que la música como gran lenguaje universal puede ser entendida de múltiples maneras y perspectivas.

Me siento satisfecho con la indagación que llevé a cabo, ya que logré hacer muchos hallazgos que aportaron a la construcción del producto. También estoy a gusto con la manera en la que aplique esta información durante el desarrollo de mi obra. Adicionalmente siento que logré transmitir un mensaje que puede ser entendido de incontables maneras.

Dentro de las habilidades que desarrollé, estaban las de pensamiento crítico, porque tuve la capacidad de buscar fuentes de información suficientes con el fin de adquirir la mayor cantidad de conocimiento y comprensión sobre el tema, también analizar diferentes estilos de orquestación para desarrollar mi propio método de escritura. Pude analizar las opciones que tenía respecto a las grabaciones de la obra para ver cuál se ajustaba más teniendo en cuenta las limitaciones de las circunstancias actuales.

También desarrollé habilidades de pensamiento creativo, no solo en el ámbito musical, también como una ayuda importante a la hora de idear los cronogramas y el plan de trabajo que seguí. En relación a lo musical, a pesar de la influencia de los compositores que estudié, logré crear música original en la que traté de evadir el plagio; Aquí tuve la oportunidad de experimentar con texturas, timbres e ideas musicales para darle ese toque único que diferencie mi pieza de otras obras para formato orquestal.

Por el otro lado, utilicé las habilidades de comunicación que ya tenía desarrolladas previamente como una herramienta para involucrar personas relevantes en mi proyecto. Esto incluyó la realización de numerosas reuniones con mi tutor, el maestro Guillermo Ramos Cañon en las que discutimos sobre el desarrollo que estaba llevando con mi producto y las fases del informe. Él fue una gran ayuda a la hora de corregir la redacción de los diferentes documentos que se tenía que entregar. También tuve una comunicación muy abierta con mi maestro, Manuel Calderón, quien me dio una realimentación significativa sobre los fragmentos de música que escribí.

Pasando a las habilidades sociales, coinsidero que al principio del proceso tenía buenas habilidades que pude reforzar durante este proyecto, pude saber como trabajar en conjunto con otras personas como los ingenieros de sonido, o mi profesor de composición; también tuve la habilidad de resolver ciertos contratiempos que se presentaron a lo largo del proceso. Esto incluyó el estar en constante contacto con la Universidad, ya que ellos me brindaron recursos para poder desarrollar mi producto. Así mismo tuve oportunidad de fortalecer mi carácter estableciendo fechas y sesiones con los respectivos organismos de la Universidad.

Este proceso me ha enseñado a tomar responsabilidad sobre cada acción que lleve a cabo con mi producto: la indagación, la composición etc. Me ha enseñado especialmente a recibir críticas constructivas y a escuchar la opinion de otros. Aunque este proceso haya finalizado, siento que todos estos aprendizajes serán muy importantes a la hora de construir mi carrera profesional como músico intérprete y compositor.

4. Reflexión

Con mi producto terminado pude verificar si cumplí con los criterios establecidos. Siento que logré cumplir con todo lo propuesto. A pesar de la influencia de los compositores que estudié, logré crear música original en la que pude evadir el plagio. También me siento satisfecho con el desarrollo de los criterios 2 & 4 (Anexo

#5) ya que logré escribir los cuatro movimientos que propuse; además, siento que el desarrollo que le otorgue a cada tema fue el apropiado, ya que integré variaciones melódicas, texturales y armónicas respetando la estructura de cada motivo. Finalmente, cumplí con el último objetivo, ya que la edición de el score es una de las etapas más importantes del proyecto. La partitura contiene todas las instrucciones e información específica de cómo debe tocarse la pieza: Que carácter tiene, Que dinámicas se usan, En qué tempo está etc. Es por esto que al ser específico, pude llegar a obtener el resultado que quería con las grabaciones.

La grabación de “COSMOS” también fue una etapa muy importante, ya que fue aquí donde la música cobró vida. Para la grabación, mezcla y edición de la pieza, recibí la colaboración de la Pontificia Universidad Javeriana que puso a disposición uno de sus mejores estudiantes de ingeniería de sonido. Además recibí la ayuda del maestro Eduardo Caicedo Mejía, percussionista quien amablemente accedió a hacer las grabaciones del tercer movimiento. Gracias a este equipo de trabajo el proyecto logró desarrollarse con éxito. (ver Anexo #6)

Siento que mi producto tiene puntos fuertes: La manera en que lo organicé me permitió ser eficiente a la hora de escribir toda la música paralelamente con el informe y el diario de campo. También, siento que mis conocimientos previos del tema ayudaron a acelerar el proceso de indagación, permitiendo así la profundización en temas que sin lugar a duda optimizaron el producto. La simpleza de las ideas musicales son otro aspecto a destacar, permitieron desarrollar los conceptos sobre orquestación que trabajé. Finalmente están las grabaciones; personalmente creo que estas son las que dan más fuerza a mi proyecto: Por la calidad del audio y la sonoridad realista obtenida, facilitando la apreciación de la obra.

Como puntos débiles quiero mencionar los problemas que surgieron al manipular el software de mezcla, estos nos retrasaron la entrega programada. Por esto tuvimos que solucionarlos en un tiempo récord, y aunque logramos adaptarnos a las circunstancias, no pudimos trabajar con la comodidad que queríamos. Aparte de eso

no hubo ningún punto débil con el proyecto ya que considero que mi trabajo fue consistente y de calidad.

Gracias al proyecto, mi conocimiento en la composición se ha ampliado. Los elementos base de la orquestación, sus características y la aplicación a la hora de escribir para instrumentos atípicos a los que domíno, son prueba de ello. Solidifiqué conceptos como: El manejo de voces, el contrapunto, el uso de escalas modales, y el uso de armonía cromática no funcional, también aprendí mecanismos de variación para que una pieza no caiga en la monotonía, utilizando compensaciones y diferentes células rítmicas, así cómo las funciones de un productor musical: Potenciar una obra, guiar el proceso del producto, ensamblar las diferentes partes instrumentales para darle forma a la pieza etc.

El contexto global con el que desarrollé mi proyecto es “Expresión personal y cultural” e hice mucho énfasis en los dos aspectos que lo conforman.

Está relacionado con lo personal ya que la pieza es un reflejo de mis experiencias de vida, y la manera en la que veo el mundo desde una perspectiva antidogmática, como mencioné antes, la música es un lenguaje universal que todos podemos entender. También puse a prueba mi creatividad llegando a componer casi 40 minutos de música sinfónica. Culturalmente quise continuar con una tradición centenaria que para el mundo de la música erudita es uno de los tesoros más apreciados y respetados. El formato sinfónico ha marcado a más de un ser humano, incluyendome. Es por esto que quiero contribuir a su preservación, tal como hicieron Haydn, Mahler y Strauss durante sus vidas.

El principal desafío que tuve que enfrentar durante el proyecto fue luchar contra mis propias inseguridades, hubo momentos en los que me costaba mucho conceptualizar un movimiento, ya sea por falta de inspiración, o falta de convencimiento. Hubo un momento en el que simplemente no me salían las ideas. Es por esto que en muchas ocasiones hice ejercicios de escucha activa; los cuales me permitieron retomar el trabajo.

Actualmente siento que me he convertido en un buen miembro de la comunidad del IB ya que he desarrollado las habilidades que propone el programa, tales como: La indagación, la comunicación de ideas de manera coherente.

También se vieron muy reflejadas en este proceso las interacciones que mantuve con mi tutor y con los otros colaboradores que lideré durante la creación de las diferentes etapas. Definitivamente siento que tomé un riesgo muy alto al hacer este proyecto ya que no sabía si iba a alcanzar a terminar todo. Esto también me ayudó a ser muy reflexivo a la hora de idear un plan de trabajo.

Siento que lo que aprendí en este proyecto será un aporte significativo para mi futuro profesional, porque me quiero dedicar a la música como pianista y compositor. Esta experiencia me brindó nuevos conocimientos que emplearé en próximos proyectos. Tuve la oportunidad de conocer personas influyentes que serán de gran ayuda en mi crecimiento profesional como músico, y como persona. Sé que las habilidades que desarrollé gracias a ser parte del IB tendrán un impacto en futuros procesos de aprendizaje.

5. Anexos:

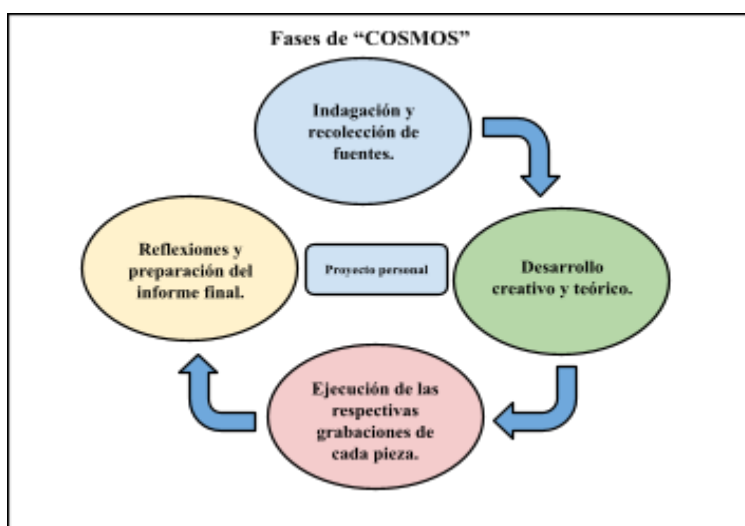
Anexo #1

Tabla A1. Cronograma general de trabajo.

Puntos a trabajar	Fases	Segundo semestre 2020/2021						
		Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.
1.	Indagación y recolección de fuentes.							
2.	Desarrollo creativo y teórico.							
3.	Ejecución y elaboración de las respectivas grabaciones de cada pieza.							
4.	Reflexiones y preparación del informe final y el producto.							

Anexo #2

Figura A1. Fases principales del proyecto

Anexo #3

Tabla A2. Cronograma con las tareas de las fases individuales.

Fases	Tareas específicas.	Segundo semestre 2020/2021							
		Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	
Indagación y recolección de fuentes.	La orquesta romántica tardía.								
	Armonía, tensión y relajación.								
	Las familias instrumentales.								
	Melodía.								
	Forma y desarrollo.								
Desarrollo creativo y teórico.	Creación del primer movimiento.								
	Creación del Segundo movimiento.								
	Creación Cuarto movimiento movimiento.								
	Creación tercer movimiento.								
Ejecución y elaboración de las respectivas grabaciones de cada pieza.	Configuración de los bancos de sonido.								
	Jornadas de grabación.								
Reflexiones y preparación del informe final y el producto.	Preparaciones finales del informe.								
	Reflexiones finales del proceso.								
	Impresión del score.								

Anexo #4

Tabla A3. Hitos especificados del proyecto.

Hitos del proyecto	
1.	Entender los principios de la orquestación. (Fase 1)
2.	Definir los diferentes motivos musicales desarrollados en cada pieza. (Fase 2)
3.	Crear desde cero cada uno de los movimientos con sus respectivas texturas musicales. (Fase 2)
4.	Elaborar las grabaciones. (Fase 3)
5	Elaborar una reflexión del proceso y presentarla en el informe final. (Fase 4)

Anexo #5

Tabla A3. Criterios de evaluación (Score y pieza en general)

Criterios	Descripción del criterio
a.	La pieza debe ser completamente original. No puede haber copia exacta del texto de otros compositores descartando el dominio público de dichas piezas.
b.	La pieza debe estar terminada en su totalidad con un mínimo de 100 compases por movimiento. Debe haber un total de 4 movimientos: 1) "Big Bang". 2) "La Aurora". 3) "Los Enigmas". 4) "Nuevos Horizontes".
c.	Debe tener un motivo característico que se puede identificar a lo largo de las cuatro piezas, así mismo cada pieza también debe tener su motivo musical característico que los diferencie de cada uno.
d.	Cada movimiento debe estar desarrollado de una manera coherente respetando la naturalidad de estos, generando así, diversas variaciones de los materiales, para crear un discurso musical completo y balanceado que avance de manera progresiva.
e.	La edición de la partitura (score) está dividida en 4 parámetros: 1) Cada página debe tener un máximo de 10 compases para distribuir apropiadamente el contenido de la página. 2) El score debe contar con una amplia gama de indicaciones estrictamente delimitadas sobre el carácter del tiempo, la interpretación, dinámicas y digitaciones en los diversos pasajes de la pieza. 3) En el score, el estudiante respeta con detenimiento la nomenclatura tradicional usada para la escritura de orquesta. 4) El estudiante especifica detalladamente la instrumentación incluyendo las tonalidades de los instrumentos transpositores presentes en el formato.
f.	El estudiante debe tener en cuenta lograr comunicar bien sus ideas en la partitura. Para esto se basará en una escritura cómoda y detallada, facilitando la lectura de los instrumentistas.

Anexo #6

Tabla A4. Criterios de evaluación (Grabaciones de la pieza)

Criterios	Descripción del criterio
a.	Para la grabación el estudiante debe contar con un ingeniero de sonido encargado de grabar, mezclar y producir; así mismo el compositor debe estar presente para tomar decisiones estéticas, adicionalmente el profesor acompañante debe estar presente para guiar el proceso, y cuestionar las decisiones del estudiante, esto con la finalidad de generar las reflexiones necesarias para el proceso.
b.	Para asegurar una calidad de sonido eficiente el estudiante debe contar con los instrumentos necesarios: 1) Micrófonos profesionales.

	<p>2) Consola profesional.</p> <p>3) Banco de sonidos profesional.</p> <p>4) Un DAW (Digital Audio Workshop).</p>
c.	<p>Para la postproducción se debe contar con el ingeniero y compositor para la toma de decisiones estéticas. Esto en base a niveles de volumen, paneos, reverberación, compresión y ecualización.</p>

Anexo #7

Figura A2. Ideas Melódicas (Con diferentes variaciones)

The image displays musical notation for three melodic themes. The 'Tema principal' is shown on the left with a red box around its first measure. Two 'Temas secundarios' are shown on the right, each with a red box around a specific variation. Red lines connect the boxes, illustrating how the primary theme's motifs are varied in the secondary themes. Dynamics like *mp* and *p* are indicated.

Anexo #8

Imagen A1. Sección de percusión III. Mov (Compases 141, a 149., sección E)

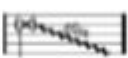
This image shows a complex musical score for a percussion section, spanning measures 141 to 149. It features multiple staves with various dynamics such as *pppp*, *cresc.*, *ff*, *sf*, and *p*. Performance instructions like 'let ring' and 'V.' are present. The notation includes a variety of rhythmic patterns and articulations.

Anexo #9

Imagen A2. Glosario - Sección de percusión. (Pag.2)

≡ GLOSARIO ≡

	- Percutir los instrumentos con baquetas de madera.		- Percutir los instrumentos con baquetas blandas de Tumbal.
	- Percutir los instrumentos con baquetas duras (Silicona).		- Realizar una baqueta fuertemente en la parte superior del Plástico.
	- Arco abajo.		- Arco arriba.

 - Glisando.

≡ PROGRAMA ≡

I. Big Bang	3.
II. La Aurora	24.
III. Enigmas	50.
IV. Nuevos Horizontes	75.

6. Apéndices:

PROYECTO PERSONAL 2020 - 2021

“Proyecto Personal”

Juan Posada Londoño

Fecha: 18/08/2020

Entrada N°1:

Tema: Creación y composición de “COSMOS, cuatro poemas sinfónicos al universo”

Producto:

- Elaborar un score general de toda la pieza.
- Grabar una de las cuatro piezas (si se da la oportunidad y el tiempo).

Objetivo: Investigar sobre los elementos fundamentales de la orquestación y sus familias, para luego **crear** y **elaborar** una pieza sinfónica dividida en un ciclo de cuatro movimientos.

Contexto Global: Expresión personal y cultural - Los modos en que descubrimos y expresamos nuestras ideas, sentimientos, naturaleza, creencias y valores.

Desarrollo: En la sesión de este día pude desarrollar lo que va a ser mi tema y objetivo para este proceso de proyecto personal, así mismo basándome en estos dos factores fundamentales pude definir el contexto global que más se ajusta a mi tema que es: “Expresión personal y cultural”.

Reflexión/Enfoques de aprendizaje: Autogestión porque requirió del trabajo autónomo poder definir el tema por completo, sin que quedara muy amplio para que el enfoque de la investigación sea más específico, lo que hace que el proceso fluya de manera más rápida y natural. Para esto tuve que **organizar** las ideas que tenía en mente y evaluar qué objetivos son posibles a corto y largo plazo y cómo podré lograrlos; así mismo tiempo trabajé las habilidades de **Pensamiento**, ya que tuve que desarrollar los objetivos de mi proyecto personal, e identificar cual de todos los contextos globales se ajustaba más acorde al tema propuesto.

Tareas pendientes: Empezar a recopilar información y fuentes de investigación, para poder crear tener una indagación bien fundamentada con la que pueda empezar a identificar los factores principales y fundamentales que constituyen una pieza sinfónica. También encontrar dos fuentes para la próxima sesión.

“Taller de referenciación y citación” liderado por la maestra Claudia Sabogal.

Fecha: 26/08/2020

Entrada N°2:

Desarrollo: En la sesión de hoy se analizaron diferentes maneras de citar textos basándose en los reglamentos delimitados por la organización APA:

Citas de menos de 40 palabras:

- Citas basadas en el autor: Giancoli (2009) plantea que: "....." (p.158)
- Citas basadas en una idea: "....." (Giancoli, 2009, p.158)

Citas de más de 40 palabras:

- Citas basadas en el autor: No hay uso de comillas (") y se además se le pone una sangría en el lado izquierdo de la página; es similar a una cita de autor con menos de 40 palabras, solo que la única diferencia es que se referencia con un espacio. Esta cita tiene otra particularidad y es que queda aparte de cualquier párrafo (significa que no está ligada a un párrafo).

- Citas basadas en ejemplo: Es idéntica al anterior ejemplo, pero acaba como una cita de menos de 40 palabras.

Citas de párrafo:

- Estas se citan igual que los anteriores ejemplos que cuentan con sangría, la única diferencia es que no llevan número de página.

Conversaciones o clases:

- Autor (Comunicación personal, 15 de febrero del 2009)

Para citar entrevistas:

- Consentimiento informado, autorización del uso de nombre e información extraída de la entrevista.

- A esta se le puede poner por nombre o por rol (Participante, anónimo, profesor etc).

Para citar imágenes:

- Numerar la imagen (Ej: Imagen 1) junto al título y su fecha respectiva.

PROYECTO PERSONAL 2020 - 2021

Reflexión/Enfoques de aprendizaje: Comunicación ya que al principio de esta sesión cada estudiante expuso sus temas y objetivos, aquí puse en práctica habilidades de **expresión oral** para hacer claros los objetivos de mi proyecto, y asimismo mostrar cuál va a ser su producto. Después de esta etapa, a cada estudiante se le fueron dando ciertos comentarios constructivos que ayudan a estructurar de mejor manera los temas; esto significa que **estuve en la capacidad de recibir comentarios pertinentes por parte del supervisor** para ponerlos en práctica durante el desarrollo del proyecto. Por el otro lado, pude desarrollar habilidades de **escucha activa** para poder interiorizar todos los conceptos sobre citación y referenciación explicados por la maestra Claudia Sabogal. Otra habilidad que desarrollé fue de **Autogestión** ya que pude concentrarme y entender lo que se estaba diciendo, y reflexionar sobre lo que vimos y como lo aplicaré a la hora de estar investigando independientemente.

Tareas pendientes: Comenzar formalmente con mi investigación, recopilando toda la información posible para tener una base de fuentes confiables bien completa fundamentada; Asimismo también continuar con el desarrollo del producto y el informe para tener lista una parte importante para Octubre.

“Continuación - taller de referenciación”

Fecha: 9/09/2020

Entrada N° 3:

Desarrollo: En la sesión de hoy, se hizo una continuación del taller de citación y referenciación liderado por la maestra Claudia Sabogal. Además se hizo una actividad en la que se pusieron en práctica los conceptos básicos de cómo hacer una cita de menos de 40 palabras con un libro impreso:

Cita directa menos de 40 palabras:

Centrada en el autor (narrativa).

Adler (2006) plantea que: “Como en una verdadera familia, los instrumentos de cuerda y arco tienen muchas cosas en común: las mismas propiedades en construcción y acústica, técnicas de interpretación similares, e incluso problemas y peculiaridades especiales” (p.8).

PROYECTO PERSONAL 2020 - 2021

Reflexión/Enfoques de aprendizaje: Pude desarrollar habilidades de **escucha activa** para poder interiorizar todos los conceptos sobre citación y referenciación explicados por la maestra Claudia Sabogal. Otra habilidad que desarrollé fue de **Autogestión** ya que pude concentrarme y entender lo que se estaba diciendo, y reflexionar sobre lo que vimos y como lo aplicaré a la hora de estar investigando independientemente. Así mismo otras habilidades que trabajé fueron las habilidades **Afectivas** prestando atención a los pequeños detalles y motivación gracias a la satisfacción que el trabajo trae consigo. También el pensamiento positivo me llevó a superar los momentos de confusión y embotellamiento.

Tareas pendientes: Continuar desarrollando mi investigación, y leer el libro “Style and orchestration” del autor Gardener Read. Así mismo continuar con el desarrollo del producto y el informe para tener lista la primera sumativa que tomará lugar el día 30 Octubre.

“Estilo orquestal “COSMOS”

Fecha: 29/12/2020

Entrada N°4:

Desarrollo: La orquesta como un instrumento magno, nos favorece en su totalidad a nosotros los compositores, ya que esta contiene todas las opciones musicales posibles, es cuestión de saber emplear las distintas combinaciones tímbricas. Como un soporte al trabajo desarrollado y la búsqueda de proporcionar mayor expresión con el formato orquestal, decidí utilizar como plantilla base la orquesta “Romántica Tardía” mencionada en el libro *Style and Orchestration*. Aun así quise realizar unos ligeros cambios en contribución a la estética que quería lograr:

- Incluí una sección de percusión extendida que hace mucha referencia a los estilos contemporáneos que compositores como Thomas Ades, Sofia Gubaidulina y Harrison Birtwistle implementaron en sus obras más influyentes, entre ellas:
  - For O, For O, the Hobby-Horse is Forgot 1992 (Birtwistle)
  - Asyla 1997 (Ades)
  - Light of the End 2006 (Gubaidulina)
  - Glorious Percussion 2008 (Gubaidulina)

Decidí trabajar sobre este formato teniendo en cuenta las posibilidades a nivel de expresividad sobre familias instrumentales como los cobres y las maderas; pues se entiende como una de sus características principales las cuerdas debido a su uso y relevancia en esta plantilla orquestal. Además, tendremos mayor soporte a nivel de articulación y eventualmente de color con el uso de la percusión y las cuerdas que también juegan un papel importante en la pieza.

Como material fundamental para la búsqueda de las decisiones orquestales utilicé las referencias musicales mencionadas en el texto *Style and orchestration* (Read, 1979), principalmente la obra de compositores como: Richard Strauss, Gustav Mahler y Richard Wagner donde adicionalmente como soporte de ideas musicales se suman Maurice Ravel, Claude Debussy y Lili Boulanger. Cada uno de estos compositores desarrollaron su expresión individual a través de las distintas técnicas orquestales que permiten resaltar el poder y grandeza de cada instrumento individual.

Reflexión/Enfoques de aprendizaje: Pude desarrollar habilidades de **escucha activa** a la hora de escuchar todas las obras propuestas, además tuve que poner a prueba el pensamiento crítico ya que tuve que desglosar dos ramas muy extensas en el mundo de la orquestación, para después saber cómo combinarlas acomodándose así al contexto de mi proyecto. Otra habilidad que desarrollé fue de **Autogestión** ya que pude concentrarme y entender lo que se estaba leyendo y escribiendo, y reflexionar sobre lo que ví y como lo aplicaré en la etapa práctica del proyecto (Fase C). Así mismo otras habilidades que trabajé fueron las **Afectivas**, prestando atención a los pequeños detalles y motivación gracias a la satisfacción que el trabajo trae consigo. También el pensamiento positivo me llevó a superar los momentos de confusión y embotellamiento.

Tareas pendientes: Realizar el esquema armónico de la pieza para empezar formalmente con la escritura de todos los movimientos. También continuar con la lectura de los textos propuestos.

7. Bibliografía:

- Adler.S. (2006), *El estudio de la orquestación*. Idea books S.A. de la introducción y la edición de lengua castellana.
- Berlioz.H. (1882), *Treatise on modern instrumentation and orchestration*. Novello, Ewer & Co. Printers.
- Belkin.A. (2003). Alan Belkin music: Orchestration.
<https://alanbelkinmusic.com/site/en/index.php/orchestration/>
- Cambridge. (2003), *The Cambridge companion to: The Orchestra*. Cambridge university press.
- Calderón.M. (2020). *Armonía* [PDF]. Material Facultad de Artes.
- Calderón.M. (2020). *Ritmo* [PDF]. Material Facultad de Artes.
- Calderón.M. (2020). *Textura* [PDF]. Material Facultad de Artes.
- Calderón.M. (2020). *Melodía* [PDF]. Material Facultad de Artes.
- Calderón.M. (2020). *¿Cómo comunicar una idea?* [PDF]. Material Facultad de Artes.
- Calderón.M. (2020). *Repaso & análisis* [Diapositiva de PowerPoint]. Material Facultad de Artes.
- David Bruce Composer. (2018, 20 de Abril). *Top 5 orcherstration mistakes!* [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=uNO05g-JotA&pp=QAA%3D>
- David Bruce Composer. (2020, 03 de Febrero). *Variation: 14 Ways to Compose with One Idea* [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=fJfvFqT9XV8>
- Read.G. (1979), *Style and orchestration*. Schirmer Books. A Division of Macmillan Publishing Co.,Inc.
- Rimsky-Korsakov.N. (1962), *Principles of orchestration*. Dover Publications.

- Strauss, R. (Compositor). (1979). *Don Juan Op.20* [Partitura]. NYC, USA: Dover Publications
- Strauss, R. (Compositor). (1979). *Tod und Verklärung Op.24* [Partitura]. NYC, USA: Dover Publications
- Strauss, R. (Compositor). (1979). *Till Eulenspiegels lutsige Streiche Op.28* [Partitura]. NYC, USA: Dover Publications
- Strauss, R. (Compositor). (1979). *Also sprach Zarathustra Op.30* [Partitura]. NYC, USA: Dover Publications
- Strauss, R. (Compositor). (1979). *Don Quixote Op.35* [Partitura]. NYC, USA: Dover Publications
- Strauss, R. (Compositor). (1979). *Ein Heldenleben Op.40* [Partitura]. NYC, USA: Dover Publications
- Strauss, R. (Compositor). (1993). *Symphonia Domestica Op.53* [Partitura]. NYC, USA: Dover Publications
- Strauss, R. (Compositor). (1993). *Eine Alpensinfonie Op.64* [Partitura]. NYC, USA: Dover Publications
- Tchaikovsky.P.I. (1900), *Guide to the practical study of harmony*. Carousel Publusing Corp., 1983.
- Mahler, G. (Compositor). (1987). *Symphony No.1 in D Major* [Partitura]. NYC, USA: Dover Publications
- Mahler, G. (Compositor). (1987). *Symphony No.2 in C Minor* [Partitura]. NYC, USA: Dover Publications