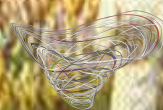

ANDRÉS GUADARRAMA

EN EL UMBRAL DE LA
MADRE INCONCEBIBLE

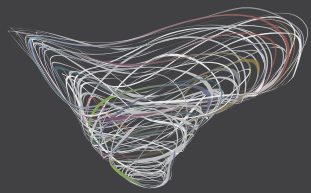
FORAC/NE

ANDRÉS GUADARRAMA

EN EL UMBRAL DE LA MADRE INCONCEBIBLE

Ecosistema performático para 4 o más intérpretes, 1 tom preparado e instrumentos secundarios, objetos y espacio

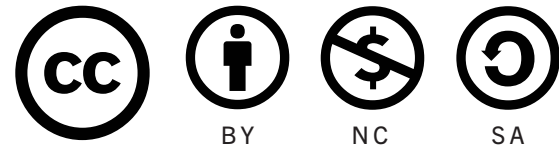
Performatic ecosystem for 4 or more performers, 1 prepared tom and secondary instruments, objects and space

EDICIONES
VORÁGINES

En el umbral de la madre inconcebible

Andrés Guadarrama

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Diseño y edición: Eduardo Partida y Andrés Guadarrama

Imagen de cubierta: Fotograma de la película *Dreams* de Akira Kurosawa

Título: En el umbral de la madre inconcebible

Compositor: Andrés Guadarrama

Catálogo: AnGu-02.0

Fecha: Octubre, 2020

Vorágines

México, CDMX.

contacto@voragines.com

voragines.com

Para obtener información adicional sobre la obra, ediciones o el compositor, envíe un correo electrónico a: joseandres.guadarrama@gmail.com o contacto@voragines.com

For more information about the piece, editions or the composer, please contact us at: joseandres.guadarrama@gmail.com or contacto@voragines.com

Índice/Contents

iv	Introducción / Introduction
v	Instrumentación / Instrumentation
vi	Puesta en escena / Staging
vii - xi	Notación / Notation
vii	Modalidades de interpretación y consideraciones finales / Performance modalities and final considerations
xiii	Epígrafe / Epigraph

Parte del roll / Roll part

Parte del tom / Tom part

Parte de la voz - manguera / Voice - hose part

Parte de las cintas magnéticas / Magnetic tapes part

EN EL UMBRAL DE LA MADRE INCONCEBIBLE | Andrés Guadarrama [2019 - 2020]

ecosistema performático para 4 o más intérpretes, 1 tom preparado e instrumentos secundarios, objetos y espacio
performatic ecosystem for 4 or more performers, 1 prepared tom and secondary instruments, objects and space

INTRODUCCIÓN

De un único instrumento brota un ecosistema sonoro completo. Cada intérprete interactúa de manera parcial con el instrumento, enfocándose exclusivamente en un aspecto del mismo mediante acciones sencillas y restringidas que, sin embargo, tienen un impacto en la totalidad del ecosistema. A través el desarrollo de una sensibilidad, consciencia y cuidado de todas las fuerzas que conforman este ecosistema, el sonido puede manifestar su propia identidad, e invita tanto a los intérpretes y escuchas a reunirse con él y habitarlo.

INDICACIONES GENERALES

Esta pieza se puede interpretar con un mínimo de 4 intérpretes y un máximo de 7.

No hay partitura general, sino partes individuales (ice bell, tom, voz-manguera, y cintas magnéticas), independientes entre sí. Cada parte cuenta con su propio sistema de notación.

No se requiere un director o un miembro del ensamble que funja como tal. Tampoco es necesario que los intérpretes se coordinen con un cronómetro o click-track. Cada uno llevará su propio pulso de acuerdo a la parte que le corresponda.

Cada parte tiene una estructura cíclica, de manera que cuando un intérprete llegue al final de su parte deberá regresar al inicio continuamente.

Ejemplos de audio y video de las técnicas de interpretación, así como maquetas de la interpretación de la pieza, se pueden encontrar en el siguiente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1KkcPAnAf0DqHtbJ2I8BVDvANKF75K0u?usp=sharing>

ACERCA DE LA DURACIÓN DE LA PIEZA

La duración de la pieza podrá variar en cada interpretación. El intérprete encargado de la parte del ice bell es el encargado tanto de iniciar la pieza como de acabarla. En cuanto se detenga por completo, los demás intérpretes deberán parar inmediatamente, sin importar en qué punto de su parte se encuentren, y dejar que el sonido se apague gradualmente. No es necesario que acuerden la salida mediante una señal, basta con estar atento a la sonoridad.

La duración mínima de la pieza será aquella que contemple la realización de 3 ciclos completos de la parte del ice bell, es decir, entre 14'30" y 18'15".

No hay duración máxima.

INTRODUCTION

A single instrument sprouts a complete sound ecosystem. Each performer interacts partially with the instrument, focusing exclusively on one aspect of it through simple and restricted actions that, however, have an impact on the entire ecosystem. Through the development of a sensitivity, awareness and care of all the forces that make up this ecosystem, sound can manifest its own identity, and invites both performers and listeners to meet with it and inhabit it.

GENERAL INSTRUCTIONS

This piece can be performed with a minimum of 4 performers and a maximum of 7.

There is no general score, but individual parts (ice bell, tom, voice-hose, and magnetic tapes), independent of each other. Each part has its own notation system.

A conductor is not required, nor an ensemble member to serve as such. It is also not necessary for the performers to coordinate with a stopwatch or click-track. Each one will carry her own pulse according to the part that corresponds to her.

Each part has a cyclical structure, so that when a performer reaches the end of their part they must continually return to the beginning.

Audio and video examples of the performance techniques, as well as mockups of the performance of the piece, can be found at the following link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1KkcPAnAf0DqHtbJ2I8BVDvANKF75K0u?usp=sharing>

ABOUT THE DURATION OF THE PIECE

The duration of the piece may vary with each performance. The interpreter in charge of the ice bell part is in charge of both starting the piece and finishing it. As soon as it comes to a complete stop, other performers should stop immediately, no matter where they are on their side, and let the sound gradually fade. It is not necessary that they agree to the exit by means of a signal, it is enough to be attentive to the sonority.

The minimum duration of the piece will be that which contemplates the completion of 3 complete cycles of the ice bell part. That is, between 14'30" and 18'15".

There is no maximum duration.

INSTRUMENTACIÓN

- (1) tom de 14" o 16"

Es muy importante que el parche superior del tom sea rugoso (ej. *Evans G1*), y que esté muy tenso para una potente proyección del sonido. El material y la tensión de los parches son fundamentales para el mundo sonoro de esta pieza, e incluso más importantes que el tamaño del tom. Es preferible utilizar un tom que tenga el parche necesario aunque sea de un tamaño diferente al solicitado. Finalmente, es indispensable que el tom tenga un solo orificio de aire, sin clamp perforado o similares.

- (1) entorchado de 14" o 16"

Debe fijarse con cinta al centro del parche superior, procurando que no quede ningún doblez.

- (1) ice bell de 10"

Debe colocarse sobre el entorchado.

- (1) moneda pequeña (ej. 10 o 50 centavos mexicanos)

Debe pegarse con cinta en el borde del ice bell.

- (5) canicas de vidrio pequeñas

Se colocan y retiran del interior del ice bell en diferentes momentos de la pieza.

- (1) manguera de plástico

Debe tener media pulgada de grosor y entre 1.30 y 2 metros de largo. Un extremo de la manguera se introduce por el orificio de aire del tom, mientras que el otro va a la boca del intérprete.

- (1) cabeza de flauta de pico soprano (opcional)

Esta se coloca en el extremo de la manguera que va a la boca del intérprete. Sirve para facilitar las técnicas vocales que se piden y serán explicadas más adelante. Podría utilizarse un artefacto similar como una boquilla de trompeta.

- (1 - 4) cintas magnéticas de VHS

Un extremo se pega con cinta en el borde del parche del tom. El otro puede quedar suelto o pegarse a otro instrumento u objeto resonante.

- (500 - 600) balines para bicicleta

Deben colocarse al interior del tom, en contacto con el parche inferior.

INSTRUMENTATION

- (1) 14 "or 16" tom

It is very important that the top drumhead is rough (ex. *Evans G1*), and that it is very tight for a powerful sound projection. The material and tension of the drumheads are fundamental to the sound world of this piece, and even more important than the size of the tom. It is preferable to use a tom that has the necessary patch even if it is a different size than requested. Finally, it is essential that the tom have only one air hole, without a perforated clamp or the like.

- (1) 14 "or 16" snare

It should be taped to the center of the top drumhead, ensuring that there are no creases.

- (1) 10 "ice bell

It must be placed on the snare.

- (1) small coin (ex. 10 or 50 Mexican cents)

It should be taped to the edge of the ice bell.

- (5) small glass marbles

They are placed and removed from inside the ice bell at different times in the piece.

- (1) plastic hose

It should be a half inch thick and between 1.30 and 2 meters long. One end of the hose goes through the air hole of the tom, while the other goes to the mouth of the performer.

- (1) soprano recorder head (optional)

This is attached to the end of the hose that goes to the performer's mouth. It serves to facilitate the vocal techniques that are requested and will be explained later. A similar device such as a trumpet mouthpiece could be used.

- (1 - 4) VHS magnetic tapes

One end is taped to the edge of the tom drumhead. The other may come loose or stick to another instrument or resonant object.

- (500 - 600) bicycle pellets

They should be placed inside the tom, in contact with the lower drumhead.

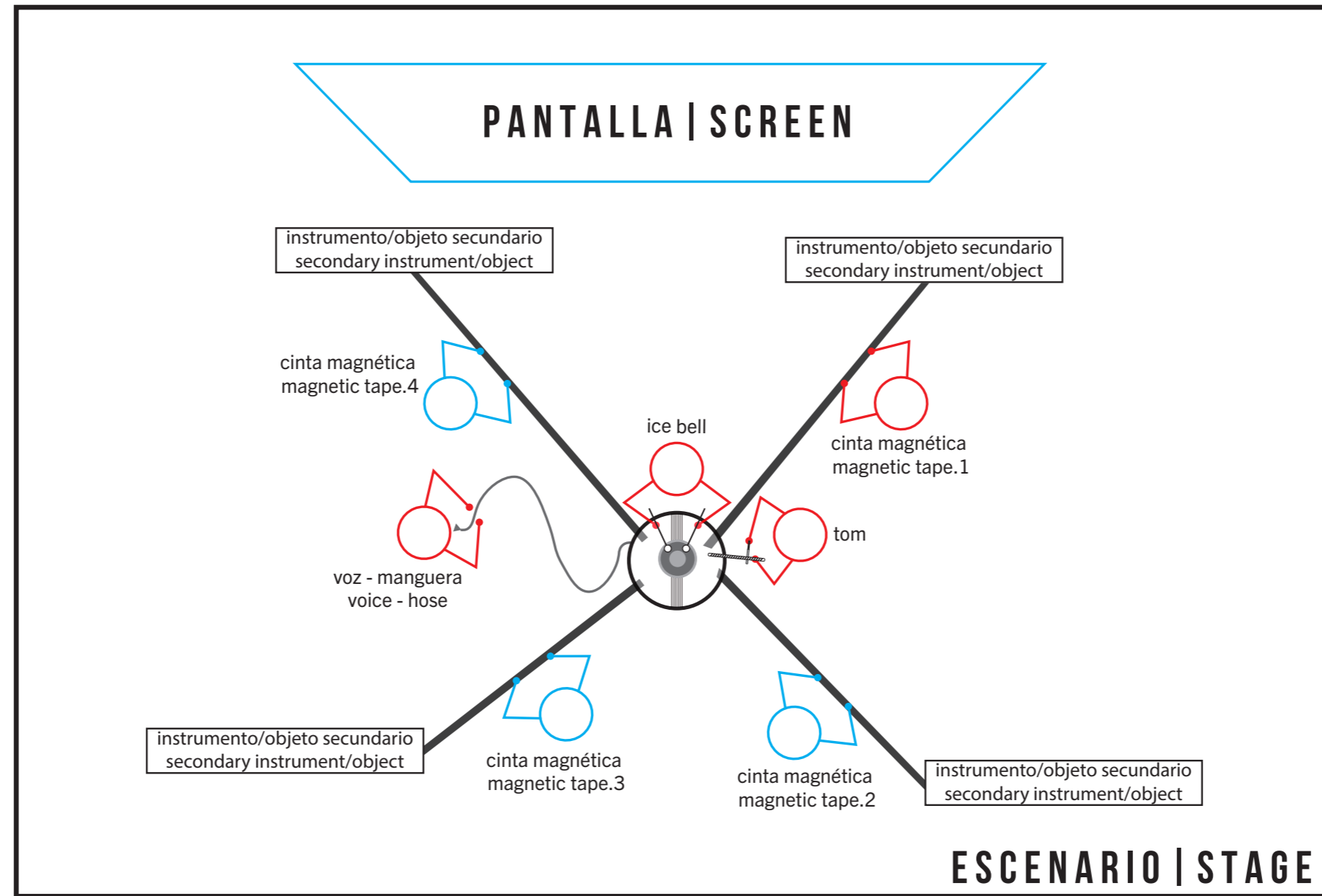

Imagen 1 Image 1
Vista superior Instrument
del instrumento top view

Imagen 2 Image 2
Vista inferior Instrument
del instrumento bottom view

PUESTA EN ESCENA | STAGING

Los intérpretes en **rojo** son los mínimos indispensables requeridos para realizar la pieza, mientras que aquellos en **azul** son opcionales.

La disposición del público podrá ser al frente de los intérpretes o rodeándolos. Si ocurre el primer escenario, el intérprete del ice bell deberá darle la cara al público.

No debe realizarse necesariamente en una sala de conciertos; otros espacios son bienvenidos, estén diseñados específicamente para interpretar música o no. Los espacios abiertos y las actuaciones tipo instalación en el exterior son bienvenidos.

Si se decide realizar con video en tiempo real, la pantalla donde se transmita deberá ser colocada de tal manera que la audiencia pueda ver tanto la pantalla como a los intérpretes en el mismo plano.

The **red** performers are the essential minimums required to perform the piece, while the **blue** ones are optional.

The disposition of the audience may be in front of the performers or surrounding them. If the first scenario occurs, the ice bell interpreter must face the audience.

It must not necessarily be performed in a concert hall; other spaces are welcomed, whether they are specifically designed for performing music or not. Open spaces and installation-like performances in the outside, are welcome.

If it is decided to do with video in real time, the screen where it is transmitted should be placed in such a way that the audience can see both the screen and the performers in the same plane.

NOTACIÓN

El mundo sonoro que propone esta pieza es monolítico y complejo, ya que es resultado de la dependencia e interacción entre las diferentes acciones y objetos. Por lo tanto, cada interpretación tendrá microvariaciones en el comportamiento del objetos que darán lugar a diferencias en la sonoridad final.

Cada una de las cuatro partes cuenta con su propio sistema de notación que responde a las acciones específicas que se deben realizar. Sin embargo hay ciertos aspectos que aplican para todas las partes.

DURACIÓN

La duración de todas las acciones que conforman esta pieza está indicada en segundos. El uso de valores rítmicos tradicionales ha sido reemplazado por puras relaciones espaciales entre diferentes acciones, es decir, la duración de cada acción es proporcional a la distancia en la partitura que separa una de otra, en función de las indicaciones en segundos.

Todas las indicaciones en segundos se indican como aproximadas ya que se permite e invita a los intérpretes a flexibilizar a la duración de cada acción, lo cual le daría mucha más variedad a la naturaleza cíclica de la pieza. Sin embargo, tampoco deberán alejarse mucho de las indicaciones en segundos dadas.

DINÁMICA

La dinámica está indicada a través de una graduación de color, en la que azul es piano y rojo es forte. Las transiciones entre estos dos colores corresponden a crescendos y diminuendos de acuerdo sea el caso.

La dinámica es siempre relativa a la sonoridad general, a cada momento dado. Es muy importante tener siempre presente eso, ya que tanto azul como rojo pueden albergar diferentes matices de piano y forte, respectivamente.

ROLL

El intérprete encargado de esta parte deberá hacer un roll que alterna cíclicamente entre el ice bell y el parche superior. Se debe realizar con baquetas suaves. El roll debe iniciarse con un crescendo dal niente, y posteriormente, tanto la dinámica como la velocidad queda a libertad del intérprete.

A pesar de la sencillez de esta parte, la responsabilidad del intérprete es inmensa porque es quien decide cuándo acaba la pieza al acabar de hacer su roll.

Invito a quien realice esta parte a que explore todas las sonoridades posibles, todas los moviminetos e interacciones entre el instrumento y los objetos a partir del roll.

NOTATION

The sound world that this piece proposes is monolithic and complex, since it is the result of the dependence and interaction between the different actions and objects. Therefore, each performance will have microvariations in the behavior of the object that will lead to differences in the final sonority.

Each of the four parts has its own notation system that responds to the specific actions that must be performed. However, there are certain aspects that apply to all parts.

DURATION

The duration of all the actions that make up this piece is indicated in seconds. The use of traditional rhythmic values has been replaced by pure spatial relationships between different actions, that is, the duration of each action is proportional to the distance in the score that separates one from another, based on the indications in seconds.

All indications in seconds are indicated as approximate since the performers are allowed and invited to make the duration of each action more flexible, which would give much more variety to the cyclical nature of the piece. However, they should not stray too far from the indications in given seconds.

DYNAMICS

The dynamics is indicated by a color graduation, in which blue is piano and red is forte. The transitions between these two colors correspond to crescendos and diminuendos according to each case.

The dynamics is always relative to the general snority, at each given moment. It is very important to always keep that in mind, since both blue and red can host different nuances of piano and forte, respectively.

ROLL

The performer in charge of this part will have to make a roll that alternates cyclically between the ice bell and the upper drumhead. It should be done with soft mallets. The roll must begin with a crescendo dal niente, and later, both the dynamics and the speed are left to the performer.

Despite the simplicity of this part, the responsibility of the performer is immense because he/she is the one who decides when the piece ends at the end of its roll.

I invite whoever performs this part to explore all the possible sounds, all the movements and interactions between the instrument and the objects from the roll.

TOM

El intérprete encargado de esta parte operará directamente en el parche superior del tom, principalmente a través de frotarlo con diferentes baque-

OBJETOS ADICIONALES REQUERIDOS

- (1) batidor de triángulo
- (1) spiral stick o rasping stick

Es una baqueta con un diseño de ranura en forma espiral que al frotarse con otros objetos asemeja el funcionamiento de un güiro.

Adjunto el siguiente link donde se puede conseguir:

<https://www.steveweissmusic.com/product/rasping-stick/-multi-use-mallets>

También puede ser fabricada por el propio intérprete. Todo lo que hay que hacer es tomar una baqueta para batería cualquiera y, con un

- (1) superball
- (2) baquetas suaves
- (5) canicas de vidrio pequeñas

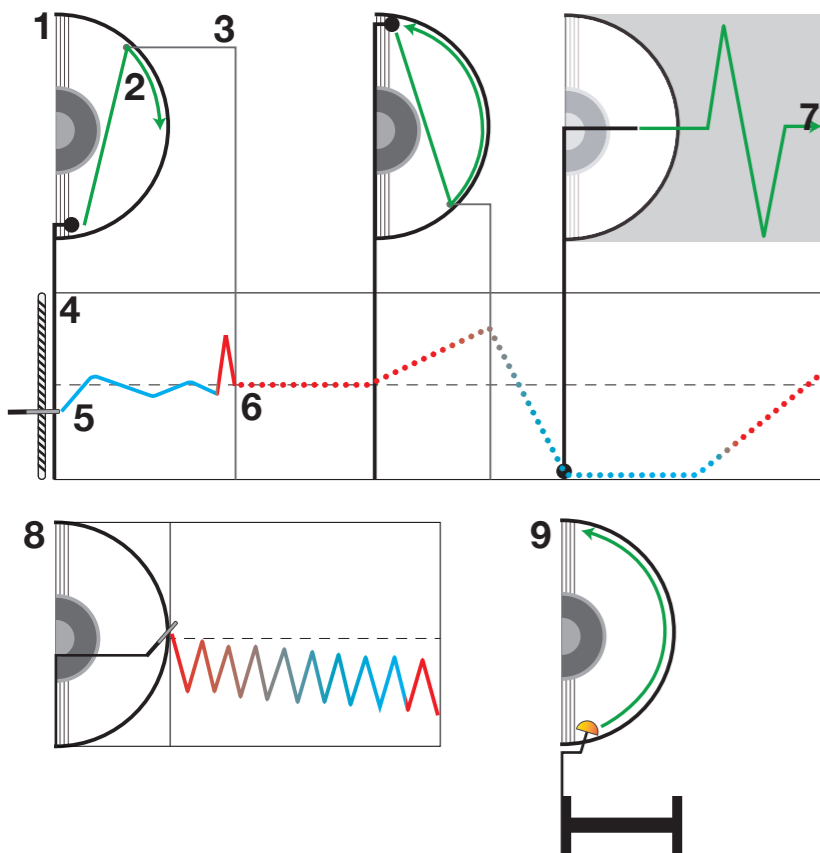

Imagen 3 Image 3

La mayor parte del tiempo el intérprete deberá usar el batidor de triángulo para raspar el spiral stick, el cual siempre estará apoyado contra el parche. De esta manera, el cuerpo del tom servirá de caja de resonancia que amplifique el raspado entre baquetas.

Most of the time the performer will have to use the triangle beater to scrape the spiral stick, which will always be resting against the drumhead. In this way, the body of the tom will serve as a soundbox that amplifies the scraping between drumsticks.

SISTEMA DE ESCRITURA DEL TOM

1. El sistema con un medio círculo representa la mitad del parche en la que todas las acciones se deben realizar.
2. Las líneas verdes son las trayectorias que se deben realizar con el spiral stick sobre el parche, siempre manteniendo contacto con él.
3. Las líneas grises indican subdivisiones de las trayectorias, usadas para indicar cambios en la velocidad.
4. El sistema cuadrangular representa el largo del spiral stick.
5. Las líneas continuas indican la trayectoria del raspado de la spiral stick con un batidor de triángulo.
6. Las líneas punteadas indican atacar la spiral stick con golpes pequeños, continuos y rápidos; para generar una textura granular.
7. El rectángulo gris indica la anulación del eje horizontal para el movimiento del spiral stick sobre el parche. Las trayectorias solo indicarán movimiento en el tiempo sobre el eje vertical.
8. La sección D de esta parte cambia de frotar el parche a frotar el aro con el batidor de triángulo. En este caso, el sistema rectangular representa el perímetro de la mitad de la circunferencia del aro.
9. Superball. La línea verde indica su trayectoria sobre el parche, mientras que la línea negra indica su duración.

TOM

The performer in charge of this part will operate directly on the top head of the tom, using various mallets and objects.

ADDITIONAL OBJECTS REQUIRED

- (1) triangle beater
- (1) spiral stick

It is a drumstick with a spiral-shaped groove design that, when rubbed with other objects, resembles the operation of a güiro.

I attach the following link where you can get:

<https://www.steveweissmusic.com/product/rasping-stick/-multi-use-mallets>

It can also be manufactured by the performer himself. All you have to do is take a regular drumstick and, with a knife, mark a few stumps across the body.

- (1) superball
- (2) soft mallets
- (5) small glass marbles

TOM WRITING SYSTEM

1. The system with a half circle represents the middle of the patch in which all actions must be performed.
2. The green lines are the trajectories that must be made with the spiral stick on the drumhead, always maintaining contact with it
3. The gray lines indicate subdivisions of the trajectories, used to indicate changes in the speed.
4. The quadrangle system represents the length of the spiral stick.
5. Solid lines indicate the path of the spiral stick scraping with a triangle beater.
6. The dotted lines indicate attacking the spiral stick with small, continuous and rapid strokes; to generate a granular texture.
7. The gray rectangle indicates the cancellation of the horizontal axis for the movement of the spiral stick on the head. The trajectories will only indicate movement in time on the vertical axis.
8. Section D of this part changes from rubbing the head to rubbing the rim with the triangle beater. In this case, the rectangular system represents the perimeter of half the circumference of the rim.
9. Superball. The green line indicates its trajectory over the drumhead, while the black line indicates its duration.

ESTRUCTURA DE LA PARTE DEL TOM

La estructura de esta parte, al igual de las demás, es cíclica. La nomenclatura de las páginas está conformada por una letra (de A a G) que indica la sección; y un número, el cual indica el número de página dentro de cada sección.

||: **A1** - A2 - **B1** - B2 - **C1** - **D1** - D2 - **E1** - **F1** - F2 - **G1** :||

El intérprete puede empezar su ciclo en cualquiera de las páginas marcadas en color **rojo**. Además, en estas páginas se incluirá la cantidad de canicas que debe haber sobre el ice bell al inicio de su respectiva sección.

VOZ - MANGUERA

El intérprete encargado de esta parte debería soplar y hacer varias técnicas vocales a través de una manguera de plástico. Un extremo de la manguera se introduce por el orificio de aire del tom (como se muestra en la imagen 4), mientras que el otro va a la boca del intérprete, al cual se le puede colocar una cabeza de flauta de pico soprano (como se muestra en la imagen 5) o algún otro objeto en forma de boquilla. Este objeto solo sirve para facilitar las técnicas vocales que se piden. Una vez dominadas, el intérprete podría prescindir de la boquilla o experimentar con otros objetos que sirvan como tal.

Al inflar y desinflar el tom se genera un efecto de glissando similar al producido por el pedal de un timbal orquestal. Además, la modificación física de los parches permitirá el movimiento de los objetos sobre el parche y de los balines dentro del mismo.

Probablemente esta parte sea la más “extraña” en cuanto que exige habilidades que normalmente un percusionista tradicional no utiliza mucho o no se ve forzado a desarrollar. De hecho, esta parte parecería más apta para un instrumentista de aliento o un cantante.

Sin embargo, al partir de una acción tan sencilla como soplar y succionar aire a través de una manguera, considero que cualquier persona debería ser capaz de realizar esta parte y de desarrollar las técnicas vocales que se piden, las cuales de ninguna manera requieren que el intérprete tenga experiencia como cantante.

Recomiendo que, al momento de distribuir las partes entre los integrantes del ensamble, esta parte sea asignada a la persona que tenga una mejor capacidad pulmonar.

Imagen 4
Extremo de la manguera que va dentro del tom.

Image 4
End of the hose that goes into the tom.

Imagen 5
Cabeza de flauta de pico conectada al otro extremo de la manguera.

Image 5
Recorder head connected to the other end of the hose.

TOM PART STRUCTURE

The structure of this part, like the others, is cyclical. The nomenclature of the pages is made up of a letter (from A to G) that indicates the section; and a number, which indicates the page number within each section.

||: **A1** - A2 - **B1** - B2 - **C1** - **D1** - D2 - **E1** - **F1** - F2 - **G1** :||

The performer can start his cycle on any of the pages marked in **red**. In addition, these pages will include the number of marbles that must be on the ice bell at the beginning of their respective section.

VOICE - HOSE

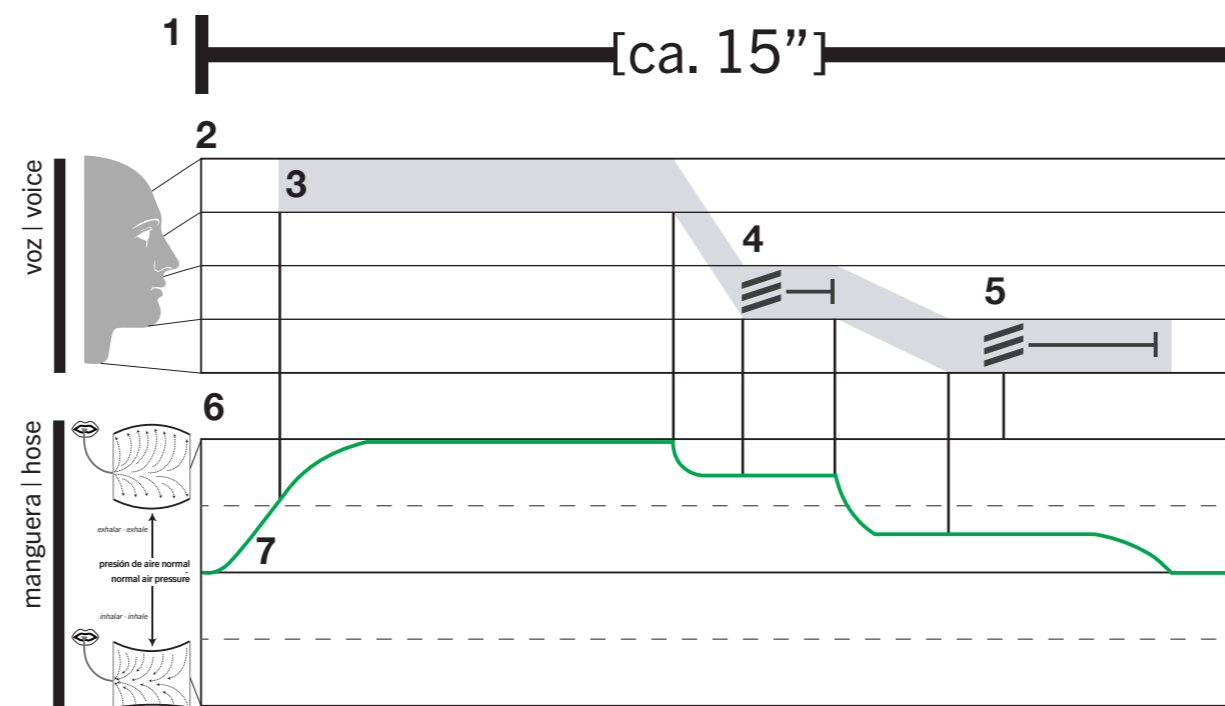
The performer in charge of this part should blow and do various vocal techniques through a plastic hose. One end of the hose is fed through the tom's air hole (as shown in picture 4), while the other goes to the player's mouth, to which a soprano recorder head (like shown in picture 5) or some other mouthpiece shaped object. This object only serves to facilitate the vocal techniques that are requested. Once mastered, the performer could dispense with the mouthpiece or experiment with other objects that serve as such.

Inflating and deflating the tom produces a glissando effect similar to that produced by the pedal of an orchestral timpani. Furthermore, the physical modification of the drumheads will allow the movement of the objects on the patch and of the pellets within it.

This part is probably the most “strange” in that it requires skills that a traditional percussionist usually does not use much or is not forced to develop. In fact, this part would seem more suited to a wind player or singer.

However, starting from an action as simple as blowing and sucking air through a hose, I believe that anyone should be able to perform this part and develop the required vocal techniques, which in no way require the performer have experience as a singer.

I recommend that, when distributing the parts among the members of the ensemble, this part is assigned to the person with the best lung capacity.

SISTEMA DE ESCRITURA DE LA VOZ - MANGUERA

1. En esta parte la unidad mínima no es la hoja ni el sistema, sino el compás. Cada compás es una acción de inflar y desinflar el tom. Por lo mismo, la indicación de duración (también en segundos) se da para cada compás. Debido a la extrañeza de esta parte mencionada en la hoja anterior, las duraciones de esta parte pueden flexibilizarse aún más que las de otras partes. Si el intérprete cuenta con una buena capacidad pulmonar no creo que tenga ninguna complicación para lograr las duraciones indicadas en la parte, e incluso lograr duraciones más largas. Pero si se trata de alguien con menos experiencia o sin tanta capacidad pulmonar, las duraciones podrán acortarse en lo que se desarrolla tal capacidad.

2. Sistema de la voz. Consta de un pentagrama del cual solo se utilizarán los cuatro espacios interiores. Cada uno de ellos indica el punto de colocación de la voz, de arriba hacia abajo: cabeza, nariz, boca y garganta.

3. Los rectángulos grises indican la presencia de la voz. Siempre se usa la voz haciendo embocadura de trompeta sobre la manguera. El intérprete no debe preocuparse por la altura que debe cantar, esta queda a libertad. Es mucho más importante tener bien diferenciados las cuatro cualidades tímbricas de los puntos de colocación de la voz. Las diagonales indican una transición de un punto de colocación a otro. La voz solo se ocupa cuando hay presencia de estos rectángulos grises, cuando no hay, el intérprete solo deberá soplar/succionar aire a través de la manguera.

4. Se piden dos tipos de flatterzunge. El primero es desde la boca, asociado al fonema [rr].

5. El segundo es desde la garganta, como cuando uno hace gargaras.

6. Sistema de la presión de aire. Consta de un pentagrama cuya línea central indica la presión de aire normal del entorno, por lo tanto, ahí no hay que hacer acción alguna.

7. Las líneas verdes indican la dirección del aire dentro del tom. De la línea central para arriba hay que soplar, mientras que de la línea central hacia abajo hay que succionar. Sugiero que se aproveche el cruce de la línea central para respirar. Si se requieren espiraciones extras, el intérprete las puede tomar cuando quiera, aunque algunas están marcadas en su parte a manera de cortesía.

VOICE - HOSE WRITING SYSTEM

1. In this part the minimum unit is not the page or the system, but the bar. Each bar is an action of inflating and deflating the tom. For this reason, the duration indication (also in seconds) is given for each bar. Due to the strangeness of this part mentioned in the previous page, the durations of this part can be made even more flexible than those of other parts. If the performer has a good lung capacity, I don't think he will have any complications to achieve the durations indicated in the part, and even achieve longer durations. But if it is someone with less experience or without as much lung capacity, the durations may be shortened as such capacity develops.

2. Voice system. It consists of a staff of which only the four interior spaces will be used. Each of them indicates the point of placement of the voice, from top to bottom: head, nose, mouth and throat.

3. The gray rectangular figures indicate the presence of the voice. The voice is always used making a trumpet embouchure on the hose. The performer should not worry about the pitch to sing, this is free. It is much more important to have the four timbral qualities of the voice placement points well differentiated. Diagonals indicate a transition from one placement point to another. The voice is only occupied when these gray rectangles are present, when there are not, the performer will only have to blow / suck air through the hose.

4. Two types of flatterzunge are requested. The first is from the mouth, associated with the phoneme [rr].

5. The second is from the throat, as when one gargles.

6. Air pressure system. It consists of a pentagram whose central line indicates the normal air pressure of the environment, therefore, there is no need to do any action there.

7. The green lines indicate the direction of the air inside the tom. From the center line up you have to blow, while from the center line down you have to suck. I suggest taking advantage of the crossing of the center line to breathe. If extra exhalations are required, the interpreter can take them at any time, although some are marked on their part as a courtesy.

CINTAS MAGNÉTICAS, INSTRUMENTOS SECUNDARIOS, OBJETOS Y ESPACIO

Esta parte puede ser realizada por mínimo 1 y máximo 3 intérpretes. Él (los) intérprete(s) encargado(s) de esta parte deberá(n) frotar con sus manos una tira de cinta magnética extraída de un cassette VHS. Un extremo de la cinta debe estar conectado a cualquiera de los parches del tom, mientras que el otro puede quedar suelto o conectarse a un instrumento secundario, objeto o espacio con cualidad resonante. Si hay más de un intérprete de esta parte, cada uno podrá conectar su cinta a instrumentos, objetos o espacios diferentes.

Dependiendo de la zona de la cinta que se frote, esta adquirirá las cualidades tímbricas del tom o del instrumento secundario, objeto o espacio al que esté conectado. Esta diferenciación es similar a la zona en la que los instrumentistas de cuerda colocan el arco (sul tasto, ordinario y sul ponticello).

La posibilidad de conectar las cintas a otros instrumentos, objetos y espacios ofrece una gran posibilidad de expansión y personalización del mundo sonoro de la pieza. Se pueden probar diferentes configuraciones entre instrumentos, objetos y espacios para diferentes interpretaciones, de acuerdo a las posibilidades logísticas y de la creatividad del ensamble.

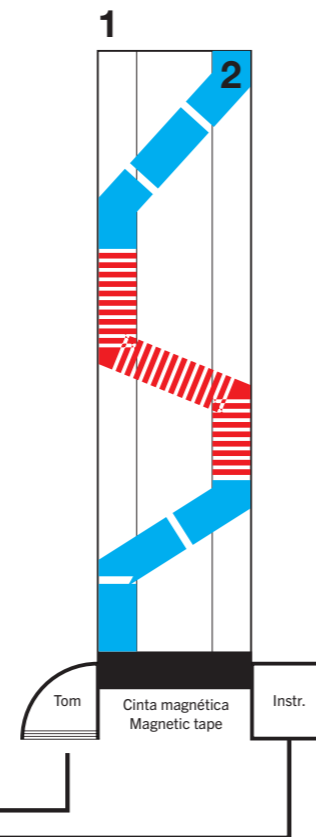
MAGNETIC TAPES, SECONDARY INSTRUMENTS, OBJECTS AND SPACE

This part can be performed by a minimum of 1 and a maximum of 3 performers. The performer(s) in charge of this part must rub with their hands a strip of magnetic tape taken from a VHS cassette. One end of the tape should be connected to either of the tom's drumheads, while the other end can be loosened or connected to a secondary instrument, object or space with a resonant quality. If there is more than one performer for this part, each can connect their tape to different instruments, objects or spaces.

Depending on the area of the tape that is rubbed, it will acquire the timbral qualities of the tom or secondary instrument, object or space to which it is connected. This differentiation is similar to the zone in which the string players place the bow (sul tasto, ordinario and sul ponticello).

The possibility of connecting the tapes to other instruments, objects and spaces offers a great possibility of expansion and personalization of the sound world of the piece. Different configurations between instruments, objects and spaces can be tested for different interpretations, according to the logistical possibilities and the creativity of the ensemble.

Imagen 6 Image 6
Cinta conectada al tom y a un instrumento secundario Tape connected to the tom and a secondary instrument

SISTEMA DE ESCRITURA DE LAS CINTAS MAGNÉTICAS

1. Sistema de las cintas. A diferencia del resto de las partes, el formato de lectura de esta es vertical. Los sistemas se deben leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Consta de un tetragrama del cual solo se utilizarán los tres espacios interiores. Cada uno de ellos indica la zona de la cinta que se frota, de izquierda a derecha: la zona cercana al tom, la zona de transición y la zona del instrumento secundario, objeto o espacio.

2. Los rectángulos de color indican que se debe frotar la cinta. Cuando sean de color azul se debe frotar más lento y piano; y cuando sean rojos se deben frotar más rápido y fuerte. Para una mejor técnica de frotado, recomiendo que se haga con las manos mojadas. Se puede tener un pequeño recipiente o botella con agua al lado.

MAGNETIC TAPES WRITING SYSTEM

1. Tape system. Unlike the rest of the parts, the reading format of this one is vertical. The systems should be read top to bottom and left to right. It consists of a tetragram of which only the three interior spaces will be used. Each of them indicates the area of the tape that is rubbed, from left to right: the area near the tom, the transition area and the area of the secondary instrument, object or space.

2. The colored rectangles indicate that the tape should be rubbed. When they are blue, rub slower and piano; and when they are red they should be rubbed faster and forte. For a better scrubbing technique, I recommend doing it with wet hands. You can have a small container or bottle of water next to it.

ESTRUCTURA DE LA PARTE DE LAS CINTAS MAGNÉTICAS

Funciona de manera similar a la estructura de la parte del tom. En este caso solo hay dos grupos, A y B, con dos páginas cada uno. Se puede iniciar en cualquiera de las primeras páginas de cada grupo, también marcadas en color rojo.

||: A1 - A2 - B1 - B2 :||

MAGNETIC TAPES PART STRUCTURE

It works in a similar way to the structure of the tom part. In this case there are only two groups, A and B, with two pages each. It can be started on any of the first pages of each group, also marked in red.

||: A1 - A2 - B1 - B2 :||

MODALIDADES DE INTERPRETACIÓN

Además de una interpretación tradicional de concierto, considero un par más de posibilidades:

1. Con proyección de video. En el diagrama de la página VII se incluye una pantalla. La idea con esta es que transmita en tiempo real el movimiento de los objetos sobre y dentro del tom, al resultar muy atractivo a la vista. Para esta modalidad se deberán incluir un par de cámaras, una que transmita el interior del tom al colocarla por debajo del mismo y otra que esté desde arriba, apuntando hacia abajo. Las imágenes 1 y 2, incluidas en la página VI, son buena referencia para los planos que se deberían de transmitir en esta modalidad.
2. Con múltiples ensambles interpretando, cada uno, su versión de la pieza. La estructura cíclica de esta pieza permite que este escenario se consiga con relativa facilidad. La parte de las cintas podría buscar que se conectaran los diversos toms en los que se interpretan las múltiples versiones de la pieza.
3. Como instalación performática. Esta modalidad está pensada para incluir en la interpretación a personas ajenas al ensamble. Para esto hay que colocar más trozos de cinta magnética, los cuales pueden ser tomados por cualquier persona para que las exploren frotándolas, primero imitando a los intérpretes y luego continuando su propia exploración.

CONSIDERACIONES FINALES

Con esta pieza me interesa la creación de vínculos significativos a través del sonido; el reconocimiento y la empatía por el (los) otro(s) por encima de la “correcta” y “precisa” interpretación de las partes. Me gustaría que la experiencia de esta pieza sea más cercana a un ritual íntimo entre amigos que una interpretación de una pieza de música contemporánea.

La estructura cíclica, la asincronía de las partes, la posibilidad de personalización con las cintas y la incapacidad de controlar el movimiento de los objetos puede llevar a sonoridades y comportamientos muy interesantes que no necesariamente hayan sido imaginadas por mi o que el ensamble haya previsto en los ensayos de la pieza. Ante eventualidades de este tipo, invito a los intérpretes a atender, cuidar y nutrir cualquier descubrimiento que hallen durante la interpretación de la pieza, incluso si para ello hay que aumentar o disminuir la duración de una acción; repetir una acción una vez más o una vez menos, o incluso improvisar con los materiales escritos en la partitura.

Para cualquier duda o comentario, contactar al compositor al siguiente correo:
joseandres.guadarrama@gmail.com

PERFORMANCE MODALITIES

In addition to a traditional concert performance, I consider a couple more possibilities:

1. With video projection. A screen is included in the diagram on page VII. The idea with this is that it transmits in real time the movement of the objects on and inside the tom, being very attractive to the eye. For this modality, a pair of cameras must be included, one that transmits the interior of the tom when placed below it and another that is from above, pointing downwards. Images 1 and 2, included on page VI, are a good reference for the plans that should be transmitted in this mode.
2. With multiple ensembles performing, each one, their version of the piece. The cyclical structure of this piece allows this scenario to be achieved with relative ease. The part of the tapes could seek to connect the various toms on which the multiple versions of the piece are played.
3. As a performative installation. This modality is designed to include people outside the ensemble in the performance. For this, more pieces of magnetic tape must be placed, which can be taken by anyone to explore by rubbing them, first imitating the interpreters and then continuing their own exploration.

FINAL CONSIDERATIONS

With this piece I am interested in the creation of significant links through sound; recognition and empathy for the other(s) above the "correct" and "precise" interpretation of the parts. I would like the experience of this piece to be closer to an intimate ritual between friends than an interpretation of a contemporary piece of music.

The cyclical structure, the asynchrony of the parts, the possibility of personalization with the tapes and the inability to control the movement of the objects can lead to very interesting sounds and behaviors that have not necessarily been imagined by me or that the ensemble has planned in the rehearsals of the piece. Faced with eventualities of this kind, I invite the performers to attend, care for and nurture any discovery they find during the performance of the piece, even if for this the duration of an action must be increased or decreased; repeating an action one more time or one less time, or even improvising with the materials written on the score.

For any questions or comments, contact the composer at the following email:
joseandres.guadarrama@gmail.com

EPÍGRAFE

Unos hindúes exhiben un elefante.
Nunca nadie había visto un elefante.
Lo traen de noche a un cuarto oscuro.
Uno por uno entramos a la oscuridad
y salimos diciendo lo que nos parece el animal.
Uno de nosotros tocó su trompa:
"Una criatura parecida a una manguera de agua".
Otro, la oreja: "Un animal como abanico muy fuerte,
siempre moviéndose de adelante hacia atrás".
Otro, la pierna: "Me parece firme
como la columna de un templo".
Otro palpa su lomo curvo:
"Un trono de cuero".
Otro más listo toca su colmillo:
"Una espada redonda hecha de porcelana".
Está orgulloso de su descripción.
Cada uno de nosotros toca una parte y explica así el todo.
La palma y los dedos examinan en la oscuridad,
los sentidos exploran aquel elefante.
Si cada uno de nosotros llevara una vela hasta allá
y si fuéramos juntos, podríamos verlo.

RUMI, Jalaludin. "Mathnawi III"

EPIGRAPH

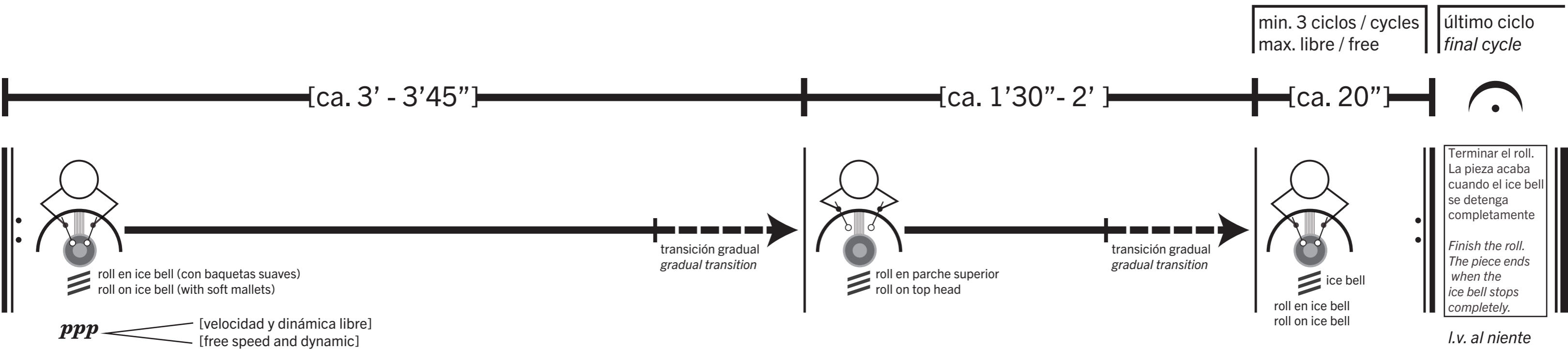
Some Hindus display an elephant.
No one had ever seen an elephant.
They bring him to a dark room at night.
One by one we enter the dark
and we go out saying what the animal looks like to us.
One of us played his trunk:
"A creature similar to a water hose."
Another, the ear: "An animal like a very strong fan,
always moving from front to back".
Another, the leg: "It seems firm to me
like the column of a temple".
Another feels his curved back:
"A leather throne."
Another smarter touches his fang:
"A round sword made of porcelain."
He is proud of his description.
Each of us plays a part and thus explains the whole.
Palm and fingers examine in the dark,
the senses explore that elephant.
If each of us carried a candle there
And if we went together, we could see it

RUMI, Jalaludin. "Mathnawi III"

EN EL UMBRAL DE LA MADRE INCONCEBIBLE | Andrés Guadarrama [2019 - 2020]

ecosistema performático para 4 o más intérpretes, 1 tom preparado e instrumentos secundarios, objetos y espacio
performatic ecosystem for 4 or more performers, 1 prepared tom and secondary instruments, objects and space

roll

Esta acción es la fuente de energía principal de la pieza, ya que activa el ecosistema en su totalidad, permitiendo el despliegue de todos los objetos y sonidos que habitan el tom. Por eso es importante que él/la intérprete se familiarize con las afectaciones que esta única acción tiene en todo el ecosistema para desarrollar un criterio sensible para variar el roll.

La duración de esta parte determina la duración de la pieza, de acuerdo a la cantidad de repeticiones de este ciclo. En su versión más corta, se deben hacer tres repeticiones completas del ciclo.

This action is the main source of energy for the piece, as it activates the ecosystem in its entirety, allowing the display of all the objects and sounds that inhabit the tom. That is why it is important for him / her to become familiar with the effects that this single action has on the entire ecosystem in order to develop a sensitive criterion to vary the roll.

The duration of this part determines the duration of the piece, according to the number of repetitions of this cycle. In its shorter version, the performer must do three complete repetitions of the cycle.

EN EL UMBRAL DE LA MADRE INCONCEBIBLE | Andrés Guadarrama [2019 - 2020]

ecosistema performático para 4 o más intérpretes, 1 tom preparado e instrumentos secundarios, objetos y espacio
performatic ecosystem for 4 or more performers, 1 prepared tom and secondary instruments, objects and space

tom - A1

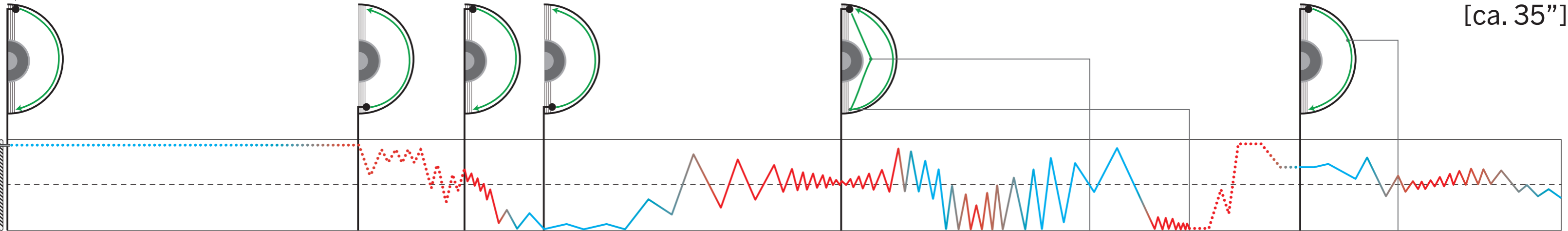
Canicas en ice bell / Marbles inside the ice bell: 0

[ca. 45"]

Escucha. Durante este tiempo, colocar 3 canicas dentro del ice bell. Escucha. Tomar el spiral stick y el batidor de triángulo
Listen. During this time, place 3 marbles inside the ice bell. Grab the spiral stick and the triangle beater

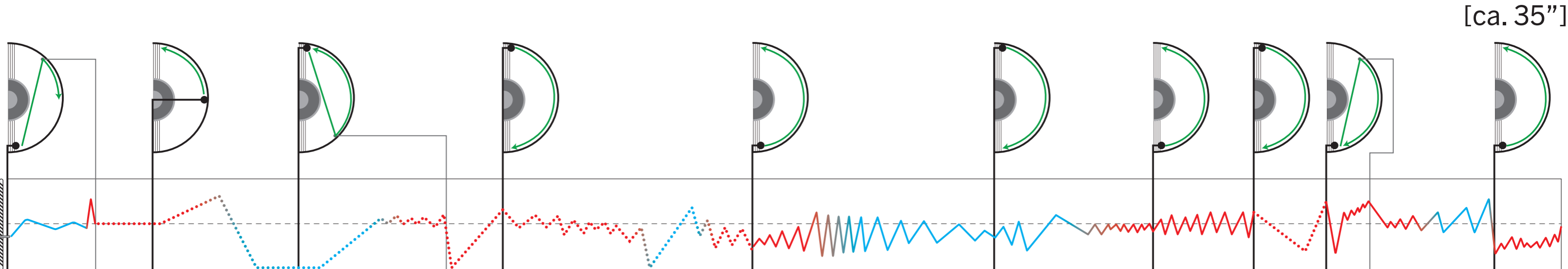

posición del spiral stick sobre el parche superior del tom
position of the spiral stick on the top head of the tom

[ca. 35"]

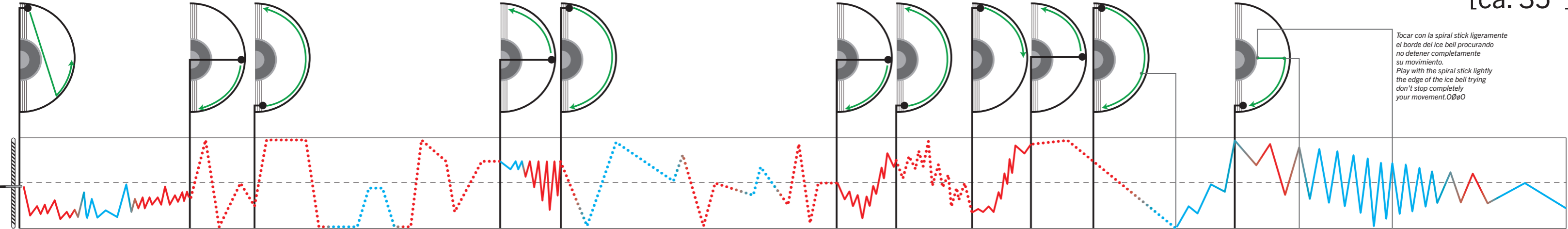
batidor de triángulo sobre spiral stick
triangle beater on spiral stick

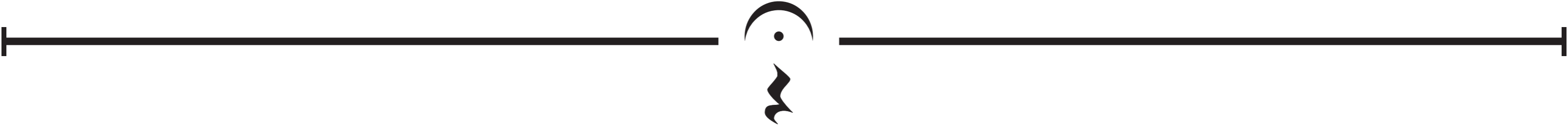
[ca. 35"]

[ca. 35"]

*Tocar con la spiral stick ligeramente
el borde del ice bell procurando
no detener completamente
su movimiento.
Play with the spiral stick lightly
the edge of the ice bell trying
don't stop completely
your movement.*

[ca. 5"]
Escucha / Listen

EN EL UMBRAL DE LA MADRE INCONCEBIBLE | Andrés Guadarrama [2019 - 2020]

ecosistema performático para 4 o más intérpretes, 1 tom preparado e instrumentos secundarios, objetos y espacio
performatic ecosystem for 4 or more performers, 1 prepared tom and secondary instruments, objects and space

tom - B1

Canicas en ice bell / Marbles inside the ice bell: 3

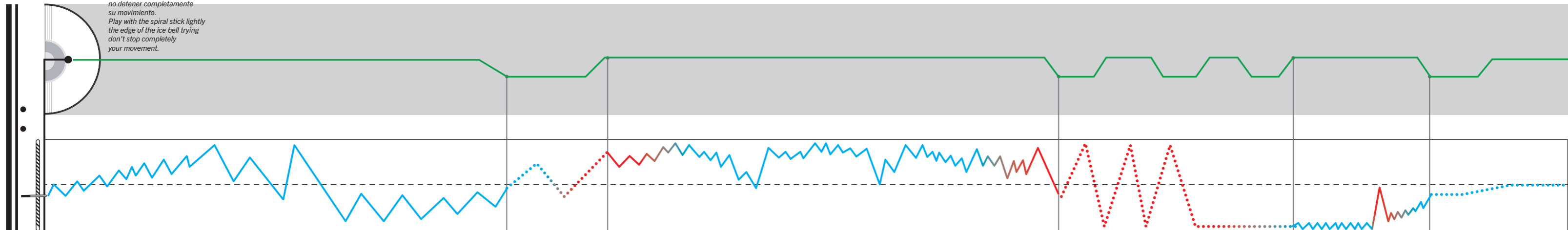
[ca. 5"]

Escucha / Listen

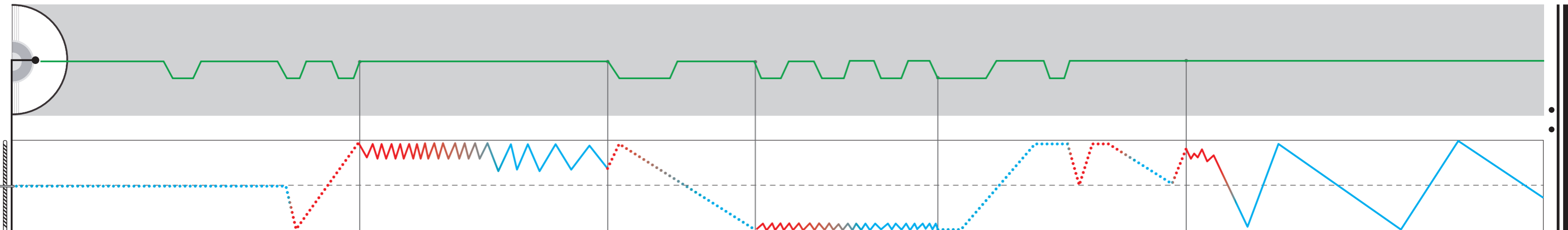
[ca. 20"]

*Tocar con la spiral stick ligeramente el borde del ice bell procurando no detener completamente su movimiento.
Play with the spiral stick lightly the edge of the ice bell trying don't stop completely your movement.*

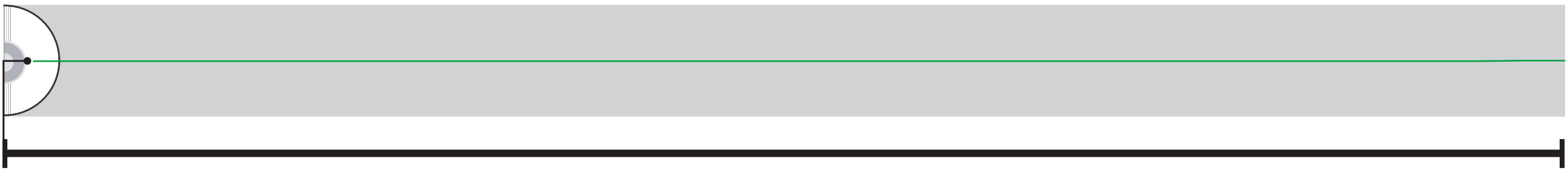

[ca. 20"]

Repetir mínimo 2 veces / Repeat at least 2 times

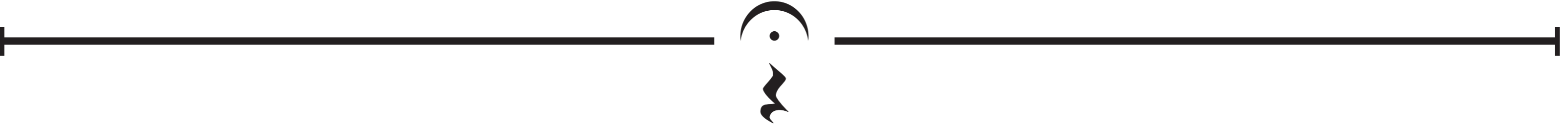
[ca. 15"]

Durante este tiempo, remover una a una las 3 canicas dentro del ice bell
During this time, remove one by one the 3 marbles inside the ice bell

[ca. 10"]

Escucha / Listen

EN EL UMBRAL DE LA MADRE INCONCEBIBLE | Andrés Guadarrama [2019 - 2020]

ecosistema performático para 4 o más intérpretes, tom preparado e instrumentos/objetos secundarios
performatic ecosystem for 4 or more performers, prepared tom and secondary instruments/objects

tom - C1

Canicas en ice bell / Marbles inside the ice bell: 0

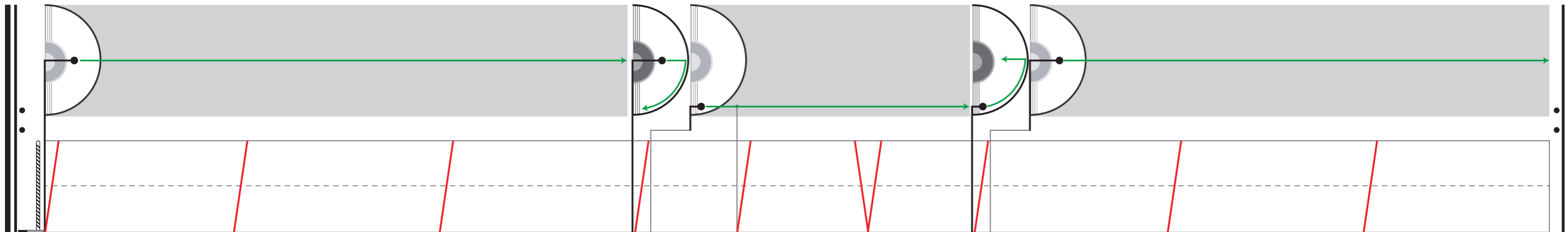
[ca. 5"]

Escucha / Listen

[ca. 30"]

Repetir mínimo 3 veces / Repeat at least 3 times

[ca. 15"]

Escucha. Durante este tiempo, colocar 5 canicas dentro del ice bell. Tomar el batidor de triángulo
Listen. During this time, place 5 marbles inside the ice bell. Grab the triangle beater

EN EL UMBRAL DE LA MADRE INCONCEBIBLE | Andrés Guadarrama [2019 - 2020]

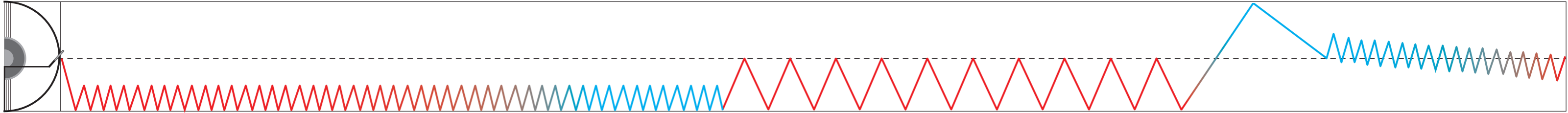
ecosistema performático para 4 o más intérpretes, tom preparado e instrumentos/objetos secundarios
performatic ecosystem for 4 or more performers, prepared tom and secondary instruments/objects

tom · D1

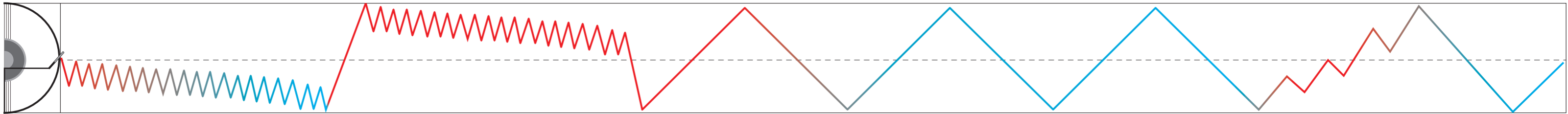
Canicas en ice bell / Marbles inside the ice bell: 5

batidor de triángulo sobre el aro del tom
triangle beater on the tom rim

[ca. 25"]

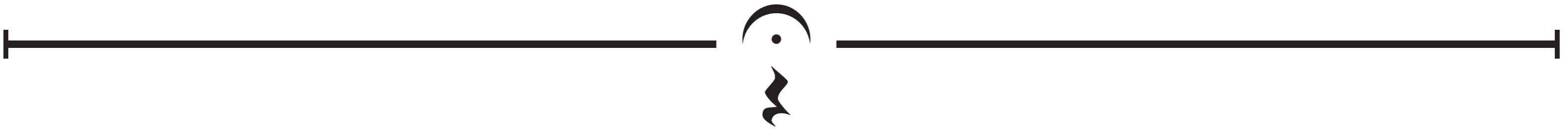

[ca. 25"]

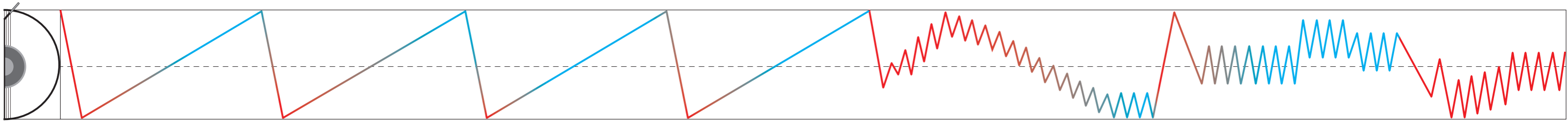

[ca.15"]

Escucha. Durante este tiempo, remover una a una, 3 de las 5 canicas dentro del ice bell
Listen. During this time, remove one by one, 3 of the 5 marbles inside the ice bell

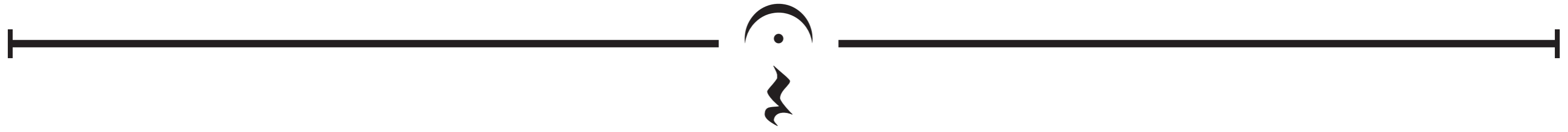

[ca. 25"]

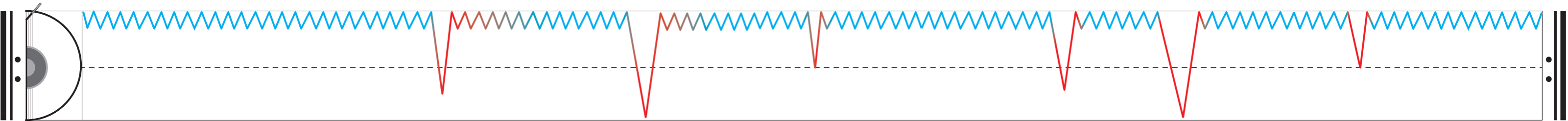
[ca. 10"]

Escucha. Durante este tiempo, remover una a una, 2 de las 3 canicas dentro del ice bell
 Listen. During this time, remove one by one, 2 of the 3 marbles inside the ice bell

[ca. 20"]

Repetir mínimo 3 veces / Repeat at least 3 times

EN EL UMBRAL DE LA MADRE INCONCEBIBLE | Andrés Guadarrama [2019 - 2020]

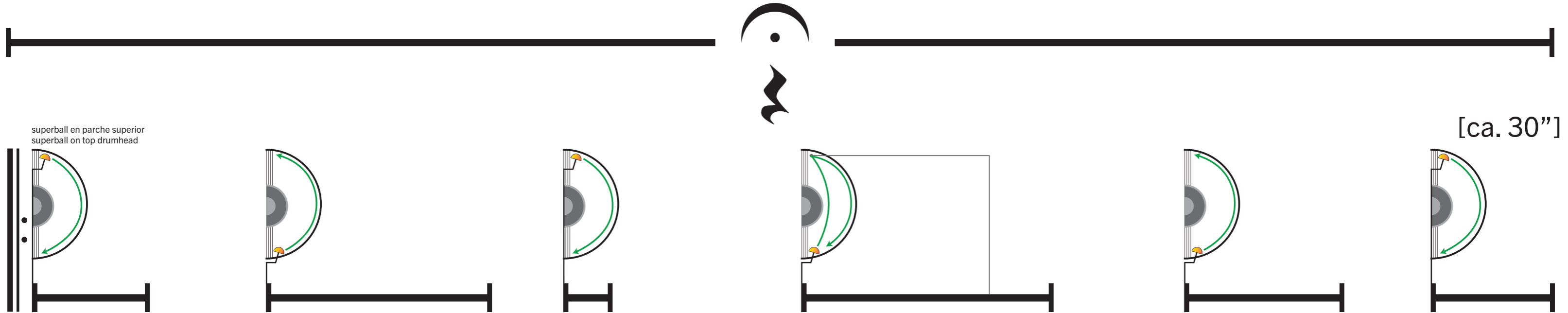
ecosistema performático para 4 o más intérpretes, tom preparado e instrumentos/objetos secundarios
performatic ecosystem for 4 or more performers, prepared tom and secondary instruments/objects

tom - E1

Canicas en ice bell / Marbles inside the ice bell: 1

[ca. 10"]

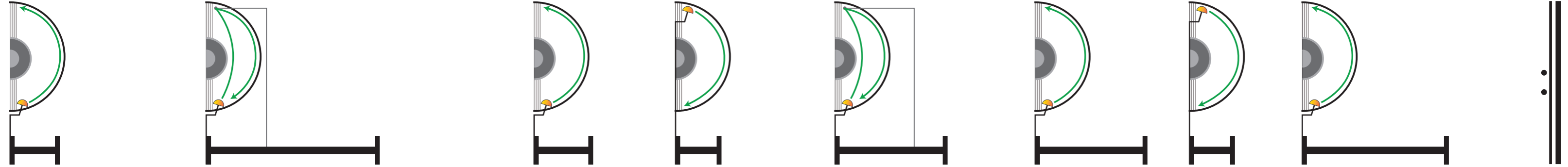
Escucha. Tomar superball
Listen. Grab the superball

[ca. 30"]

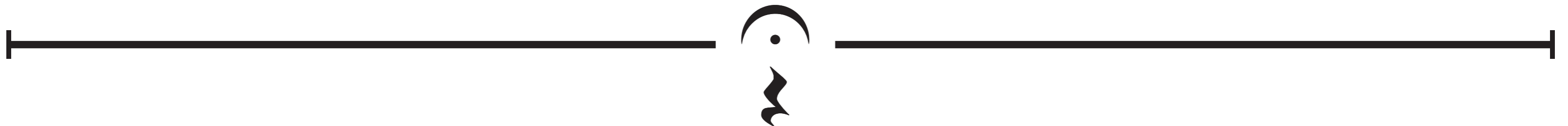
[ca. 30"]

Repetir mínimo 2 veces / Repeat at least 2 times

[ca. 8"]

Escucha. Tomar el spiral stick y el batidor de triángulo
Listen. Grab the spiral stick and the triangle beater

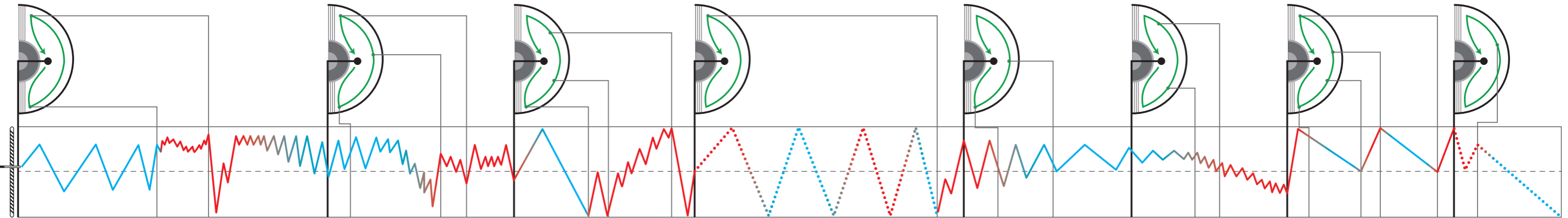
EN EL UMBRAL DE LA MADRE INCONCEBIBLE | Andrés Guadarrama [2019 - 2020]

ecosistema performático para 4 o más intérpretes, 1 tom preparado e instrumentos secundarios, objetos y espacio
performatic ecosystem for 4 or more performers, 1 prepared tom and secondary instruments, objects and space

tom - F1

Canicas en ice bell / Marbles inside the ice bell: 1

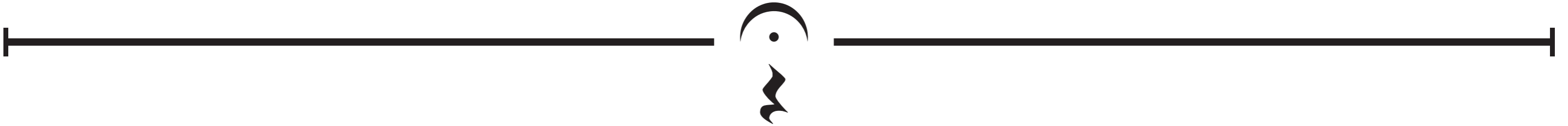
[ca. 20"]

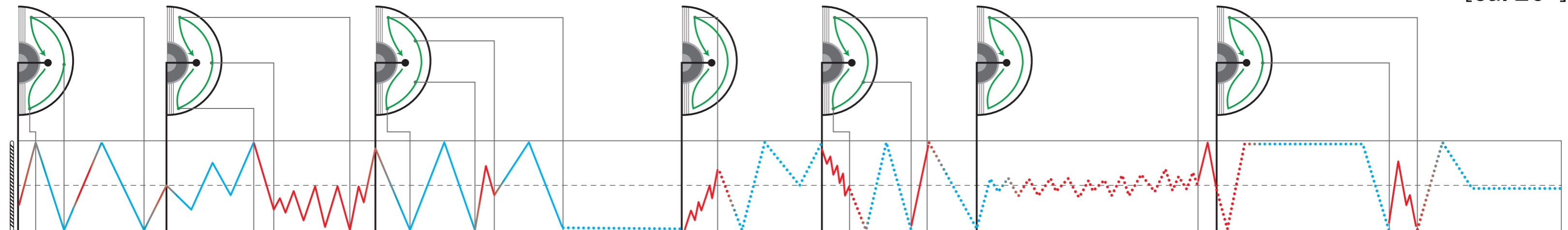
batidor de triángulo sobre spiral stick
triangle beater on spiral stick

[ca. 10"]

Escucha. Durante este tiempo, remover la canica restante dentro del ice bell
Listen. During this time, remove the remaining marble inside the ice bell

[ca. 20"]

EN EL UMBRAL DE LA MADRE INCONCEBIBLE | Andrés Guadarrama [2019 - 2020]

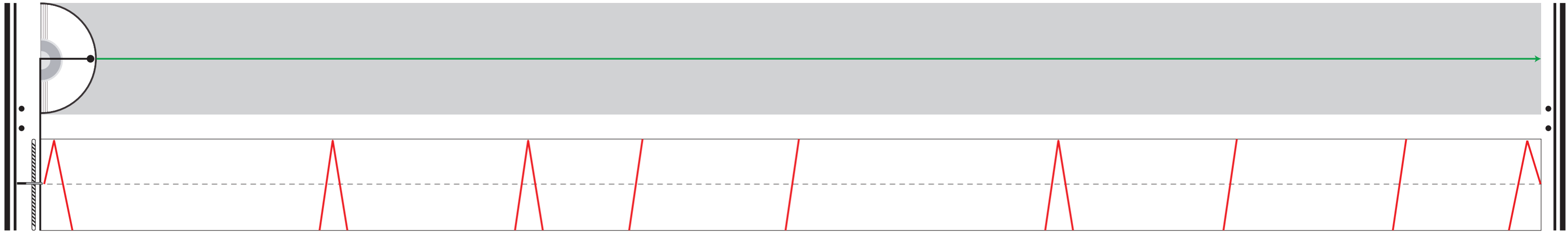
ecosistema performático para 4 o más intérpretes, 1 tom preparado e instrumentos secundarios, objetos y espacio
performatic ecosystem for 4 or more performers, 1 prepared tom and secondary instruments, objects and space

tom - F2

Canicas en ice bell / Marbles inside the ice bell: 0

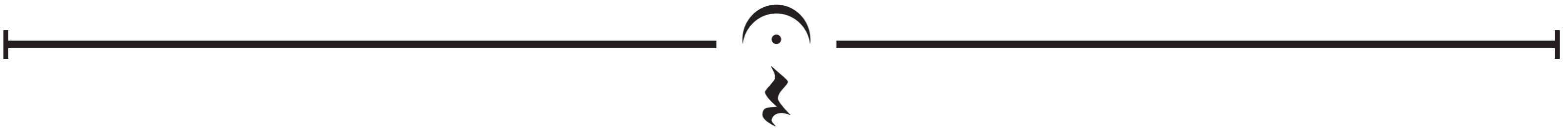
[ca. 25"]

Repetir mínimo 2 veces / Repeat at least 2 times

[ca. 20"]

Escucha. Durante este tiempo, colocar 5 canicas dentro del ice bell. Tomar baquetas suaves
Listen. During this time, place 5 marbles inside the ice bell. Grab soft mallets

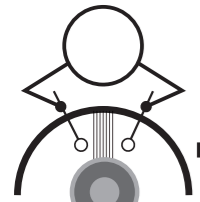

EN EL UMBRAL DE LA MADRE INCONCEBIBLE | Andrés Guadarrama [2019 - 2020]

ecosistema performático para 4 o más intérpretes, 1 tom preparado e instrumentos secundarios, objetos y espacio
performatic ecosystem for 4 or more performers, 1 prepared tom and secondary instruments, objects and space

tom - G1

Canicas en ice bell / Marbles inside the ice bell: 5

roll en parche superior
roll on top head

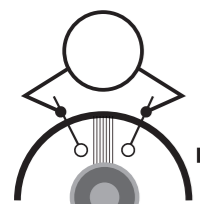
[Siempre igualar velocidad y dinámica del intérprete del ice bell]
[Always match the speed and dynamics of the ice bell performer]

[ca. 45"]

al niente

[ca. 15"]

Escucha. Durante este tiempo, remover una a una, las 5 canicas dentro del ice bell
Listen. During this time, remove one by one, the 5 marbles inside the ice bell

roll en parche superior
roll on top head

[Siempre igualar velocidad y dinámica del intérprete del ice bell]
[Always match the speed and dynamics of the ice bell performer]

[ca. 1']

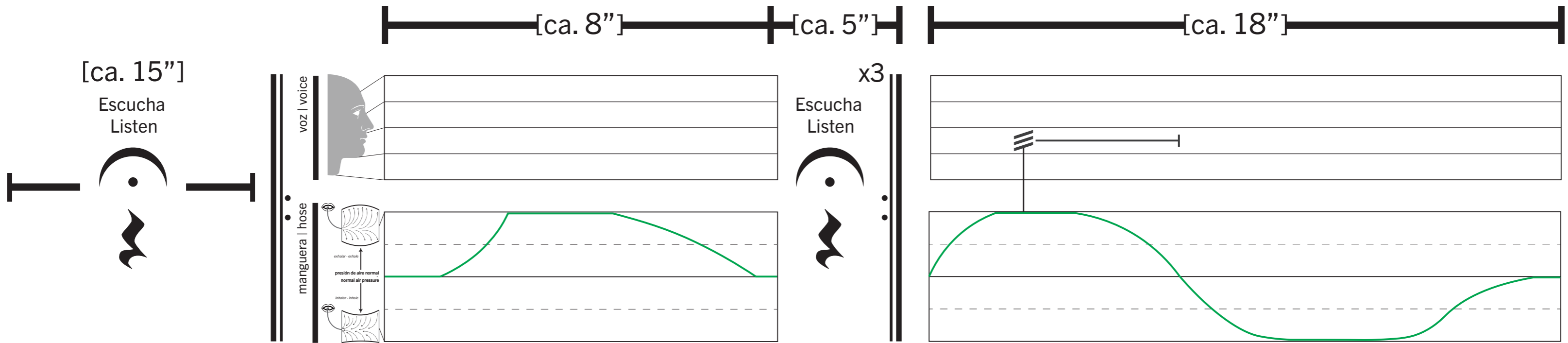
da capo

al niente

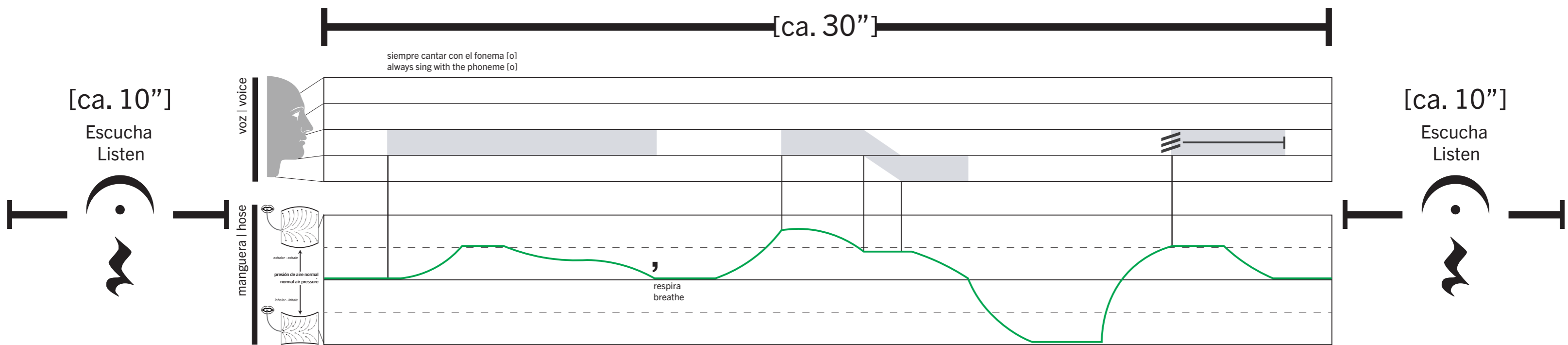
EN EL UMBRAL DE LA MADRE INCONCEBIBLE | Andrés Guadarrama [2019 - 2020]

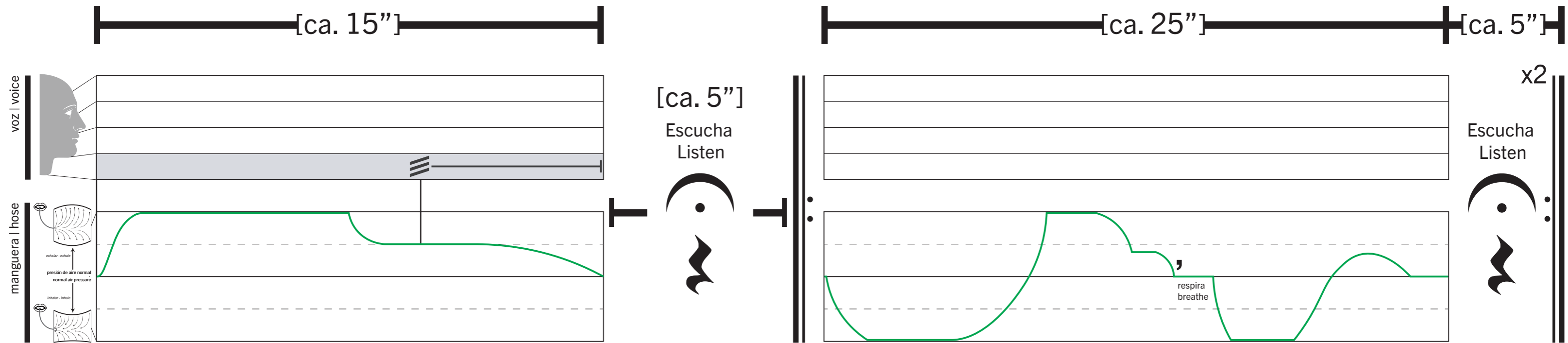
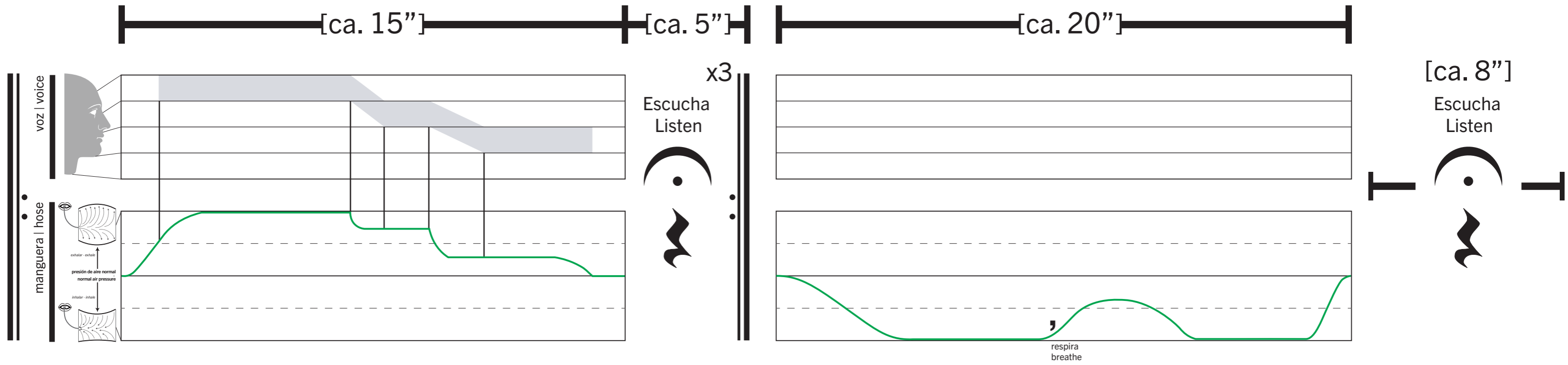
ecosistema performático para 4 o más intérpretes, 1 tom preparado e instrumentos secundarios, objetos y espacio
performatic ecosystem for 4 or more performers, 1 prepared tom and secondary instruments, objects and space

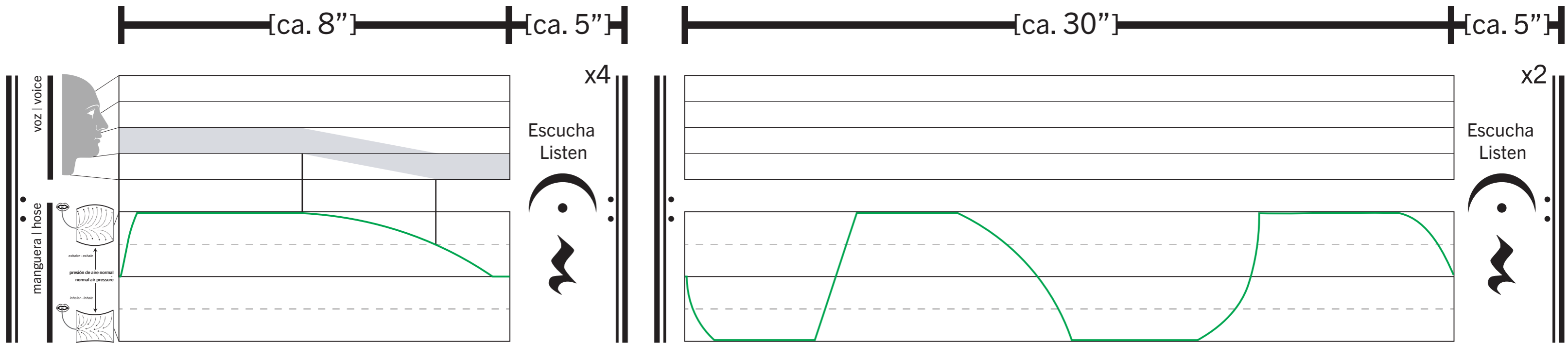
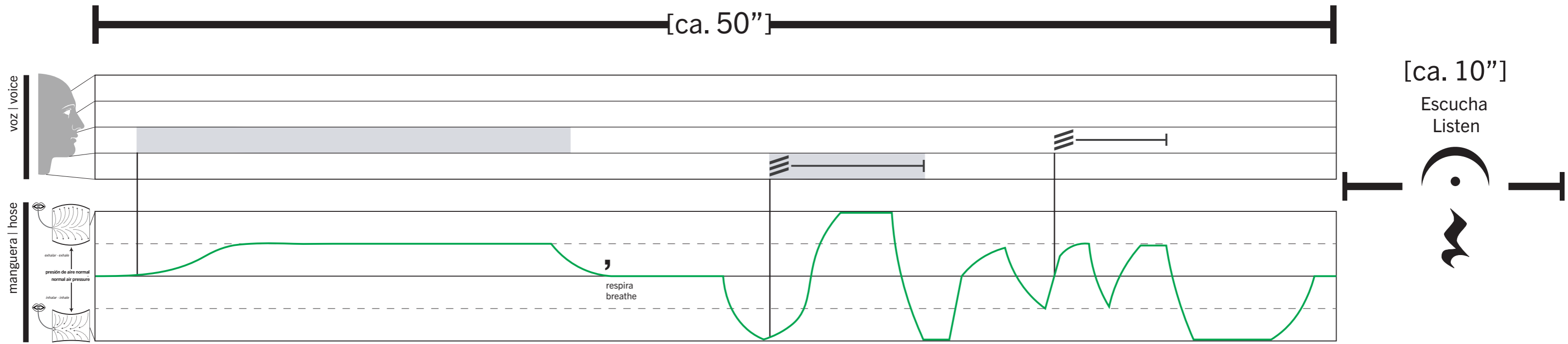
voz - manguera | voice - hose · 1

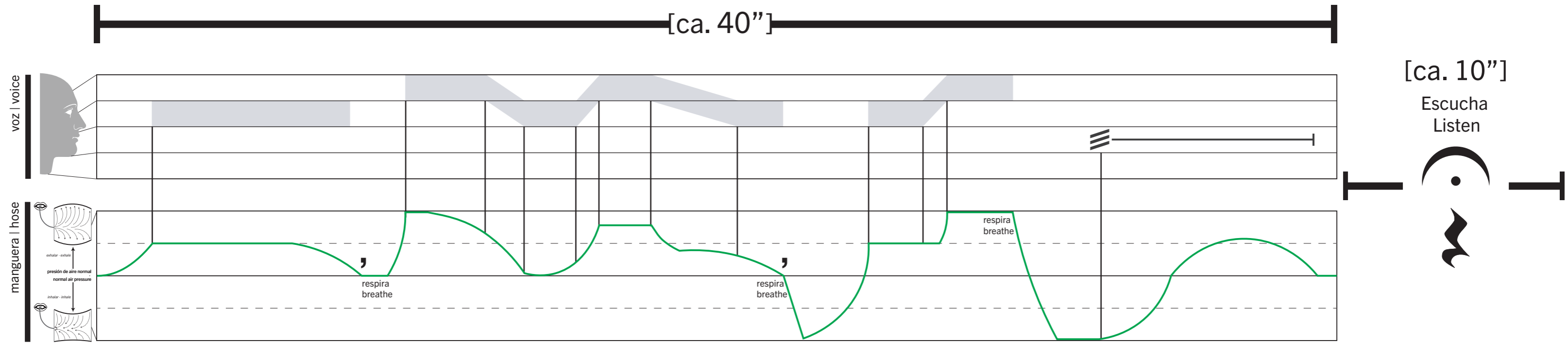
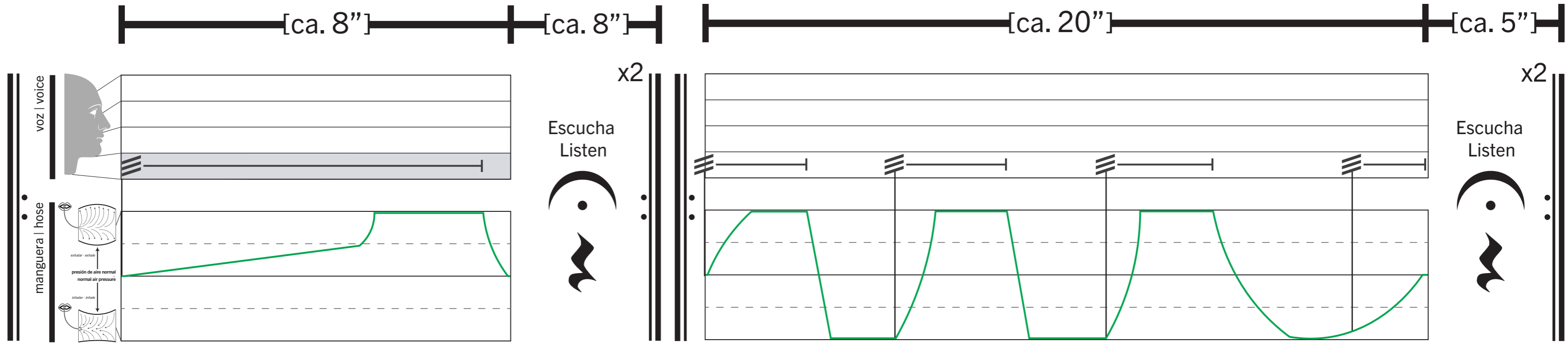

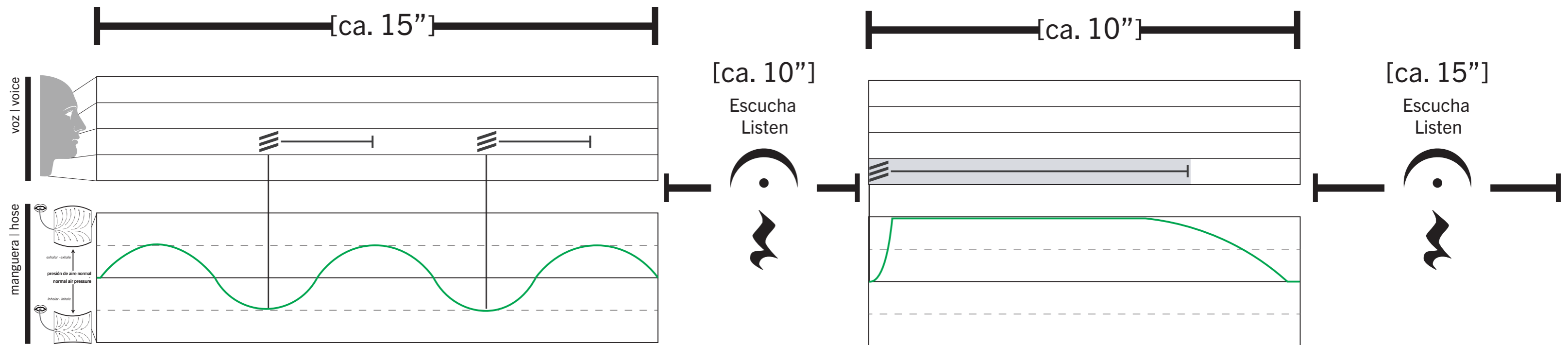
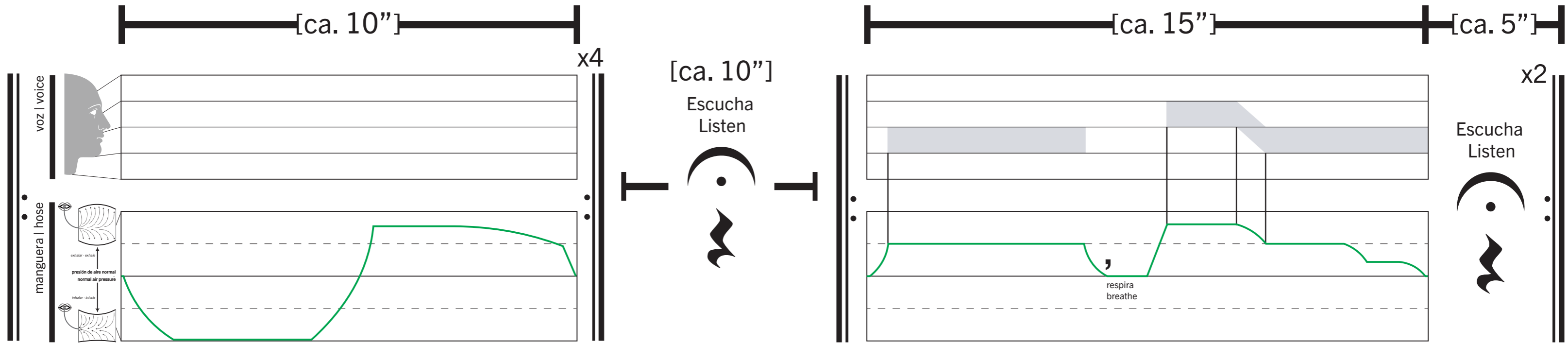
//

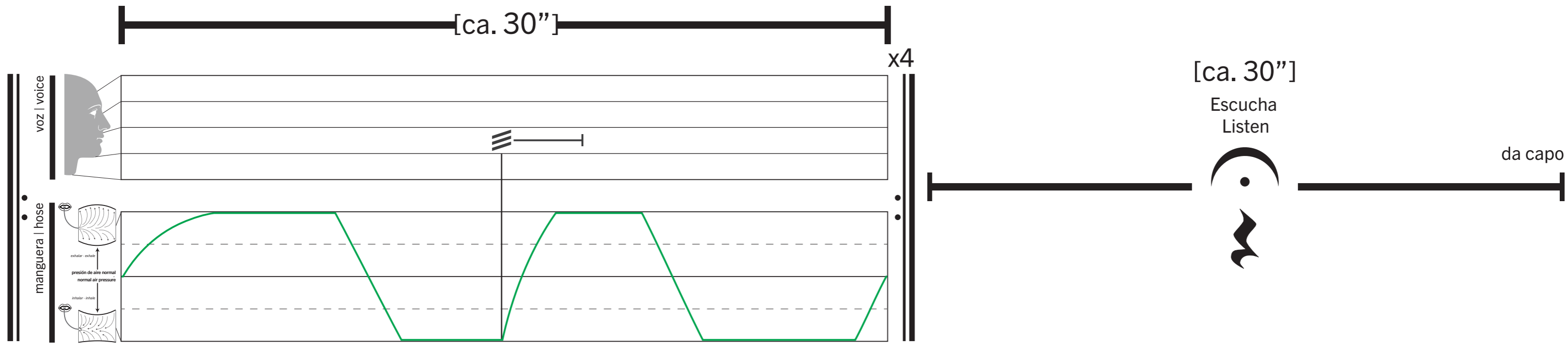
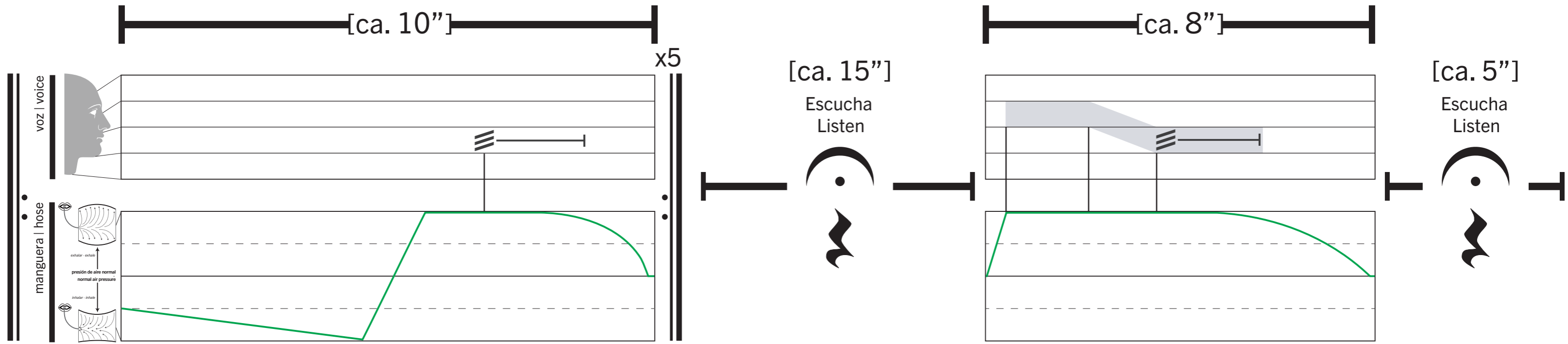

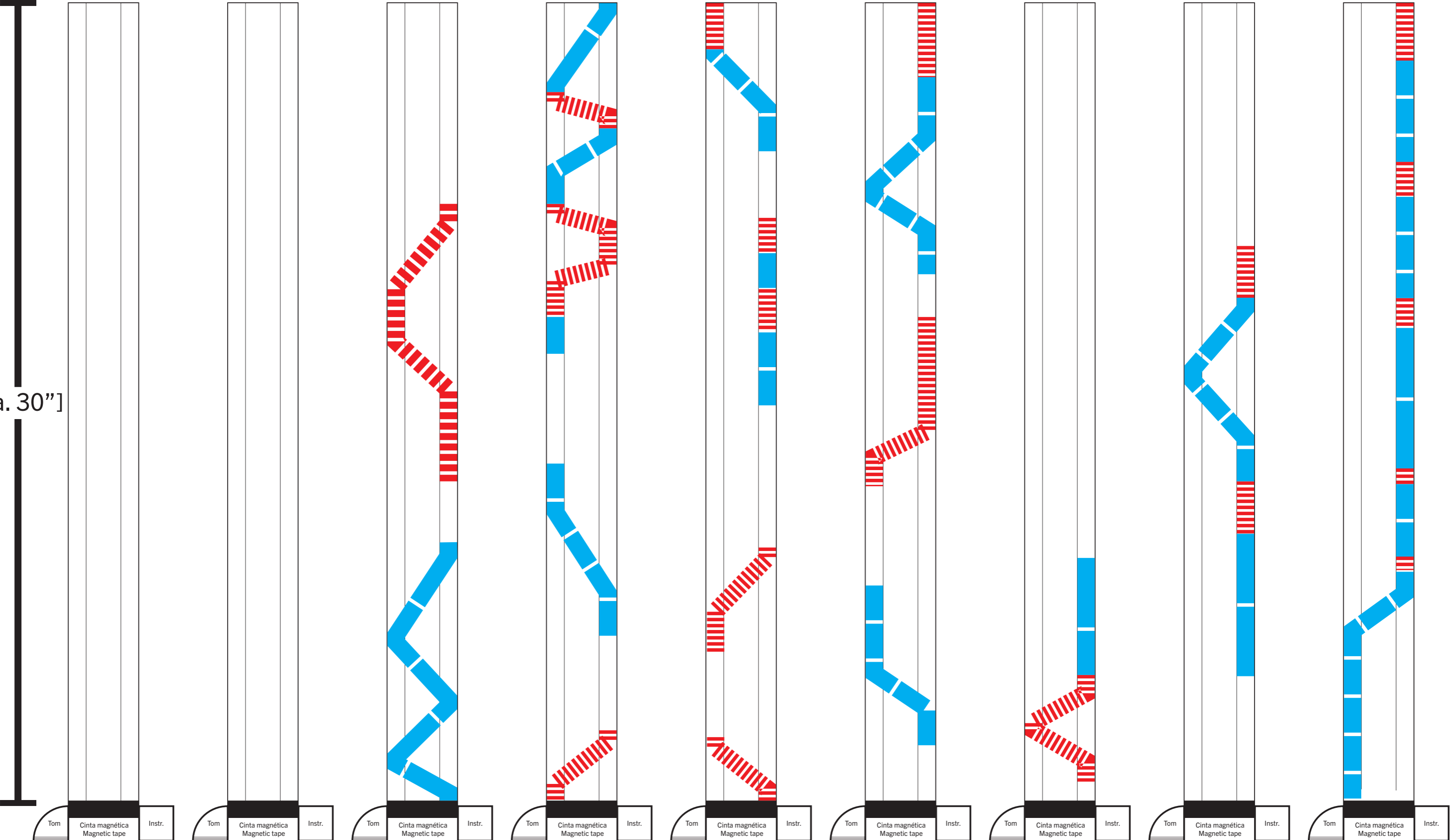

cintas magnéticas | magnetic tapes - A2

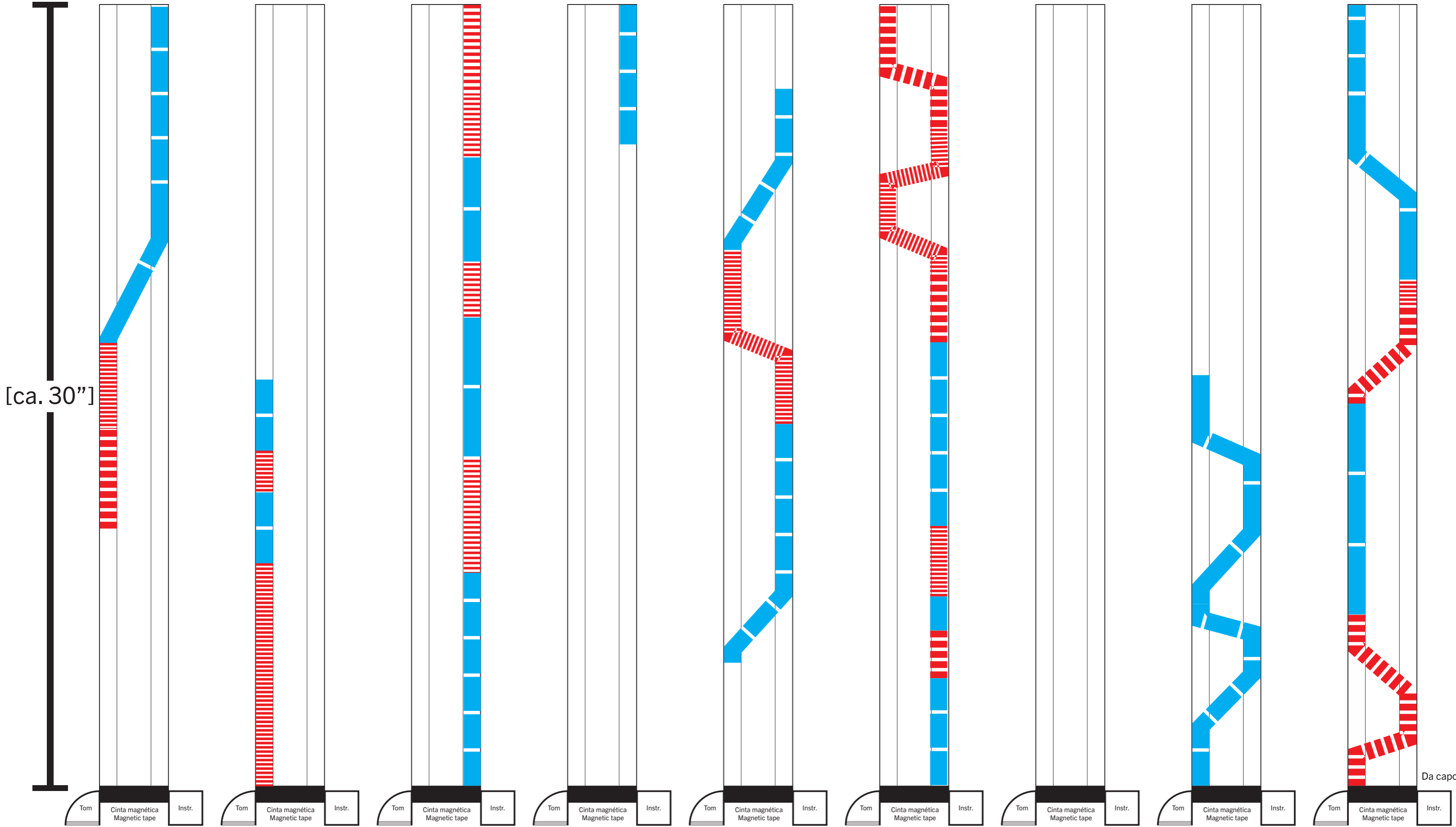
Lectura de esta parte es de arriba a abajo y de izquierda a derecha.
Reading for this part is top to bottom and left to right.

[ca. 30"]

cintas magnéticas | magnetic tapes - B2

Lectura de esta parte es de arriba a abajo y de izquierda a derecha.
Reading for this part is top to bottom and left to right.

[ca. 30"]

Da capo

