

(obra)
(pensamiento), (palabra)... Y obra

Los Cuatro ojos de Wicca.
Suite sinfónica

Néstor Uriel Rojas Melo

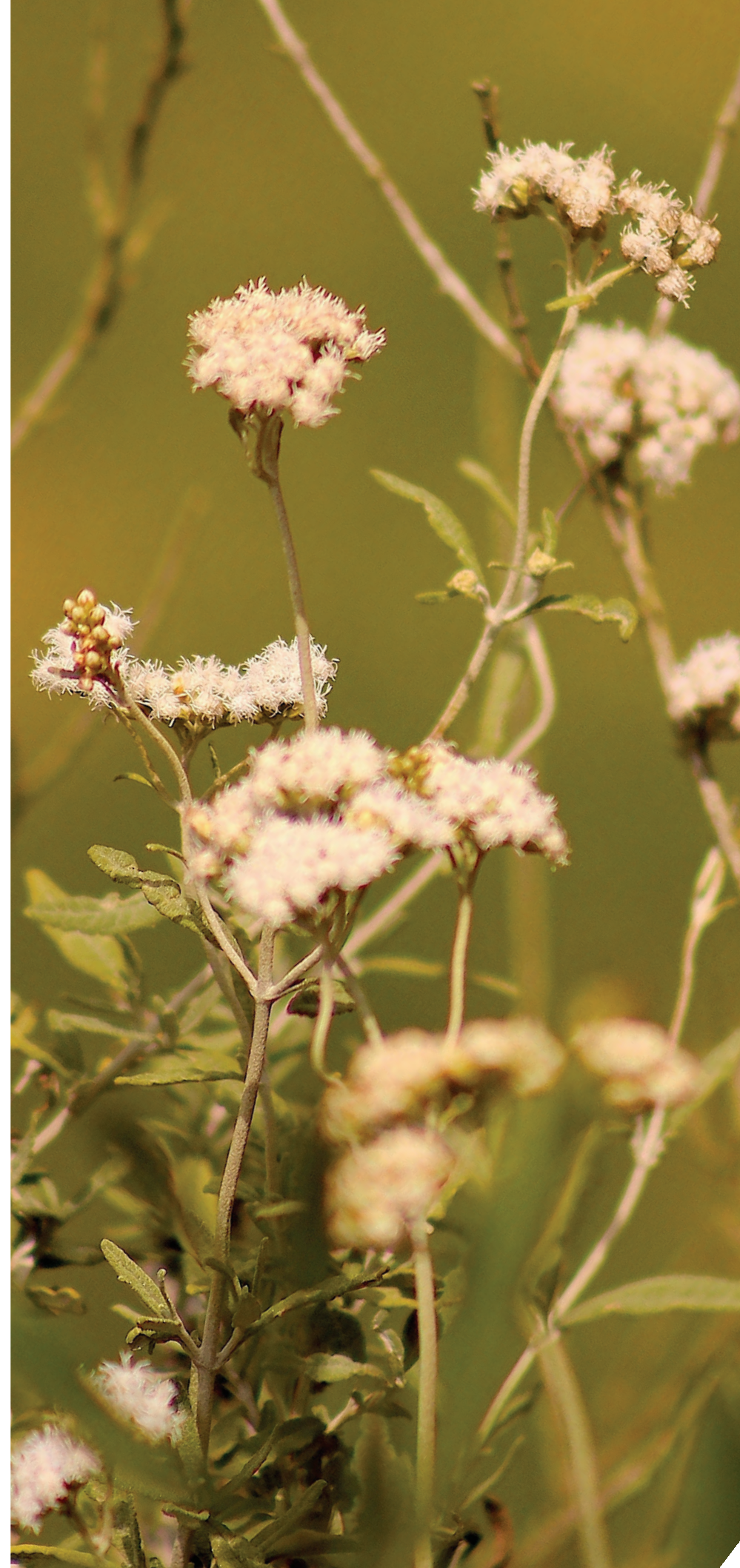
Dentro de la grata experiencia de cursar la Maestría en Música de la Universidad Javeriana de Bogotá, y como resultado de asumir el reto que implica verse a sí mismo desde otras ópticas como compositor, surgió un trabajo que me hizo reflexionar especialmente sobre mi obra: hacer una breve biografía artística de mi carrera como compositor. Este ejercicio de carácter reflexivo me obligó a revisar diez y ocho años de quehacer profesional y de acercamiento a múltiples géneros y disciplinas en la música.

El resultado de este ejercicio me llevó a tomar la decisión de construir un catálogo de mis obras. Escuché y seleccioné las piezas que había realizado desde el año 2000, compilando más de cincuenta obras grabadas en el ámbito profesional, tarea que me permitió ver constantes en el estilo que se iba perfeccionando, e identificar temáticas recurrentes a través de los años. Uno de los temas que se repetía con mayor vitalidad era “el miedo”, esa fuerza, que está tan presente en la naturaleza y que nos afecta a todos de manera determinante.

Paralelamente a este proceso, fui elegido por el área de composición de la maestría, para asumir el reto de crear la música original para *Wicca*, una película colombiana que logra combinar el terror y el suspenso en un *script* basado en una historia real. Este reto se convirtió en la semilla para realizar mi trabajo de grado y permitió profundizar en la temática de “el miedo” desde otras ópticas, entre ellas su estética en el cine, los compositores representativos dentro de esta industria y adentrarme, mediante el análisis, en la obra de grandes creadores de la música para cine como Bernard Herman, cuya música me habían atraído desde el inicio de mi carrera. Finalmente quisiera terminar con una frase de la primera película de una de las trilogías más vistas del director británico Christopher Nolan: “Para dominar los miedos ajenos, primero hay que vencer los propios.” (Batman Begins, 2005).

Como resultado de mi trabajo de grado para obtener el título de Magister en Música en el énfasis de composición con calificación de 5.0 en la Maestría en Música de la Pontificia Universidad Javeriana y la distinción de la misma como grado meritório por decisión unánime de los cuatro jurados, nace la Suite para Orquesta *Los Cuatro Ojos de Wicca*, el cuarto movimiento de esta Suite, **Aquelarre**, será la obra para Orquesta Sinfónica que veremos a continuación.

Se partió de la pregunta *¿cómo crear una suite que colabore en la búsqueda del tono dramático para la película “Wicca”, la cual aún no ha sido filmada?* El no tener este registro fílmico constituyó uno de los retos más difíciles de enfrentar a nivel creativo, ya que es uno de los elementos necesarios para la creación de música original dentro del ámbito del compositor y la industria relacionada, y aunque no es una circunstancia ajena al trabajo que he venido desarrollando como compositor, sí plantea preguntas con relación a los métodos usuales de creación de música original, en donde tener la película completa se ha convertido en el insumo principal para dar inicio a la creación de la música.

Para dar respuesta a la pregunta y poder superar el reto, tome como base tres elementos: en primer lugar, el guión argumental, puesto que el *script* final se terminó de ajustar en un tiempo posterior a la creación de la música; en segundo lugar, se realizaron varias entrevistas con el director de la película, y finalmente, se realizaron análisis de diferentes referentes musicales, entre ellos varias obras enmarcadas en *sound tracks* propuestas por el director, y otras, resultado de una investigación sobre el género cinematográfico específico. Realicé entonces, un estudio de cuatro espacios narrativos del argumento y de varios referentes del género musical cinematográfico, los cuales fueron importantes para la creación de las piezas.

Los cuatro momentos analizados se caracterizan por ser segmentos claramente diferenciados dentro del guión y que tienen un carácter emocional propio. El primero muestra la relación amorosa; el segundo, la ruptura con la realidad y la aparición de la brujería; el tercero la revelación de la bruja, y el cuarto, el enfrentamiento. En consecuencia, la Suite se organiza en cuatro movimientos: Entrada (Opening), **El entierro** (Acción), **Inmersión** (Suspenso), y **Aquelarre** (*Ending* y *Tema principal*), los cuales responden las necesidades narrativas, generando así el insumo estético fundamental para darle un carácter diferencial a la música de la película.

El cuarto movimiento de la suite titulado *Aquelarre* nos servirá para acercarnos a la música y su relación con las necesidades del guion argumental. Tomando como referencia la cuarta parte del estudio del guion argumental “El enfrentamiento” y la escena final, se construyó este tema que tiene una gran importancia con relación a la propuesta presentada al director ya que concreta el tono dramático, haciendo uso de los recursos compositivos utilizados y de los *leitmotives* de los personajes principales. Este movimiento se encuentra inscrito en el nivel espacial de las emociones del personaje y del espectador por lo cual, en el desarrollo del proceso compositivo, se aprovechó el vínculo empático dentro de los sentimientos que están viviendo los personajes principales y el público. Dentro del nivel de las acciones está inmerso en la lucha final, lo cual aportó tintes de acción a la música.

Por otra parte, tanto la función argumental como la narrativa son vitales en esta pieza, ya que resumen los eventos e invitan a dar un cierre característico. Adicionalmente, se propone como tema principal ya que sintetiza las ideas musicales que se han expuesto en la Suite. Al ser el tema principal, abre la posibilidad de ser probado mediante la sincronización en varias escenas relacionadas cuando se tenga el registro fílmico, a pesar de tomar como referente la escena final, en especial será probada en los créditos finales o en el *cross ending*.

Su función narrativa es reforzada mediante un alto porcentaje de recursos a nivel dramático en la música, el principal de los cuales fue el enfrentamiento y yuxtaposición de los *leitmotives* como representación musical de la lucha entre los personajes principales en la escena. En el nivel espacial de las emociones se tomaron como referencia el suspenso ascendente, el terror y el enfrentamiento.

"Los Cuatro Ojos de Wicca"
Suite Sinfónica
IV Aquelarre
(Ending)

Néstor Rojas
2017.

♩ = 120

Flauta I
Flauta II
Oboe I/II
Clarinete en Bb I/II
Fagot I/II
Corno en F I
Corno en F II
Trompeta en Bb I/II
Trombón I
Trombón II
Tuba
Saxofón
Piano
Vibrafóno
Glockenspiel
Campanas Tubulares
Platillo
Bass Drum
Tímpani
Soprano I/II/III
Violín I
Violín II
Viola
Violonchelo
Contrabajo

2

IV Aquelarre

Fl. I
Fl. II
Ob. I/II
Cl. en Bb I/II
Fg. I/II
Cor. en F I
Cor. en F II
Tpt. Bb I/II
Tbn. I
Tbn. II
Tuba
Sax.
Pno.
Vib.
Glk.
C.T.
Plat.
G. Cas.
Timp.
Sop. I/II/III
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vcl.
Cb.

IV Aquelarre

3

Musical score for page 3 of 'IV Aquelarre'. The score includes parts for Flute I and II, Oboe I and II, Clarinet in B-flat I and II, Bassoon I and II, Horns in F I and II, Trumpets in B-flat I and II, Trombones I and II, Tuba, Snare Drum, Piano, Violin I and II, Viola, Violoncello, and Contrabass. The score features dynamic markings such as *mf*, *pp*, *p*, *mp*, *f*, and *ff*. A 'Wind Sound' effect is indicated in the Flute II part. The piece concludes with a *ff* dynamic marking.

IV Aquelarre

4

Musical score for page 4 of 'IV Aquelarre'. The score continues from page 3, including parts for Flute I and II, Oboe I and II, Clarinet in B-flat I and II, Bassoon I and II, Horns in F I and II, Trumpets in B-flat I and II, Trombones I and II, Tuba, Snare Drum, Piano, Violin I and II, Viola, Violoncello, and Contrabass. The score features dynamic markings such as *mp*, *mf*, *f*, and *mf*. A 'Mama Quero' vocal line is introduced in the Piano part, and a 'Si Quiero' vocal line is introduced in the Bassoon I part. The piece concludes with a *mf* dynamic marking.

IV Aquelarre

5

Musical score for page 5 of 'IV Aquelarre'. The score includes parts for Flutes I and II, Oboe I, Clarinet in B-flat I, Bassoon I, Cor Anglais I and II, Trumpet B-flat I, Trombone I and II, Tuba, Snare Drum, Piano, Vibraphone, Glockenspiel, Cymbals, Triangle, Gong/Cass, Tom-tom, Soprano I/II/III, Violin I and II, Viola, Violoncello, and Contrabass. The score features various dynamics such as *mf*, *f*, *p*, *pp*, and *mp*, along with performance markings like *Unis.* and *Div.*

IV Aquelarre

6

Musical score for page 6 of 'IV Aquelarre'. The score includes parts for Flutes I and II, Oboe I, Clarinet in B-flat I, Bassoon I, Cor Anglais I and II, Trumpet B-flat I, Trombone I and II, Tuba, Snare Drum, Piano, Vibraphone, Glockenspiel, Cymbals, Triangle, Gong/Cass, Tom-tom, Soprano I/II/III, Violin I and II, Viola, Violoncello, and Contrabass. The score features various dynamics such as *p*, *mf*, *f*, *pp*, and *mp*, along with performance markings like *Fruitt.* and *Unis.*

IV Aquelarre

7

Musical score for page 7 of 'IV Aquelarre'. The score includes staves for Flutes I and II, Oboe I, Clarinet in Bb I, Bassoon I, Cor Anglais I and II, Trumpet in Bb I, Trombone I and II, Tuba, Snare Drum, Piano, Violin I and II, Viola, Violoncello, and Contrabasso. The score features various dynamics such as *mf*, *f*, *mp*, and *p*, and includes performance markings like *Div.* and *ab*.

IV Aquelarre

8

Musical score for page 8 of 'IV Aquelarre'. The score includes staves for Flutes I and II, Oboe I, Clarinet in Bb I, Bassoon I, Cor Anglais I and II, Trumpet in Bb I, Trombone I and II, Tuba, Snare Drum, Piano, Violin I and II, Viola, Violoncello, and Contrabasso. The score features various dynamics such as *f*, *p*, and *ff*, and includes performance markings like *Unis.* and *ab*.

IV Aquelarre

9

Musical score for page 9 of 'IV Aquelarre'. The score includes parts for Flutes I and II, Oboe I, Clarinet in Bb I, Bassoon I, Cor Anglais I and II, Trumpet Bb I, Trombone I and II, Tuba, Snare Drum, Piano, Vibraphone, Glockenspiel, Cymbals, Gong/Cass, Tom-tom, Soprano I, Violin I and II, Viola, and Cello/Double Bass. The score features various dynamics such as *mf*, *f*, *p*, and *pp*, and includes performance markings like *Div.* and *Unis.*

IV Aquelarre

10

Musical score for page 10 of 'IV Aquelarre'. The score continues from page 9 and includes parts for Flutes I and II, Oboe I, Clarinet in Bb I, Bassoon I, Cor Anglais I and II, Trumpet Bb I, Trombone I and II, Tuba, Snare Drum, Piano, Vibraphone, Glockenspiel, Cymbals, Gong/Cass, Tom-tom, Soprano I, Violin I and II, Viola, and Cello/Double Bass. The score features various dynamics such as *mf*, *f*, *p*, *mp*, and *pp*, and includes performance markings like *Div.*, *Unis.*, and *St. Maria Quira*.

IV Aquelarre

11

Musical score for page 11 of 'IV Aquelarre'. The score includes staves for Flute I and II, Oboe I and II, Clarinet in Bb I and II, Bassoon I and II, Horns I and II, Trombone I and II, Tuba, Snare Drum, Piano, Violin I and II, Viola, Violoncello, and Contrabass. The score is in 4/4 time and features various dynamics such as *ff*, *p*, *mf*, *f*, and *mp*. A section marked 'S2. Mano Dextra' is indicated for the Snare Drum. The page number '11' is located at the top right.

IV Aquelarre

12

Musical score for page 12 of 'IV Aquelarre'. The score continues from page 11 and includes staves for Flute I and II, Oboe I and II, Clarinet in Bb I and II, Bassoon I and II, Horns I and II, Trombone I and II, Tuba, Snare Drum, Piano, Violin I and II, Viola, Violoncello, and Contrabass. The score is in 4/4 time and features various dynamics such as *ff*, *p*, *mf*, *f*, and *mp*. A section marked 'Mare' is indicated for the Snare Drum. The page number '12' is located at the top left.

IV Aquelarre

13

Musical score for page 13 of 'IV Aquelarre'. The score includes parts for Flutes I and II, Oboe III, Clarinet in B-flat III, Bassoon III, Cor Anglais I and II, Trumpet in B-flat III, Trombones I and II, Tuba, Snare Drum, Piano, Vibraphone, Glockenspiel, Cymbals, Triangle, Gong/Cass, Tom-tom, Soprano I/II/III, Violin I and II, Viola, Violoncello, and Contrabass. The score features various dynamics such as *f*, *ff*, *mp*, *pp*, and *mf*, along with performance markings like *rit.* and *dim.*

IV Aquelarre

14

♩ = 132

Musical score for page 14 of 'IV Aquelarre'. The score continues from page 13 and includes parts for Flutes I and II, Oboe III, Clarinet in B-flat III, Bassoon III, Cor Anglais I and II, Trumpet in B-flat III, Trombones I and II, Tuba, Snare Drum, Piano, Vibraphone, Glockenspiel, Cymbals, Triangle, Gong/Cass, Tom-tom, Soprano I/II/III, Violin I and II, Viola, Violoncello, and Contrabass. The score features various dynamics such as *f*, *ff*, *mp*, *pp*, and *mf*, along with performance markings like *rit.* and *dim.*

Néstor Uriel Rojas Melo

ORCID: 0000-0003-2053-5806

Arreglista, guitarrista y productor musical bogotano. Magister en Música de la Pontificia Universidad Javeriana en el énfasis de Composición. Maestro en artes musicales con énfasis en composición y arreglo de la Academia Superior de Artes de Bogotá. Actualmente se desempeña como docente universitario de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad INCCA de Colombia. Adicionalmente en los últimos dos años se desempeña como perito especializado para ACODEM en casos relacionados con el derecho de autor de obras musicales. Desarrolla un trabajo permanente en composición y orquestación de bandas sonoras para largo y cortometrajes. Entre ellos participó en la orquestación de la banda sonora para la película APAPORIS, del director Antonio Dorado, película que ganó el premio Macondo a Música (2012).

Correos electrónicos:

nrojas@pedagogica.edu.co

nestor.nesdumas@gmail.com

Trabajo de investigación creación recibido en febrero de 2018
y aceptado en marzo de 2018