

UCLA
Contemporary Music Score Collection

Title

La quemadura es el lenguaje con que juro, manos abiertas sobre el hielo

Permalink

<https://escholarship.org/uc/item/0x4456gh>

Author

Guadarrama, Andrés

Publication Date

2020

ANDRÉS GUADARRAMA

LA QUEMADURA ES EL LENGUAJE
CON QUE JURO, MANOS ABIERTAS
SOBRE EL HIELO

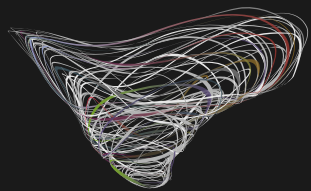
VORÁCNES

ANDRÉS GUADARRAMA

**LA QUEMADURA ES EL LENGUAJE
CON QUE JURO, MANOS ABIERTAS
SOBRE EL HIELO**

Para 2 intérpretes y 1 bajo eléctrico

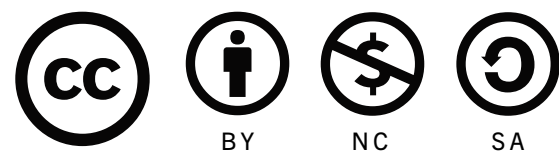
For 2 performers and 1 electric bass

EDICIONES
VORÁGINES

La quemadura es el lenguaje con que juro, manos abiertas sobre el hielo

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: Fotografía de la obra *Simonia (dorsale)* de Nicola Samori

Título: La quemadura es el lenguaje con que juro, manos abiertas sobre el hielo

Compositor: Andrés Guadarrama

Catálogo: AnGu-01.0

Fecha: Octubre, 2018

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	Indicaciones / Indications
v	Notación / Notation
vi	Símbolos de articulación / Articulation symbols
vii	Nota de programa / Program note
1	Partitura / Score

Sobre los Músicos y el Instrumento

Esta pieza no necesariamente tiene que ser interpretada por bajistas o cuerdistas en general. Probablemente los percusionistas tengan más recursos técnicos para resolver las exigencias de la pieza pero considero que puede ser interpretada por músicos de cualquier especialidad y nivel de experiencia.

Se requiere un bajo de 5 cuerdas con 24 trastes, cuerdas tipo roundwound y dos pastillas (puente y brazo sin importar el modelo específico de pastilla) con perilla de blend o con perillas de volumen independiente. Si hay perilla de volumen maestro esta deberá estar al máximo. Si el bajo tiene su propio EQ este deberá estar configurado de manera neutra.

El bajo usa afinación estándar: B, E, A, D, G

El blend de pastillas deber ser el siguiente: 100% pastilla del puente, 0% pastilla del brazo.

Debido a que varias de las técnicas instrumentales de esta pieza pueden ser algo agresivas se recomienda usar un bajo económico.

Sobre la Amplificación, Ecuilización y Efectos

Se requiere un amplificador que tenga como un EQ de tres bandas con la siguiente configuración: Bajos, 40%; Medios, 100%; Agudos, 60%.

Dependiendo del tamaño de la sala el amplificador puede ir solo o a través de un PA que debe estar ecualizado lo más parecido al sonido neutro/flat del amplificador.

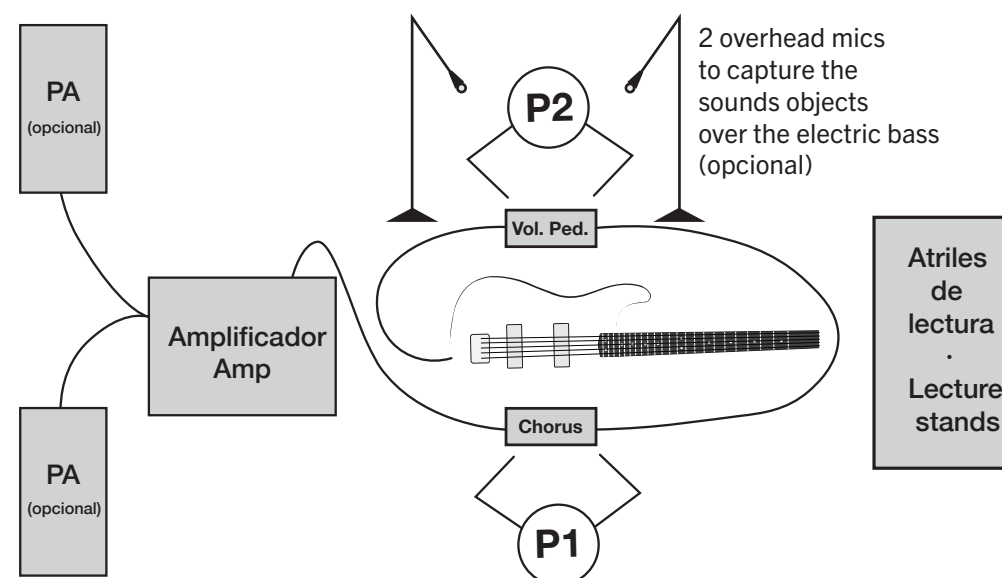
Es necesario un pedal de volumen (controlado por P2) y un efecto de chorus, el cual debe estar prendido durante toda la pieza.

Disposición en el escenario

El bajo eléctrico debe montarse sobre un atril para teclado. P1 va del lado del lower horn (donde está el jack y los controles del bajo) y P2 va del lado del upper horn.

Artefactos requeridos

- Slides (x2, uno por músico)
- Superball (x1, para P2)
- Kalimba (x1, compartida entre ambos músicos)

About the Musicians and the Instrument

This piece does not necessarily have to be played by bassists or string players. Probably the percussionists have more technical resources to solve the demands of the piece but I consider that it can be played by musicians of any speciality and level of experience.

This piece requires a 5-string bass with 24th frets, roundwound strings and two pickups (bridge and neck regardless of the specific brand and model) with a blend knob or with independent volume knobs. If the bass has a master volume knob it should be at 100%. If the bass has it's own EQ it must be completely flat.

The bass is tuned in standard tuning: B, E, A, D, G

The pickups setting should be as follows: 100% bridge pickup, 0% neck pickup.

Because several of the instrumental techniques of this piece can be somewhat aggressive it is recommended to use a low price bass.

About Amplification, EQ and Effects

An amplifier with a three-band EQ with the following configuration is required: Bass, 40%; Mids, 100%, Treble, 60%.

Depending on the size of the room the amplifier can go alone or through a PA that must be equalized the most similar way to the neutral / flat sound of the amplifier.

A volume pedal (controlled by P2) and a chorus effect are required and must be activated throughout the whole piece.

Stage disposition

The electric bass must be mounted on a keyboard stand. P1 goes on the lower horn side (where is the jack and the bass knobs) and P2 goes on the upper horn side.

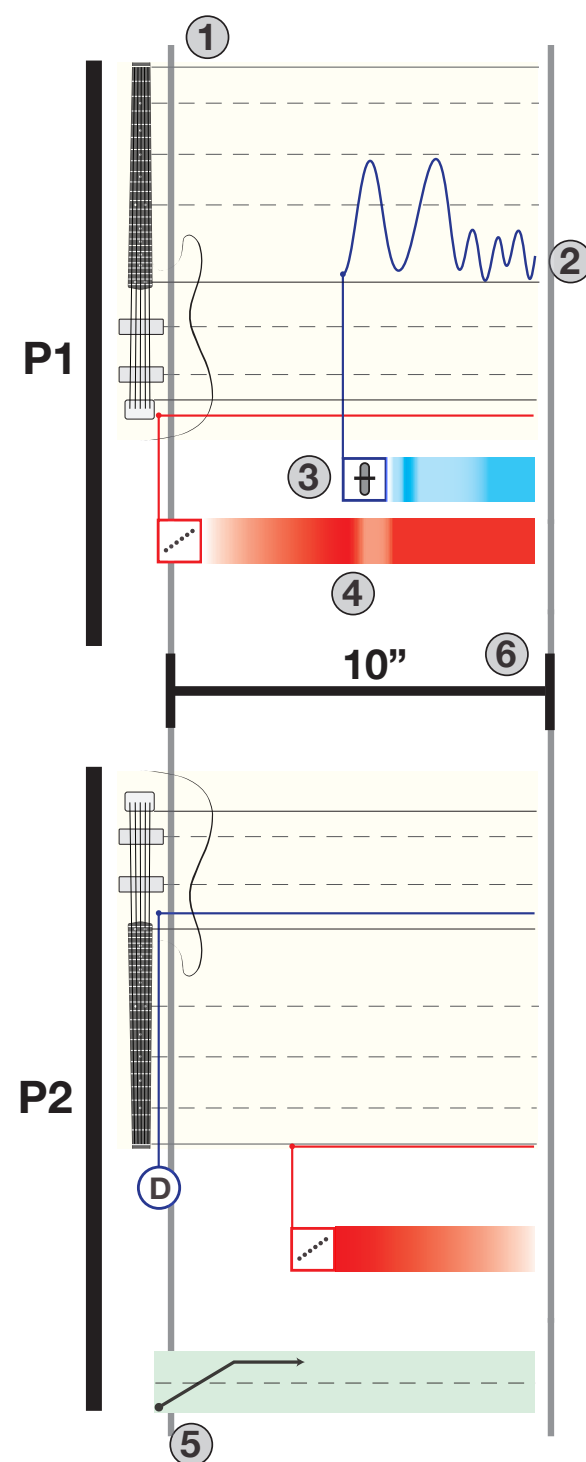
Required artifacts

- Slides (x2, one per musician)
- Superball (x1, for P2)
- Kalimba (x1, shared between both musicians)

Notación · Notation

La partitura está conformada en su mayoría por indicaciones de movimiento y su distribución aproximada dentro de compases cuya duración es indicada en segundos. No hay indicaciones de ritmo ni de alturas exactas, ambos parámetros son resultado del movimiento descrito en la partitura. Ambos músicos deben leer directamente del score, no hay partes. Los diferentes elementos que conforman la partitura son los siguientes:

The score is mostly made up of movement indications and its approximate distribution within measures whose duration is indicated in seconds. There are no indications of exact rhythm or pitch, both parameters are the result of the movement described in the score. Both musicians must read directly from the score, there are no parts. The different elements that constitute the score are the following:

1. El espacio de color amarillo representa la longitud total del bajo, desde la nuez hasta el puente. A su vez está subdividido con líneas punteadas en puntos específicos del instrumento (trastes, 3, 5, 7, 12, y 24, pastilla del brazo, pastilla del puente y puente).

2. Las líneas de color sobre el espacio amarillo indican el movimiento sobre el bajo. Las líneas de color azul son los movimientos de mano derecha y las de color rojo las de mano izquierda.

3. Los símbolos dentro de cuadrados o círculos indican la articulación específica que debe realizar la mano correspondiente. El significado de estos los explicaré en la siguiente página.

4. Los rectángulos de color cumplen varios propósitos ya que indican dinámica, velocidad o presión. Estos cambios siempre se mueven a través de un gradiente que va del blanco (menor nivel), al rojo/azul (nivel media), al negro (máximo nivel).

5. El espacio de color verde representa el nivel del pedal de volumen.

6. Compases y barras de compás. La duración está indicada en segundos. No hay una correspondencia entre la duración del compás y su longitud en el espacio. Este se ajusta de acuerdo a su contenido para que haya una mayor claridad visual.

1. The yellow space represents the total length of the bass, from the nut to the bridge. At the same time it is subdivided with dotted lines at specific points on the instrument (3, 5, 7, 12 and 24 frets, neck pickup, bridge pickup and bridge).

2. The colored lines on the yellow space indicate movement over the bass. The blue lines are the right hand movements and the red ones are the left hand movements.

3. The symbols inside squares or circles indicate the specific articulation that must be performed by the corresponding hand. In the next page I'll explain the meaning of those symbols.

4. Colored rectangles serve several purposes as they indicate dynamic, speed or pressure. These changes are always move through a gradient that goes from white (lower level), red/blue (middle level), black (maximum level).

5. The green space represents the level of the volume pedal.

6. Bars and barlines. The duration is indicated in seconds. There is no correspondence between the duration of the compass and its length in space. This is adjusted according to its content so that there is greater visual clarity.

Símbolos de articulación · Articulation symbols

Las articulaciones están indicadas por una serie de símbolos dentro de cuadrados o círculos. El color del cuadrado o círculo se refiere a la mano que debe llevar a cabo la articulación correspondiente: **azul** para mano derecha y **rojo** para mano izquierda.

Símbolos cuadrados

Ataque granular con dedos. Se debe atacar con las uñas de los dedos. La velocidad máxima debe ser lo más rápido posible que pueda alcanzar el intérprete.

Superball. En esta pieza solo se utiliza sobre el cuerpo del bajo.

Slide. Para todas las articulaciones que incluyan slide P1 debe operarlo en las cuerdas I y II, y P2 en las cuerdas IV y V.

Slide + trastes. Solo funciona dentro del diapasón. Se debe inclinar el slide de manera que suene su choque contra los trastes. Debe aplicarse una presión ligera para no suene la cuerda.

Slide + trémolo. La amplitud del trémolo debe ser de aproximadamente dos centímetros a la izquierda y a la derecha del punto central donde se encuentre el slide.

Slide + trastes + trémolo. Igual que en el anterior pero con el sonido del choque entre slide y trastes. Suena un poco de la cuerda.

Kalimba. Es necesaria una kalimba de base esférica. Puede tener cualquier número de lengüetas (recomiendo un mínimo de cinco y un máximo de quince). No exijo una afinación específica para la kalimba pero le pido a los músicos que la establezcan a partir de los siguientes criterios:

1. Que sea lo más cercana posible a las alturas de la afinación estándar del bajo (B, E, A, D, G), o a armónicos cercanos de estas alturas.
2. Muy relacionado con el criterio anterior, que haya una o varias lengüetas que faciliten la generación de feedback en los puntos marcados en el score con un rectángulo negro (esto se explicará detalladamente en la siguiente página).

The articulations are indicated by a series of symbols within squares or circles. The color of the square or circle refers to the hand that perform the corresponding articulation: **blue** for right hand and **red** for left hand.

Squared symbols

Granular attack with fingers. The attack must be with fingernails. The maximum speed must be as fast as possible that can be reach by the musician.

Superball. In this piece it is only used on the body of the bass.

Slide. For all articulations that use slide P1 must do them on I and II strings, and P2 on IV and V strings.

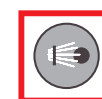
Slide + frets. It only works inside the fretboard. The slide must be tilted so that it sounds its contact with the frets. One should apply light pressure so the string does not sound.

Slide + tremolo. The tremolo amplitude should be approximately two centimeters to the left and to the right from the slide central position.

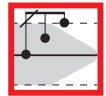

Slide + frets + tremolo. Same as in the previous one but with the sound of contact between slide and frets. It sounds a bit of the string.

Kalimba. A kalimba with spherical base is required. It can have any number of metal tines (I recommend a minimum of five and a maximum of fifteen). I do not ask for a specific tuning for the kalimba but I ask the musicians to establish it following on the next criteria:

1. Make it as close as possible to the pitches of the bass standard tuning (B, E, A, D, G), or close to the harmonics of these pitches.
2. Closely related to the previous criterion, there should be one or several tines that facilitate the generation of feedback in the points marked in the score with a black rectangle (this will be explained in detail in the next page).

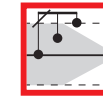

Clave de kalimba. Se usa un espacio gris para representar el acomodo de las lengüetas (cortas en los extremos y largas en el centro). Las cabezas de nota no indican lengüetas específicas sino la zona que se debe tocar con la kalimba. Siempre va adjunta al desplazamiento de la kalimba sobre el bajo, el cual lleva a cabo la otra mano.

La velocidad de los patrones rítmicos deben estar dentro del siguiente rango:
 Blanco - [lo más rápido posible] menos 30bpm
 Azul/Rojo - [lo más rápido posible] menos 15bpm
 Negro - lo más rápido posible

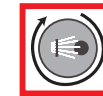

Movimiento circular de la kalimba. Girar la kalimba mientras se tocan las lengüetas de manera que se escuche el contacto entre la base de la kalimba con las cuerdas del bajo.

Kalimba clef. A gray space is used to represent the tines arrangement (short ones at the edges and long ones towards the center). The note heads do not indicate specific tines, they indicate the space that should be played with the kalimba. It is always attached to the displacement of the kalimba on the bass, which the other hand carries out.

The speed of the rhythmic patterns should be within the following range:
 White - [as fast as possible] minus 30bpm
 Blue / Red - [as fast as possible] minus 15bpm
 Black - as fast as possible

Kalimba circular movement. Spin the kalimba while playing the tines so that the contact between the base of the kalimba and the bass strings can be heard.

Símbolos circulares

Estos símbolos se refieren a los pedales de cuerdas al aire que utiliza la pieza. Dentro de cada círculo está la altura que corresponde a cada cuerda al aire de una afinación estándar de bajo (I = G; II = D; III = A; IV = E; V = B). Para tocar un pedal de una sola altura es necesario mutear el resto de las cuerdas. Configuraciones de pedales más específicas indican cuantas alturas deben sonar y qué cuerdas se deben mutear (indicadas con un X).

Feedback

La pieza es propensa en todo momento a generar feedback como sonido resultante de los diferentes movimientos y articulaciones que en ella ocurren. Mientras estas resultantes no están escritas en la partitura hay dos momentos de la pieza donde sí lo están a través de un recuadro negro. En ambos momentos se debe generar un feedback resultado de una acción muy controlada de lengüetas específicas de la kalimba en zonas muy específicas del bajo. Este feedback debe ser muy fuerte y continuo, sin que llegue a lastimar al público o a los músicos. Es muy probable que, debido a la especificidad y delicadeza de estos feedbacks, sea necesario que los músicos encuentren diferentes puntos para generarlos y que respondan al bajo, EQ y afinación de la kalimba que ocupen para su interpretación.

Duración: entre 8'45" y 9'10".

Circular symbols

These symbols refer to the open strings pedals that the piece uses. Inside each circle is the pitch that corresponds to each open string of the bass standard tuning of low (I = G; II = D; III = A; IV = E; V = B). To play a single-pitch pedal it is necessary to mute the other strings. More specific pedal configurations indicate how many pitches should sound and which strings should be muted (indicated by an X).

Feedback

The piece is prone at all times to generate feedback as sound resulting from the different movements and articulations that occur in it. While these results are not written in the score there are two moments of the piece where they are indicated through a black box. In both moments a feedback must be generated as a result of a very controlled action of specific kalimba tines in very specific zones of the bass. This feedback must be very loud and steady, without hurting the public or the musicians. It is very likely that, due to the specificity and delicacy of these feedback, the musicians will need to find different points to generate them responding to the bass, EQ and kalimba tuning that they use for their interpretation.

Duration: around 8'45" and 9'10".

Nota de programa · Program note

Dos intérpretes actúan conjuntamente para ofrecer una idea, un flujo sonoro, tan irregular, delicado y hasta cierto punto incontrolable, como jugar con fuego o pintar en el agua. Los múltiples sonidos que fluyen del bajo son consecuencia de acciones limitadas y frágiles que requieren una gran cantidad de concentración y comunicación por parte de los intérpretes.

El título de esta pieza es un poema del escritor mexicano Julian Herbert.

Esta pieza fue compuesta con el apoyo del Programa Jóvenes Creadores 2017-2018 del FONCA.

Two performers act conjointly in order to deliver one idea, one sonic stream, as irregular, delicate and to some extent, uncontrollable like playing with fire or painting in water. The multiple sounds that flow from the bass are a consequence of constrained and fragile actions between the performers that require a great amount of concentration and communication.

The title of this piece is a poem by the Mexican writer Julian Herbert.

This piece was composed with the support of the FONCA Young Creators grant 2017-2018.

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

FONCA

LA QUEMADURA ES EL LENGUAJE CON QUE JURO, MANOS ABIERTAS SOBRE EL HIELO | Andrés Guadarrama [2018]

para 2 intérpretes y 1 bajo eléctrico | for 2 performers and 1 electric bass

A

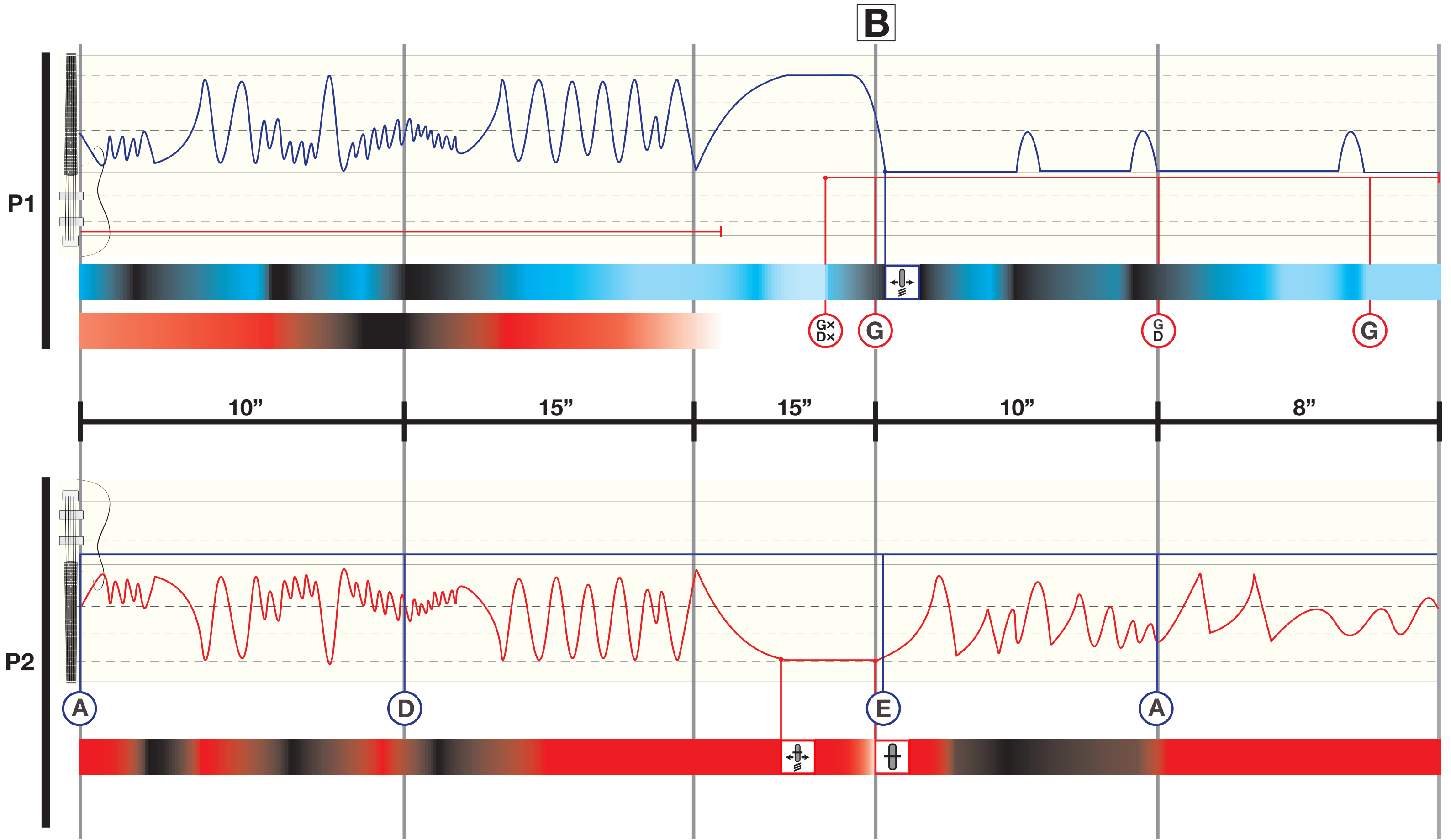
P1

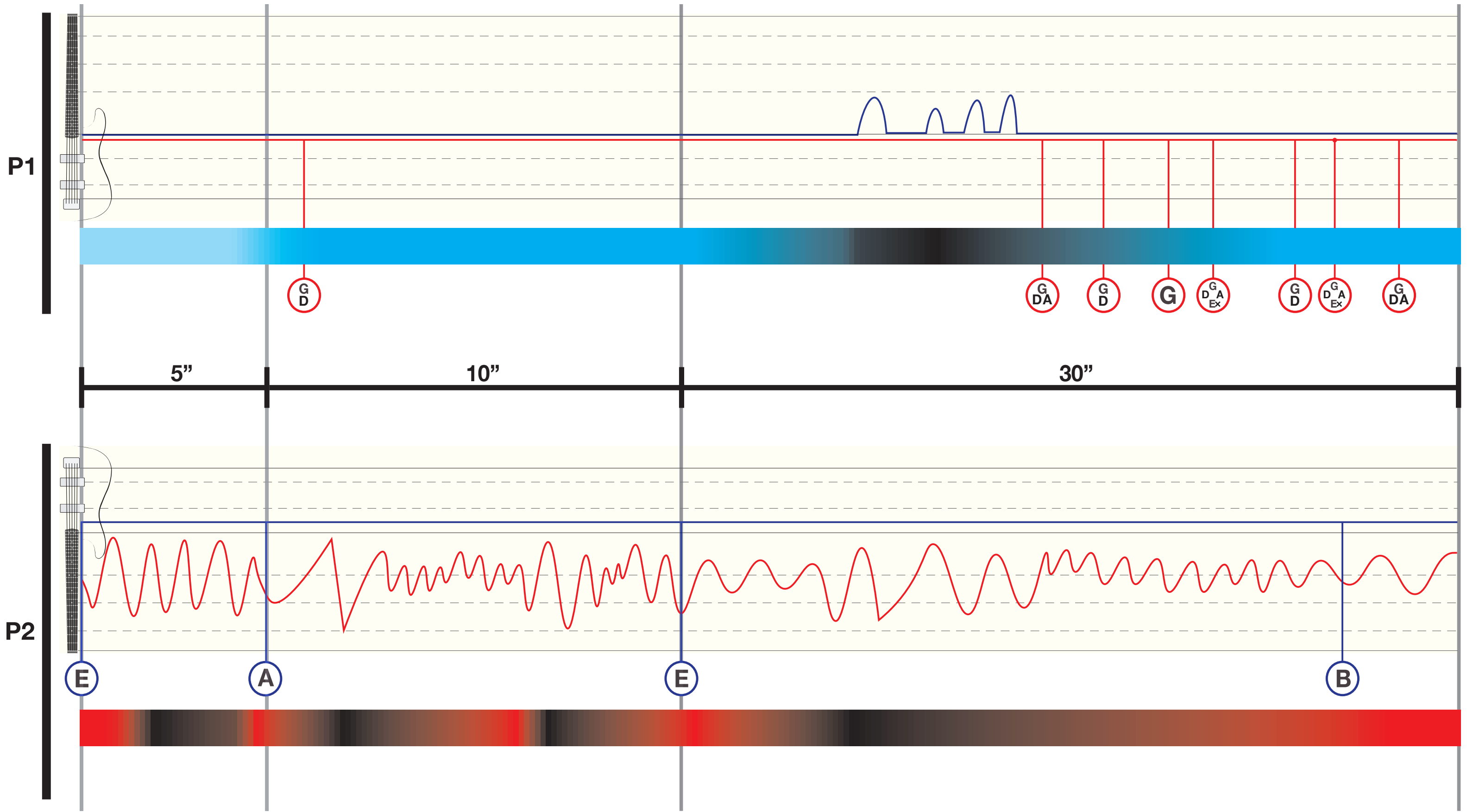
45'' 7'' x7 15'' 15'' 12''

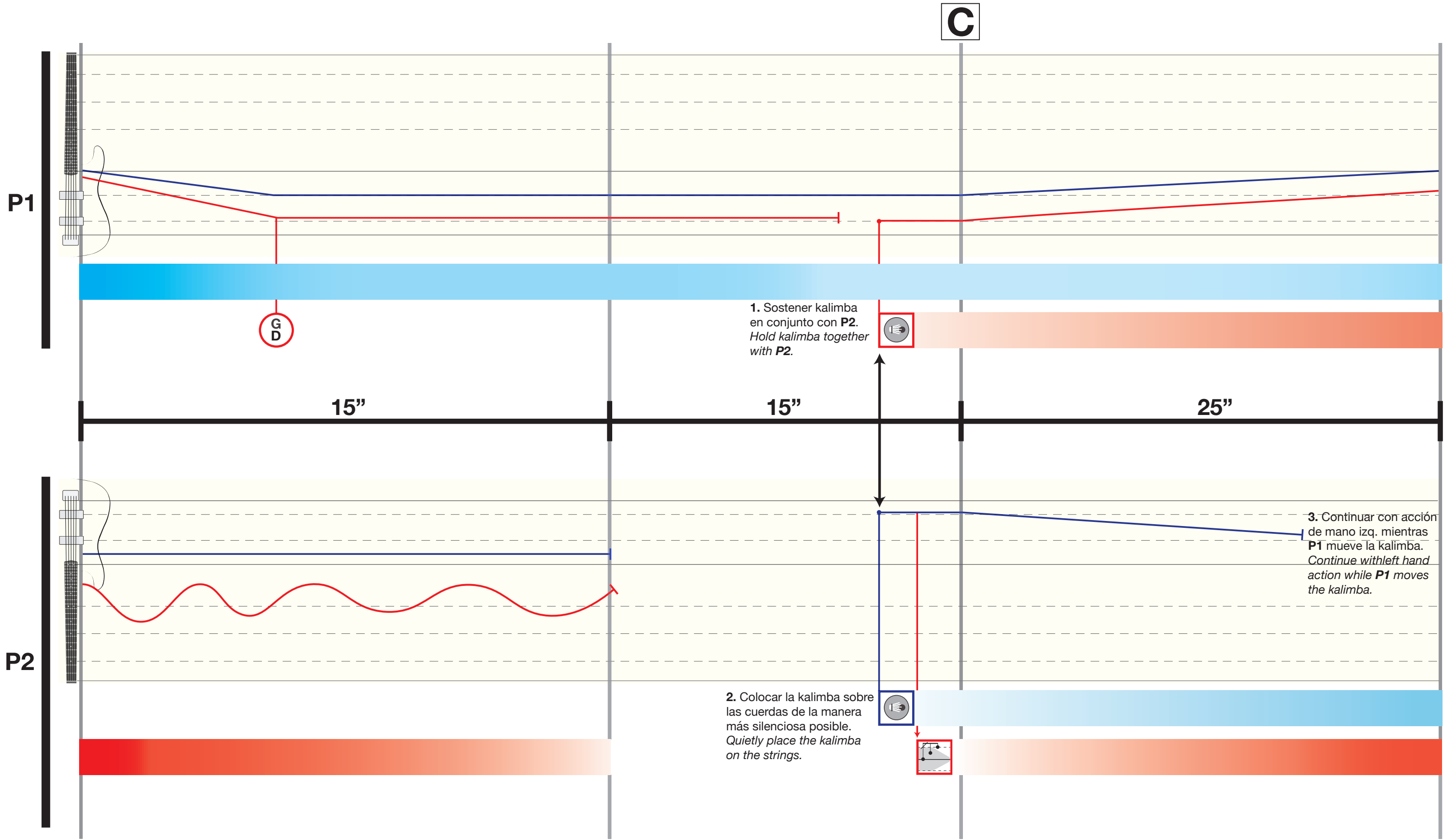
P2

D A D

1

P1

P2

C

GD

15"

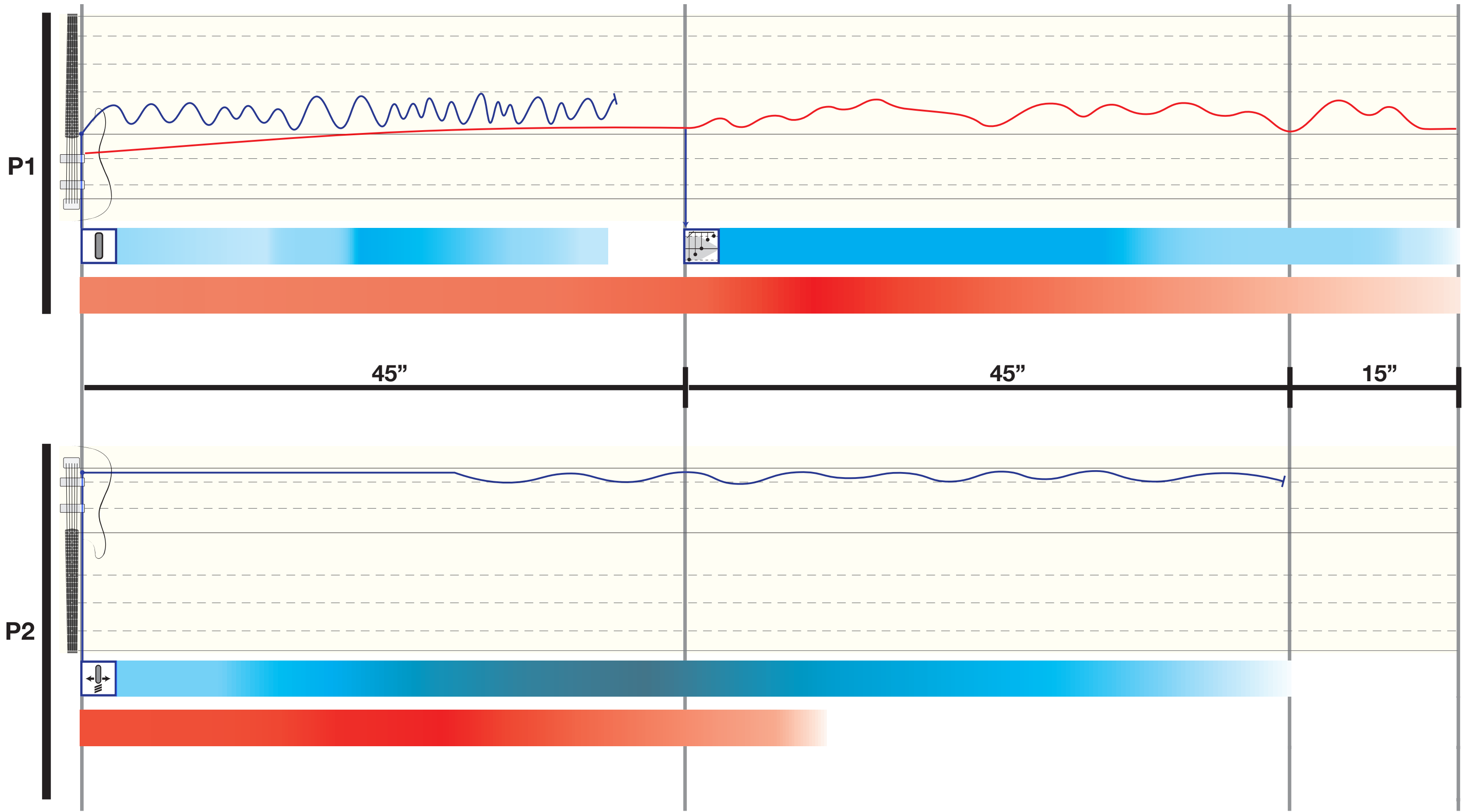
15"

25"

1. Sostener kalimba en conjunto con P2.
Hold kalimba together with P2.

2. Colocar la kalimba sobre las cuerdas de la manera más silenciosa posible.
Quietly place the kalimba on the strings.

3. Continuar con acción de mano izq. mientras P1 mueve la kalimba.
Continue with left hand action while P1 moves the kalimba.

P1

P2

45"

45"

15"

D

P1

6. Dar **CUE** a **P2** para pasar a siguiente sección.
*Give **CUE** to **P2** to move to next section.*

4. Decidir la duración del feedback tomando en cuenta la acústica de la sala, la amplificación, y el envoltorio del feedback.
Decide the feedback duration considering the acoustics of the room, the amplification, and the feedback envelope.

10 - 20"

Feedback

25"

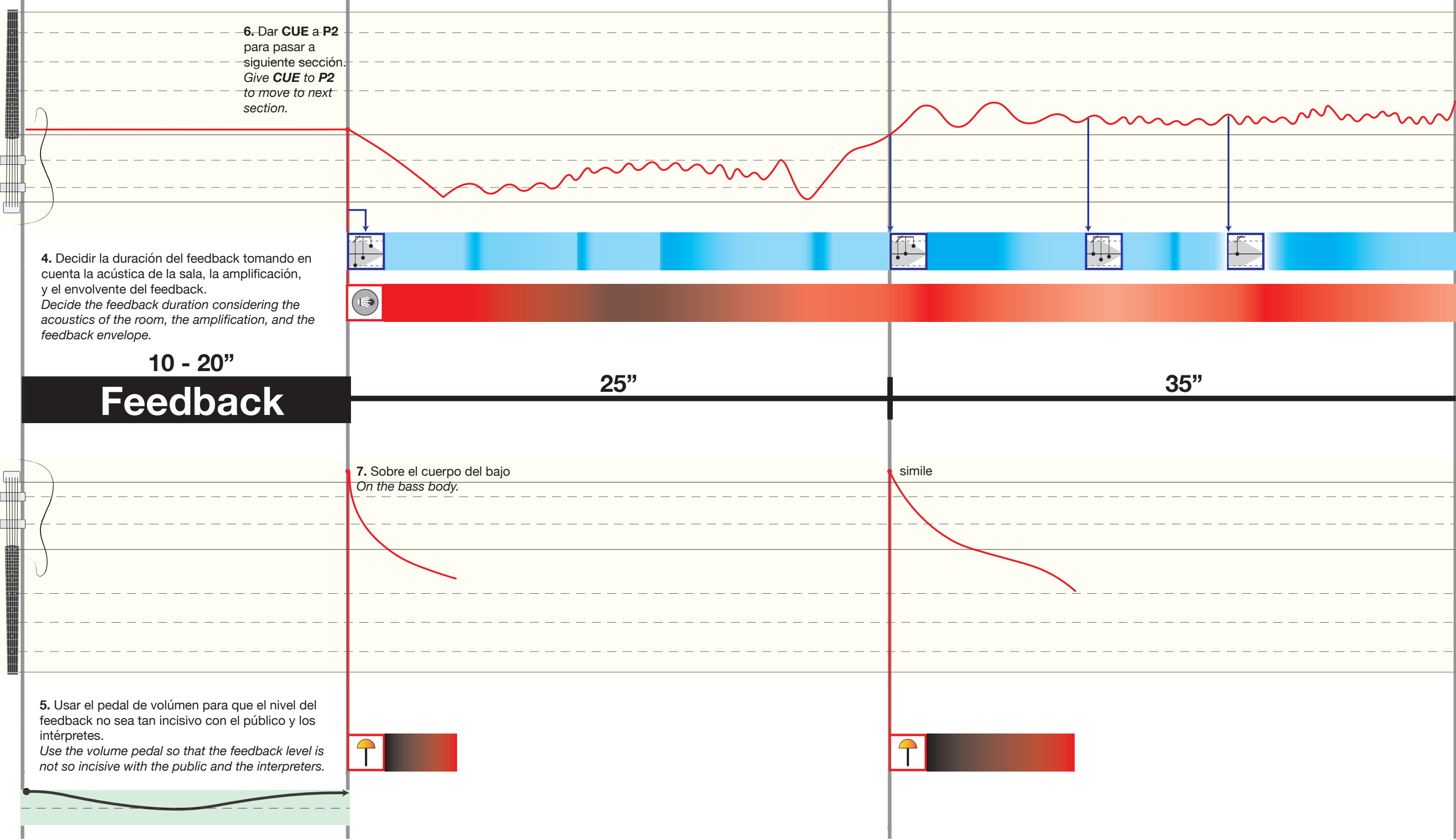
35"

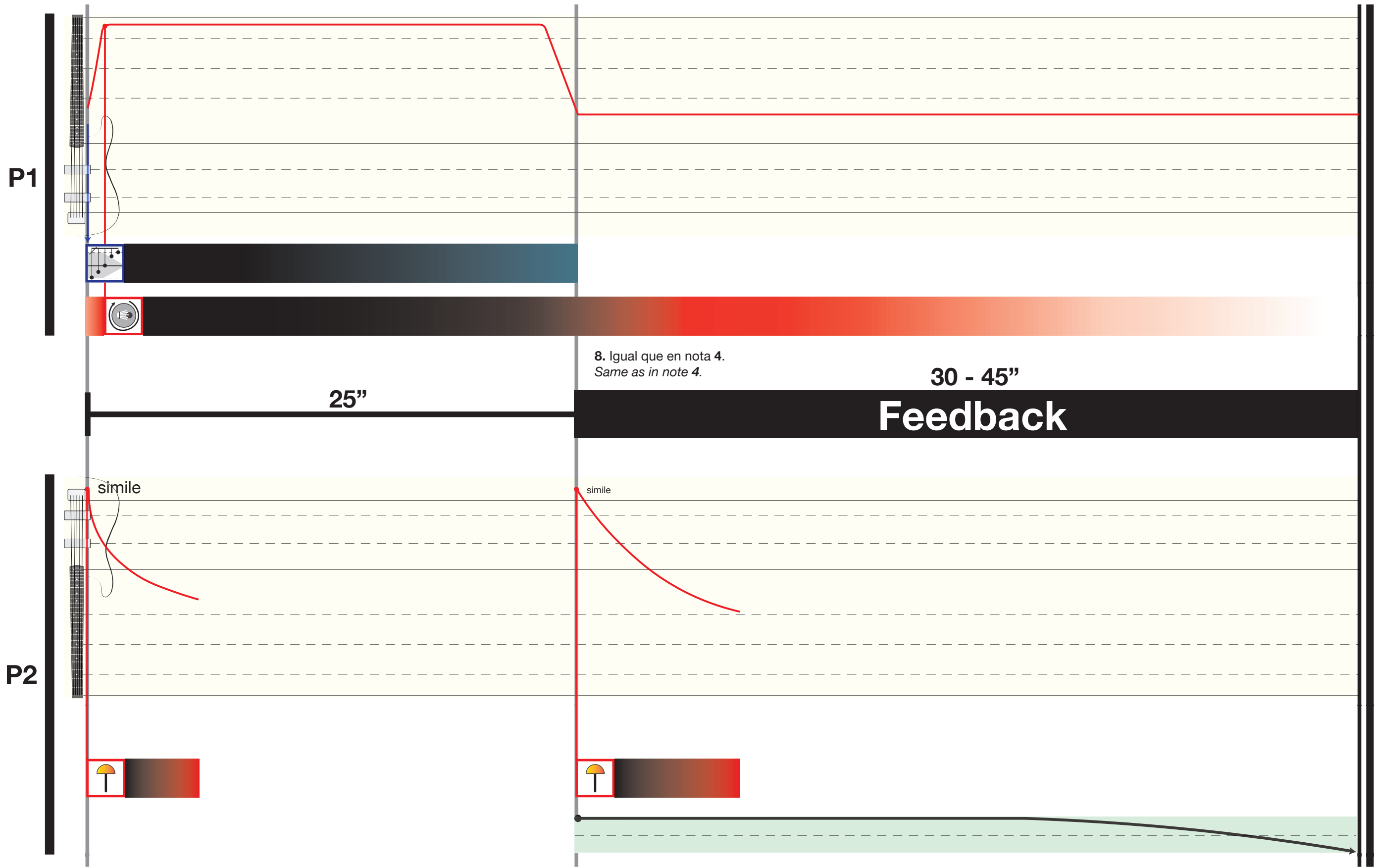
P2

7. Sobre el cuerpo del bajo
On the bass body.

simile

5. Usar el pedal de volumen para que el nivel del feedback no sea tan incisivo con el público y los intérpretes.
Use the volume pedal so that the feedback level is not so incisive with the public and the interpreters.

Octubre 2018.
Ciudad de México, México.

