

EL PROCESO DE COMPOSICIÓN

Regalo (Audio) **(Pasillo)**

(1° lugar Festival del Pasillo en Aguadas, 2012).

Obra compuesta, arreglada y editada en ***dos semanas***. Perfecto ejemplo de una obra que nace. La idea llego casi completa desde su lugar de origen hasta su destino final: el oyente.

Florecita del Camino (Audio) - **(Bambuco)**

(1° lugar Festival Mono Nuñez, 1999).

Las ideas llegaron poco a poco y fueron ensambladas para crear emociones encontradas entre las escalas veloces que toman al público por sorpresa, y las partes lentas y melancólicas del final de la obra, opuestas a las primeras. Me tomo alrededor de ***6 meses*** componer, ensamblar y arreglar la obra completa en versión para trío Andino Colombiano. Años después hice la versión para solo de guitarra.

Una mirada al cerebro de un compositor

No se por dónde empezar y mucho menos en donde este intento de escrito terminara, pero definitivamente deseo ofrecer una idea general sobre el proceso que sigo cuando escribo para guitarra solista. Brevemente mencionare cada uno de los elementos principales:

Melodía

Pienso que una melodía tiene solamente dos orígenes: o nace o se construye.

Cuando la melodía nace, llega en forma repentina y a veces completa, facilitando el proceso de composición. Nunca he sabido si esto obedece a una comunicación “divina” en donde el compositor recibe inspiración de una entidad superior y el músico se convierte en simplemente la punta del lápiz que transfiere dicha inspiración al papel, o si la necesidad de componer obedece a un desbalance químico en el cerebro que genera toda suerte de emociones:

Delirio y Fuga **(Audio)**

Tardé dos años en componer la obra por la complejidad de sus elementos rítmicos y de contrapunto en ese entonces. Fue literalmente "construida" compás por compás.

La versión para dos guitarras fue escrita posteriormente y fue revisada por el maestro argentino Alberto Morelli con quien he trabajado muy de cerca durante los últimos años.

En mi caso particular creo que mi formación como ingeniero me ha permitido adicionar quizás algo extra de estructura en mis obras aunque a veces debo luchar por salirme de formatos muy definidos.

tristeza, alegría, melancolía, euforia, etc., que se posteriormente se convierten en sonidos.

Cuando hay que construir la melodía, la idea principal puede ser poco clara e inclusive inexistente y por lo tanto debe ser creada a partir de un pequeño fragmento sobre el cual se construirá la estructura completa de la obra.

Como lo indique inicialmente, en caso que la melodía no pueda ser creada completamente por falta de inspiración, la construyo buscando que los movimientos de la línea melódica no sean siempre en la misma dirección. Más aun, genero líneas que tengan movimientos opuestos: Si parte del compás tiene una línea ascendente, la siguiente parte del mismo compás pudiera tener una línea descendente. Si en primer compás tiene una línea en cierta dirección, puedo escribir el siguiente con una línea simétricamente opuesta.

Armonía:

Si es un ritmo típico andino, trato de no abusar con la utilización de acordes de séptimas, sextas y novenas a menos que sea esta la intención. Vale la pena anotar que en

algunos casos, causa mayor impacto la utilización unos pocos acordes complejos dentro de muchos acordes simples.

Si por el contrario no es un ritmo autóctono, puedo tener mayor o menor libertad armónica dependiendo de lo que desee componer.

Ritmo:

En lo personal prefiero establecer el ritmo básico en la mayoría de la obra y después de escucharla en su totalidad, decido en que compases deseo realizar variaciones rítmicas buscando un equilibrio sin que se pierda el carácter.

En algunos casos decido a propósito conservar el ritmo básico sin muchas variaciones a lo largo de la obra para que no se pierda la esencia del pasillo o del bambuco si fuera este el caso.

En otras oportunidades doy rienda suelta a mi creatividad utilizando todas las posible combinaciones rítmicas sin importar cual sea el resultado final.

Estructura

Idealmente para quien intenta empezar a componer, sugiero utilizar el formato básico de 8 compases con repetición lo cual permite establecer una estructura de “pregunta” y “respuesta” fácilmente.

Contrapunto

Aunque es una herramienta compleja para alguien quien empieza, se puede aplicar en sus conceptos básicos escribiendo un contrapunto simple que no distraiga la melodía principal. Con frecuencia lo aplico en las repeticiones después de haber expuesto la melodía, de tal manera que el oyente pueda distinguir claramente entre el contrapunto y la melodía sin distraerse.

Dinámica

Normalmente escalas ascendentes llevan una dinámica ascendente y viceversa. Trato de buscar contraste en las repeticiones saltando de **pp** a **ff** por ejemplo, o recorriendo los rangos disponibles.

Timbre

En lo posible alterno el timbre en las repeticiones cuando es el efecto deseado. En la primera exposición puedo buscar un timbre terso sobre la boca de la guitarra y en la repetición sobre la ponzuela buscando sonidos metálicos. Este es un efecto que fue ampliamente utilizado por mi maestro Gentil Montaña.

Expectativa del publico

Con frecuencia busco tomar por sorpresa al oyente alterando su estado anímico. En otras palabras, la obra puede saltar súbitamente de la alegría a la tristeza o viceversa, manteniendo cautiva la atención del publico y brindando una sorpresa constante en los compases por escuchar.

Tecnología

Ha sido de vital importancia para mí, la utilización de dispositivos móviles como celular o grabadoras mp3 que me permiten escuchar repetidamente una obra cuando manejo o hago ejercicio. Esto me permite madurar una idea después de escuchar la obra varias veces, de manera que cuando me siento al computador ya tengo una idea muy precisa sobre cambios que deseo realizar. Utilizo el

"Sibelius 7" como editor de música y el **"PDF Creator"** para imprimir los archivos en versión digital. Para el mantenimiento de mi página www.LatinGuitarScores.com uso "Dreamweaver", para los audios utilizo **"SoundCloud"** y para la galería de fotos uso **"Flicker"**

Deseo insistir que en mi caso particular, mantengo una gran colección digital de ideas a la cual recorro cuando falta la inspiración. Uso mi celular para grabar pequeños fragmentos que posteriormente se convertirán en obras completas.

Proceso:

Después de definir la línea melódica, siempre busco una idea inicial clara sobre el rango de las escalas en la obra, de manera que pueda establecer la tonalidad adecuada buscando la mayor sonoridad y fluidez en la interpretación. Defino el ritmo y el número de partes que la obra tendrá. Usualmente escribo en tres partes lo que da más riqueza a la obra en términos armónicos, de exposición y de re-exposición. Poco a poco empiezo a escribir cada parte sin prestar detalles a las posibilidades técnicas. Luego cuando la obra esta creada trato de cambiar partes cuando es necesario, buscando siempre la fluidez en la ejecución. En este proceso de la digitación para guitarra solista, trato de ser tan claro como es posible, para facilitar al interprete el proceso de montaje de la obra.

Espero que estas breves líneas brinden al lector un punto de partida desde mi humilde perspectiva, que le facilite componer. Si alguien tiene alguna pregunta o requiere ampliación sobre uno de estos temas en particular, por favor no duden en contactarme.

Cordialmente

Jaime Romero