

JUEGO DE VOLADORES (2016)

PARA FLAUTA EN SOL, OBOE, GUITARRA Y PIANO

Jhonnier Ochoa Céspedes (1985-)

E-mail: jhonnierochoa@gmail.com

Obra realizada gracias al apoyo de Ibermúsica

Biografía

Profesor en Universidad de Antioquia y Universidad EAFIT. Como compositor ha realizado obras para formatos de cámara, solistas, corales y orquesta sinfónica. Ha sido ganador de concursos a nivel nacional e internacional como: Beca de Creación de la Alcaldía de Medellín 2010 y 2013; obtuvo mención de Honor en el Concurso Nacional de composición “Ciudad de Bogotá” 2008, ganador del concurso de composición Universidad EAFIT en las versiones 2010 y 2011. En Febrero de 2013 la Orquesta Sinfónica EAFIT le comisiona la obra “Obertura para una plegaria” en el estreno del Stabat Mater de Rossini en Colombia, concierto dirigido por el director colombiano Andrés Orozco. En 2015 fue becario del Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas de IBERMÚSICAS, en la modalidad de residencias artísticas de para compositores con la obra “Juego de Voladores” compuesta en México en 2016; ese mismo año publica en la revista *The IFCM magazine* el artículo *Five songs Embera-Chami and Three Poems. An Analysis of Two Pieces of Contemporary Colombian Choral Music*. Guitarrista y arreglista del ensamble “A Cuatro Voces”.

Abstract

La obra fue compuesta durante una residencia artística en México como premio de composición en música contemporánea de Ibermúsicas en el año 2016. Los materiales musicales fueron inspirados en vestigios de músicas precolombinas conservadas por la comunidades Totonacas y Nahuas que habitan en los límites entre Veracruz y Puebla, México. La obra fue creada a partir una reflexión en donde se evidencia la relatividad de la temporalidad, concepto al que hacen alusión muchas de las expresiones de las culturas mesoamericanas, a través de la superposición y alternancia de dos músicas en diferentes velocidades y que obedecen a naturalezas rítmicas distintas.

Juego de Voladores

Jhonnier Ochoa

(2016)

Obra realizada gracias al apoyo de:

Instrumentación

- Flauta alto (en sol)
- Oboe
- Guitarra clásica con *scordatura* en la quinta cuerda (en sol)
- Piano

Duración estimada: 9 minutos

Notas aclaratorias:

Pizzicato en la flauta

Wind tones en la flauta

Nota rolante o batimentos en el oboe

- La flauta alto no está transpuesta a do.
- Los efectos o técnicas extendidas, aparecen en el transcurso de la obra y se indican con anotaciones ubicadas sobre el pentagrama del instrumento que aplica.
- La quinta cuerda de la guitarra se debe afinar en sol.
- Seguir estrictamente las indicaciones de digitación en la guitarra.
- Las alteraciones son canceladas con la barra de compás y con los cambios de registro.

Flauta alto *Lejano* ♩ = 52

whisper tones

al interior del piano hasta el c. 96

Oboe

Guitarra

quinta en sol

Piano

en el teclado
m.i.

en el arpa del piano
con un plectro o similar

mf

1/2 Leg.

dim.

p *mf* *p* *mf* *p* *mf*

mp *mf* *p* *mp* *pp*

mf *1/2 Leg.* *1/2 Leg.* *1/2 Leg.*

7

Fl. A.

Ob.

Gtr.

Pno.

mp *pp*

T14

T16

⑤

⑥

⑤

④

ppp

1/2 Leg.

10

10

10

10

10

4

4

4

4

4

4

Juego de Voladores

The musical score is for the piece "Juego de Voladores" and is divided into two systems. The first system covers measures 10 to 16, and the second system covers measures 17 to 23. The score is written for four instruments: Flute A (Fl. A.), Oboe (Ob.), Guitar (Gtr.), and Piano (Pno.).

System 1 (Measures 10-16):

- Fl. A.:** Starts at measure 10 with a dynamic of *mf*. It features a melodic line with a long slur over measures 10-16. A tempo marking of $\text{♩} = 85$ "como danza" is present. Performance instructions include "con mucho vibrato" and "accel.".
- Ob.:** Remains silent until measure 16, where it plays a rapid sixteenth-note passage with dynamics ranging from *pp* to *mp*.
- Gtr.:** Starts at measure 10 with a dynamic of *mf*. It features a rhythmic pattern of eighth notes with triplets. Performance instructions include "fluctuar la afinación de la quinta cuerda en ambos sentidos" and "quinta cuerda, cuarto de tono por debajo aproximadamente no apagar las cuerdas".
- Pno.:** Remains silent until measure 16, where it plays a melodic line with a dynamic of *mp*.

System 2 (Measures 17-23):

- Fl. A.:** Starts at measure 17 with a dynamic of *p*. It features a melodic line with a long slur over measures 17-23.
- Ob.:** Starts at measure 17 with a dynamic of *pp*. It features a rapid sixteenth-note passage with dynamics ranging from *pp* to *mp*. A performance instruction "al interior del piano hasta el c. 96" is present.
- Gtr.:** Starts at measure 17 with a dynamic of *p*. It features a rhythmic pattern of eighth notes.
- Pno.:** Remains silent throughout this system.

Juego de Voladores

24

Fl. A.

Ob.

Gtr.

Pno.

33 ♩ = 132

Fl. A.

Ob.

Gtr.

Pno.

6

Juego de Voladores

39

Fl. A.

Ob.

Gtr.

Pno.

mp

mp

S.P.

46

Fl. A.

Ob.

Gtr.

Pno.

f

mp

p

♩ = 100

Juego de Voladores

The musical score is divided into two systems. The first system starts at measure 54 and includes parts for Flute A (Fl. A.), Oboe (Ob.), Guitar (Gtr.), and Piano (Pno.). The Flute A part begins with a tempo marking of $\text{♩} = 132$ and a dynamic of *mf*. The Piano part features a *pp* dynamic and includes a section marked "Solo" with a wavy line. The second system starts at measure 64 and includes parts for Flute A, Oboe, Guitar, and Piano. The Flute A part has a tempo marking of $\text{♩} = 90$. The Oboe part has dynamics of *mf*, *p*, and *mp*. The Piano part includes a section marked "en el arpa del piano con la llima del dedo" and a *pp* dynamic. The score concludes with a section labeled "S.P." (Solo Piano) for the Piano part.

Juego de Voladores

8

70

Fl. A.

Ob.

Gtr.

Pno.

70

70

70

70

70

70

ppp

77

$\text{♩} = 132$

Fl. A.

Ob.

Gtr.

Pno.

77

77

77

77

77

77

mf

[idem]

S.P.

Juego de Voladores

81

Fl. A. *fz!*

Ob. *p* *mf* *f* *p*

Gtr.

Pno. *pp*

88

Fl. A. *mf* (tongue ram)

Ob. *mf*

Gtr.

Pno. *mp*

8va

10

Juego de Voladores

94

Fl. A. *f* *fz!*

Ob. *mp* *mf* 3 3 *mp* *mf* 3

Gtr. 6 6 *f* 6 6

Pno. *f* *p* 6 6 *8va*

101

Fl. A. *ff*

Ob. *ff*

Gtr. 101

Pno. *f* *8va*

Juego de Voladores

Musical score for measures 107-110, featuring Fl. A., Ob., Gtr., and Pno. The score includes dynamic markings such as *ff*, *pp*, and *ff*. A box above the Oboe staff contains the instruction: "suprimir la caña del oboe y producir armónicos inhalando a través del tubo (imitando una flauta indígena a lo lejos)." Another box above the Guitar staff indicates "armónicos al aire". The Piano part includes a *rit.* marking.

Musical score for measures 111-114, featuring Fl. A., Ob., Gtr., and Pno. The score includes dynamic markings such as *mp* and *pp*. A box above the Piano staff indicates "en el teclado m.i." and "en el arpa del piano con un pléctro o similar". The Guitar part includes the instruction "expresivo casi rubato". The score concludes with a *rit.* marking and a star symbol.

12

Juego de Voladores

116

♩ = 132

Fl. A.

Ob. 116

Gtr. 116

Pno. 116

idem

p

mp

121

Fl. A.

Ob. 121

Gtr. 121

Pno. 121

p

Juego de Voladores

127

Fl. A. *f*

Ob. 127

Gtr. 127

Pno. 127 *ppp* 8va

134

Fl. A. *mp* con mucho vibrato ord.

Ob. 134 *mp* con mucho vibrato

Gtr. 134 *pp* con la voz y voca cerrada. En el mismo registro del sib4

Pno. 134 *mp* 8va

14

Juego de Voladores

143 $\text{♩} = 52$

Fl. A.

Ob.

Gtr. *mp*

Pno.

repetir cuatro veces el esquema conservando el mismo tempo ($\text{♩} = 140$) mientras la guitarra cambia el tempo a ($\text{♩} = 52$).

en el arpa del piano con un pléctro o similar

p

148 $\text{♩} = 132$

Fl. A.

Ob. *p*

Gtr.

Pno. *mp*

idem

con mucho vibrato

idem

f

pp

8va

Juego de Voladores

153

Fl. A.

Ob.

Gtr.

Pno.

ord.

accel.

162

Fl. A.

Ob.

Gtr.

Pno.

$\text{♩} = 280$
(pizz.)

mp

p \rightarrow *mp*

mp

mp

16

Juego de Voladores

171

Fl. A. (tongue ram)

Ob. 171

Gtr. 171

Pno. 171

pp

sf

mf

8va

179

Fl. A.

Ob. 179

Gtr. 179

Pno. 179

mp

mf

mf

8va

Juego de Voladores

The musical score is presented in four staves: Fl. A., Ob., Gtr., and Pno. The first system begins at measure 187. The Fl. A. staff features a melodic line with slurs and accents. The Ob. staff has a similar melodic line. The Gtr. staff shows a rhythmic accompaniment with fingerings (6, 5, 4) and dynamics. The Pno. staff provides harmonic support with chords and moving lines, marked with '8va' in several places. The second system starts at measure 194. The Fl. A. staff continues with a melodic line. The Ob. staff has a melodic line with 'notas rolantes' (rolling notes) indicated by circled 'x' marks and a dynamic of 'mp'. The Gtr. staff continues with a rhythmic accompaniment, marked with 'mf' and fingerings. The Pno. staff continues with harmonic support, marked with '8va'.

18

Juego de Voladores

202

Fl. A.

Ob.

Gtr.

Pno.

8va

209

Fl. A.

Ob.

Gtr.

Pno.

p mp f

8va

Juego de Voladores

216

Fl. A.

Ob.

Gtr.

Pno.

ff

mf

8va

222

Fl. A.

Ob.

Gtr.

Pno.

8va

20

Juego de Voladores

227

Fl. A.

Ob.

Gtr.

Pno.

f

ff

8va

230

Fl. A.

Ob.

Gtr.

Pno.

mp

fff

fz

fz