

f *dem sechsten Sinn* (al sexto sentido). Dedicatoria de la partitura. Término que se usa comúnmente para referirse a una capacidad perceptiva o intuitiva más allá de los cinco sentidos tradicionales (vista, oído, tacto, gusto y olfato).

e **1972.** Fecha de los Juegos Olímpicos de Múnich cuya organización realizó el encargo de *Exotica* para la exposición «Culturas del mundo y Arte Moderno», como parte de un programa de eventos culturales que acompañaron los Juegos. Para el estreno, los músicos, dirigidos por el mismo Kagel, se pintaron las caras de forma apócrifamente «tribal», como puede verse en la portada y el *libretto* del disco publicado por el sello Deutsche Grammophon.

d *für außereuropäische Instrumente* (para instrumentos no europeos). El uso de instrumentos no occidentales, o «exóticos», es una de las principales características de la obra. Kagel prevé una amplia gama de instrumentos originarios de diferentes culturas del mundo: Asia, África, América, Oceanía. Sin embargo, no indica cuáles, dejándolos a la libre elección de los intérpretes. También asume (así lo dice en las aclaraciones de su partitura) que los músicos instrumentistas, que supone europeos, no conocerán debidamente la técnica de dichos instrumentos. En la portada de la partitura no se mencionan las 12 (6 + 6) grabaciones de música étnica elegidas por los músicos para que suenen y se imiten siguiendo instrucciones en dos secciones de la obra.

c **Exotica.** Escrito sin acento, es el título de la obra. El título no sigue la forma castellana del idioma materno del compositor, que exigiría el acento en la «o», ni la forma alemana en la que están escritas todas las indicaciones de la obra, que sería en su género femenino: *exotische*. El título añade un matiz exótico en su misma ortografía. El vocablo «exótico» proviene en ambas lenguas, castellano y alemán, del griego antiguo *exotikós*, que significa 'extranjero' o 'de afuera', que, a su vez, deriva de *exo*: 'fuera' o 'externo'.

b **Mauricio Kagel.** Compositor y director de orquesta argentino-alemán (Buenos Aires 1931 – Colonia 2008). Estrechamente asociado con la música contemporánea y vanguardista en Alemania, fue profesor y miembro de la hegemónica Escuela de Darmstadt (Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, Luigi Nono). Su estética musical se distingue por un enfoque ecléctico y humorístico, a menudo satirizaba las tendencias vanguardistas de la época desde la misma vanguardia. Su trabajo compositivo destaca principalmente por su exploración innovadora y única de la intersección entre música, teatro y *performance*.

a **UE.** La Universal Edition, fundada en 1901 en Viena, es una prestigiosa editorial de música especializada en la promoción y publicación de obras contemporáneas. Ha desempeñado un papel fundamental en la difusión de la música moderna desde su asociación con la Segunda Escuela de Viena, publicando las primeras ediciones de sus compositores más representativos: Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton Webern.

Exotica (1972)

EXPLICACIONES ADICIONALES
(extraídas de la partitura)

Grabaciones propias: Al elegir las grabaciones, sería posible que el conjunto instrumental produjera previamente grabaciones con algunos de los ejemplos de música no europea «auténtica». Los resultados serían música «auténticamente apócrifa».

Exotismo: El hecho de que *Exotica* sea interpretada principalmente por músicos cuyo color de piel y gestos son bastante opuestos a los de los músicos no europeos es parte de la idea básica de la pieza: la exposición de la naturaleza muy relativa del concepto de «exótico». Una imitación trivial de la música exótica no podría dañar las intenciones de esta composición, pero llevaría a un mal estándar de interpretación.

Excelencia técnica: Se prevé que la mayoría de los intérpretes solo podrán lidiar con las técnicas de interpretación de los instrumentos involucrados en un grado limitado. El intérprete puede ejecutar el ritmo prescrito con tonos en cualquier registro.

Rango vocal: Cada músico debe tomar partido a favor de la parte vocal, si esta última debe chocar con el ejercicio de su parte instrumental. Elegir un rango vocal óptimo (también teniendo en cuenta el sonido de los instrumentos). Respetar los intervalos de tono tanto como sea posible.

Texto del canto: Se rechaza la idea de un texto dado. El intérprete puede improvisar libremente sus palabras o combinaciones de fonemas parecidas a palabras imitando lenguajes no europeos. Se debe excluir naturalmente la comedia evidente.

Dinámica sonora: Los niveles dinámicos son valores absolutos. En consecuencia, la elección de los instrumentos dependerá de los procesos dinámicos en un contexto dado.

Reproducción de las cintas: Las reproducciones en cinta se reproducen con 1 o 2 grabadoras de cinta estéreo. Las grabadoras de cinta pueden ser operadas desde fuera de la sala; el altavoz, por el contrario, debe colocarse entre los instrumentos.

Versión con los solos únicamente: Se puede presentar una versión de *Exotica* solo con las secuencias D (y con la participación de 1 a 7 músicos). En este caso, el título de la obra es: *Exotica - Solos*.

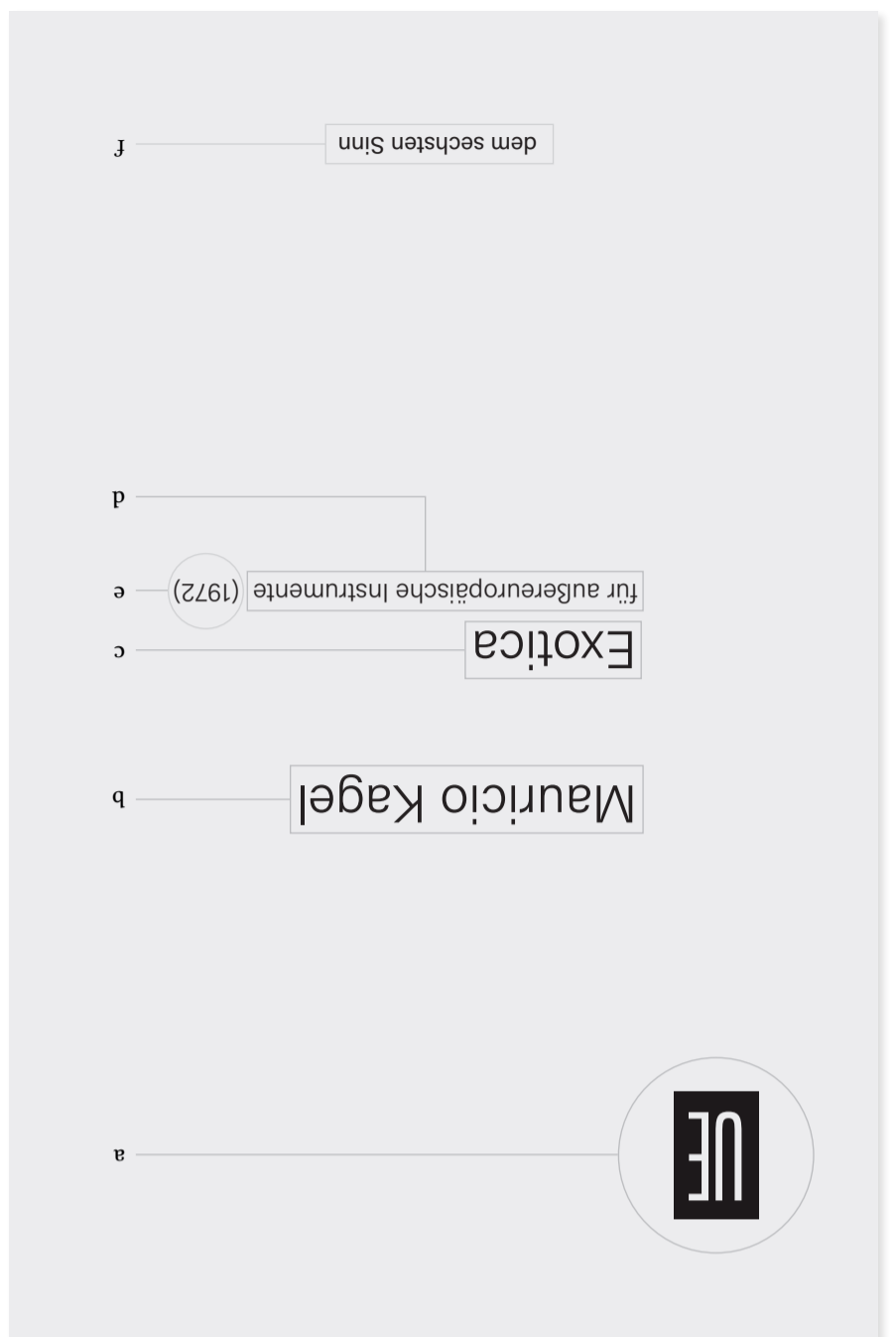
Organiza:

Colabora:

Escanea este QR para ampliar información

Ciclo:
Europa. Que surja el continente

Concierto

Exotica

Mauricio Kagel

Neopercusión

Salón de actos

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación

30 de noviembre 2023 - 19:30 h

Organiza:

**La Madraza -
Cátedra Manuel de Falla**

HOJA DE SALA	VOL. 1	Hoja 3	Nov. 2023	ETS Ingeniería de la Edificación	Pedro Alcalde «Exotica, hágalo usted mismo»
--------------	--------	--------	-----------	----------------------------------	---

Exotica

Modo de empleo de la partitura

1. Materiales:

Músicos:

6 + 1 = I, II, III, IV, V, VI + director.

Instrumentos:

10 x 6 = 60 (mínimo): instrumentos no europeos elegidos libremente por los músicos (mínimo 10 cada uno). Se pueden usar fuentes de sonido de cualquier tipo siempre y cuando sean claramente desconocidas en el arte y la música folclórica europea del último siglo.

Grabaciones:

6 x 2 = 12: se requieren doce cintas pregrabadas para las secciones B y E. Contienen fragmentos de música no europea auténtica seleccionada por los propios intérpretes. Se pueden utilizar todo tipo de fuentes, pero la idea de la pieza se expresa mejor si hay una correspondencia estrecha entre la instrumentación elegida y la música «auténtica» seleccionada.

Partituras:

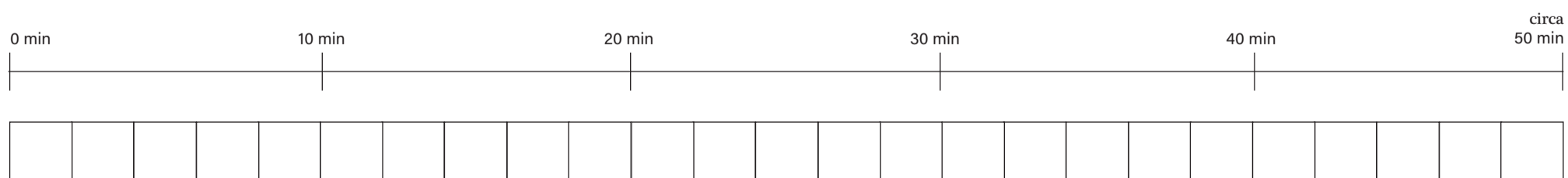
5 secciones: A - B - C - D - E

2. Montaje:

- AD LIBITUM** La interpretación de toda la partitura es ad libitum. Las diferentes secciones se pueden tocar en cualquier orden. El material de interpretación para la obra no está encuadrado. Esto da la posibilidad de ordenar las cinco secciones la manera que se prefiera.
- Se debe evitar la división de las piezas en movimientos: no hacer pausas entre las secciones. En algunos casos, incluso se debe buscar una intersección entre ellas. En el transcurso de la pieza, cada participante puede acompañar la interpretación de una de las otras secciones iniciando o continuando sus solos de la sección D.
- Los solos de la sección D pueden escucharse junto con las secciones restantes: en el transcurso de la pieza, cada participante puede acompañar la interpretación de una de las otras secciones iniciando o continuando sus solos.
- En las secuencias D, cada *fermata* puede interpretarse como una pausa transitoria o como el final de la parte. En el primer caso, el músico reanuda la interpretación de su secuencia después de la interpolación de una o varias partes.
- Otra posibilidad de superposición de secciones o de ejecutarlas simultáneamente se da mediante el uso de cinta. Por ejemplo, es posible hacer una grabación parcial de secciones cuya reproducción luego puede alternarse con la interpretación en vivo en la sala (p. ej., Sección A: Compases 1-70 en vivo, 71-75 en cinta, 76-85 en vivo, 86-96 en cinta).

3. Hágalo usted mismo:

Escribir en lápiz en la línea de tiempo las secciones elegidas.

Cintas pregrabadas Repetición libre

Partituras

A

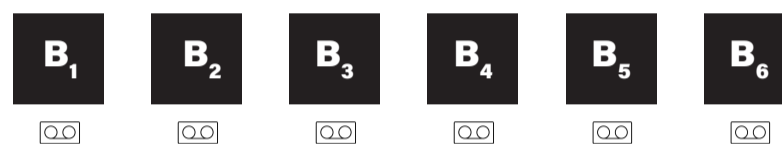
A // Instrumental y vocal

Todos los textos en idiomas inventados por los ejecutantes, sin que parezcan europeos. La parte vocal será cantada, en falsete, hablada, susurrada, gritada, etc.

Notación tradicional libre.

Línea de tiempo: compás musical variado de 2, 3, 4, 5 (negras) y 2, 3, 4, 5, 7, 9 (corcheas).

Es la sección más desarrollada de la obra con 303 compases y la única con pausa final obligatoria.

B // Instrumental y cintas de música étnica no europea pregrabadas

Línea de tiempo: en segundos.

Imitación instrumental simultánea de las grabaciones elegidas.

1.- Interpretación buena/mala. En las secuencias B, el intérprete imita o varía el modelo de música auténtica no europea (en cinta), utilizando 4 formas de interpretación: buena, excelente, mediocre y muy mala. (En este último caso, no se trata de tocar «muy mal», sino de intentar imitar o variar la música auténtica sin relación con el modelo dado).

2.- Focalización en un parámetro: Siguiendo cada vez la partitura, el intérprete debe concentrarse en parámetros individuales del modelo grabado: TEMPO, TIMBRE (el «color» instrumental o los medios de producción de sonido), MELODÍA (eventos melódicos/rítmicos), RITMO (procedimiento rítmico, sin relación con las tonalidades) y DINÁMICA (intensidad del instrumento modelo).

C // Instrumental y vocal

Partitura tipo A, pero tan solo como células homogéneas cerradas en diferentes *tempo* para ser repetidas *ad libitum*.

Línea de tiempo: pentagrama con metrónomo

D // Instrumental y vocal

Una parte para cada músico, más una libre, eventualmente para el director.

Línea de tiempo: pentagrama con metrónomo.

Los solos de la Sección D también pueden ser dirigidos. El director solo dará los gestos para la entrada y la parada de los diferentes músicos.

E // Instrumental y cintas de música étnica no europea pregrabadas

Línea de tiempo: Sin indicación. Duración libre de cada una de las partes. Imitación de las cintas pregrabadas pero en ejecución no simultánea.

Cada una de las partes está escrita para una agrupación diferente de músicos.