

El despertar de la especie

(2003)

Sebastián Vergara

FOR REFERENCE ONLY
NOT FOR PUBLIC
PERFORMANCE USE
DO NOT DUPLICATE
OR REPRODUCE
WITHOUT PERMISSION

Sebastián Vergara

Biographical Note

Born in Chile in 1978; his catalog comprises symphonic works, works for string orchestra, compositions for chamber ensembles with and without electroacoustic participation, mixed media works incorporating poetry, photography and video. He has also made numerous albums and concerts in the sphere of song and its extensions.

His work is often articulated from aesthetic spaces that could be understood as intersections, where converge diverse musical experiences that have been decisive in his musical training, always fed by reflection and careful observation of the environment.

From his discographic production stands out the 2010 CD: "*Canciones de cámara | Chamber songs*", an album that registers one of his last cycles of compositions for chamber ensembles and electroacoustic media.

He is a founding member, songwriter and performer in the "Goliath" Ensemble for Electroacoustic Music and Integrated Arts. He is also a founder of BISONTE, an ensemble for new music and integrated arts, with whom he published the album "*BISONTE - 01*" in 2009.

As a composer and performer has produced soundtracks for feature films, video art, documentary films and theatre.

Currently (2010), he prepares new albums, with different selections of his works for orchestra and chamber ensembles, as well as compilations of musical works for film and video.

Reseña biográfica

Nacido en Chile en 1978; su catálogo comprende obras sinfónicas, obras para orquesta de cuerdas, composiciones para ensambles de cámara con y sin participación de medios electroacústicos, trabajos para medios mixtos incorporando poesía, fotografía y video. También ha realizado numerosos discos y conciertos en el ámbito de la canción y sus extensiones.

Su trabajo suele articularse desde espacios estéticos que podríamos entender como intersecciones, en las que confluyen experiencias musicales diversas que han sido determinantes en su formación musical, alimentadas siempre por la reflexión y la observación atenta del entorno.

De su producción discográfica destaca el CD 2010: "*Canciones de cámara | Chamber songs*", disco que registra uno de sus últimos ciclos de composiciones para ensambles de cámara y medios electroacústicos.

Es miembro fundador, compositor e intérprete en la agrupación de música electroacústica y artes integradas "Goliath". Es fundador también de BISONTE, ensamble de nueva música y artes integradas, con quienes edita en 2009 su álbum "*BISONTE - 01*".

Como compositor e intérprete ha realizado bandas sonoras para largometrajes, videoarte, documentales y teatro.

Actualmente (2010), prepara nuevas producciones discográficas, con diferentes selecciones de sus trabajos para orquesta y ensambles de cámara, además de recopilaciones de trabajos musicales para cine y video.

El despertar de la especie

Commentary by the composer

I wrote "*El despertar de la especie*" (The awakening of the species) in early 2003.

Coexisting in this piece are different musical experiences that are rooted as much in current chamber and orchestral repertoire as in elements of Latin American popular music. Musical elements that were present during different stages of my life also coexist here: rhythmic impulses in clave rhythm, modal and tonal melodies with a polyphony of medium density, overlapping of structures, modes of sound spatialization and subtle mutations of timbric color, which from a few thematic elements conducted via accumulation, variation and contrast, give way to a shape delimited by two large tutti and a subsequent return to the initial situation.

The title of this piece, however, does not refer to these musical matters, but instead takes me back to other ideas that occupied part of my time back then and undoubtedly influenced this music.

During the writing of this work I was reading and thinking about the obvious impossibility of our ability to experience non-human means of understanding and knowledge; on how access to a completely different experience would only be possible through a radical structural change, necessarily involuntary, which we could imagine as a mutation or even error; a change that I referred to at the time as an *awakening*.

There are different simultaneous layers of meaning in a musical work; in this case the architecture of "*El despertar de la especie*" arises during the exercise of imagining, without scientific or philosophical rigor, ways of living more harmoniously, from the fantasy of avoiding the insurmountable limits that ultimately represent the methods that we currently have to explain and understand our world.

The result was a music that is in a certain sense very simple, but that despite a great feeling of freedom during the writing, still finds it difficult to free itself from its own structures.

Matching orchestral parts available from the publisher at: www.filarmonika.com

Comentarios del autor

Escribí "*El despertar de la especie*" a comienzos del año 2003.

Coexisten en esta pieza diversas experiencias musicales, que encuentran arraigo tanto en el repertorio camarístico y orquestal actual, como en elementos de la música popular latinoamericana. Coexisten elementos musicales que han estado presentes durante diferentes etapas de mi vida; impulsos rítmicos en forma de clave, melodías modales y tonales con una polifonía de una densidad media, superposiciones de estructuras, modos de espacialización del sonido y sencillas mutaciones del color del timbre, que a partir de pocos elementos temáticos conducidos vía acumulación, variación y contraste, dan curso a una forma delimitada por dos grandes tutti y un posterior regreso a la situación inicial.

El nombre de esta pieza, sin embargo, no refiere a dichos asuntos musicales, sino que me lleva de regreso a otras ideas que ocupaban parte de mi tiempo en ese entonces y que sin duda influyeron en esta música.

Durante el período de escritura de esta obra estuve leyendo y pensando acerca de la obvia imposibilidad que tenemos para experimentar un modo no humano de comprender y conocer; sobre cómo el acceso a una experiencia completamente diferente, solo sería posible mediante un cambio estructural radical, necesariamente involuntario, que podríamos imaginar como mutación o incluso error, cambio al que yo referí en ese entonces como *despertar*.

Existen diferentes capas simultáneas de sentido en una obra musical; en este caso la arquitectura de "*El despertar de la especie*" surge durante el ejercicio de imaginar, sin rigor científico ni filosófico, modos más armoniosos de vivir, desde la fantasía de esquivar los infranqueables límites que en última instancia suponen los modos que tenemos de explicar y entender.

El resultado fue una música en cierto sentido muy simple, que pese a una gran sensación de libertad durante su escritura, encuentra gran dificultad para desprenderse de sí misma y sus estructuras.

El material de partes orquestales se puede obtener a través de su publicadora en: www.filarmonika.com

Instrumentation

2 Flutes
2 Oboes
2 Clarinets in B \flat
1 Bass Clarinet
2 Bassoons
1 Contrabassoon
4 Horns in F
3 Trumpets in B \flat
3 Trombones
1 Tuba
Timpani
Percussion (3 players)
(China cymbal
Güiro
2 Tom drums
Triangle
Vibraphone
(Bass drum
Güiro
(Güiro
Snare drum
Tam-tam
Vibraslap
Strings

Duration: 8 min

Instrumentación

2 Flautas
2 Oboes
2 Clarinetes en Si \flat
1 Clarinete bajo
2 Fagotes
1 Contrafagot
4 Cornos en Fa
3 Trompetas en Si \flat
3 Trombones
1 Tuba
Timbales
Percusión (3 músicos)
(Platillo tipo china
Güiro
2 Tom-toms
Triángulo
Vibráfono
(Bombo
Güiro
(Güiro
Tambor militar
Tam-tam
Vibraslap
Cuerdas

Duración: 8 min

El despertar de la especie

(2003)

Sebastián Vergara (b.1978)

TRANSPosed SCORE / PARTITURA EN TRANSPOSICIÓN

Súbito ♩ = 100
flatt.

Flauta I *ff* *mf*

Flauta II *ff* *mf* *p*

Oboe I *ff* *mf*

Oboe II *ff* *mf* *p*

Clarinete en Si \flat I *ff* *mf*

Clarinete en Si \flat II *ff* *mf* *mp*

Clarinete bajo *ff* multifónico ad lib. *mf* *p*

Fagot I *ff* *mf* *pp*

Fagot II *ff* *mf* *pp*

Contrafagot *ff* *mp*

Corno en Fa I *pp* *mf*

Corno en Fa III *pp* *mf*

Trompeta en Si \flat I *f*

Trompeta en Si \flat III *f*

Trombón I *p*

Trombón III *ff* *mf*

Tuba *ff* *mf*

Timbales *f*

Percusión I *f* *mf*

Percusión II Tam-tam rasguído vertical descendente, con baqueta de triángulo *f* maceta normal *mf*

Percusión III Bombo *f*

Súbito ♩ = 100
molto sul pont.

Violín I *ff*

Violín II *ff*

Viola *ff* pizz. *p*

Violonchelo *ff* *p* *mp*

Contrabajo *ff* pizz. *p*

A

5

Fl. I *p*

Fl. II

Ob. I *p* 3 3

Ob. II *p* *mf*

Cl. I *mp*

Cl. II *p*

Cl. b.

Fg. I *mf*

Fg. II *mf*

Cfg.

5

Cor. Fa I

Cor. Fa II

Tpt. Si \flat I

Tpt. Si \flat II

Tbn. I

Tbn. II

Tuba

5

Timb. *pp* *mf*

Perc. I

Perc. II Tambor militar aro *p*

Perc. III Bombo *p*

A

5

Vln. I *ppp* ord. *ppp* *mp*

Vln. II solo *pp* *mf* molto sul pont. molto vib. tutti pizz. *mf*

Vla. *mf*

Vc. *ppp* *mp* *ppp*

Cb. *mf*

12

Fl. I *p* *mf* *f* *f*

Fl. II *pp* *mf* *f* *f*

Ob. I *mf* *f* *mf* *mf*

Ob. II *mf* *f* *mf* *mf*

Cl. I *p* *mf* *f* *mf* *f*

Cl. II *mp* *mf* *f* *f*

Cl. b. *mf* *mf* *mf* *f*

Fg. I *mf* *pp* *mf* *mf* *mf*

Fg. II *p* *mf* *mf* *mf* *mf*

Cfg. *mp* *pp* *f* *mf* *mf* *mf*

Cor. Fa I *mf* *mf* *mf* *mf* *mf*

Cor. Fa III/IV *mf* *mf* *mf* *mf* *mf*

Tpt. Si \flat I *mf* *mf* *mf* *mf* *mf*

Tpt. Si \flat III *mf* *mf* *mf* *mf* *mf*

Tbn. I *mf* *mf* *mf* *mf* *mf*

Tbn. III *pp* *mf* *mf* *mf* *mf*

Tuba *pp* *mf* *mf* *mf* *mf*

12

Timb. *mf* *mf* *mf* *mf* *mf*

Perc. I *mf* *f* *f* *f* *f*

Perc. II *p* *mf* *mf* *mf* *mf*

Perc. III *mf* *mf* *mf* *mf* *mf*

12

Vln. I *ppp* *mp* *ppp* *mp* *ppp*

Vln. II *f* *f* *f* *f* *f*

Vla. *f* *f* *f* *f* *f*

Vc. *mp* *ppp* *mp* *fp* *mf*

Cb. *f* *f* *f* *f* *f*