

Sikuris

for chamber ensemble
(2011)

Carlos Zamora

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

Carlos Zamora

Biographical note

Carlos Zamora was born in the city of Calama, Chile in May, 1968. He began his musical studies with professors Carlos Pérez Rozas and Eduardo Zepeda. In 1985 he moved to the city of Concepción in order to study music at the University of Concepción. In 1990 he received the title of Music Teacher and the degree of Licentiate in Music Education. In 1993 he entered a Bachelor's degree program in composition at the University of Chile, which he left to join the Master program at the same institution. In 2000 he was awarded the degree of Master of Arts in Composition.

He studied orchestral conducting with Wilfried Junge Guillermo Scarabino and Guillermo Rifo, contemporary music conducting with Aliocha Solovera, choral conducting with Mario Cánovas and composition with Miguel Aguilar, Gustavo Becerra and Eduardo Cáceres. In the years 1998, 1999 and 2000, he participated in the INJUVE Composition Workshops in Spain, where he attended the classes of Cristóbal Halffter and Mauricio Sotelo.

He founded the Chamber Group of the Silva Lezaeta Institute of the city of Calama and the Choral Workshop of Steel Artists in Concepción. He also served as assistant director of the Symphonic and Chamber Choirs of the University of Concepción between 1990 and 1993. He has been invited to conduct several times with various Chilean orchestras and chamber groups.

He has received several awards including **first place** in the **1997 composition competition of the National Federation of Choirs** for his work "*Padre Nuestro Kunza*"; **first place** for his work "*Sikuris*" in the **3rd Edition of New Works by Chilean Composers** of the University of Chile Symphony Orchestra; **2006 Best Composer Award** of the Orquesta Moderna of the Escuela Moderna de Música. In 2008 he received the **Award Obra por Encargo of the SCD**; in 2009 he received the **Charles Ives Award** of the Chilean North American Cultural Institute for his musical career; and in the year the 2010 he won the **Premio Escuela Moderna de Música 70 años** for his contribution to Latin American musical culture. He has been invited as a representative of Chile to the Word Music Days 2000 Festival in Luxembourg and the 2007 edition which was held in Hong Kong.

To date his catalog comprises around sixty works for various chamber ensembles, symphonic, choral symphonic, and operatic genres. The greater part of his musical output has been released in most countries of the Americas and also performed in Europe, Asia, Oceania and Africa. In addition, several of his works have been recorded on more than 20 CDs.

He was President of the National Association of composers of Chile between 2007 and 2009. He is currently an Associate Professor of the University Academy of Christian Humanism.

Reseña biográfica

Carlos Zamora nació en la ciudad de Calama en mayo de 1968. Realiza sus primeros estudios musicales con los profesores Carlos Pérez Rozas y Eduardo Zepeda. En 1985 se trasladó a la ciudad de Concepción para realizar estudios musicales en la Universidad de Concepción. En 1990 recibió el título de Profesor de Música y el grado de Licenciado en Educación Musical. En 1993 ingresó a la carrera de Licenciatura en Composición en la Universidad de Chile, carrera que abandonó para ingresar al programa de Magíster de la misma institución. En el año 2000 se le otorgó el grado de Magíster en Artes mención Composición.

Estudió Dirección de Orquesta con Wilfried Junge Guillermo Scarabino y Guillermo Rifo, Dirección de Música Contemporánea con Aliocha Solovera, Dirección Coral con Mario Cánovas y Composición con Miguel Aguilar, Gustavo Becerra y Eduardo Cáceres. En los años 1998, 1999 y 2000, participó en los Campos de Composición INJUVE en España, donde asistió a las clases de Cristóbal Halffter y Mauricio Sotelo.

Fundó el Grupo de Cámara del Instituto Silva Lezaeta de la ciudad de Calama y el Taller Coral de Artistas del Acero en Concepción. También se desempeñó como Director Asistente de los Coros Sinfónico y de Cámara de la Universidad de Concepción entre los años 1990 y 1993. Como director de orquesta ha sido invitado a dirigir en varias oportunidades con orquestas chilenas y diversas agrupaciones de cámara.

Ha recibido varios premios entre los que se destacan el **Primer lugar** en el **concurso de composición de 1997 de la Federación Nacional de Coros** por su obra "*Padre Nuestro Kunza*"; **Primer lugar** con su obra "*Sikuris*" en la **3ª versión de Nuevas Obras de Compositores Chilenos** de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile; **Premio al Mejor Compositor 2006** de la Orquesta Moderna de la Escuela Moderna de Música. El año 2008 recibió el **Premio Obra por Encargo de la SCD**; el año 2009 el **Premio Charles Ives** del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura por su trayectoria musical; y el año 2010 el **Premio Escuela Moderna de Música 70 años** por su aporte a la cultura musical latinoamericana. Ha sido invitado como representante de Chile al festival Word Music Days 2000 realizado en Luxemburgo y WMD2007 que se realizó en Hong Kong.

A la fecha suma en su catálogo unas sesenta piezas para diversas agrupaciones de cámara, de los géneros sinfónico, sinfónico coral y operático. La mayor parte de su creación musical ha sido estrenada en la mayoría de los países de América a la vez de haberse interpretado en Europa, Asia, Oceanía y África. Además, varias de ellas han sido grabadas en más de veinte discos compactos.

Fue Presidente de la Asociación Nacional de Compositores de Chile entre los años 2007 y 2009. Actualmente es Profesor Titular de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Sikuris

About the work

"Sikuris" for large orchestra was written in 1999 to compete in the 3rd edition of New Works by Chilean Composers of the Symphony Orchestra of Chile. The work won the competition and the same year was adapted for string orchestra by special request of the Chamber Orchestra of the Conservatory of the Austral University of Valdivia. This version is titled *"Tres visiones de un sikuris atacameño"* (Three visions of an Atacaman Sikuris) and was released the same year. *"Sikuris"* has been adapted also for chamber orchestra in 2009 and for chamber ensemble in 2011, by special request of Caminos del Inca Ensemble.

The motif upon which the work is built was compiled in San Pedro de Atacama. The ethnic group of the region is known as Atacameños, Lican-antay, or Kunza (this last word refers to their language, now extinct, the kunza).

The work unfolds in three sections that follow one another without pauses. The first, in alternating bars of 2 and 3 beats, is energetic and rhythmically aggressive. In the second section, the melody is accompanied by placid sounds of inevitable tonal character. Finally, the third section is cheerful and imitates the typical brass bands of highland festivals.

"Sikuris" was premiered by the Symphony Orchestra of Chile in the same year of the competition. It has been included in the concert seasons of all Chilean professional orchestras, played by major orchestras in Latin America, the U.S. and Europe, in addition to being performed and recorded by an ensemble of electric guitars. The version for string orchestra was recorded by the Orchestra of the Modern School of Music directed by Maestro José Luis Recart.

Due to the number of times it has been performed and the many conductors and orchestras that have programmed it, *"Sikuris"* has become one of the most important and representative works of Chilean composers in the repertoire.

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

Notas sobre la obra

"Sikuris" para gran orquesta fue escrita en 1999 para concursar en la 3° versión de Nuevas Obras de Compositores Chilenos de la Orquesta Sinfónica de Chile. La obra resultó ganadora y el mismo año se adaptó para orquesta de cuerdas por especial encargo de la orquesta de cámara del Conservatorio de la Universidad Austral de Valdivia. Esta versión se titula *"Tres visiones de un sikuris atacameño"* y fue estrenada el mismo año. *"Sikuris"* ha sido adaptada también para orquesta de cámara en 2009 y para ensamble de cámara en 2011, a solicitud del Ensamble Caminos del Inca.

El motivo sobre el cual está construida la obra fue recopilado en San Pedro de Atacama. Esta etnia es conocida como Atacameños, Lican-antay y Kunza (esta última palabra se refiere a su lengua, hoy extinta, el kunza).

La obra se desarrolla en tres partes que se suceden sin solución de continuidad. La primera, en compases de 2 y 3 alternados, es de carácter enérgico y ritmo agresivo. En la segunda parte, la melodía es acompañada de sonoridades plácidas y de inevitable carácter tonal. Finalmente, la tercera parte es de carácter alegre e imita a las bandas de instrumentos de bronce, típicas de las fiestas altiplánicas.

"Sikuris" fue estrenada por la Orquesta Sinfónica de Chile el mismo año del concurso. Ha sido incluida en las temporadas de la totalidad de orquestas profesionales chilenas, interpretada por importantes orquestas latinoamericanas, de Estados Unidos y de Europa, además de ser interpretada y grabada por un ensamble de guitarras eléctricas. La versión para orquesta de cuerdas fue grabada por la Orquesta de la Escuela Moderna de Música dirigida por el Mtro. Luís José Recart.

Gracias a la cantidad de veces que se ha interpretado y a los muchos directores y orquestas que la han programado, *"Sikuris"* se ha convertido en una de las obras de repertorio más importantes y representativas de los compositores chilenos.

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

Instrumentation

Flute

Oboe

Clarinet in B \flat

Bassoon

Horn in F

Trumpet in B \flat

Percussion (3 players)

- Claves
- Crash cymbals
- Xylophone
- 2 Bongos
- Snare drum (snare on)
- Snare drum (snare off)
- 2 Tom drums
- Bass drum
- Maracas
- Suspended cymbal
- Tam-tam

Strings

Duration: 6 min

Instrumentación

Flauta

Oboe

Clarinete en Si \flat

Fagot

Corno en Fa

Trompeta en Si \flat

Percusión (3 músicos)

- Claves
- Platillos de choque
- Xilófono
- 2 Bongós
- Tambor militar (con cuerdas)
- Tambor militar (sin cuerdas)
- 2 Tom-toms
- Bombo orquestal
- Maracas
- Platillo suspendido
- Tam-tam

Cuerdas

Duración: 6 min

Sikuris

for chamber ensemble
(2011)

Carlos Zamora (b.1968)

TRANPOSED SCORE / PARTITURA EN TRANSPOSICIÓN

Flute

Oboe

Clarinet in B \flat

Bassoon

Horn in F

Trumpet in B \flat

Percussion I

Percussion II

Percussion III

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

Double Bass

Crash cymbals

Snare drum (snares on)

Snare drum (snares off)

Bongos (play with drum sticks)

Tam-tam

Tom-toms

Bass drum

$\text{♩} = 180$

$\text{♩} = \text{sempre}$

8va

pp

p

ff

sfpp

ff

mf

ff

pp

p

ff

sfpp

ff

pp

p

ff

sfpp

ff

8va

Musical score for 'Sikuris, for chamber ensemble'. The score is divided into two systems, each starting at measure 8. The first system includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Bassoon (B♭ Cl.), Bassoon (Bn.), French Horn (F Hn.), Trumpet (B♭ Tpt.), Percussion I (Perc. I), Percussion II (Perc. II), and Percussion III (Perc. III). The second system includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (Db.).

Key performance markings and dynamics include:

- Flute (Fl.):** *p* (piano), *pp* sempre (pianissimo sempre).
- Oboe (Ob.):** *p* (piano).
- Bassoon (Bn.):** *pp* sempre (pianissimo sempre).
- French Horn (F Hn.):** *ff* (fortissimo).
- Percussion I (Perc. I):** *ff* (fortissimo).
- Percussion II (Perc. II):** *mf* (mezzo-forte).
- Percussion III (Perc. III):** *ff* (fortissimo), *pp* (pianissimo) Tam-tam.
- Violin I (Vln. I):** *sfp* (sforzando piano), *ff* (fortissimo).
- Violin II (Vln. II):** *sfp* (sforzando piano), *ff* (fortissimo).
- Viola (Vla.):** *sfp* (sforzando piano), *ff* (fortissimo), *pp* (pianissimo).
- Violoncello (Vc.):** *sfp* (sforzando piano), *ff* (fortissimo), *mp* (mezzo-piano), *pizz.* (pizzicato).
- Double Bass (Db.):** *sfp* (sforzando piano), *ff* (fortissimo).

Section markers 'A' are present above the Flute and Violin I staves. A watermark 'FOR REFERENCE ONLY - NOT FOR PERFORMANCE WITHOUT PERMISSION' is overlaid on the score.

15

Fl.

Ob. *ppp*

B♭ Cl.

Bn. *pp*

F Hn.

B♭ Tpt.

Perc. I Claves *pp*

Perc. II

Perc. III *pp*

15

Vln. I *mp* pizz.

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

DO NOT DUPLICATE FOR REFERENCE ONLY OR REPRODUCE WITHOUT PERMISSION

24 **B**

Fl.

Ob.

B \flat Cl.

Bn.

F Hn.

B \flat Tpt.

Perc. I

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

p

pp

p

pp

p

pp

p

pp

p

p

mf

mf

pizz.

p

arco

The image shows a page of a musical score for a chamber ensemble. It features 13 staves, each representing a different instrument: Flute (Fl.), Oboe (Ob.), B-flat Clarinet (B \flat Cl.), Bassoon (Bn.), French Horn (F Hn.), B-flat Trumpet (B \flat Tpt.), Percussion I (Perc. I), Percussion II (Perc. II), Percussion III (Perc. III), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (Db.). The score is in 3/8 time and begins at measure 24, marked with a 'B' in a box. The key signature has one flat. The music is characterized by dynamic markings such as *p* (piano), *pp* (pianissimo), and *mf* (mezzo-forte). The Percussion I part includes specific rhythmic patterns. The Violin II and Viola parts feature continuous sixteenth-note passages. The Violoncello part includes a section marked 'arco' (arco) and another marked 'pizz.' (pizzicato). The Double Bass part has a 'pizz.' marking. A large, semi-transparent watermark reading 'FOR REFERENCE ONLY DO NOT DUPLICATE WITHOUT PERMISSION' is overlaid diagonally across the page.

Musical score for chamber ensemble, page 5, measures 33-42. The score includes parts for Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Bass Clarinet (B♭ Cl.), Bassoon (Bn.), French Horn (F Hn.), Trumpet (B♭ Tpt.), Percussion I (Perc. I), Percussion II (Perc. II), Percussion III (Perc. III), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (Db.).

Measures 33-42 are shown. Dynamics include *mf*, *pp*, *f*, *sfp*, and *p*. Performance instructions include *arco* for the Violin I part.

Watermark: DO NOT DUPLICATE OR REPRODUCE WITHOUT PERMISSION