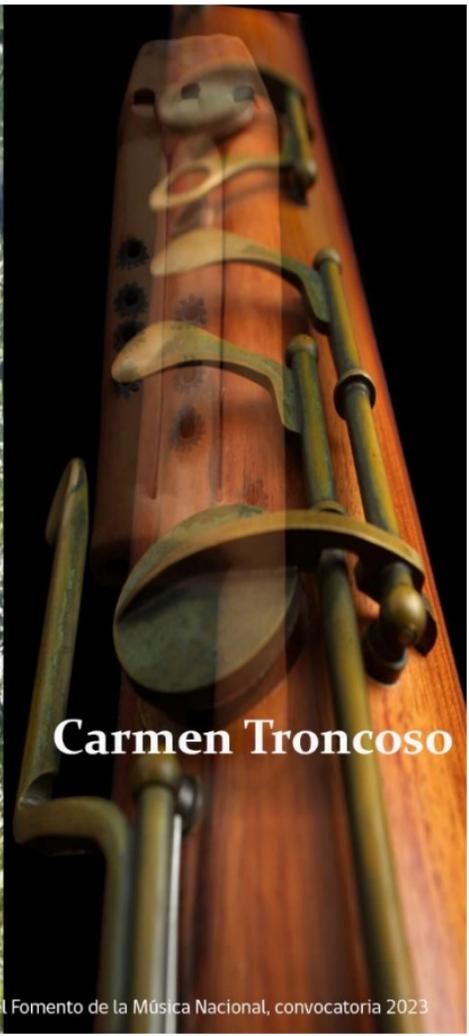

Entre Aire, Arcilla y Madera *de ciertas flautas*

Carmen Troncoso

Ministerio de
las Culturas,
las Artes y el
Patrimonio

Gobierno de Chile

Proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2023

Hoy en día, la cantidad de modelos de flauta dulce tanto antiguos como modernos es extraordinariamente amplia y variada, combinando manufacturas que desafían la actual definición del instrumento. Por esto se hace necesario abordar su variedad y versatilidad como elementos idiomáticos y fascinantes a considerar tanto en la creación de nuevas obras como en la generación de nuevos contextos de interpretación musical y de trabajo interdisciplinario. Durante mi carrera como intérprete, he abordado todo tipo de repertorio para flautas dulces, desde la edad media hasta obras actuales, muchas de ellas compuestas para mí o agrupaciones en las que he participado. Sin embargo, el repertorio dedicado a abordar modelos específicos, antiguos o modernos, ahondando en sus cualidades y potencial único, es aún escaso. En el presente proyecto abordaré un repertorio compuesto principalmente por creadores chilenos, quienes han decidido componer para flautas dulces "alternativas" o poco comunes como por ejemplo diversas combinaciones de flautas dobles, combinando modelos específicos de flautas de distintas épocas y manufacturas, y la flauta Paetzold basset, que es un modelo de flauta dulce creado en el siglo XX. En el caso de la flauta Paetzold, incluiré extractos de una obra de mi autoría, financiada por el Fomento de la Música Nacional (FONMUS-Chile) 2020.

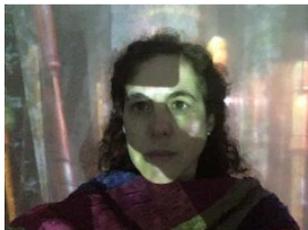
En los últimos años, he investigado sobre los orígenes de la flauta y los instrumentos (y objetos, contextos y anécdotas) asociados a ella. Es así como he incorporado a mi colección de flautas instrumentos vinculados a su evolución o manera de ejecución, como pífanos, flautas dobles y triples, estudiándolos con constructores de instrumentos en Francia, Alemania y Chile e intérpretes especializados en ellos. Para este proyecto incorporo obras para una flauta triple precolombina, del constructor e investigador argentino Esteban Valdivia, la cual exploro individual y colaborativamente con tres compositores, luego de haberme iniciado en su ejecución en una residencia con el flautista francés Pierre Hamon, especialista en instrumentos de viento tradicionales del mundo.

Finalmente, este trabajo sonoro me ha permitido ahondar en mi identidad latinoamericana, al incluir instrumentos de cerámica propios de nuestras culturas precolombinas. Como intérprete de flautas dulces, mi identidad musical siempre ha estado vinculada a la tradición musical

europaea. Sin embargo, siempre he sido consciente de que mi quehacer musical revive contextos que para mí son extranjeros; aprendidos, pero ajenos. El ir hacia atrás buscando el surgimiento de la flauta dulce como la conocemos hoy permitió cambios en mi percepción del instrumento, y la generación de puentes, nexos entre mis identidades. Creo esto se verá reflejado en el material sonoro y expresivo del registro de las obras, y quizá abrirá espacios de reflexión en otros músicos.

Carmen Troncoso

Entre Aire, Arcilla y Maderas Música Para Flautas Simple, Doble y Triple

Me interesa percibir los instrumentos - mis flautas - como habitantes del mundo, como entidades vivas que, al igual que nosotros, se transforman, acarrear historias, anécdotas, tienen un potencial expresivo y sonoro independiente. Los objetos, como mis instrumentos musicales, tienen el potencial de desplegarse, de revelarse, y estoy buscando formas de expresar esto en y a través de mi práctica artística.

Las obras del presente disco fueron en su mayoría compuestas para la instalación Entre Aire, Arcilla y Maderas de Ciertas Flautas, un proyecto interdisciplinario en el que reuní a creadores de Chile, Uruguay, Brasil, Guatemala, Francia, Inglaterra y Singapur para crear un espacio inmersivo, audiovisual e interactivo que “devolvía” a la flauta dulce a diversos bosques, como un habitante transformado de esos lugares. Fue montada en York en 2021 y 2023, en distintos espacios.

Instalación Entre Aire, Arcilla y Madera de Ciertas Flautas – Street Life Project, York 2023

El proyecto ha recibido aportes diversos, incluyendo un fondo Ibermúsicas para la creación de una versión digital diseñada por el artista multimedia Richard Kearns en la plataforma Unity.

Si quieres acceder a este espacio virtual, descárgalo aquí:

<https://www.richardkearns.com/game>

Recorrerás una isla con un bosque donde conviven flautas, árboles, sonidos y mar

La creación de una instalación me permitió explorar territorios desconocidos, formar nexos entre la imaginación y la realidad, encarnar ideas y generar experiencias inmersivas para dar forma a una nueva ecología de cuerpos materiales (árboles, flautas) y acústicos (sonidos naturales, sonidos de flautas, sonidos procesados) entrelazados con sus formas singulares de interacción y respuesta.

Versión Digital de la Instalación *Entre Aire, Arcilla y Maderas de Ciertas Flautas*

Flauta triple de cerámica. Luthier: Esteban Valdivia

Todo comienza en una variedad de bosques de diferentes lugares, con la madera valiosa y viva; y en las civilizaciones antiguas, que elaboraron la tierra, la arcilla, convirtiéndola en objetos sonoros; y también en el aire, como entidad que sopla en la naturaleza, y en manos de los luthiers (constructores de instrumentos), esos magos transformadores, intermediarios entre la naturaleza y los músicos.

Repertorio – Material Sonoro

En el presente álbum incorporo tres obras explorando, junto a compositores de Francia, Uruguay y Chile, una flauta triple de cerámica construida por el arqueo musicólogo argentino Esteban Valdivia. La colaboración con el compositor francés Jean-Christophe Rosaz fue el inicio de mi estudio de la cultura maya en su narrativa histórica y la exploración y sistematización de mi

flauta triple de cerámica para la creación de un repertorio dedicado a ella. Su obra *Un Sueño Maya* es un homenaje a la selva tropical y su vegetación nativa dañada y en riesgo, al trabajo artesanal en torno al barro en manos de artistas, a las culturas precolombinas y su intensa sintonía con el entorno natural.

Como parte de mi familiarización con estos instrumentos, sus contextos y sonoridades, participé en el taller de etnomusicología *Paisajes sonoros, memoria y sonoridad precolombina aplicada*, dictado por el etnomusicólogo, compositor e intérprete Rodrigo Covacevich K. y el investigador y creador de instrumentos de viento precolombinos Cesar Pavez A., en agosto de 2020. El curso planteó el “sonido” como lenguaje vinculado a las tradiciones, los contextos sociales, naturales y rituales, y los procesos de evolución, creación y muerte. Los instrumentos concebidos y construidos bajo esta forma de pensar suelen representar, simbolizar en su diseño, un determinado rol, generalmente considerándolos como puentes en la comunicación de la comunidad con su entorno (naturaleza) y espíritu (deidades).

Flauta Paetzold, Bosque virtual en plataforma Unity

Las 7 piezas breves en Diálogos de Aire y Paetzold, que compuse en 2020 para flauta Paetzold basset (bajo en fa), están inspiradas en la idea del aire, o “Aire”, como entidad viva, como un intérprete, soplador y entonador. Imaginé un diálogo entre Aire y Flauta en medio de un bosque, donde las brisas entran en la flauta haciéndola sonar caprichosamente. De esta manera, intento des-objetificar las flautas, evitando incluso llamarlas “instrumentos” y exponiéndolas más bien como criaturas, capaces de sufrir transformaciones físicas y con posibilidades sonoras desvinculadas al flautista.

Las piezas electroacústicas compuestas para la instalación, incluidas en el presente CD, no consideran un elemento enraizado en la flauta dulce: el de la tradición, la tradición musical. Los sonidos registrados con flautas dulces para el proyecto no “acarrear” estéticas ni estilos sonoros específicos, “no pertenecen”. Actúan como sonidos perennes, como cierto follaje de árbol. Los sonidos de flautas en estas piezas electroacústicas exploran sonidos de aire, producidos en la ventana de la flauta dulce; trémolo, también producido al interrumpir la corriente de aire en la ventana de la flauta dulce; diferentes tipos de armónicos, incluidos los flageolets; frullato; ruidos vocales en la flauta dulce; respiraciones; y ritmos rápidos.

Así, a lo largo de la escucha, intérprete e instrumento actúan, como expresa la historiadora de artes escénicas Sally-Jane Norman, “como agentes entrelazados en una narrativa simbólica, realizando la complejidad contextual de las obras al inducir un estado de oscilación perceptual e interpretativo”.

GEN, pieza electroacústica (2020) - Sergio Cornejo y Carmen Troncoso

“Al idear *GEN*, evoqué mis juegos de niño en el terreno de mi tía, y me concentré en construir espacios sonoros aglutinantes. Eran mis mundos, y al crear esta música los recupero. El bosque para mí es íntimo, tal vez como esos bosques y matorrales que pintaba mi tía, o los que describía [el poeta y artista romántico español] Gustavo Adolfo Bécquer, ese gran ‘evocador’”. Sergio Cornejo

Se utilizan sonidos de flauta dulce contrabajo, flauta dulce barroca de madera, flauta dulce soprano de plástico, flauta dulce Ganassi alto en sol y un pífano indio de bambú. Cornejo utiliza también material de su biblioteca de sonidos – desarrollada cuando trabajaba en estudios de grabación, sonidos rescatados de otras grabaciones y producción a través de software.

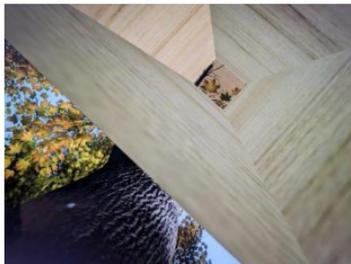
“Mi apuesta es relacionarme con la tecnología anterior, que conozco bien, y abordarla con la visión que se tiene hoy. No creo que la tecnología más desarrollada sea imprescindible para obtener mejores resultados artísticos... la materia, el tema esencial para mí no está ahí.”

Diálogos de Aire y Paetzold (2020) - Carmen Troncoso

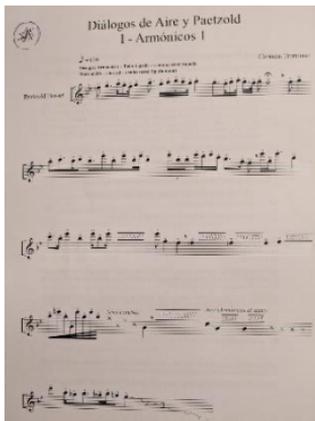
Imagina una flauta al interior de un bosque, interactuando con su entorno, hablando a través del viento, con brisas entrando en la flauta haciéndola sonar caprichosamente. Ráfagas rápidas, lentas, fuertes o suaves, de distinta duración, emulando ciclos naturales que no suponen una entonación o una rítmica preconcebida, ideada o “compuesta”. Con fluctuaciones que generan distancias aleatorias entre distintos intervalos y frases que se entrecortan o continúan inesperadamente. Por supuesto, la variedad de alturas en estas piezas grabadas no sería posible en la realidad que describo, de la flauta respondiendo a la aleatoriedad del viento, del viento sonando la flauta. Es un diálogo sin testigos.

Flauta Paetzold Basset

Vista interior de flauta Paetzold en el bosque

Partitura Armónicos 1

Movimientos:

1. Armónicos 1/Harmonics 1
2. Aire 1
3. Armónicos 2/Harmonics 2
4. Aire 2
5. Flageolet Tones
6. Aire 3
7. Pájaro carpintero escondido/Hidden woodpecker

Río Ouse (2022), para flauta triple de arcilla - Guillermo Eisner y Carmen Troncoso

“La obra toma el nombre del río que atraviesa la ciudad de York, en Reino Unido, lugar donde reside Carmen Troncoso, intérprete para quien fue compuesta y dedicada la obra. En la composición, se exploran las posibilidades sonoras de un instrumento muy particular como es

la flauta triple de cerámica. Por un lado, las condiciones del instrumento limitan las posibilidades melódicas y contrapuntísticas, y por otro lado, potencian las armonías y el timbre. Son estos últimos los elementos que principalmente se desarrollan en la obra, a través de los cuales se busca evocar en

A photograph of a musical score for "Río Ouse". The score is written for a triple flute and consists of three staves of music. The notation includes various rhythmic patterns and dynamic markings. The title "Río Ouse" is written above the second staff. The score starts with a measure number of 4 and a tempo marking of "poco a poco Frail".

música el constante fluir, a veces calmo, a veces agitado, de las aguas del Río Ouse y su entorno natural.” Guillermo Eisner

Un Sueño Maya (2020), para flauta triple de arcilla - Jean-Christophe Rosaz y Carmen Troncoso.
Artista invitado: Erick Boror

Un sueño maya

*dedicated to Carmen Troncoso
in tribute to Amazonian jungle*

3 right hand
2 Triple flute
1 left hand

*dedicated to Carmen Troncoso
in tribute to Amazonian jungle*

This composition is like a walk through the primitive jungle,
inspired by the splendor of man,
the natural step of a jaguar,
the song of a still unknown bird.
The performer who walks alongside the composer
can very well extend this vision,
imagine unexpected things
hidden under the sheets of the scene...

approximative notes
high notes work only shared

♩ = 96 (times) freely like a very old song from the depths of the ages

music: Jean-Christophe Rosaz

born from the breath

flute

“Esta composición es como un paseo por la selva primitiva, inspirada en la opulencia de los árboles, el paso silencioso de un jaguar, el canto de un pájaro aún desconocido. El intérprete que camina junto al compositor puede muy bien extender esta visión, imaginar cosas insospechadas escondidas bajo las hojas de la partitura...” Jean Christophe Rosaz

La pieza incluye un extracto del poema tradicional maya *Rabinal Achí* (El hombre de Rabinal), una obra dramática y teatral representativa de la cultura maya prehispánica, descubierta en Guatemala, y publicada en 1862 por Charles Étienne Brasseur de Bourbourg. Rabinal Achí fue declarada en 2005 por la UNESCO como “obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad”. La versión utilizada en *Un Sueño Maya* se basa en otro manuscrito en lengua quichéachi de Miguel Pérez, de 1913. El extracto fue recitado y grabado en Santo Domingo Xenacoj Sacatepéquez, Guatemala, por el artista maya hablante Erick Boror España.

Erick Boror España, Cultura Maya,
Guatemala

Extracto del poema tradicional maya *Rabinal Achí*

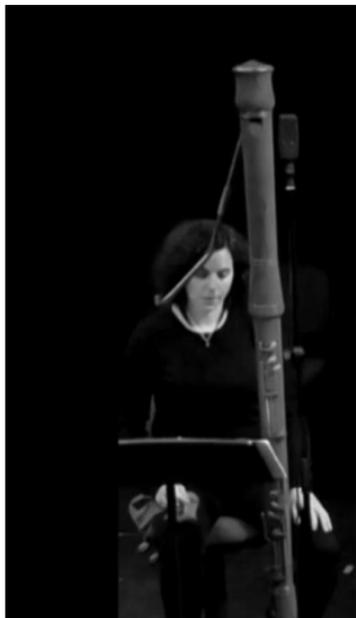
Ajkaroq kaj
ajkaroq ulew
mi xintij k'u ri pa kaj
nube
pa ulew nube
chi nupetik chi nujuyubal
chi nutaq'ajal
! keje kaj
ulew chik'oji' iwuk'
ix kot
ix balam!

¡Oh, cielo
oh tierra!
¡Estaba feliz en mi camino
bajo el cielo
de mi camino en la tierra,
viniendo de mis montañas
de mis valles!
Que el cielo
y la tierra se quede con
ustedes,
ustedes guerreros águila,
ustedes, guerreros jaguar!

Improvisación – Flauta contrabajo (2020)

En su artículo sobre músicos alemanes y sus instrumentos en el siglo XIV, el músico investigador Christopher Page analiza el tratado latino *Yconomica* (1348-52) de Konrad de Megenberg, erudito y escritor católico alemán que estudió y enseñó en la Universidad de París. El capítulo 48 de *Yconomica* se refiere a los sirvientes de una casa, incluidos los músicos empleados para proporcionar entretenimiento. Los instrumentistas de viento se dividían en dos tipos: “macrofistulus” y “microfistulus”, palabras que denotaban un rol: el de un instrumentista que tocaba instrumentos de viento grandes o pequeños.

Quise experimentar y explorar este rol. Recientemente había descubierto que el Departamento de Música de la Universidad de York tenía un consort de flautas dulces modelo Küng Classica, diseñado por el luthier Franz Küng en 1975-76, y elegí la flauta contrabajo, construida en madera africana, iroko o bubinga. Hoy en día, este set de flautas representa un diseño vintage, ya discontinuado: un instrumento moderno antiguo.

En mi rol de "macrofistulus", mi interés fue más allá de la exploración sonora, examinando aspectos técnicos y subjetivos del tocar un instrumento que, en mi caso, es más grande que yo. Por ejemplo, en la flauta contrabajo modelo Classica, el labium o ventana, que es un complejo generador de sonidos, está ubicada muy arriba y es casi inalcanzable (al menos para mí, como se ilustra en la imagen).

Decidí entonces explorar otras alternativas de producción sonora. Examiné la función de la respiración con el instrumento: el ejercicio de inhalación y exhalación, entre otros gestos musicales, que pueden incluir diferentes sonidos hechos en la boca. Busqué una técnica para producir armónicos superiores más allá de la tesitura del instrumento. Estos tonos superiores aparecieron al soplar solo el borde lateral de la embocadura. Cuanto más cerca del borde de la embocadura soplabo, más "aireado" se volvía el sonido (esto es común a todos los tamaños de flautas dulces).

Los sonidos superpuestos entre el registro bajo, manifestado en ruidos y gestos ásperos de los que partía buscando armónicos, y los armónicos a los que llegué, resaltan el esfuerzo físico de producir una sensación de ligereza, una especie de gesto de "despegue".

Esta sensación de “soportar” el tamaño del instrumento y sus impracticabilidades es algo quizás más común entre los contrabajistas, como se examina en el monólogo *El Contrabajo* de Patrick Süskind que aborda de manera dramática y humorística la relación entre el contrabajista y su instrumento.

Intenté en general evitar cualquier sonido apagado que pudiera transmitir una falta de energía. Quería que los sonidos se percibieran como poderosos, cargados de intensidad. Sin embargo, los sonidos sutiles, delicados e inestables también formaron parte de la exploración.

Momento para flauta triple precolombina (2022) Carlos Zamora

“En *Momento para Flauta Triple* exploro las posibilidades de combinación de alturas y timbres gracias a la sistematización del instrumento hecha por la intérprete Carmen Troncoso. Esta pieza busca evocar un imaginario sonoro precolombino desde una perspectiva inocente y sin prejuicios propia de mi exploración musical en el siglo XXI. La flauta triple, con su capacidad única para fusionar sonidos, permite explorar la riqueza cultural de los pueblos originarios, reinterpretando sus tradiciones musicales en un contexto contemporáneo que invita a la reflexión sobre la identidad y la memoria colectiva.”
Carlos Zamora

Momento para Flauta Triple Precolombina © Carmen Troncoso

Pieza electroacústica 1 (2020) - Colaboración entre artista sonoro Felipe Cussen y flautista Carmen Troncoso.

“Construí la pieza con métodos aleatorios con el objetivo de producir ruido de fondo intermitente en diálogo con los otros elementos de la instalación. Asigné samplers a las diferentes muestras creadas con los sonidos de la flauta dulce. Estos samplers se activan mediante secuenciadores que lanzan las notas aleatoriamente.

Se utilizan sonidos de flauta dulce contrabajo, flauta soprano barroca de madera, flauta dulce soprano de plástico y un pífano indio de bambú, junto a diferentes sonidos de respiración y sonidos de voz sin significado, combinados con sonidos procesados sin relación con el lenguaje y la historia musical de la flauta dulce”. Felipe Cussen

Being in the Sounds (2018) Guillermo Eisner y Carmen Troncoso. Artista colaborador: Pierre Hamon. Para diez combinaciones de flautas dobles y pistas de audio, un flautista. Grabado y masterizado por la artista audiovisual singaporense Lynette Quek. Sir Jack Lyons Hall, University of York.

“Being in the Sounds comprende una serie de voces instrumentales y humanas que invitan a percibir las a través de todas sus tensiones y resonancias.” Guillermo Eisner

Estreno *Being in the Sounds*, Sir Jack Lyons Hall, UoY, 2019

El uso de flautas dobles se remonta a la antigüedad, con instrumentos como el aulos griego (diaulos) o la tibia latina. Están presentes en culturas de todo el mundo, con instrumentos como el Launeddas en Cerdeña, el Dvojnica de Serbia y el sur de Hungría, las flautas dobles Algoza de Rajasthan, la flauta doble nativa de América del Norte y varios modelos americanos precolombinos, por mencionar algunos. Los fabricantes de flautas dulces también han recreado flautas dulces dobles antiguas y han creado nuevas.

Familiarizarnos con las sonoridades de estos instrumentos y explorar partituras contemporáneas que incluyen dos flautas dulces tocadas al mismo tiempo constituyó una etapa importante de nuestra colaboración. Exploramos la posibilidad de combinar los distintos modelos de flautas dulces de mi colección personal (incluyendo instrumentos relacionados con su evolución, como los whistles) y examinamos, a través de la interpretación, el potencial expresivo y las particularidades de cada “flauta doble” resultante.

Flautas utilizadas en *Being in the Sounds*

El contenido musical –así como el título *Being in the Sounds*– se inspiró y basó directamente en las opiniones y ejemplos musicales recopilados en un taller con el intérprete de flauta dulce Pierre Hamon, en abril de 2016. Comentarios como: “...encuentra [el] placer en el sonido, tal vez más que en la música”; “deberías recibir información de la música”; “elige los instrumentos que ofrecen algo especial”; “en la flauta dulce, sientes las paredes

del ataque”; “disfruta la tensión de la flauta dulce doble”; y “la flauta dulce es mi voz”, inspiraron la composición, de modo que la obra pretende resonar con las ideas de Hamon y crear una traducción musical de las mismas. A veces, la voz de Hamon coexiste con la música, actuando tanto como un elemento que comunica una idea (con palabras) pero también como un material sonoro en diálogo con los instrumentos en vivo.

Pieza electroacústica 2 (2020) - Felipe Cussen y flautista Carmen Troncoso.

Flautas utilizadas en el presente registro:

- Aulos ‘Robin’ 209 BE plastic (ABS) alto recorder in F. Pitch at A= 442.
- Aulos ‘Robin’ 211 A plastic (ABS) tenor recorder in C. Pitch at A= 442.
- Aulos ‘Symphony’ 507 B plastic (ABS) sopranino recorder in F. Pitch at A= 442.
- Esteban Valdivia (ceramic) triple flute.
- Hohner ‘Melody’ 9508 plastic descant recorder in C. Pitch at A= 440.
- Herbert Paetzold birch wood basset. Pitch at A= 440, 442. Fitted with electroacoustic system (2017) at Kunath Recorders, Fulda, Germany.
- Jorge Montero ‘Bressan’ olive-wood alto recorder in F. Pitch at A= 442.
- Jorge Montero (Chilean wood) descant recorder in C. Pitch at A= 415.
- Jorge Montero (Chilean wood) sopranino recorder in F. Pitch at A= 415.
- Jorge Montero ‘Ganassi’ (Chilean wood) alto in G. Pitch at A= 462.
- Jorge Montero ‘Ganassi’ (Chilean wood) alto in G. Pitch at A= 440.
- Jorge Montero ‘Ganassi’ olive-wood soprano in C. Pitch at A= 440.
- Jorge Montero transitional (early Baroque) olive-wood soprano in C. Pitch at A= 440.
- Jorge Montero (Chilean wood) whistle in A. Pitch at A= 462.
- KÜng ‘Classica’ bubinga or iroko wood contrabass. Pitch at A= 440.
- Stephan Blezinger ‘Bressan’ European Boxwood alto recorder. Pitch at A= 415.
- (Unknown maker) Indian cane whistle. Pitch at A= 440.

Carmen Troncoso Cáceres (Chile)

Músico, Flautista Dulce, Artista

<https://sinfoniaustral.com/carmen-troncoso-2/>

Nacida en Viña del Mar, Chile, Carmen inició sus estudios musicales a temprana edad en la Escuela Moderna de Música. En 1997, recibió el título de Intérprete Musical y el grado de Licenciada en Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 1999, con las becas DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) y Presidente de la República, se trasladó a

Alemania, donde realizó una Maestría en Artes en la Musikhochschule Köln-Wuppertal. En 2020 la Universidad de York, Inglaterra, le otorga el grado de Doctor en Filosofía mención Interpretación Musical, estudios realizados con financiamiento de Conicyt-Becas Chile, para luego desempeñarse como investigadora postdoctoral (Post-doctorate Research Fellow) en el Centro de Investigación y Humanidades de la Universidad de York.

Ha colaborado con intérpretes, compositores y artistas en los campos de la música electroacústica, electrónica en vivo, audiovisual, teatro, música popular, improvisación y creación colectiva. Ha sido invitada a actuar como solista junto a la Orquesta sinfónica Nacional de Chile, Orquesta Moderna de la Escuela Moderna de Música, Orquesta de Cámara de la Universidad Mayor, Orquesta de Cámara de la Universidad Católica de Valparaíso, Orquesta de Cámara de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Orquesta Filarmónica de Chile, Orquesta Filarmónica de Temuco y la Chamber Orchestra de la Universidad de York.

Como intérprete ha integrado el Estudio Música Antigua de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Ensamble Terra Australis (dedicado a la investigación e interpretación de música barroca, con énfasis en el barroco hispanoamericano), el Ensamble Antara (dedicado a la investigación y experimentación sonora con instrumentos de viento europeos y precolombinos), la Compañía de Céforo (conjunto de flautas dulces), el Dúo Divertimento (flauta

dulce y guitarra), el Ensemble Zar (conjunto interdisciplinario dedicado al cruce cultural de música de oriente y occidente), The Assembled (conjunto de la Universidad de York dedicado a la exploración sonora con instrumentación variada), la banda de fusión Amapiola, el Dúo Quek-Troncoso (dedicado a la investigación y creación de repertorio para flauta dulce y electrónica) y el Dúo Spirited Flutes (diversas flautas, con o sin electrónica en vivo), y Merlin Baroque Ensemble, con músicos de York.

En este mismo ámbito ha grabado varios registros con repertorio tanto de la música antigua como también obras especialmente creadas para ella o co-creadas. Entre estos registros se destaca el CD *Cuándo, mi vida cuándo*, con música de calle y salón del virreynato del Perú, Capitanía de Chile y Chile Independiente y el DVD *De Amor y de Fuego*, filmado en la Catedral de Santiago de Chile, con música hispanoamericana dedicada al Santísimo Sacramento, junto al ensamble Terra Australis. Otros registros incluyen *Lengua de Pájaros, Confabulaciones de Música y Poesía* junto a La Compañía de Céforo, .CL para flauta dulce y guitarra con obras encargadas a compositores chilenos, *Conciertos para Flauta Dulce y Orquesta de Compositores Chilenos* y *Beyond* con obras para flauta dulce y medios electrónicos.

Como investigadora, destacan sus proyectos “Incontri”, el cual vincula música y danza antigua y contemporánea, elementos teatrales, y encargo de nuevas obras para instrumentos antiguos; “La Quinta Variación”, que entrelaza música, actuación y danza en torno al término *follia*; “In-Ventando”, espacio de estudio, encargo, interpretación, grabación y edición de música para flautas dulces de compositores chilenos; “Recordari”, el cual explora criterios de selección instrumental basándose en fuentes históricas y etimológicas; “Recorder: The One Who Retells”, espacio de creación de obras electroacústicas y poemas sonoros con diferentes flautas dulces, “Coppel”, el cual examina el potencial creativo y agencial de instrumentos musicales y sus objetos asociados, “Voices”, en torno a la creación de repertorio para flautas dulces y medios electrónicos. Su investigación reciente incluye el estudio de flautas asociadas a la evolución de la flauta dulce. En este contexto destaca el proyecto “The Mayan Triple Flute”, en

el que explora la singularidad e identidad instrumental en trabajo colaborativo con compositores.

Carmen Troncoso ha sido invitada a dar seminarios, recitales y ponencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, el CMMAS en Morelia, University of Huddersfield, University of Sheffield, The Laurence Sterne Trust, The Center for Contemporary Art de la Universidad de Glasgow, Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de York, entre otras instituciones.

El año 2014 recibió el “Premio a la Música Nacional Presidente de la República” en la mención de “Edición Musical” por su libro y CD *Nueva Música de Compositores Chilenos para Flautas Dulces*. Actualmente es profesora y tutor de flauta dulce en la Universidad de York e intérprete-artista free lance.

Erick Boror España (Guatemala)
Músico, Fabricante de Flautas Precolombinas, Danzante, Fotógrafo, Pintor

Bachiller en Arte especializado en Dibujo y Perito en Arte especializado en Cerámica, Erick Boror nació el 10 de febrero de 1992 en el municipio de Santo Domingo Xenacoj Sacatepéquez, Guatemala. Perteneciente a la etnia Maya Kaqchikel, Boror practica y promueve la riqueza cultural desde distintas ramas del arte: el dibujo, la pintura, escultura, la cerámica, las alfombras de aserrín, la danza y el arte visual en papel de china, en majestuosos barriletes gigantes. Desde hace 10 años investiga los instrumentos sonoros de distintas formas de cámaras de resonancias sonoras de la civilización Maya, prehispánica y precolombina, en barro, con el objetivo de volverlos a construir para recuperar lo que ya desapareció y lograr su

preservación para las nuevas generaciones. Asimismo, ha impartido talleres de cerámica y elaboración de instrumentos sonoros con niños, jóvenes y adultos en centros educativos, organizaciones a nivel local y en distintos departamentos de Guatemala. Actualmente es docente de la prestigiosa Escuela Municipal de Escultura del Centro Cultural de la Municipalidad Guatemala. Boror es director del grupo de danzas culturales denominado Esencia Maya Xenacoreña que junto a otros jóvenes y señoritas promueve e impulsa la riqueza cultural de Guatemala a través de danzas y estampas ceremoniales de las costumbres y tradiciones de Guatemala en varias presentaciones a nivel nacional. Ha promovido la elaboración de barriletes gigantes en papel de china donde plasma temas de cosmovisión maya, valores culturales de Guatemala, y temas de derechos humanos. Participando en los festivales de exposición de Barriletes gigantes en Santo Domingo Xenacoj, del año 2017 al 2019.

Por toda esta actividad, en el año 2010 fue homenajeado por el presidente de la República de Guatemala, por obtener el primer lugar a nivel nacional, del documental "LA VIDA DEL ARTISTA", y en el año 2018 fue condecorado como "CIUDADANO DISTINGUIDO" por el Ministerio de Educación y autoridades locales de Santo Domingo Xenacoj, por promover el arte en sus diversas manifestaciones y representar en alto al municipio.

Jean-Christophe Rosaz (Francia) **Compositor**

Nacido en los Alpes, de nacionalidad suizo-francesa y de origen ítalo-argentino, le atrae viajar y conocer otras culturas. Guitarrista de formación, Jean-Christophe Rosaz estudió en el Conservatorio de Lyons, en particular con Gilbert Amy, Raffi Ourgandjian y Robert Pascal, antes de terminar con un curso de composición musical para películas en la École Normale de París. Sus obras se han estrenado en Francia, Bélgica y Portugal. También

cantante, familiarizado con varios idiomas y dialectos, ha escrito muchas obras para la voz: ópera de cámara (*Cléopâtre*, 1993), ópera para voces infantiles (*Jean de la Lune*, 2009), un cuento musical (*A l'ombre du baobab*, 2013), piezas para coro a capella (*Running to Paradise*, 2006) o con acompañamiento instrumental (*Sonneto*, 2008), música sacra (*Passion Selon Saint Matthieu*, 2010). Abierto a la música en toda su diversidad, en particular a las formas tradicionales de música, también ha compuesto piezas para agrupaciones de cámara y se inspira en la naturaleza (*Sous le tambour du soleil*, 1991; *Windway*, 2007; *Le Bestiaire fantastique*, 2009; *Into the sky*, 2012). Entre sus premios se encuentran: Musica per Archi / Composers Competition Lviv Philharmonic Society - Ucrania / Mención especial Amazonia para orquesta de cuerdas, 2023, y 1er premio en composición en el 2do Concurso Internacional de Música Tiziano Rossetti en Lugano, Suiza, 2022.

Felipe Cussen Abud (Chile)
Poeta, Músico

Felipe Cussen es doctor en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España, e investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Sus investigaciones se sitúan en la literatura comparada, especialmente la literatura experimental, las relaciones entre poesía y música, y la mística. Colabora con el músico Richi Tunacola en el dúo Cussen & Luna, pertenece al Foro de Escritores y Collective Task, y fue uno de los fundadores de la Orquesta de Poetas. Además, estudió flauta dulce en la Pontificia

Universidad Católica de Chile y ha participado en conjuntos como Compañía de Céfito y Terra Australis, con los cuales ha grabado discos y DVDs con música para flautas dulces y obras del barroco hispanoamericano. En los últimos años ha publicado el disco “quick faith” (records without records, 2015) y ha participado en varios encuentros de poesía sonora, improvisación

y música experimental. En 2022 publicó *La oficina de la nada. Poéticas negativas contemporáneas* (Editorial Siruela) y en 2023 recibió el Premio Investigación y Humanidades del Ministerio de las Culturas. Gran parte de sus publicaciones está disponible en la página web www.felipecussen.net

Guillermo Eisner Sagües (Uruguay)

Compositor

Eisner es Doctor en Música, Composición Musical, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió música y composición en Chile (Universidad de Chile), España (Universidad Pompeu Fabra), Portugal (Universidad de Aveiro) y México (Universidad Nacional Autónoma de México UNAM). Ha desarrollado música de concierto acústica y electroacústica, participando en festivales en Sudamérica, Norteamérica, Europa y Asia. En 2021 lanza el cd "Música para guitarra" (sello Chile Clásico). En 2019 publicó el cd *música de barrio* (Cero Records, México). En 2017 estrenó la ópera de cámara *Titus* en el Teatro Helénico, Ciudad de México. En el año 2015 publicó el libro + cd *guitarrerías. 10 monotemas para guitarra*, y estrenó la ópera de cámara *La isla de los peces*, en el Centro Cultural GAM, Santiago. En 2012 publicó el cd de música electroacústica *habitar el tiempo*. Junto con esto, ha desarrollado una intensa labor creativa en el ámbito de las artes escénicas y audiovisuales componiendo la música y el diseño sonoro de diversas obras de teatro, danza y video danza. Actualmente se desempeña como Profesor Asociado del Departamento de Sonido de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Sergio Cornejo Berríos (Chile)

Compositor

Algunas experiencias que me fueron profundamente significativas surgen, sin premura a mi conciencia, a través de la práctica de la composición con medios electroacústicos y específicamente en el dominio de la música acusmática. Si bien mis exigencias de “escribir”, enhebrando

esos sonidos - que en principio tienen una carga semántica que puede considerarse ajena o lejana a la especificidad de la música - asistido por técnicas propias del lenguaje musical, con la preocupación de encontrar coherencia en la construcción de relaciones sonoras, micro y macro estructurales, advierto que la elección del material sonoro es una mezcla de voluntad técnica y sensible memoria profunda; en virtud de esta mixtura intento resolver las contradicciones y permitir la coexistencia entre la ambigüedad propia del discurso musical y el valor semántico cultural de los sonidos, como en el caso de **GEN** (obra hecha para este proyecto de instalación). Es el camino que elegí para encontrar mundos musicales posibles, aprovechando los recursos más inmediatos como forma de emerger de este histórico confinamiento. Entre mis obras están *Arsis y Tesis sin Moraleja*, (1983) música electroacústica, encargo para la celebración de aniversario de la Carrera de Sonido de la Universidad de Chile; *Gran Avenida, Paradero 28*, música electroacústica, compuesta en la Universidad de Morón, Buenos Aires y publicada en el CD “Música Chilena del siglo XX, Volumen V” (2001); *Pavana*, música electroacústica para coreografía - estrenada el 2004, en la Sala del Parque, Santiago-Chile, en el marco del proyecto “Incontri” de la flautista Carmen Troncoso; *El Monstruo Come-Juguetes*, pieza electroacústica para cuento infantil (Agosto 2020) y *Afiche*, música electroacústica “de espera”, para ilustrar las Jornadas del encuentro internacional de Etnomusicología, organizado por la Asociación Chilena de Etnomusicología (Noviembre-Diciembre 2020).

Carlos Zamora (Chile)

Compositor

www.carloszamora.musica.cl

Carlos Zamora nació en Calama, Chile en 1968. Se graduó como Profesor de Música en la Universidad de Concepción en 1990. En 1993 inició la Licenciatura en Composición en la Universidad de Chile, y posteriormente obtuvo la Maestría en Artes en composición. Estudió composición con Miguel Aguilar, Gustavo Becerra, Eduardo Cáceres y Thomas Simaku. También participó en los Campamentos de Composición INJUVE en España con Cristóbal Halffter y Mauricio Sotelo. Ha recibido varios premios, entre otros el primer premio en el concurso de composición de 1997 de la Federación Nacional de Coros de Chile por su padre Nuestro Kunza, Primer Premio en 1999 por su obra *Sikuris* en la Orquesta Sinfónica Nacional (Chile), Premio a la Mejor Compositor Invitado (2006) de la Orquesta Moderna (Chile), Premio Comisión 2008 de la Sociedad Chilena de Derechos de Autor SCD, en 2009 Premio Charles Ives del Instituto Binacional Chileno Norteamericano por su carrera musical, Premio Escuela Moderna de Música - 70 Años en 2010 por su contribución a la cultura musical latinoamericana, el Premio de la Comisión Sir Jack Lyons 2016 y el Premio de Celebración Terry Holmes 2017 de la Universidad de York. Ha compuesto más de un centenar de obras para diversos géneros como conjuntos de cámara, orquestas sinfónicas, sinfonía-coral y ópera. La mayor parte de su creación musical se ha estrenado en la mayoría de los países de América del Sur, Central y del Norte, y también en Europa, Asia, Australasia y África. Además, varios de ellos se han grabado en más de una veintena de discos compactos. Ha sido Tesorero de la Asociación Nacional de Compositores de Chile entre 1995 y 2001 y Presidente de dicha asociación entre 2007 y 2009. En 2020 obtuvo su Doctorado en Música en la Universidad de York, Reino Unido. El año 2020, fundó Sinfonía Austral, un espacio de entrevistas y publicación artístico-docente. Actualmente, es el Secretario Administrativo del Departamento de Composición y Música Contemporánea de la Royal Academy of Music de Londres.

AGRADECIMIENTOS

- Agradezco la profundidad y generosidad del trabajo de los constructores actuales de flautas prehispánicas Erick Boror, Rodrigo Covacevich, César Pávez, y Esteban Valdivia quienes, de distintas maneras, han sido parte esencial de mi exploración de instrumentos de cerámica y su culturalidad asociada.
- Asimismo, agradezco a Jorge Montero, constructor chileno de flautas dulces.
- A los compositores, Carlos, Felipe, Guille, Jean-Christophe y Sergio. Por participar generosa y talentosamente, una vez más, en mis búsquedas y exploraciones.
- A Alfonso, por su experticia de mago, y su siempre cariñosa (y paciente!) actitud.
- A Pierre Hamon, por su generosidad y valiosísimo conocimiento compartido.
- A la University of York por facilitar el uso de Sir Jack Lyons Concert Hall y su estudio de grabación.
- Al Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, que hizo posible la realización de este disco.
- A mi familia maravillosa, Carlos, Ignacio y Sofi, por su cariño, por existir, por su paciencia, por compartir aventuras conmigo. A la Lili, por su apoyo incondicional.

Arborea (2012), by Carolina Larrea. Image transfer on shifu (Japanese woven paper) - Modelo: Yasuyo Nishimura

Proyecto Financiado por el Fondo para
el Fomento de la Música Nacional,
convocatoria 2023

Entre Aire, Arcilla y Maderas

Música Para Flautas Simple, Doble y Triple

1. GEN (Sergio Cornejo) -----	07:35
Diálogos de Aire y Paetzold / Dialogues of Air and Paetzold	
Siete piezas breves para Paetzold basset (Carmen Troncoso)	
2. Harmonics -----	01:29
3. Aire -----	01:21
4. Harmonics 2 -----	00:58
5. Aire 2 -----	02:23
6. Flageolets -----	00:31
7. Aire 3 -----	01:33
8. Pájaro carpintero escondido/Hidden Woodpecker -----	00:41
9. Río Ouse/River Ouse (Guillermo Eisner) -----	08:43
10. Un Sueño Maya/A Mayan Dream (Jean-Christophe Rosaz) -----	05:19
11. Improvisación en flauta contrabajo/Improvisation on a contrabass recorder (Carmen Troncoso) -----	01:02
12. Momento para flauta triple/Moment for a ceramic triple flute (Carlos Zamora) -----	06:37
13. Pieza Electroacústica 1/Electroacoustic piece 1 (Felipe Cussen) -----	02:16
14. Being in the Sounds (Guillermo Eisner) -----	17:05
15. Pieza Electroacústica 2/Electroacoustic piece 2 (Felipe Cussen) -----	01:17

Total: 57 minutos

Producción e interpretación: Carmen Troncoso

Diseño y Fotografía: Traumacustik - Carmen Troncoso

Traducción: Carmen Troncoso

Edición y masterización: Traumacustik, Santiago Chile, septiembre y octubre 2024.

Ingeniero en sonido: Pablo González