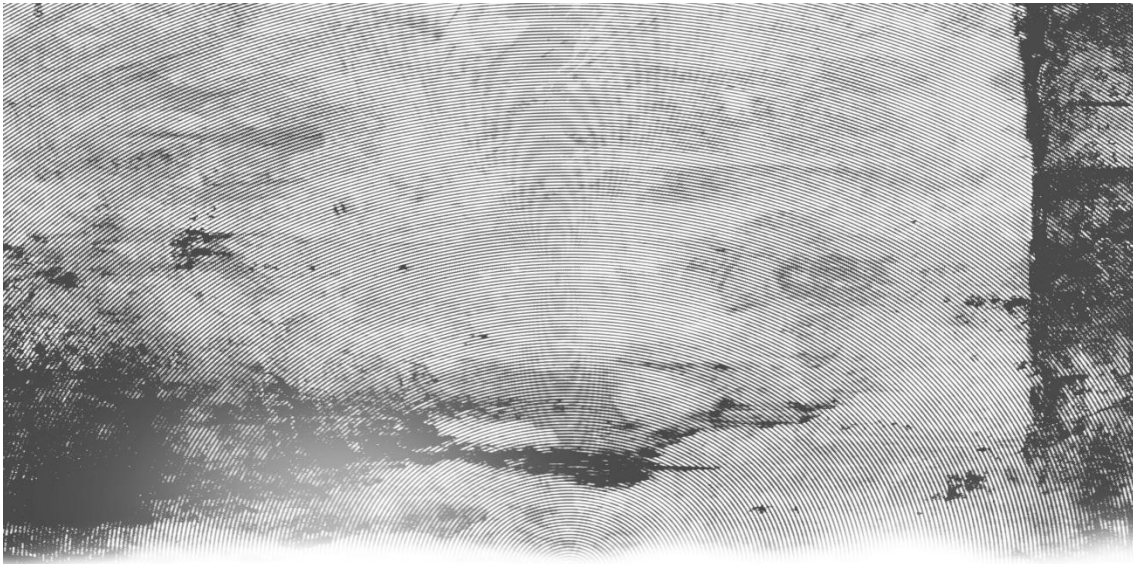

_MUSIC FOR 18 MUSICIANS

Steve Reich

"La grandeza de Steve Reich es un hecho. Su reputación como creador fundamental de la música contemporánea está más o menos grabada en piedra. En la década de 1960 y 70, encontró una solución rigurosa a un problema acuciante: cómo restaurar, tras un largo período de experimentación, los placeres básicos de la armonía estable y el pulso firme. Reich lo hizo de una manera que era sin duda moderna y para nada nostálgica o neo-romántica. Obras como *Drumming*, *Music for 18 Musicians*, *New York Counterpoint* y *You Are (Variaciones)* resuenan limpiamente a través de las cavernas de la mente, dejando al oyente en un estado de despierto deleite. La influencia de Reich es enorme, de gran alcance fuera de la composición clásica para abarcar al jazz, rock, pop, música electrónica y hip-hop. Algunos días, cuando reconozco el eco de esos brillantes patrones musicales en las bandas sonoras de los anuncios o emergiendo de los altavoces de las discotecas, me parece que vivimos en un mundo orquestado por Reich"

Alex Ross
Escritor y crítico musical

Steve Reich Music for 18 Musicians (1974-76)

4 pianos, 3 marimbas, 2 xilófonos, vibráfono, violín, violoncello, 2 clarinetes y 4 voces femeninas

The image shows a page of handwritten musical notation for Steve Reich's 'Music for 18 Musicians'. The score is written on multiple staves, with labels on the left side: 'PIANO 1', 'PIANO 2', 'PIANO 3', 'PIANO 4', 'MARIMBA 1', 'MARIMBA 2', 'XYLOPHONE', 'VIBRAPHONE', 'VIOLIN', 'CELLO', 'CLARINET 1', 'CLARINET 2', 'VOICE 1', 'VOICE 2', 'VOICE 3', and 'VOICE 4'. The notation includes various rhythmic patterns and melodic lines. On the right side of the page, there is a vertical inscription: 'Steve Reich - Music for 18 Musicians - Volume II', 'A. Campesato', 'Steve Reich', and 'May 14, 1976'.

"*Music for 18 Musicians* es una pieza que dura alrededor de 1 hora. Los primeros bocetos de la obra fueron hechos en mayo de 1974, pero la composición no se completó hasta marzo de 1976. Aunque su pulso estable y energía rítmica son muy similares a muchos de mis trabajos más tempranos, su instrumentación, estructura y armonía son nuevas.

En cuanto a la instrumentación, *Music for 18 Musicians* es nueva en el número y la distribución de instrumentos: violín, violoncello, 2 clarinetes que también tocan clarinete bajo, 4 voces de mujer, 4 pianos, 3 marimbas, 2 xilófonos y vibráfono. Todos los instrumentos son acústicos y el empleo de la electrónica está limitado a la amplificación con micrófonos de las voces y algunos instrumentos.

Hay más movimiento armónico en los 5 primeros minutos de esta pieza que en cualquier otro trabajo completo mío de los que había hecho hasta ese momento. Aunque el movimiento de acorde a acorde sea a menudo solamente una nueva distribución de las voces, una inversión o un cambio de relativo menor a mayor o viceversa (generalmente permaneciendo dentro de una tonalidad con tres sostenidos en todo momento), el movimiento armónico, dentro de esos límites, juega un papel más importante en esta pieza que en cualquier otro trabajo que haya escrito.

En lo que se refiere al ritmo, básicamente hay dos tipos de pulso que se producen simultáneamente. El primero es el pulso regular de los pianos y los instrumentos de láminas que se extiende a través de toda la obra, y el segundo es el ritmo de la respiración humana de las voces y los instrumentos de viento. Toda la sección del principio y del final de la pieza, más parte de todas las secciones de en medio contienen estos pulsos de las voces y los vientos. Estos músicos toman aire plenamente y cantan o tocan sus notas repetidas correspondientes durante tanto tiempo como puedan confortablemente. La capacidad de su respiración es la medida de la duración de su emisión de notas repetidas. Esta combinación de respiraciones una detrás de otra desapareciendo gradualmente como ondas contra el ritmo constante de los pianos y los instrumentos de láminas es algo que yo no había escuchado antes y me gustaría investigar más.

La estructura de *Music for 18 Musicians* está basada en un ciclo de once acordes tocados al principio de la pieza que se repiten al final. Todos los instrumentos y voces tocan o cantan notas repetidas en cada acorde. Los instrumentos de cuerda imitan los patrones de subida y la bajada de la respiración hechos por el clarinete de bajo. La duración de cada acorde se mantiene durante dos respiraciones y a continuación se introduce gradualmente el siguiente acorde, y así sucesivamente, hasta que los once acordes hayan sido tocados y el grupo vuelva al primer acorde. En ese momento, el primer acorde pasa a ser mantenido de una manera repetitiva por dos pianos y dos marimbas.

Mientras este acorde repetido es mantenido durante aproximadamente cinco minutos, una pequeña pieza o motivo se construye sobre él. Cuando se completa esta pequeña pieza se produce un cambio repentino al segundo acorde y una segunda pieza pequeña o sección se vuelve a construir. Esto quiere decir que cada acorde que podría haber durado quince o veinte segundos en la primera sección de la obra es ahora ensanchado como una melodía repetitiva durante unos cinco minutos de la misma manera que una sola nota en el *cantus firmus* o una melodía cantada de un *Organum* de Perotin del siglo XII podría ser estirada durante varios minutos como el centro armónico de una sección del *Organum*. El ciclo de once acordes de *Music for 18 Musicians* es una especie de *cantus firmus* repetitivo para toda la pieza.

Se construye una pieza sobre cada acorde, excepto sobre el tercer acorde que se construyen dos. Estas piezas o secciones tienen una estructura musical en la forma de arco (ABCDCBA) o en forma de proceso musical que utiliza patrones de sustitución de sonidos por silencios, desarrollados en sí mismos de principio a fin. Elementos que aparecen en una sección volverán a aparecer en otra, pero rodeados por una armonía e instrumentación diferentes. Por ejemplo, el pulso rítmico en los pianos y marimbas de las secciones 1 y 2, cambia a las marimbas y xilófonos en la sección 3A, y a los xilófonos y maracas en las secciones 6 y 7. Las armonías graves con notas repetidas del piano de la sección 3A reaparecen en la sección 6 apoyando una melodía diferente tocada por otros instrumentos. El proceso de aumentar un canon o la relación de fase entre dos xilófonos y dos pianos que primero ocurre en la sección 2, reaparece otra vez en la sección 9, pero aumentado hasta otro modelo total en un contexto armónico diferente. La relación entre secciones diferentes se entiende mejor así en términos de semejanzas entre los miembros de una familia instrumental. Ciertas características serán compartidas, pero otras serán únicas.

Los cambios de una sección a la siguiente, así como cambios dentro de cada sección, son marcadas por el vibráfono, cuyo patrón es tocado una sola vez sólo para ordenar el paso al siguiente compás, de la misma manera que pasa en la música del Gamelan de Bali o en la música de África occidental, donde un tambor de forma audible ordena los cambios de patrón rítmico. Esto contrasta con los movimientos de cabeza visuales que requería en mis primeras piezas para pedir cambios y también con la práctica general occidental de tener un director no-intérprete para grupos grandes. Estas señales audibles forman parte de la música y permiten a los músicos seguir escuchando concentrados".

Steve Reich

Escuchar fragmentos:

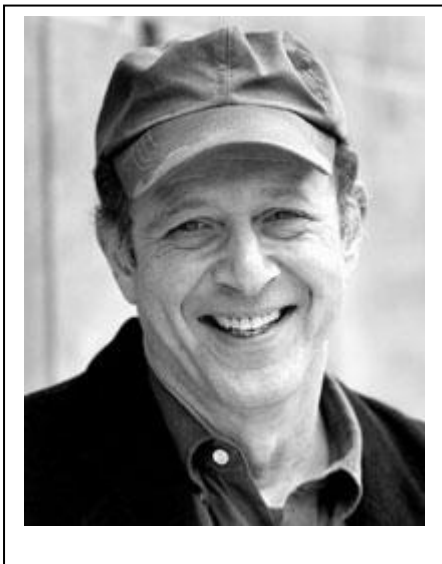
[Sección IIIA](#)

[Sección VII](#)

Steve Reich. New York, 1936.

Considerado por muchos como el mejor compositor americano de nuestro tiempo, es un pionero del minimalismo en la música, junto con otros compositores como La Monte Young, Terry Riley y Philip Glass.

Se graduó en filosofía en la Cornell University y estudió composición con William Bergsma y Vincent Persichetti en la Juilliard School of Music, y con Luciano Berio y Darius Milhaud en el Mills College. También estudió percusión africana en el Institute for African Studies de la University of Ghana en Accra, música del Gamelán de Bali en la American Society for Eastern Arts en Seattle y Berkeley (California) y canto litúrgico de las Sagradas Escrituras Hebreas en New York y Jerusalem. El conocimiento de estas músicas, así como el del jazz, están presentes en sus composiciones.

En sus inicios desarrolló varias técnicas de composición musical como el uso de *loops* grabados en cinta (*It's Gonna Rain* y *Come Out*), efectos de la fase repetidas (*Phase Patterns*, *Violin Phase* y *Piano Phase*) y nuevos conceptos como la retro-alimentación con micrófonos (*Pendulum Music*) y el alargamiento (*Four Organs*). Después fue abandonando la experimentación tecnológica para seguir explorando nuevas formas de expresión musical con la utilización de conjuntos estrictamente instrumentales (*Drumming*, *Music for 18 Musicians*, *The Cave*, *City Life* y *Three Tales*).

Reich ha recibido encargos de instituciones como el Barbican Center de Londres, el Holland Festival, San Francisco Symphony, Festival de Viena, Hebbel Theater de Berlín, Brooklyn Academy of Music, y de intérpretes como el guitarrista Pat Metheny, el clarinetista Richard Stoltzman y el Kronos Quartet. Su música ha sido interpretada por grupos como la London Symphony Orchestra, New York Philharmonic Orchestra, Boston Symphony Orchestra, San Francisco Symphony, The Modern Ensemble, Ensemble Intercontemporain o la London Sinfonietta.

Ganó dos premios Grammy por sus obras *Different Trains* y *Music for 18 Musicians*, así como los prestigiosos premios Praemium Imperiale, Polar Music Prize y el Pulitzer in Music.

VERTIXE SONORA ENSEMBLE

www.vertixesonora.com

Colectivo flexible que integra a destacados solistas de música contemporánea de Galicia y Portugal, *Vertixe Sonora Ensemble* favorece un espacio abierto a la reflexión, discusión e intercambio en el campo de la música contemporánea. Está formado por artistas sonoros, artistas plásticos, músicos de jazz, intérpretes clásicos y gente del teatro y la danza con una voluntad común por desarrollar propuestas musicales que tengan una perspectiva artística global y que encuentren en la búsqueda de la excelencia artística y en el fuerte compromiso con la música y los creadores de nuestro tiempo su razón de ser.

Surge para favorecer la creación de producciones musicales de actualidad, mantener una estructura estable de encargos y dinamizar el espectro sonoro contemporáneo desde el vértice peninsular de una forma que resulte significativa a nivel internacional.

A partir de una conciencia de la multiplicidad en el acercamiento a lo sonoro establece un constante diálogo e interacción con el pensamiento, la ciencia, la tecnología y otras formas artísticas desde una óptica cosmopolita, integradora y transcultural que no renuncia ni al rigor, ni a la transgresión ni al espíritu de vanguardia

Diego Ventoso *director del proyecto, percusión* Pablo Coello *dirección musical* David Durán, Haruna Tabeke, Juan Ignacio Martínez y Vicente Uñón *pianos* Marcos Vázquez, Javier Gómez, Juan Collazo, Pablo Salgueiro, J. Vicente Faus *percusión* Marta Souto *violín* Thomas Piel *violoncello* Joaquín Meijide, Felipe González *clarinetes* XXXXX *voces*

CONTACTOS:

Diego Ventoso
diegoventoso@yahoo.es
Tlf:619008123

Pablo Coello
direccionmusical@vertixesonora.net
Tlf: 639662755

