

Guatemala, 29 de abril del 2022

Licenciada
Gretchen Fabiola Barneond Martínez
Directora General de las Artes
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Estimada Licenciada Barneond:

De manera atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar mi INFORME conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo de Servicios Técnicos número DGA-187-163-2022 y Resolución VC-DGA-027-2022, (segundo producto)

Actividades

- a) Elaboración de las partituras y bosquejos de las composiciones musicales para piano denominadas "Loutremont" y "Afronírica".
- b) Elaboración de partituras y procesos de la Ópera Infantil denominada "Historia del niño que se llamaba Espejito con ojos", en cuatro fases**
- c) Elaboración de partituras y procesos de la Ópera denominada "Émulo Lipolidón", en cuatro fases;
- d) Otras actividades afines a sus servicios artísticos.

Informe de Actividades

b) Elaboración de partituras y procesos de la Ópera Infantil denominada “Historia del niño que se llamaba Espejito con ojos”, en cuatro fases

El proceso de elaboración de las partituras de ésta Ópera Infantil, está inspirada en el cuento infantil del Premio Nobel de la Literatura Miguel Ángel Asturias, “El Hombre que lo tenía Todo Todo Todo”.

La elaboración de las partituras se llevará a cabo en 4 fases, siendo esta, la primera, donde se aborda el “Preludio”, convirtiéndose en el inicio de la narración de esta historia.

En este preludio se darán a conocer los personajes que acompañarán la elaboración de cada una de las fases.

Resultado Esperado

Producto 2. Informe sobre la elaboración de partituras y procesos de la Ópera Infantil denominada “Historia del niño que se llamaba Espejito con ojos”, Fase I.

PRELUDIO 1

Dado a conocer la inspiración para la elaboración de esta Ópera Infantil, tomo como punto de partida la estructura melódica, utilizando una rítmica dada en el inicio, 3 o 4 compases, que corresponden en otra región de la tesitura a lo mismo. Se utiliza la nota Fa mayor.

El preludio intenta dar a conocer de una manera cantada, los personajes que son parte de este cuento infantil, convertido en música.

Personajes:

1. El niño Espejito con ojos: Espejito con ojos, era un niño que quería hacer sus anteojos con pepitas de aguacate, pero esto no era un solo juego de niños, el deseo de Espejito se centraba en las pepitas de determinado aguacatal, un aguacatal que estaba en un bosque. El padre de Espejito le pregunta por qué precisamente ese aguacatal y no otro y por qué no otra pepita.

En el cuento de Miguel Ángel Asturias no se especifica ese por qué, entonces, haciendo uso de mi imaginación, y con el respeto que nuestro Premio Nobel se merece, añadido a la historia

que Espejito quería esa pepita para fabricarse unos anteojos porque estos anteojos le permitirían ver un mundo “maravilloso”.

2. El Padre de Espejito: El padre de Espejito es el personaje al que le debemos el título del cuento, es “El Hombre que lo tenía todo, todo, todo”.

Este hombre esconde un secreto, se trata de su respiración, al dormir se activan unos imanes que atraen las riquezas que se encuentran a su alrededor, las riquezas terminan encima de él. Este hombre tenía un hijo, y se da cuenta que Espejito tenía un deseo: conseguir una pepita de aguacate para fabricarse unos lentes. Al notar este hombre el deseo de Espejito, se dispone a entender su juego y a conseguir esa pepita, sin saber que el Aguacatal se negaría a darle la pepita. De aquí se desencadena la tragedia, porque ante la negativa del aguacatal de otorgar su pepita, el Hombre que lo tenía todo, todo, todo, se enfurece y hace valer su poder al ser dueño de todo, la historia relata que el aguacatal no le quiere dar una pepita, y se niega ante cualquier orden que el padre de Espejito le dé, él hombre enfurecido, agarra hachazos al aguacatal y casi lo quema. Un tribunal de árboles se da cuenta y le hace un juicio y lo condenan a quedar convertido en árbol.

3. Nikela, la madre de Espejito: Nikela tiene una especial aparición en esta Ópera que estoy realizando, de hecho, le dedicaré la fase II de esta Ópera, el cual se tratará acerca del “Balada de Nikela”. Nikela es una mujer que vive a gusto en la campiña donde vive con su familia, sin embargo, al enfrentar la tragedia de su esposo, que fue convertido en árbol, queda en un estado de desolación. Sus sentimientos se viven a flor de piel, ya que siente que el rumor del viento le dice palabras. Su preocupación parte del hecho del juicio que se le hace al padre de Espejito, ya que las raíces se mueven y comienzan a agarrarlo de los tobillos, lo inmovilizan y comienza a quedarse rígido y convertirse en árbol. Nikela se pone muy triste, canta de una manera espontánea, al principio canta de manera pacífica y después de la tragedia, afirma que el rumor del viento es “fúnebre”. Finalmente alguien intercede y el tribunal de árboles perdona al esposo de Nikela, aquí regresa la tranquilidad y espontaneidad de Nikela.

FASE 1 PRELUDIO I

En esta partitura intento narrar con melodía, la presentación de los personajes anteriormente descritos, en el, todos van entrando y se presentan cantando, la primera que entra después de la melodía del prelude es Nikela, la madre de espejito.

Espejito con ojos se presenta, y mi obra intenta mostrarlo como un ser enigmático, busco presentarlo como un texto fonemático, que no significa nada, que el texto no se robe la pureza de lo melódico.

Esto quiere decir que lo valioso de la obra es la melodía, y a raíz de lo que se escuchará, se irá entendiendo quien es cada personaje. Mi obra, usa fonemas de lenguas indígenas porque son un lenguaje abstracto, los sonidos usan lo fonemático para entender lo que deseo transmitir.

Este preludio es una melodía que es más con sonido que diálogo, tiene que tener una pureza para que el significado no lo perturbe. Busqué los fonemas apropiados para la articulación melódica.

La idea principal del preludio tendrá un montaje de un bosque, Espejito entra "tarareando" un canto de un niño en el inicio del preludio. Espejito es hijo de Nikela y del Hombre que lo tenía todo, todo, todo, nació y vivió en el bosque, una campiña. El lenguaje del preludio será mejorado, falta ponerle la verbalidad a las partituras.

Hago uso de un tarareo pero busco sonidos similares a la prosodia, (un concepto de nuestra lengua que se emplea para nombrar a la rama de la gramática encargada de la acentuación y la pronunciación)¹

Según mi opinión, es más fácil hacer ópera bufa, que ópera dramática, a partir de ello intento que al escucharse mi obra, el público vaya conociendo los personajes, y va conociendo la trama, la trama tiene que explicarla un narrador, en el preludio entran cantando los personajes para presentarse. Entran todos los personajes, no son preludios distintos, son páginas, es el mismo preludio. Allí se van presentando primero Nikela, luego Espejito mostrándose triste y luego entra su padre, ellos cantan en quasi parlato² (termino en lengua italiana que significa "casi hablado") para que sea más coloquial la imagen que se presenta de ambos.

Parte de mi inspiración parte de cantar los versos sencillos que no tienen un contenido tan profundo, es versificación. Vino a mi mente, por ejemplo, lo descrito en las novelas ejemplares de la gitanía. En una de ellas, el escritor Miguel de Cervantes declara que él no es poeta. En esa historia hay una gitana que canta, baila, etc. Hay un paje que se enamora de la gitana, le dice: "que hermosa te pueden dar para bien, por lo que bien la tienes te llama el mundo preciosa, a tus fuerzas te adelantas pues nos matas y nos miras y si bailas nos admiras y nos encantas. Dicen que son hechiceras todas las de tu nación, pero tus hechizos son de más fuerzas".

¹ <https://definicion.de/prosodia/>

² <https://context.reverso.net/traduccion/italiano-espanol/quasi+parlato>

Estos versos sencillos son fáciles de cantar y fáciles de escribir música para ellas, de esa cuenta, son los versos sencillos lo que intento cantar y que mejor que la obra de Asturias para una generación que tiene un futuro. Poseo facilidad de adaptar texto a la melodía ya dada o ponerle melodía a un texto, fui un lector precoz, a los 9 años leí escritores alemanes que según los prejuicios religiosos le decían "los escritores malditos". La herencia de mi abuelo a mi padre fue una pequeña biblioteca, la que devoré entre los 9 y los 14 años, de esa cuenta tengo habilidad también para escribir.

Adjunto imágenes de los bosquejos de las partituras del Preludio."

Preludio II

I

J. Ochoyans

de la Ópera: Historia del niño que se casaba... II 2^a vez
vez bajando al Foso de Org.

en Escop. Org.

F329 Fl. Violin

Fl.

71

pizz. cello y c. bajos


Violin

14 Foso, Abril 19

Preudio II

Handwritten musical score for 'Preudio II'. The score consists of five systems of staves. The first system has a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The second system has a treble clef and a key signature of one sharp. The third system has a treble clef and a key signature of one sharp. The fourth system has a treble clef and a key signature of one sharp. The fifth system has a treble clef and a key signature of one sharp. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. There are handwritten annotations: 'Rit.' above the fifth system and '1a Fase' written vertically on the right side of the page.


Joaquín Orellana Mejía

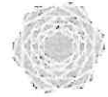

Vo.Bo Lidia Gretchen Fabiola
Barneora Martínez
Director Técnico III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes



Por: Artshock • 13/05/2021



Joaquín Orellana. Cortesía: Publicaciones Culturales y Buenas Artes Guatemala



Artshock
Más publicaciones

Artículos

JOAQUÍN ORELLANA: LA VÉRTEBRA DE LA MÚSICA

"No era un propósito componer, sino una obsesión, a tal punto que no me dejaba dormir. La única posibilidad de liberarme un poco era expulsarla. En mí, la música fue una necesidad de expulsar", dijo una vez Joaquín Orellana, una de las figuras artísticas más reconocidas de Guatemala, músico, compositor y escultor de instrumentos, quien a sus 90 años recibe un reconocimiento más a sus décadas de carrera, como también a su influencia en el arte contemporáneo.

Hasta el pasado 24 de abril se presentó en la galería de Americas Society, en Nueva York, la exposición *Joaquín Orellana: The Spine of Music* (La vértebra de la música), en la que por primera vez en Estados Unidos se pudieron apreciar sus "útiles sonoros", artefactos enigmáticos y de albrumadora presencia visual y sonora que funcionan simultáneamente como instrumentos y como objetos escultóricos.

"Los útiles de Orellana son interdisciplinarios por naturaleza, existen como objetos visuales a la espera de ser activados como instrumentos por intérpretes", explica Diana Flatto, co-curadora de la exhibición junto a Sebastián Zubieta, director del área de música en la Americas Society.

Junto a la presentación de los útiles de Orellana, la exhibición conectó la sensibilidad vanguardista del músico con la de otros artistas, tales como Carlos Amorales, María Adela Díaz, Akira Ikezoe y Alberto Rodríguez Cailia, quienes han tenido oportunidad de compartir con el maestro y han creado obras relacionadas a su práctica.

En Casa: "Efluvios y puntos" (J.Orellana) ...



https://www.youtube.com/watch?v=16519135-joaquin-orellana-la-vertebra-de-la-musica



publicaciones de joaquin orellana

Q Todo Imágenes Noticias Videos Maps Más Herramientas

Cero de 14,000 resultados (0.31 segundos)

aprende.guatemala.com • biografías-joaquin-orellana

Biografía de Joaquín Orellana | Aprende Guatemala.com

Su obra - Corriente dialéctica, 1974. - Represiste en el futuro, 1979. - Imponible a la X, 1980. - Plazas características para Cubaibó ... Aprende Guatemala.com • Joseav - 3/04/2017



artshockrevista.com • 2021/05/13 • joaquin-orellana-la-ve...

JOAQUÍN ORELLANA: LA VÉRTEBRA DE LA MÚSICA

Presentar los útiles-sonoros de Orellana junto a estas otras obras y activarlas en el espacio de la galería los afirma como...



ARTISHOCK REVISTA - Americas Society/Council of the Americas - 13/05/2021

www.plazapublica.com.gt • cultura y joaquin-orellana-...

Joaquín Orellana o una plaza triste y el silencio de siempre

Humanidad es una de sus obras más representativas. ¿Qué le llevó a componer esa obra? Un amigo me dice que luego mant...



Plaza Pública - Ciudad Guatemala - 21/01/2016

www.youtube.com • watch

Apertura virtual de la exhibición Joaquín Orellana - YouTube

Los curadores de la exhibición Joaquín Orellana: The Spine of Music conversaron con el compositor y artista Joaquín Orellana...



YouTube - Americas Society Visual Arts - 25/01/2021

dea.pdq.gi • net-cas-guatemala-dialo-contro-america • 1...

Los sonidos de Guatemala de Joaquín Orellana - Diario de ...

El compositor, músico y escultor exhibe sus obras musicales inéditas en la Sintonía de los 200 años del Festival Cultural...



Diario de Cerro América - 14/09/2021

www.prensalibre.com • vida • cultura • es-que-joa-...

Así suena Joaquín Orellana, el Personaje del Año de Prensa ...

Dulcísimo con estos conciertos que el músico y compositor Joaquín Orellana ha ofrecido en varias ocasiones, y por los q...



Prensa Libre - Prensa Libre - 2/01/2018

ne-ig.facebook.com • munuaulizuz21 • videos • el-mus...

El Maestro Joaquín Orellana, ... - Alcaldía Auxiliar Zona 21

El Maestro Joaquín Orellana, una persona y música que está dejando un legado, buscó cómo transmitir los sonidos de...

WIKIPEDIA

Joaquín Orellana

Joaquín Orellana (Guatemala, 5 de noviembre de 1930) es un compositor guatemalteco de música académica que se caracteriza por la combinación de música electroacústica con instrumentos elaborados por él mismo.

Índice

- Biografía
 - Carrera musical
- Obra
 - Características
 - Lista de obras
- Premios y distinciones
- Discografía
- Referencias
- Enlaces externos

Biografía

Joaquín Orellana nació el 5 de noviembre de 1930 en el Barrio San José de la Ciudad de Guatemala. Sus primeros años los vivió en la casa de sus abuelos maternos, una familia muy católica. Su abuelo era comerciante de sombreros de palma, camisas de manta y otros productos para los campesinos que arribaban de Palencia y Chínautla.¹

El gusto musical, según cuenta él mismo, proviene de su familia paterna, y durante su infancia también aprendió a improvisar versos con ritmo exacto y a utilizar estas palabras para crear ritmos. De la misma forma, tuvo inclinación por la lectura y desde niño se volvió un lector voraz. También mostró interés por los ritmos y sonidos de la naturaleza.¹

Carrera musical

Sus primeros estudios musicales formales fueron en el colegio de San Sebastián, donde ingresó a la banda y aprendió solfeo elemental, y donde también conoció música de ópera, en especial de Verdi. Debido a sus intereses musicales, dejó el bachillerato en el Instituto Nacional Central para varones para entrar al Conservatorio Nacional de Música 'Germán Alcántara', graduándose como violinista en 1959. Su primera obra fue compuesta entre los 17 y 19 años, titulada *Exorcismo para piano*, el cual está motivado por su interés en lo místico y lo demoníaco.¹

https://es.wikipedia.org/wiki/Joaquín_Orellana

1/5

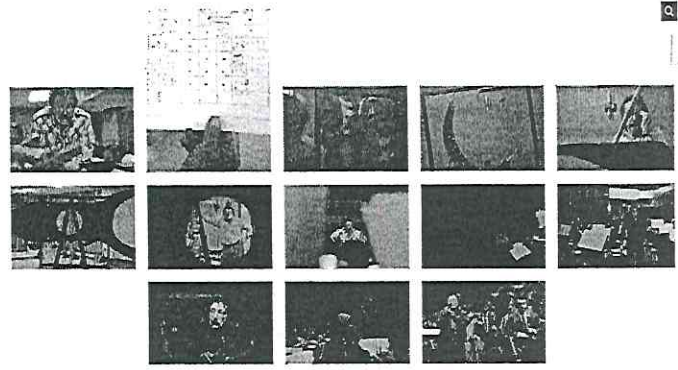
<https://www.plazapublica.com.gt/content/joaquin-orellana-con-sentimiento>

2



Información personal

Nombre de nacimiento	Joaquín Orellana Mejía
Nacimiento	5 de noviembre de 1937 (84 años) Ciudad de Guatemala (Guatemala)
Nacionalidad	Guatemalteca
Educado en	Tula
Información profesional	Educación
Ocupación	Compositor



Joaquín Orellana con sentimiento

Fotos

Joaquín Orellana con sentimiento

29 0118

Palabras clave

AUTORES

Ayuda: Aída Noriega

Los primeros instrumentos musicales que utilizó Joaquín Orellana fueron los pies sobre el piso y las yemas de sus dedos sobre la mesa. Según el compositor guatemalteco, la inquietud por los ritmos y las entonaciones le vino de los sonidos cotidianos de su casa, en particular los producidos por su padre, quien siempre estaba silbando. Orellana tiene 60 años, y fue precisamente en los años sesenta que empezó a fabricar instrumentos. Los hace de distintas figuras geométricas, y modifica ...
[Leer más](#)



Aída Noriega



Suscríbete



Escenario

PRENSA LIBRE

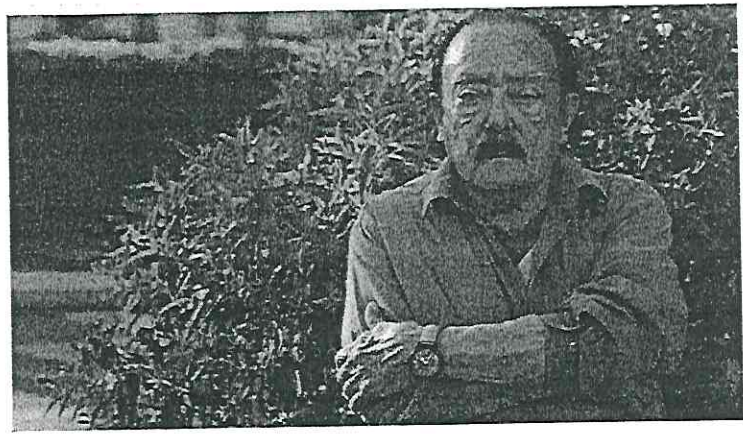
Joaquín Orellana: 9 décadas de un creador

El reconocido compositor musical alcanzó los 90 años lleno de su particular lucidez y anhelos artísticos.

Por Alejandro Ortiz

Publicado el 5 de noviembre de 2020 a las 18:11h

Guardar Compartir



El maestro Joaquín Orellana en una imagen de enero 2020. Fotografía Prensa Libre: María Renéé Barrientos Gaytan

Este 5 noviembre marcó una fecha grande para la historia de la música nacional, pues se conmemoró el cumpleaños número 90 del compositor e intelectual del sonido Joaquín Orellana.