

Homenaje a Esther Chávez Cano

Rodrigo Villarreal Jiménez

DOI 10.15517/es.v83i1.54162

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons
Reconocimiento-No comercial-Sin Obra Derivada

Homenaje a Esther Chávez Cano

Rodrigo Villarreal Jiménez¹
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Ciudad Juárez, México

Recibido: 15 de febrero de 2023

Aprobado: 5 de junio de 2023

Con esta obra, honramos el inolvidable legado de Esther Chávez Cano, incansable defensora de los derechos humanos y paladín en la lucha contra los feminicidios en Ciudad Juárez. Su compromiso indomable iluminó los oscuros senderos de la injusticia, enalteció la esencia femenina y tejió un manto de esperanza para las futuras generaciones. Con pasión indescriptible, alzó su voz y transformó el silencio en clamor y las lágrimas en valentía. Su coraje se erguía como un faro, mostrando el camino hacia la justicia y la igualdad y erigiendo un puente solidario entre corazones afligidos y manos dispuestas. Desde los cimientos del Grupo 8 de marzo hasta el refugio cálido y protector de Casa Amiga, Esther Chávez sembró semillas de resiliencia y empoderamiento, donde las víctimas de violencia hallaron un refugio seguro para renacer. Siempre inagotable, tejió la red de apoyo que, hasta la fecha, envuelve a las mujeres con amor y ternura, nutriendo sus almas hasta recuperar su autoestima.

Hoy, al evocar su memoria, celebramos su vida con gratitud y júbilo. En cada acorde de esta partitura, en cada nota, resuena el eco de su valentía y su incansable lucha. Que su legado perdure en nuestros corazones como un himno de justicia y como un faro de amor, para recordarnos siempre el poder transformador que reside en el espíritu humano.

Esther, tu voz trasciende el tiempo y el espacio, tu amor imperecedero abraza a quienes continúan la noble batalla por los derechos de las mujeres. Que en cada paso que demos hacia un futuro más igualitario, sintamos tu presencia, tu valentía y tu sonrisa, que guían cada uno de nuestros pasos hacia un mejor futuro y nos impulsan a la lucha por la justicia y la dignidad humana.

Rodrigo Villarreal Jiménez

¹ Profesor en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Máster en Tecnología Musical por la Universidad Autónoma de México. ORCID: 0000-0002-8195-9453. Correo electrónico: rodrigo.villarreal@uacj.mx

Notas a los intérpretes

Sobre la distribución de las sonoridades en el espacio

Con el propósito de asegurar una interpretación precisa de la obra, resulta esencial considerar la disposición espacial de los instrumentos acústicos. Para esto, se sugiere distribuir los instrumentos de cuerda frotada en forma de semicírculo y ubicar los violines en los extremos. Las voces interiores pueden acomodarse de manera flexible, sin una posición específica asignada, con el fin de lograr un equilibrio sonoro armonioso en todo momento. Dado que la sonoridad de los instrumentos eléctricos proviene de parlantes, cuya disposición se aclarará en el siguiente apartado, su posición en el espacio es de carácter indistinto.

En cuanto al tercer movimiento, cabe destacar la participación especial del solista, quien ejecutará la trompeta con sordina de armónicos. Para realzar su singularidad y protagonismo, se recomienda que el solista se ubique en el centro del semicírculo mencionado anteriormente. Esta disposición permitirá que su sonido envuelva al resto de los músicos, creando un diálogo y potenciando la expresión emocional de la composición.

Sobre el refuerzo sonoro para reproducir los instrumentos eléctricos

Para lograr una experiencia auditiva enriquecedora y completa, es necesario considerar el refuerzo sonoro para la reproducción de los instrumentos eléctricos en la obra. Con el fin de garantizar una distribución equilibrada del sonido, se recomienda utilizar tres parlantes en la configuración espacial. Así, en primer lugar, se sugiere colocar dos parlantes a los lados del semicírculo formado por los instrumentos acústicos. Estos parlantes serán responsables de reproducir los sintetizadores identificados como atmosféricos. De esta manera, se logrará una expansión y envolvimiento del sonido, añadiendo capas sutiles y evocadoras que enriquecerán la experiencia musical. En segundo lugar, se recomienda posicionar un tercer parlante en la parte central posterior al semicírculo mencionado. Este estará encargado de reproducir la percusión electrónica y los sintetizadores designados como bajo y sirena. Al ubicarlo en esta posición estratégica, se logrará una mayor presencia y definición de estos elementos, asegurando una base sólida y vibrante para el conjunto musical. Con esta configuración de refuerzo sonoro, se busca crear un equilibrio entre los instrumentos acústicos y los eléctricos, lo que permitirá que cada componente encuentre

su espacio y se integre armónicamente en la interpretación. Asimismo, se busca brindar una experiencia auditiva envolvente y enriquecedora para el público, en la cual los diferentes elementos sonoros se entrelacen con fluidez y expresividad.

Sobre los timbres de sintetizador

En cuanto a los sintetizadores, es importante destacar que esta obra brinda una oportunidad única para que los y las intérpretes participen de manera activa y creativa. Si bien las descripciones de los títulos hacen referencia al carácter general de los timbres, se invita encarecidamente a cada ensamble que interprete la pieza a reinventarla a través de esta faceta, otorgándole elementos propios de una obra abierta.

Para quienes deseen tener una referencia auditiva, se encuentra disponible una grabación de la pieza en el siguiente enlace: <https://dentrodeunmensaje.github.io/visualizer/>. En esta grabación, los timbres utilizados fueron diseñados empleando los sintetizadores *Exhale* y *Substance* de la compañía Output.

En cuanto a la percusión electrónica, se extiende una invitación abierta a las personas intérpretes para participar de manera activa en el diseño de las sonoridades. Para la grabación mencionada, se utilizaron los timbres del Roland 808. En el caso específico del tercer movimiento, dada la naturaleza repetitiva de la sección percusiva, se sugiere la programación de bucles que contengan las diversas variaciones para que puedan ser reproducidos en la secuencia adecuada.

A través de esta flexibilidad y apertura en el diseño sonoro, se espera que cada ensamble que interprete la obra pueda agregar su propio matiz artístico y explore nuevas texturas y matices que enriquezcan la experiencia musical. Asimismo, que esta invitación a la creatividad sea recibida con entusiasmo y que los intérpretes exploren las infinitas posibilidades sonoras que esta obra ofrece, brindando así una interpretación única y personalizada.

Partituras

Homenaje a Esther Chávez Cano

I.

Solemne ♩ = 61

Rodrigo Villarreal Jiménez

The musical score is written for a chamber ensemble and includes the following parts:

- Violín** (Violin): Two staves, both with rests throughout the piece.
- Viola**: One staff with rests throughout the piece.
- Violonchelo** (Cello): One staff with rests until the final measure, where it plays a melodic line starting on a half note, moving to a quarter note, and ending with a fermata. Dynamics: *mp*.
- Sintetizador atmosférico (Pad)**: Two staves. The upper staff has rests until the final measure, where it plays a sustained chord. The lower staff plays a sequence of chords. Dynamics: *ppp* (first five measures), *mp* (last measure).
- Sintetizador sirena (como alarma de bombardeo)**: One staff with rests throughout the piece.
- Sintetizador Bajo (con oscilador de amplitud sincronizado a la negra)**: One staff with a sequence of quarter notes. Dynamics: *f* (first measure), *dim.* (second measure), *p* (last measure).

12

The musical score consists of six staves. The top two staves are for Violins (VI.), both in treble clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). They play a pizzicato (pizz.) triplet of eighth notes starting in the fourth measure, marked with a piano (p) dynamic. The third staff is for Viola (Vla.) in alto clef, featuring a melodic line with slurs and a dynamic marking of *cresc.* leading to *mf*. The fourth staff is for Violoncello (Vlc.) in bass clef, playing a melodic line with slurs. The fifth staff is for Synthesizer A (Sint. A.), showing sustained chords in both treble and bass clefs. The bottom two staves, for Synthesizer S (Sint. S.) and Synthesizer B (Sint. B.), are currently silent, indicated by horizontal lines.

19

The musical score consists of seven staves. The first two staves are for Violins (VI.), the third for Viola (Vla.), the fourth for Violoncello (Vlc.), the fifth for Synthesizer A (Sint. A.), the sixth for Synthesizer S (Sint. S.), and the seventh for Synthesizer B (Sint. B.). The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 4/4. The score begins at measure 19. The Violin I part has a dynamic marking of *mp* and an *arco* marking. The Viola part has an *arco* marking. The Violoncello part has an *arco* marking. The Synthesizer A part consists of sustained chords. The Synthesizer S and B parts are silent.

27

VI. *mf*

VI. *mf*

Vla.

Vlc. *f*

Sint. A.

Sint. S.

Sint B.

Detailed description: This is a page of a musical score, page 27. It features seven staves. The first two staves are for Violins I and II, both in treble clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The third staff is for Viola, in alto clef with the same key signature. The fourth staff is for Violoncello, in bass clef with the same key signature. The fifth staff is for Synthesizer A, consisting of two staves (treble and bass clefs) with the same key signature. The sixth staff is for Synthesizer S, in treble clef with the same key signature. The seventh staff is for Synthesizer B, in bass clef with the same key signature. The music begins at measure 27. The Violin parts play a melodic line with a dynamic marking of *mf*. The Viola part plays a similar melodic line. The Violoncello part plays a rhythmic accompaniment with a dynamic marking of *f*. The Synthesizer A part plays sustained chords. The Synthesizer S and B parts are silent, indicated by a horizontal line with a bar across the staff.

32

VI. (Violin I)
VI. (Violin II)
Vla. (Viola)
Vlc. (Violoncello)
Sint. A. (Synthesizer A)
Sint. S. (Synthesizer S)
Sint B. (Synthesizer B)

mp
mf *mp*

Detailed description: This is a page of a musical score for a symphony. It features six staves. The top two staves are for Violin I and Violin II, both in treble clef. The third staff is for Viola in bass clef. The fourth staff is for Violoncello in bass clef. The fifth staff is for Synthesizer A, consisting of two staves (treble and bass clef). The sixth staff is for Synthesizer S in treble clef. The seventh staff is for Synthesizer B in bass clef. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The time signature is not explicitly shown but appears to be 4/4. The score includes various musical notations such as notes, rests, slurs, and dynamic markings. The number 32 is written above the first staff. Dynamic markings include *mp* (mezzo-piano) and *mf* (mezzo-forte).

38

VI.
VI.
Vla.
Vlc.
Sint. A.
Sint. S.
Sint B.

dim......
dim......

attacca

II.

Rítmico ♩ = 122

Violín

Violín

Viola

Violonchelo

Sintetizador atmosférico (Pad)

Sintetizador Bajo (con distorsión)

Sintetizador Bajo

Percusión electrónica

6

VI.

VI.

Vla.

Vc.

Sint. A.

Sint. B.D.

Sint. B.

Perc. E.

12

VI. *3*

VI. *3*

Vla.

Vc.

Sint. A.

Sint. B.D.

Sint. B.

Perc. E.

17

VI. *spiccato*

VI. *f* *spiccato*

Vla. *f*

Vc.

Sint. A.

Sint. B.D.

Sint. B.

Perc. E.

22

VI. VI. Vla. Vc. Sint. A. Sint. B.D. Sint. B. Perc. E.

26

VI. VI. Vla. Vc. Sint. A. Sint. B.D. Sint. B. Perc. E.

The image displays a musical score for a chamber ensemble, covering measures 30 to 35. The score is written for the following instruments: Violin I (VI.), Violin II (VI.), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), Flute A (Sint. A.), Flute B/D (Sint. B.D.), Bassoon (Sint. B.), and Percussion (Perc. E.).

Measures 30-35 are in a key signature of two flats (B-flat major or D-flat minor) and a 3/4 time signature. The score includes various musical notations such as rests, eighth notes, quarter notes, and triplet markings. Dynamic markings include *arco*, *mp*, *f*, and *mf*. The percussion part features a steady eighth-note pattern.

40

VI.
VI.
Vla.
Vc.
Sint. A.
Sint. B.D.
Sint. B.
Perc. E.

45

$\text{♩} = 53$

VI.
VI.
Vla.
Vc.
Sint. A.
Sint. B.D.
Sint. B.
Perc. E.

52 $\text{♩} = 80$
8

VI. *mp* 8

VI. *mp*

Vla. *mp*

Vc. *mp*

Sint. A. *mp*

Sint. B.D. *accel.*

Sint. B. *accel.* 3

Perc. E.

57 8

VI. 8

VI. 8

Vla.

Vc.

Sint. A.

Sint. B.D.

Sint. B.

Perc. E.

The image displays a musical score for a piece titled 'Homenaje a Esther Chávez Cano'. The score is arranged in two systems, each containing seven staves for different instruments: Violin I (VI.), Violin II (VI.), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), String A (Sint. A.), String B (Sint. B.), and Percussion (Perc. E.).

The first system begins at measure 61. The tempo is marked as $\text{♩} = 53$. The key signature has two flats. The Violin I and II parts feature eighth-note patterns with a dotted line above them. The Viola and Violoncello parts play eighth-note accompaniment. The String A part has a sustained chord with a *pp* dynamic. The String B and Percussion parts play eighth-note patterns, with triplets in the String B part.

The second system begins at measure 66. The tempo is marked as $\text{♩} = 80$. The Violin I and II parts are marked *pizz* (pizzicato) and play eighth-note patterns. The Viola and Violoncello parts also play eighth-note accompaniment. The String A part has a sustained chord with a *mp* dynamic. The String B and Percussion parts play eighth-note patterns, with triplets and an *accel* (accelerando) marking in the String B part. The Percussion part is marked *mf* and plays a complex eighth-note pattern.

70 8

VI.

VI.

Vla.

Vc.

Sint. A.

Sint. B.D.

Sint. B.

Perc. E.

74 8

VI.

VI.

Vla.

Vc.

Sint. A.

Sint. B.D.

Sint. B.

Perc. E.

III.

$\text{♩} = 130$

The musical score is for a piece titled 'III.' in 7/4 time, with a tempo of 130 beats per minute. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The score is divided into two systems. The first system includes staves for Violín (top), Violín (middle), Viola, Violonchelo, Trompeta en Do (with harmonics), Sintetizador Bajo, Sintetizador Bajo Sub, and Percusión electrónica. The second system, starting at measure 4, includes staves for Violín (VI.), Violín (VI.), Vla., Vlc., Trp., Sint. B., Sint. Sub., and Perc. E. The Violín (VI.) part features a complex rhythmic pattern of eighth notes with triplets. The Viola and Violonchelo parts play sustained notes with dynamic markings of *mp* and *mf*. The Percusión electrónica part has a steady eighth-note pulse. The Trompeta en Do part has a melodic line with triplets. The Sintetizador Bajo part plays a sustained note with a dynamic marking of *mf*. The Sintetizador Bajo Sub part is silent. The Percusión electrónica part continues its rhythmic pattern.

The image displays a musical score for a symphony orchestra, covering measures 6 through 8. The score is written in a key signature of two flats (B-flat and E-flat) and a common time signature (C). The instruments included are Violins I and II (VI.), Viola (Vla.), Violoncello (Vlc.), Trumpet (Trp.), Trombone (Sint. B.), Subcontrabajo (Sint. Sub.), and Percussion (Perc. E.).

Measures 6 and 7 feature a complex rhythmic pattern in the strings, primarily consisting of eighth and sixteenth notes, with numerous triplet markings. The woodwinds and brass play sustained notes, often with long slurs. The percussion part includes a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes.

Measure 8 continues the string patterns and introduces a new melodic line for the Trumpet, featuring a triplet of eighth notes. The Trombone part also has a triplet of eighth notes. The Percussion part has a rest in the first two measures and then a rhythmic pattern in the third measure.

Musical score for 'Homenaje a Esther Chávez Cano', measures 12-15 and 16-19. The score is for a full orchestra and includes parts for Violins I and II, Viola, Violoncello, Trumpet, Saxophone B, Saxophone Sub, and Percussion (E). The key signature is B-flat major (two flats) and the time signature is 4/4. The score is divided into two systems. The first system covers measures 12-15, and the second system covers measures 16-19. Dynamics include *mf* and *mp*. The Percussion part features a rhythmic pattern with 'x' marks indicating cymbal hits. The Saxophone Sub part has a whole rest in measure 12. The Saxophone B part has a whole rest in measure 16. The Violin I part has a triplet in measure 12. The Violin II part has a triplet in measure 12. The Viola part has a triplet in measure 12. The Violoncello part has a triplet in measure 12. The Trumpet part has a triplet in measure 12. The Percussion part has a triplet in measure 12. The Percussion part has a triplet in measure 16. The Percussion part has a triplet in measure 18. The Percussion part has a triplet in measure 19.

20

VI. *tr*

VI. *tr*

Vla. *tr*

Vlc. *tr*

Trp. *tr*

Sint. B. *tr*

Sint. Sub. *tr*

Perc. E. *tr*

25

VI. *tr*

VI. *tr* *p*

Vla. *tr* *p*

Vlc. *tr*

Trp. *tr* *mp* *3*

Sint. B. *tr* *ppp* *p*

Sint. Sub. *tr*

Perc. E. *tr* *2* *2* *3*

Detailed description: This is a page of a musical score for a symphony orchestra, covering measures 20 to 25. The score is written for eight staves: Violin I (VI.), Violin II (VI.), Viola (Vla.), Violoncello (Vlc.), Trumpet (Trp.), Trombone (Sint. B.), Trombone (Sint. Sub.), and Percussion (Perc. E.). The key signature is B-flat major (two flats) and the time signature is 3/4. Measures 20-25 show a variety of musical textures. Measures 20-24 feature sustained notes in the strings and woodwinds, with a rhythmic pattern in the percussion consisting of eighth-note triplets marked with 'x' and a '3' below. Measure 25 introduces dynamics such as *p* (piano), *mp* (mezzo-piano), and *ppp* (pianissimo). The percussion part in measure 25 includes a double bar line with a '2' above it, indicating a change in the rhythmic pattern.

The image displays a musical score for a symphony, divided into two systems. The first system covers measures 34 to 37, and the second system covers measures 38 to 41. The score is written for a full orchestra, including Violins I and II, Viola, Violoncello, Trumpet, Trombone, Trombone Sub, and Percussion. The key signature is B-flat major (two flats), and the time signature is 2/4. The score includes various musical notations such as rests, notes, stems, beams, and dynamic markings. The first system features a prominent triplet of eighth notes in the Violin I and II parts, marked *mp*. The Percussion part includes a triplet of eighth notes marked with an 'x' and a '3'. The second system continues with similar textures, with the Trumpet part marked *f* and the Percussion part featuring four measures of a double bar line with a '2' above it, indicating a two-measure rest.

47

VI. *dim.*

Vl. *dim.*

Vla. *dim.*

Vlc. *dim.*

Trp.

Sint. B.

Sint. Sub.

Perc. E. **2**