

Réquiem por el pueblo yugoslavo

Soprano y orquesta de cuerda (1996)

Sergio Blardony

COMENTARIO SOBRE LA OBRA

La obra ha sido concebida a partir de dos ideas básicas con posibilidad de ser conjugadas. Por un lado, (creo que es ésta la que tiene más peso en la obra) una toma de conciencia personal, por medio del hecho artístico, del horror de la guerra, sus causas y sus consecuencias. He evitado toda imagen descriptiva evidente centrándome en una interpretación subjetiva y personal del tema tratado. Por otro lado, la realización de una obra concertante para voz (en este caso soprano) donde se pudiera explotar ésta de manera puramente fonética y articulatoria sin estar ceñida a un texto. Paradójicamente el único texto empleado -frases entrecortadas en forma de crónica periodística y un corto fragmento de un poema de Dámaso Alonso- está asignado a la orquesta (véase el comentario a la interpretación).

La estructura formal de la composición viene determinada por las cinco vocales del alfabeto, cada una de las cuales va a servir de eje fonético sobre el que se moverá la voz en cada sección y constituirá una característica perceptible de cada parte. Además la tesitura en que se mueve la voz en cada una de las secciones está determinada por una traslación al ámbito musical de los formantes acústicos de las vocales.

La técnica compositiva utilizada se basa en la determinación previa de una serie de elementos o motivos básicos (cada uno de ellos característicos de una sección) que, en vez de ser desarrollados mediante variación, se convierten en formas estables que el compositor

"coloca" en un lugar u otro de la composición de una forma parecida al collage. De esta manera es la función estructural de dichos elementos la que se ve alterada en cada caso y no su estructura interna, que permanece intacta. En este sentido he de decir que en el proceso compositivo he tenido la continua sensación de estar trabajando sobre el espacio y con material plástico. Soy consciente del peligro de simplificación a que puede llevar este tipo de técnica y el evitar todo posible acomodamiento ha constituido un reto importante en el proceso creativo.

COMENTARIO A LA INTERPRETACIÓN

Al final de la última sección (letra E de ensayo, c.227) se pide a la orquesta que lea con naturalidad un texto en lenguaje periodístico. Se debe evitar a toda costa un resultado de teatralidad fácil y sangrante que no sería en ningún modo el objetivo que se persigue. Por el contrario se han buscado fragmentos de frases que en la textura creada y en combinación unos con otros sugirieran del modo más delicado posible unas situaciones que tristemente tenemos muy presentes en la memoria. Asimismo hay que tener en cuenta que se ha dado a este recurso un tratamiento puramente musical donde unas texturas van creciendo y diluyéndose progresivamente en las otras, siendo la faceta sonora tan importante como su contenido conceptual. Técnicamente la interpretación por parte de la orquesta no ofrece ninguna dificultad al pedirse la mayor naturalidad posible a los intérpretes y al estar enteramente compaseado.

PLAN PRECOMPOSICIONAL

Estructura formal

La estructura viene determinada por las cinco vocales. Éstas serán el eje fonético sobre el que se moverá la voz a lo largo de la composición. Dicha voz será tratada como un instrumento más y de forma claramente concertante, utilizando al máximo los recursos fonéticos (con predominio de una escritura libre. La cuerda será tratada con escritura bastante tradicional). Por otro lado, se dará protagonismo a cada sección de la cuerda dependiendo en la letra en que se encuentre la composición en cada momento:

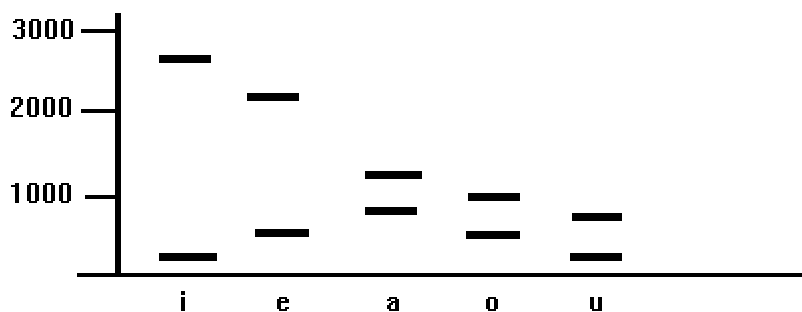
a = Vlas.
e = Vl. I-II
i = armónicos
o = Vcs.
u = CB.

Además se determinan parámetros de distinto tipo para cada una de la vocales (como predominio en cada una de las partes):

Vocal: valores/tempo	ámbito (v. tabla)	motivo
a = valores medios	cerrado	Ma
e = valores breves	abierto	Me
i = valores muy breves	muy abierto	Mi
o = valores largos	cerrado	Mo
u = valores muy largos	cerrado	Mu

Los motivos estarán inspirados en su forma por el contenido conceptual de cada parte.

El ámbito de la cuerda será inspirado por este gráfico de los dos primeros formantes de las vocales:

El ámbito de la voz en cada parte está determinado por las frecuencia de los dos primeros formantes de cada vocal:

vocal:	1er. formante (Hz):	nota:	2º formante (Hz):	nota:
a =	700	fa4	1250	Mib5
e =	500	si3	2100	máx. agudo
i =	300	re3	2600	máx. agudo
o =	500	si3	900	sib4
u =	300	re3	700	fa4

Posible conceptualización:

- a = La vida normal en convivencia pacífica entre los pueblos.
- e = El engaño nacionalista de los políticos (se podría meter un discurso debidamente transgredido fonéticamente para que no resulte demasiado panfletario).
- i = La crispación del pueblo, el regocijo de los políticos criminales.
- o = El horror de la guerra.
- u = El dolor del pueblo inocente después de la guerra.

Recursos tímbricos de la cuerda:

sord. (combinable con casi todas las formas descritas abajo)

arm.

pizz. (s.p. / s.t.)

pizz. arm.

pizz. quasi guitarra

pizz. "Bàrtok"

rumor de pizz.

alla punta / al tallone

s.p. / s.t.

s.p. ----- s.t. / s.t. ----- s.p.

flautato

trém. (s.p. / s.t.)

trém. de arm.

trém. a velocidad discontinua
trém. con los dedos (sobre una o varias cuerdas)
vibr. / non vibr.
vibr. ---- non vibr. / non vibr. ----- vibr.
vibrato a velocidad discontinua (siguiendo las distintas oscilaciones de la línea
ondulada)
tr.
tr. de mayor a menor velocidad / de menor a mayor
c.l. batt. / tratto
gliss. y portamento
gliss. de arm.
gliss. o portamento pizz.
oscilación de cuartos de tono sobre una nota tenida
tocar por detrás del puente (sobre una o varias cuerdas)
pizz. por detrás del puente, rumor pizz., etc.
percutir con la m.i. las cuerdas contra el diapasón (rumor)
arco battuto, quasi legno (mezzo legno - mezzo crine)
gran presión y poco desplazamiento del arco (sonido desgarrado. Suenan aprox. 8va.
grave).
frotar la caja con el arco
rascar las cuerdas con la uña
golpear la caja del instrumento (talón del arco / mano)

Recursos de la voz:

sin timbre (áfono)
boca chiusa / semichiusa / aperta
boca chiusa ----- aperta / aperta ----- chiusa
con la mano en la boca (tapada / semitapada)
mano ---- senza mano / senza mano ---- mano
gritando
susurrando