

MÚSICA OICODINÀMICA

Espacialización de música en vivo e imágenes

Madre, madre (2002). [±5']

Música de Jesús Torres para soprano y piano, sobre un poema del mismo nombre de Vicente Aleixandre, recogido en *Espadas como labios* (1930-1931). Vídeo realizado sobre la pieza por Gemma Graells (Estrena)

Memoria del Laberinto (2000). [±13']

Vídeo de Mette Perregaard y música para violín, violoncello y piano de Jesús Rueda

Nocturno (2002). [±12']

Música de David del Puerto para soprano, violín, violoncello y piano. Sobre un texto propio y un vídeo escenográfico realizado por Luis Velasco. (Estrena)

Sirens (2002). [±7']

Música de Javier Arias Bal para soprano, violín, violoncello y piano sobre un poema de Gioconda Belli llamado El Recuerdo de su libro *El ojo de la mujer*. Vídeos de Manuel Velasco con citas, por orden de aparición, de: Garcilaso de la Vega, Marx, Homero, Rubén Darío, Neruda, Joyce, Lope de Vega, Valle Inclán, Lezama Lima, Amado Nervo, Pérez Estrada y Cernuda. (Estrena)

Cronometría (2000). [±5']

César Camarero. Para piano solo

Per l'Esperança (1976). [±6']

Joan Guinjoan . Para soprano a capella

Contorno (2002). [±12']

Música para soprano, violín, violoncello y piano de Polo Vallejo sobre un texto y unas fotografías propias. (Estrena)

Interpretes: Carmen Gurriarán (soprano), Iñaki Alberdi (acordeón), Duncan Gifford (piano), Benjamin Kreith (violín) i Mayte García Atienza (violoncelo)

PRESENTACIÓN

La idea de este concierto surgió hace un año y medio. Desde el principio la idea consistía simplemente en hacer algo entre varios amigos compositores y algo en donde fuera posible experimentar sobre medios audiovisuales que abrieran posibilidades al potencial dramático de la música. La informática, el vídeo y el sonido digital han abierto muchas posibilidades a la producción de espectáculos dramáticos con muy bajo coste. Por una parte, el control de los medios se puede concentrar en casi una sola persona y, por otro, la escenografía ya no es imprescindible. Aún así el problema de la falta de dinero está ahí. Pero también está el problema creativo, qué hacer con todo esto y cómo. Este concierto sería algo así como un "work in progress" pero traduciendo "work" no como obra o pieza sino realmente como "trabajo".

Para que sea posible coordinar a tantas personas como participan en este concierto es necesario que alguien lo apoye programándolo. El pensar en organizarlo sin fechas previas es imposible. Ha sido el CCCB el que nos ha dado esta posibilidad, ha sido el motor sin el cual no se podría haber hecho, y por ello de antemano me gustaría mostrarles mi agradecimiento total.

Se escucharán seis obras de compositores a los que nos une la amistad, una amistad forjada sobre el respeto a la obra de los demás y sobre una misma idea de lo que debe ser la música. Formamos parte de lo que ahora se llama 3040, es decir, que por ahí andan nuestras edades y, aunque no todos nacimos o estamos viviendo en Madrid, es ésta la ciudad donde nos conocimos. También nos une la admiración por la obra de Joan Guinjoan y ha habido un acuerdo total en que sería un lujo poder tener una obra suya en el programa.

El nombre del concierto, Música Oicodinámica, se refiere al uso del movimiento del sonido alrededor del público. Alguna de las piezas van a estar espacializadas. Utilizamos un software programado por Isidoro Pérez y diseñado por Javier Arias que se denomina QVS y que nos permite fijar las trayectorias y las localizaciones del sonido alrededor del público, generando un espacio virtual donde el sonido se mueve. Oicodinámica significa moverse alrededor, entendido como aquel espacio que está alrededor de alguien, como ecosistema quiere decir el sistema que está alrededor de un ser vivo, si él cambia de sitio su ecosistema cambia, y dinámica, movimiento, es decir, la música que se mueve alrededor de un punto, este punto es cada persona del público.

El punto de fuga interesante de la oicodinámica es pensar en qué posibilidades constructivas tiene. El movimiento del sonido en el espacio es algo difícil de concebir de forma temática porque no tiene la consistencia de otros parámetros como la duración, la altura o el timbre de los instrumentos. De nuevo vuelvo a recalcar el carácter experimental de nuestro concierto, de investigar a través de la experiencia. No es que sea experimental la música, ni los intérpretes, ni las imágenes, lo que es experimental es la superposición simultánea de todos estos elementos: la sincronía.

1a Part

La música ha investigado esta increíble fuente de comunicación de forma especial, desde siempre. Desde el momento en que hay más de una nota sonando simultáneamente aparece la sincronía. La sincronía es algo que afecta al alma humana de manera poderosa. Muchas veces me parece que el gran interés que genera el fútbol no procede de otra cosa que del hecho de que todo un estadio, miles de personas digan la misma palabra (gol) al mismo tiempo que el director (la pelota) atraviesa la línea de la portería. Se produce un clímax que creo que procede de la sincronía del grito, no de la alegría de la victoria. El baloncesto, por el contrario, se ha visto forzado, a causa de su interminable goteo de canastas que deshinchan la atención y por tanto la tensión sincrónica, a considerar como lo verdaderamente emocionante el hecho de que un partido esté empatado a puntos cuando quedan cinco segundos (parece que nadie recuerda que así es como había comenzado). El éxtasis posible procede de una cadencia que consiste en que un jugador lanza la pelota, hay un contrapunto del pitido que marca el final del tiempo mientras describe su parábola. Si entra o si no, dependiendo de si el público desea una cosa o la otra, es el momento del grito sincrónico y será más emocionante cuanto más dure la trayectoria, cuanto más lejos esté el lanzador, cuanto mayor sea el silencio dramático.

La sincronización de todos estos elementos tecnológicos es complicada porque la mayoría de los aparatos no se dejan "esclavizar", son ellos los que quieren imponer su velocidad y por ello ésta es la gran dificultad a doblegar. Hoy por hoy no hay medios a nuestro modesto alcance para conseguir que una película siga a la velocidad, al tempo marcado por un director o un músico, abandonando su reloj de 24 o 25 frames por segundo, por lo que hay que simular este efecto. Para nosotros, el maestro, el instrumento que manda en los aparatos es la zanfonaMIDIClock. Este instrumento ha sido diseñado por un ingeniero, Pablo Fernández-Cid, y un luthier, Luciano Pérez. Ella es la que manda a los ordenadores, en tiempo real, el tempo con el que deben ir chorreando sus datos para que se sincronicen con los músicos.

Quiero extender, por último, mi agradecimiento a los compositores, intérpretes y artistas, sin cuya participación y entusiasmo y asistencia habría sido imposible vencer las dificultades que ha habido. En especial a David del Puerto, Polo Vallejo, Manolo Velasco, Luis Velasco y Gemma Graells que han compuesto música, textos e imágenes ex profeso para la ocasión.

Javier Arias Bal

Madre, madre (2002). [±5']

Cuatro son, hasta ahora, los poemas de Aleixandre que he puesto música: "Unidad en ella", "El olvido", "Madre, madre" y "Cobra". La emoción que me produce su poesía ha significado un estímulo constante para mi propia actividad creativa, no sólo por la musicalización directa de sus textos, sino también, indirectamente, en los títulos de algunas de mis obras, "Víspera de mí", "Mirada Final", que han nacido bajo la sugestión de la lectura de estos poemas.

MADRE, MADRE

La tristeza u hoyo en la tierra,
dulcemente cavado a fuerza de palabra,
a fuerza de pensar en el mar,
donde a merced de las ondas bogan lanchas ligeras.

Ligeras como pájaros núbiles,
amorosas como guarismos,
como ese afán postrero de besar a la orilla,
o estampa dolorida de uno solo, o pie errado.

La tristeza como un pozo en el agua,
pozo seco que ahonda el respiro de arena,
pozo. - Madre, ¿me escuchas? : eres un dulce espejo
donde una gaviota siente calor o pluma.

Madre, madre, te llamo ;
espejo mío silente,
dulce sonrisa abierta como un vidrio cortado.
Madre, madre, esta herida, esta mano tocada,
madre, en un pozo abierto en el pecho o extravío.

La tristeza no siempre acaba en una flor,
ni esta puede crecer hasta alcanzar el aire,
surtir. - Madre, ¿me escuchas? Soy yo que como
alambrengo mi corazón amoroso aquí fuera.

Espadas como labios (1930-1931)
Vicente Aleixandre

Memoria del Laberinto (2000). [±13']

En la Roma Antigua el laberinto era el símbolo para la ciudad. En el vídeo el hilo de Ariadna se enreda en torno a una ciudad imaginaria. El vídeo realiza un movimiento laberíntico entre centro y periferia, pasado y presente, luz y oscuridad.

El itinerario transcurre a través de corredores abovedados en el zoco, series de puertas en palacios, pasillos entre altos setos en jardines barrocos.

El vídeo ha sido rodado en Damasco, Roma, Beirut y el desierto sirio. Mette Perregaard.

Nocturno (2002). [±12']

Mi "Nocturno" para soprano, violín, violoncello y piano es una fantasía sobre un texto propio en prosa que toma la forma de un breve monólogo dramático. Por ello, la obra es quizá más una pequeña escena que una pieza vocal de concierto.

En el texto, que transcurre entre el crepúsculo y el alba, una mujer dañada por circunstancias de su vida examina sus sentimientos y se asoma con resolución a su interior, para decidirse finalmente a reemprender su camino con una energía renovada gracias a esa noche vivida intensamente consigo misma.

La obra se divide en cinco secciones, de acuerdo con los cinco momentos del monólogo. La primera, la segunda y la cuarta de estas secciones comparten en buena medida su material y su carácter mudable, que se mueve entre la desolación resignada y la angustia. Por su parte, la tercera y la quinta secciones, que se corresponden respectivamente con un comentario más reflexivo y con la recuperación final de la protagonista, presentan cada una de ellas un material nuevo y contrastante.

Un día más, alcanzo a ver el fin del día. Un día más, una fuerza cuyo sentido ignoro me permite asomarme a la noche y volver a la plena posesión de mí misma. Detenerme, lamermelas heridas, olvidar, y buscar en mi selva una fuente para apagar mi incendio. Aunque sea una fuente salada que seque lo que anegue y no ofrezca más calma que la de un desierto, un páramo en el que detener, por un instante, el círculo de vértigo en que se abrasa cuanto toco y me quema cuanto alcanza mi piel.

Caminar por este páramo es volver a nacer desde el olvido, dejar atrás el volcán de mi deidad enloquecida y ansiosa, y orientar la mirada a la cinta de luz del horizonte, que se ha de abrir a un día nuevo tras una noche en la que soy enteramente mía.

La luna emerge tras la cabeza férrea de la montaña, y esparce su bruma incandescente sobre el valle en silencio. La noche me abre las entrañas con una una gélida dulzura, y me arrastra a mi centro. Cada cosa que he visto, que he vivido, es un muro que esconde lo real: Detrás de cada rostro, detrás de cada gesto, se oculta una verdad fuerte, densa, asequible tan sólo a quien esté dispuesto a despojarse de

su máscara para afrontarla y entrever qué hay detrás. Detrás de cada rasgo de un paisaje o de una vida entera. Detrás de la mirada de los amantes cuando dejan de mirarse. Cuando, tras el abrazo, se abisman por un instante en el vértigo familiar del alma propia, para volver a hundirse al instante siguiente en la ignorancia cierta del abismo del otro.

He andado este camino de ida y vuelta una vez, otra vez, y he acabado por encontrarme ante un espejo que me devuelve herida y sola. Cansada, pero capaz aún de buscarme lejos de mi disfraz, tomando mi alimento del silencio violeta de esta noche, para orientar la mirada al azul nuevo. Bebiendo el agua clara del olvido, que fluye mansamente del manantial del tiempo, reconstruyo mi piel, y palpo la luz cálida que comienza a hacer nítidas las formas de un mundo que ahora puedo entender con otros ojos. Me detengo un momento. Aspiro suavemente. Y hago sonar de nuevo con fuerza mi paso entre los campos.

PAUSA [±15']

2a Part

Sirens (2002). [±7'].

Las Sirenas son uno de los mitos más fascinantes que existen. Tal es su efecto sobre la imaginación que, frente a otros mitos en constante evolución, constante recreación, éste no tiene apenas recorrido, no tiene apenas modificaciones pero sigue vivo y coleando. En las referencias literarias no hay desarrollo del mito, se expone como es o se utiliza su fuerza evocadora pero no hay grandes cambios. Sí hay un leve cambio iconográfico de cuerpo de pájaro a cola de pescado (que Cunqueiro y Valle-Inclán aseguraban que era como una falda y se podía bajar), y de aquí a las mujeres de la barra del pub en el *Ulises* de Joyce, a las que la barra sólo deja ver de cintura para arriba, pero que tiene el mismo poder de atracción sobre los marinos que sus predecesoras escamosas. Son ligeros cambios formales pero conservan lo esencial, la atracción de su belleza y su canto:

"Entonces yo partí en trocitos, con el agudo bronce, un gran pan de cera y lo apreté con mis pesadas manos. En seguida se calentó la cera —pues la oprimían la fuerza de Helios y el brillo del soberano Hiperiónida- y la unté por orden en los oídos de todos mis compañeros. Estos, a su vez, me ataron igual de manos que de pies, firme junto al mástil —sujetaron a éste las amarras- y, sentándose, batían el canoso mar con los remos.

Conque , cuando la nave estaba a una distancia en que se oye a un hombre al gritar —pues ellos la impulsaban con rapidez- no se les ocultó a las Sirenas que se acercaba y entonaron su sonoro canto..." La Odisea, Homero.

EL RECUERDO

La música, el mar y esa sensación claiente que se me va Regando por dentro. El recuerdo, la ternura, la depresión y Todas esas cosas que me van haciendo, que van dibujando Las hebras de mi pelo en tu camisa, que van llegando a mis Ojos, a mi boca, llenándome de nostalgia, de agua salada, De luna cortada en pedazos y envuelta en papel plateado, De tu nombre, del nombre que no existe, de lo que Tenemos y lo que nos falta, de todo eso que tengo Dentro, que me recorre y me da esa sensación caliente Que te lleva y te trae.

Gioconda Belli

Cronometría (2000). [±5']

Esta obra fue escrita como regalo de cumpleaños para mi amigo y maestro Luis de Pablo, entre diciembre de 1999 y enero de 2000. Tanto estas circunstancias, como la propia música están estrechamente relacionados con el paso del tiempo y con cómo éste es percibido por nosotros.

La primera hoja de la partitura muestra la siguiente dedicatoria:

A Luis de Pablo,
cuya amistad y magisterio siempre he visto de cerca
al artista cuyas iniciativas producen en nuestra sensibilidad
una invitación a la memoria
a través de metáforas
de sueños
como la segunda lectura
de un libro de imágenes
oculto
lleno de dibujos
de viajeros indiscretos
y de senderos del aire
y lo que nos depara el futuro
con cariño en su 70 cumpleaños

César Camarero. Para piano solo

Per l'Esperança (1976). [±6]

Joan Guinjoan . Para soprano a capella

Contorno (2002). [±12']

Compuesta a partir de textos del propio autor, la música de contorno trata de construir un espacio sonoro, una atmósfera lírica en donde el canto sea una manifestación primera y natural de la palabra escrita. Para ello, los instrumentos sirven de base armónica y de textura polifónica sobre la cual la voz emerge y fluye hasta alcanzar junto a ellos, un espacio de simbiosis mutuo. Para tal fin, se parte de una estructura formal —"alla barroca"— sobre cuyos cimientos se sustenta el resto del material musical, teniendo como referencia constante el predominio de una armonía transparente, expresiva. Dicha base está relacionada con proporciones relativas a un número primo -17- y circunscrita a un centro polar -fa-. Alrededor de ambos parámetros se organiza la trama oculta de la obra.

Los poemas, escritos bajo forma de haiku japonés, responden a una métrica basada en estricto palíndromo numérico (5-7-5 / 7-6-4 / 6-5-6 / 4-6-7 / 5-7-5) y evocan, en un marcado lenguaje simbólico (luz, arce rojo, savia, desierto, intacta raíz...) a la vez que equívoco, la soledad, el anhelo, la espera amorosa,... sensación asociada a lo vegetal y descrita por la ausencia de los elementos que la motivan. Aunque el paso de un haiku a otro está claramente diferenciado, la obra ha de interpretarse y escucharse de un solo trazo.

CONTORNO Poema en 5 haikai

sin ser contorno
tu discreta luz cerca
palabras ciegas

hojas del arce rojo
crujen bajo mis pies
y no hay árbol...

la savia, el canto,
tan sólo fluyen
por ver amanecer

Como una tenue escarcha,
la noche, inmóvil,
tiembla en tus ojos

no fue llanto,
destilaba gotas
mi corazón desierto

intacta raíz,
pulsación... latido...
(frágil silencio)

Polo Vallejo, 2002