FUEGO EN EL LAGO

para

Coro mixto y Piano Preparado

Soledad Luna

2° CONCURSO IBEROAMERICANO DE COMPOSICIÓN CORAL "IBERMÚSICAS Octubre 2017

Fuego en el lago

I.

Cuando aún el torrente de la vida serpenteaba entre peñascos y en la corriente rebotaban rugidos de un sol recién nacido.

Cuando una brizna de hierba era tan fuerte como un varal de acero y los nuevos pensamientos asaltaban entre la luz y la búsqueda.

Cuando el ahora aún no se estremecía con esta esquila de almas con este ultimo aliento que queda brotaba fresco el tiempo.

II.

Hoy la llama flamea desafiante y el agua se escurre al más profundo suelo.

Dos pensamientos moran en la misma casa pero pertenecen a distintos amos. Extraños y enajenados no pueden llevar a cabo una obra en común.

Todo se ha conjurado choca estruendoso lo visible pero incluso más allá del límite existirá un camino.

III.

He visto guardar la basura del caos debajo de la alfombra.

Un severo acertijo se esconde en el ojo del reloj.

Hay fuego en el lago y el funeral del mundo está cerca.

Nos hablarán las rocas y el universo no tendrá piedad.

Hay fuego en el lago quizás en otro tiempo las estaciones sonrían de nuevo.

(Nota: Autor en documentos anexos sin seudónimo)

Sobre la significación y el sentido del poema *Fuego en el Lago*:

Un criterio violento de la vida se ha impuesto en el planeta, la razón histórica, social, psicológica de la humanidad, llevada durante miles de años de búsqueda torcida al desatino de los instintos y pasiones humanas, ha creado un poder omnipotente centralizador de todos y de todo para la violencia.

Este ha sido el macabro espectáculo del mundo. Autodestrucción. Destrucción a gran escala de personas, culturas, comunidades, especies, recursos y paralelamente, procesos demenciales en el pensamiento, el aprendizaje, el desarrollo vital, colectivo e individual.

El curso seguido por este sentido de la vida no es más que el extravío del cerebro, y la conciencia, que después de miles de años ha generado el envilecimiento de la existencia, la fuerza bruta, la depredación, las desigualdades y discriminaciones inventadas, la catástrofe, la guerra, la miseria, la desolación, la muerte; en medio de asombrosos desarrollos y descubrimientos, que no significan necesariamente el real progreso y trascendencia de la humanidad

Después del surgimiento de la vida y el desarrollo de las civilizaciones. el curso de las cosas ha sido llevado paulatina y sensorialmente a un irracional estado de caos en el planeta. La confusión, la disputa y exterminio se extienden. No hay

conciencia de los intereses comunes como habitantes del mismo tiempo y espacio, de la misma casa habitada.

Pero no obstante todo esto, queda abierta una puerta para cambiar de rumbo, un toque de esperanza se desliza en la parte final del poema, pues aunque se avizora una hecatombe, si se toma conciencia y se implementan correctivos, la especie y su morada natural sobrevivirá.

Porque este antagonismo, a pesar de acusar freno, puede cumplir en ciertas circunstancias, funciones benignas, pues gracias a su conciliación generan la procreación de la vida, como en el caso de la interacción constructiva entre cielo y tierra, espíritu y naturaleza, hombre y mujer.

Se evocan aquí además, por relacionn analogica, las condiciones expresadas en muchas sabidurías ancestrales, y lo que particularmente se ha desentrañado en el antiguo libro de la mutaciones *I Ching*, con el nombre de *Hexagrama El Antagonismo* y su correlacionado *La Revolución*:

Cuando la llama flamea hacia arriba y el agua se escurre hacia abajo, surge la imagen de existencias encontradas, de voluntades y objetivos opuestos, así fuego y lago aún estando juntos, conservan su naturaleza sin mezclarse y crean oposición. Es en ese estado de cosas, cuando las condiciones de oposición mayor y extrema prevalecen.

Breve comentario de la obra

Fuego en el lago es una invitación a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro del ser humano; así como su estructura lo propone, en tres partes, el poema hace un viaje a través del tiempo. Estructuralmente está compuesto en un solo movimiento, con una introducción, interludios (con texto y sin texto) entre las tres partes del poema y una coda.

Compuesta para coro mixto y piano preparado y de una duración aproximada de 14 minutos, utiliza algunos referenciales musicales que son contextualizados de una manera diferente al referencial original.

Como el poema nos habla constantemente de opuestos, con esta idea de choque se crea un ambiente musical que intenta reflejar varios principios filosóficos como: el camino del medio; idealismo vs. realismo; terrenal vs. espiritual; la mutación por el choque de dos extremos como son el fuego y el lago cuando se crea una ruptura. Se utilizaron partes rítmicamente contrastantes y algunos motivos conductores que atraviesan toda la obra, sin embargo cada parte del poema aparece musicalmente diferente y marca tres movimientos distintos contrastantes.

Tonal, modal y atonalmente hay muchos centros a lo largo de la pieza; se trato de hacer converger y convivir estas tres partes importantes de la escritura musical: Modalidad, Tonalidad y Atonalidad, queriendo reflejar la idea de opuestos que divergen pero que aprenden a convivir mutuamente y también los tiempos de la humanidad.

Aunque se fue fiel al poema en cada parte, se añadieron en los interludios, la introducción y la coda versiones libres del texto con juegos literarios, palíndromos, cambio de orden de las palabras, entre otros.

"Fuego en el Lago" con su música y su letra trata de aproximarse a la dilucidación de conflictos fundamentales en el mundo actual.

INDICACIONES

(1) El glissando debe tocarse de manera que los "do" coincidan con los "reb"

(2) Sonido hablado en un registro cómodo para cada voz

(3) Quitar los preparativos del piano.

(4) La "f" y la "g" se pronuncian como si se fuera a decir la palabra fuego.

(5) Una soprano solista hace este pasaje hasta la indicación "coro" en la cual entran todas las voces de nuevo.

(6) Sonido percutido generado por medio del chasquido de los dedos pulgar y corazón de ambas manos.

(7) Sonido percutido generado por un golpe seco sobre el piso con algún pie.

- (8) Después de tocar el "la" octavado se mantiene sostenido el pedal y se prepara el piano de acuerdo a la instrucción de "piano preparado *2*".
 - (9) Se quita la preparación mientras el coro canta la siguiente parte.
- (10) Glissando en las cuerdas con un plectro, los dedos o una pieza de plástico o de metal en dirección ascendente o descendente de acuerdo al dibujo en la partitura; los dos primeros compases se tocan en los agudos, luego en el registro medio y los dos últimos en los bajos. El pedal debe mantenerse sostenido los 7 compases.
- (11) Sonido percutido en las cuerdas del piano con la palma de la mano abierta; se tocará el los agudos, medios o agudos de acuerdo a la siguiente notación.

Registro grave

- (12) Este compás dura 11 segundos (aproximadamente).
- (13) Glissandos de una octava subiendo y bajando, manteniendo el acorde disminuido en cada corchea.
- (14) Pronunciar todas las vocales con la forma de la boca como para pronunciar el fonema /u/. Sonoridad referenciada a los cantos de armónicos naturales o *canto difónico*

0 Las voces femeninas improvisan con gritos risas, murmullos o partes del poema "Fuego en el lago" ya sea cantado o hablado

- *1* Las sopranos generan un murmullo a velocidad rápida con las palabras: conjuraciones, fuego en el lago, trilogía del tiempo, revolución, arriba el lago, abajo el fuego, o con las sílabas y sus letras intercalándolas a gusto; lo anterior se murmura desde pp y se crece hasta alcanzar ff.
- *2* La línea superior de las contraltos se canta por una contralto solista una octava abajo mientras las otras contraltos cantan la línea inferior.
- *3* Las voces femeninas improvisan con gritos risas, murmullos o partes del poema "Fuego en el lago" ya sea cantado o hablado; todas la voces y el pianista hacen efectos percusivos con las manos, los pies, o cualquier otro elemento disponible; todo esto durante 11 segundos aproximadamente.

Nota: Siempre que exista un cambio de compás sin cambios de indicación de tempo, la J=J o la S=S

BORRADORES Y LLAVES

Borrador Pelikan MP20: Mide 2 3/16 x 7/8 x 7/16.

Borrador Pelikan PZ60: Mide 1 3/8 x 15/16 x 3/8.

Borrador Pelikan PZ20: Mide 2 3/16 x 7/8 x 7/16.

Borrador Pelikan BR40: Mide 2 3/16 x 13/16 x 5/16.

Borrador cilíndrico: 4 7/8 de largo y calibre ½.

Manojo de llaves: puede ser compuesto por llaves de cualquier tamaño y aro de cualquier radio.

Nota: Las medidas están en pulgadas; en caso de no encontrar o no tener los borradores propuestos para esta version se pueden utilizar otros de similar tamaño.

GLOSARIO

Manojo de llaves: 2 o más llaves en un aro metálico.

Borrador en posición vertical: cuando la parte más larga del borrador se encuentra en la misma dirección de la fuerza de la gravedad.

Borrador en posición horizontal: lo opuesto a la posición vertical.

Lado externo de la cuerda: lado que está más próximo a una cuerda afinada en otro tono.

1ra cuerda: la cuerda que se encuentra más hacia la izquierda o hacia los bajos.

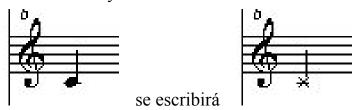
2da cuerda: la que le sigue a la 1ra cuerda hacia la derecha o los agudos.

3ra cuerda: la que le sigue a la 2da cuerda hacia la derecha o los agudos.

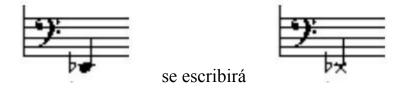
Se coloca un borrador BR40 en posición vertical a 6 pulgadas de los apagadores entre la 2da y 3ra cuerda, y un manojo de 4 llaves de manera que dos queden entre las cuerdas y las otras por el lado externo de cada cuerda.

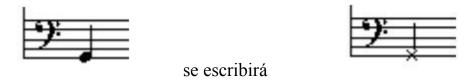
Se coloca un manojo de llaves a 2 ½ pulgadas de manera que dos queden entre las cuerdas y las otras dos por el lado externo de cada cuerda; a una pulgada de estas llaves se coloca un borrador BR40 en posición vertical entre la segunda y la tercera cuerda.

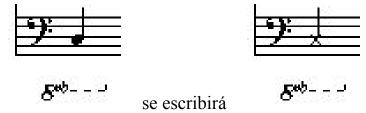
Se colocan dos borradores PZ20 en posición vertical a 2½ pulgadas de los apagadores en los lados externos de la cuerda, e inmediatamente después de estos dos borradores se colocan otros dos borradores MP20 de la misma forma.

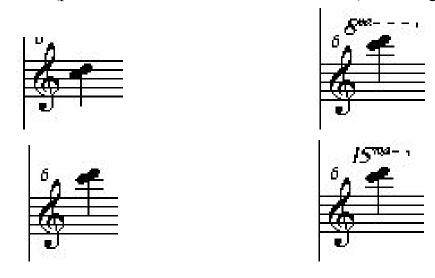
Se colocan dos borradores PZ60 en posición vertical a 3 pulgadas de los apagadores por el lado externo de cada cuerda y se coloca un borrador PZ60 en posición vertical a 12 pulgadas del apagador entre las dos cuerdas.

Se coloca un borrador MP20 en posición horizontal a distancia de 2 ¾ de los apagadores entre las cuerdas.

Se coloca un manojo de llaves (puede ser entre las cuerdas o sobre ellas) en las siguientes alturas.

Se coloca un borrador cilíndrico en forma vertical a 2 ½ de los apagadores entre la 1ra y 2da cuerda, y otro a 4 ½ de los apagadores entre la 2da y la 3ra cuerda.

Se coloca un borrador cilíndrico en forma vertical a 2 pulgadas de los apagadores entre la 1ra y la 2da cuerda y otro a 4 pulgadas de los apagadores entre la 2da y la 3ra cuerda.

Se coloca un borrador cilíndrico entre la 1ra y la 2da cuerda a 2 ½ pulgadas de los apagadores y el extremo superior se coloca entre la 2da y la 3ra cuerda a 3 ½ pulgadas de los apagadores creándose un arco en el borrador.

Se coloca un borrador cilindrico a 1 ½ pulgadas de los apagadores de forma que las dos puntas de este se unan formando un óvalo (con influencias de ojiva); así una punta se coloca entre la 1ra y la 2da cuerda y la otra punta entre la 2da y la 3ra cuerda.

Se coloca un manojo de 4 llaves a 3 pulgadas de los apagadores de manera que dos queden entre las cuerdas y las otras dos por el lado externo de la 1ra y la 3ra cuerda; se coloca un borrador BR40 en posición horizontal a 4 ½ pulgadas de los apagadores entre la 2da y la 3ra cuerda.

Se coloca un borrador BR40 en posición vertical a 2 ½ de los apagadores entre las cuerdas.

Se coloca un borrador BR40 en posición vertical a 3 ½ pulgadas de los apagadores entre las cuerdas.

Se coloca un borrador BR40 en posición vertical a 1 pulgada de los apagadores entre las cuerdas.

Se coloca un borrador MP20 en posición horizontal a 4 pulgadas de los apagadores entre las cuerdas.

Se coloca un borrador MP20 en posición vertical a 2 pulgadas de los apagadores entre las cuerdas; y a 3 ½ pulgadas de los apagadores se coloca un manojo de 4 llaves de manera que dos queden entre las cuerdas y las otras dos por el lado externo de cada cuerda.

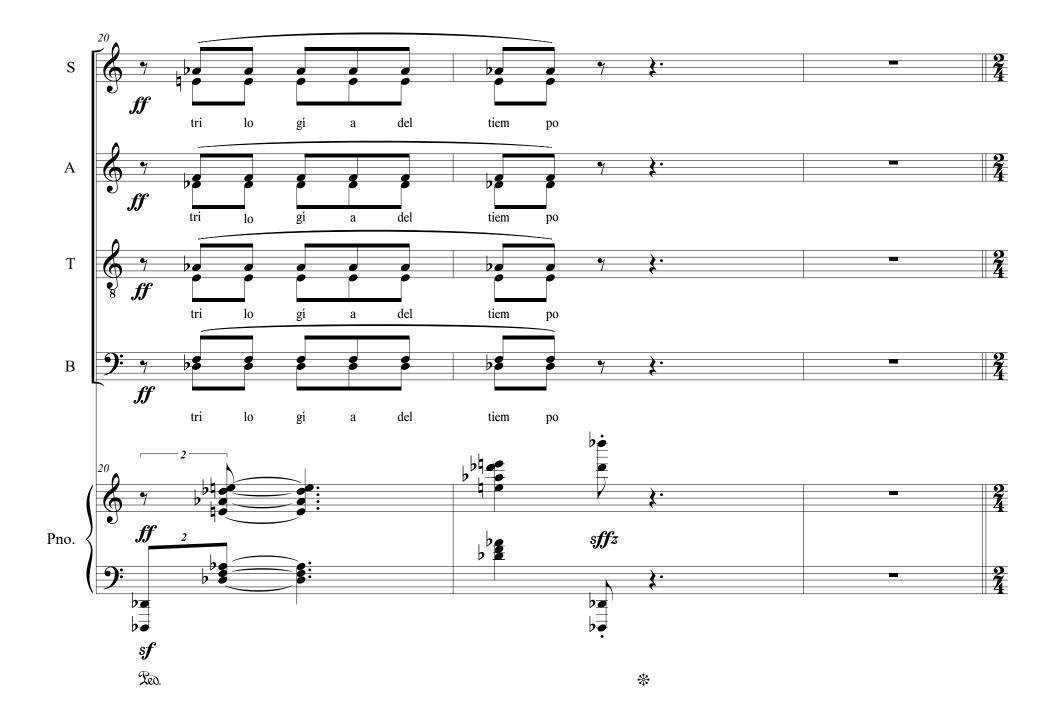
Fuego en el Lago

2º CONCURSO IBEROAMERICANO DE COMPOSICIÓN CORAL "IBERMÚSICAS"

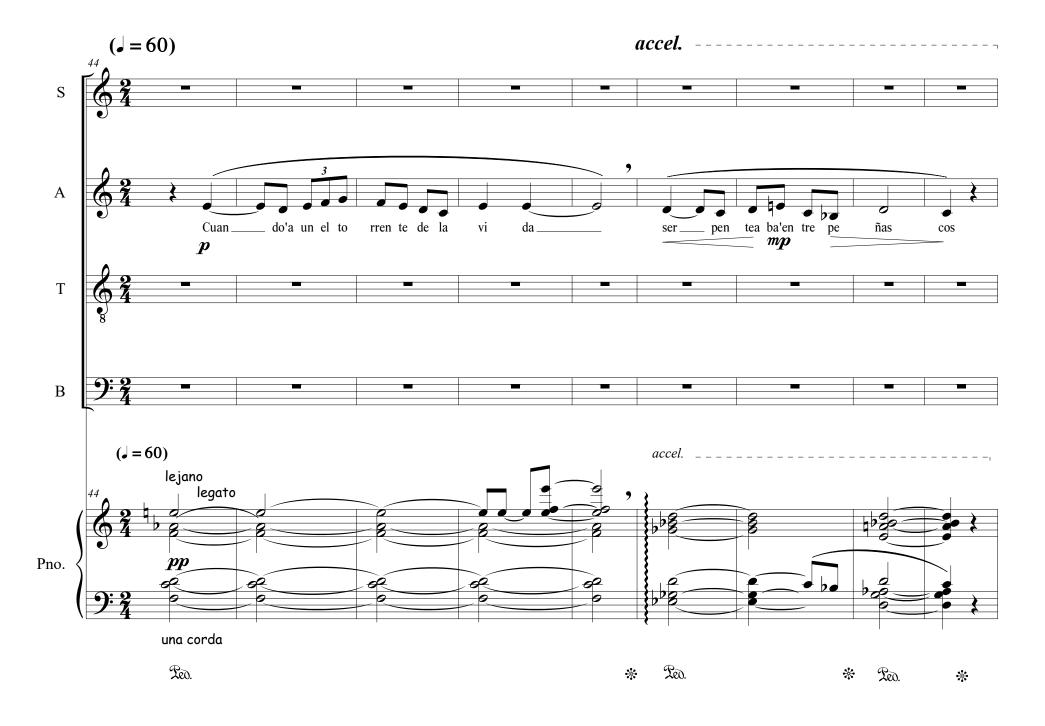

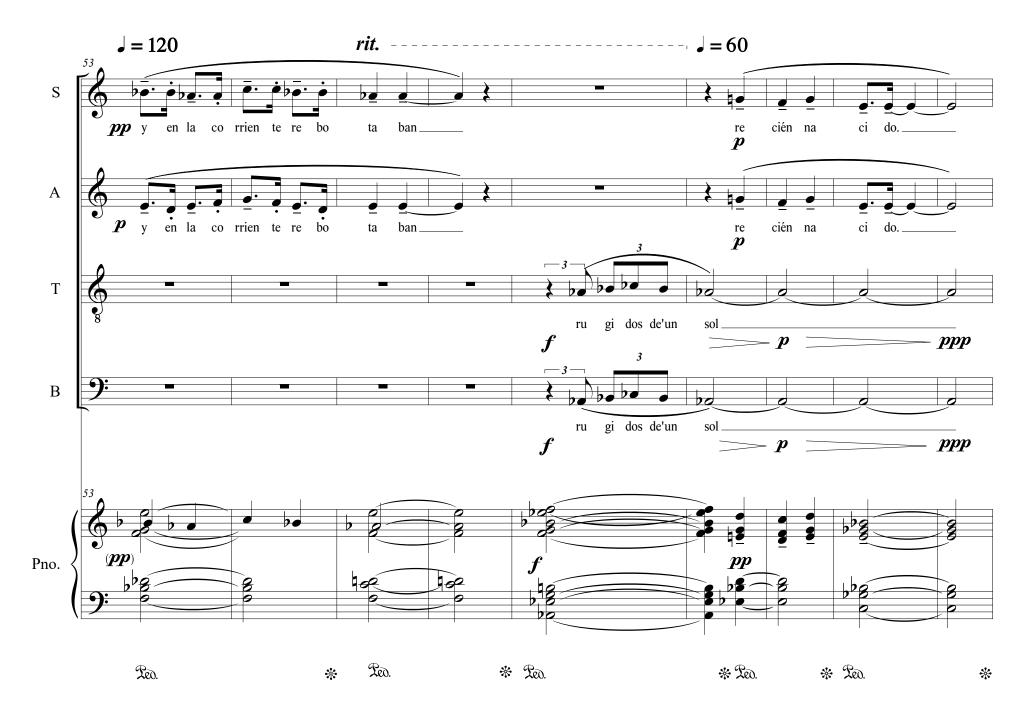

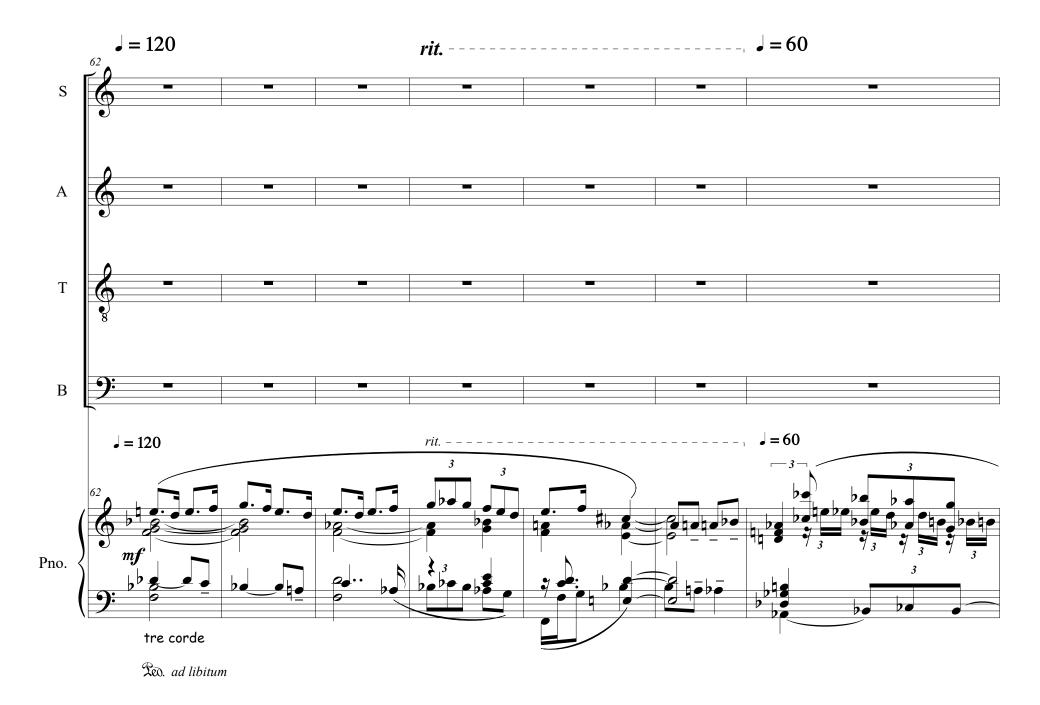

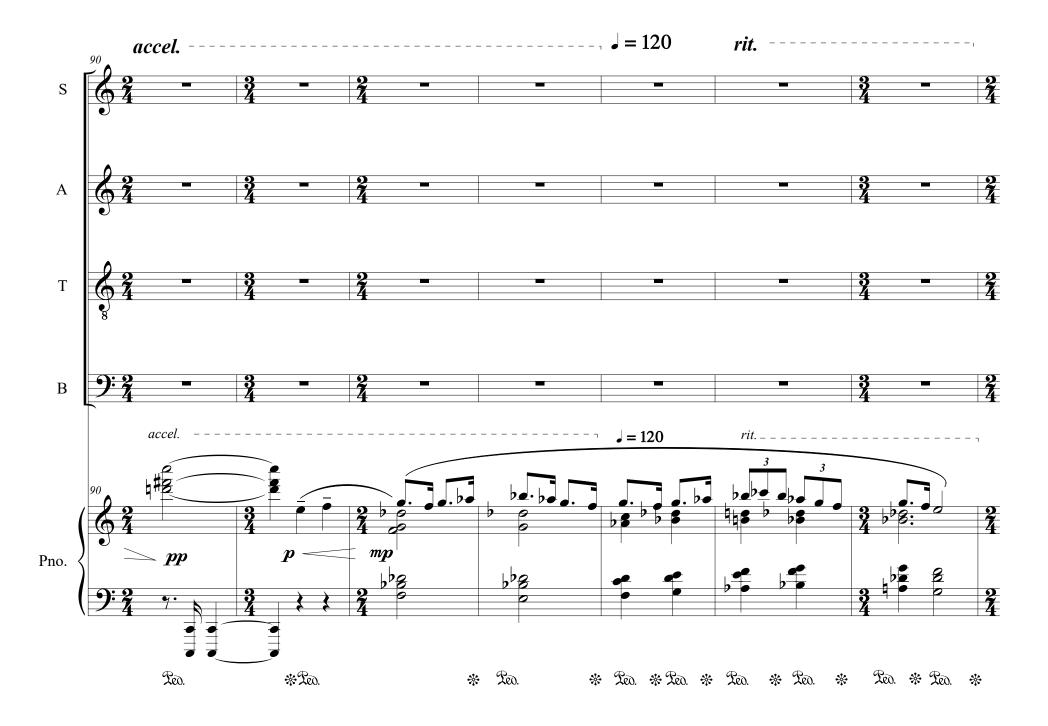

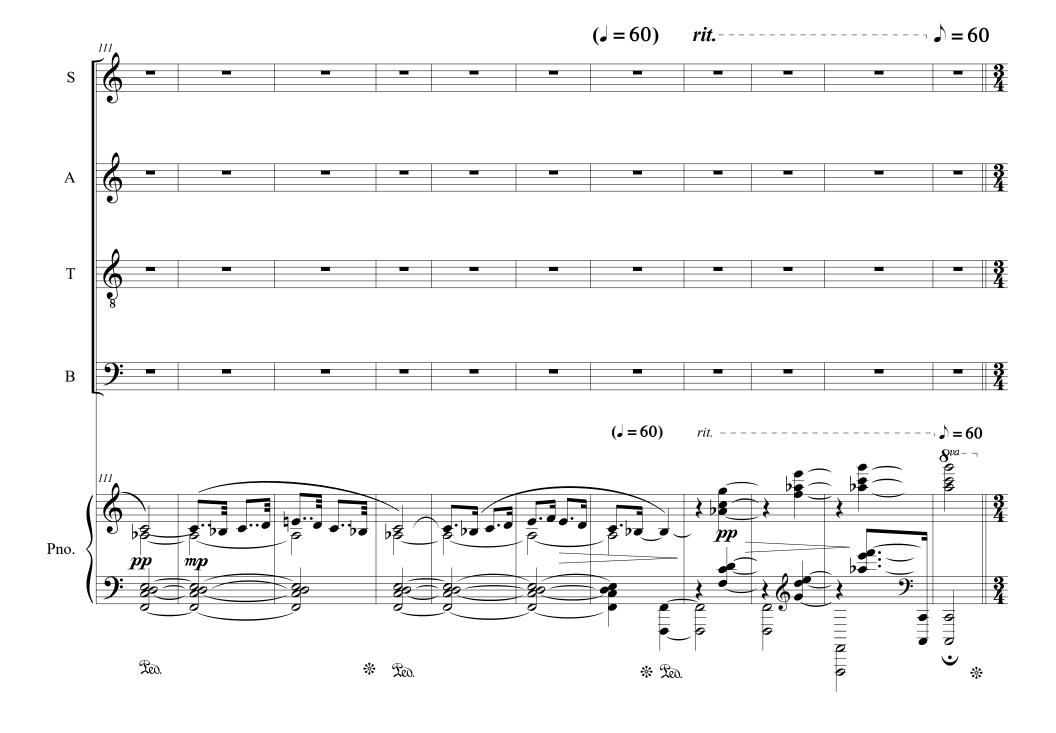

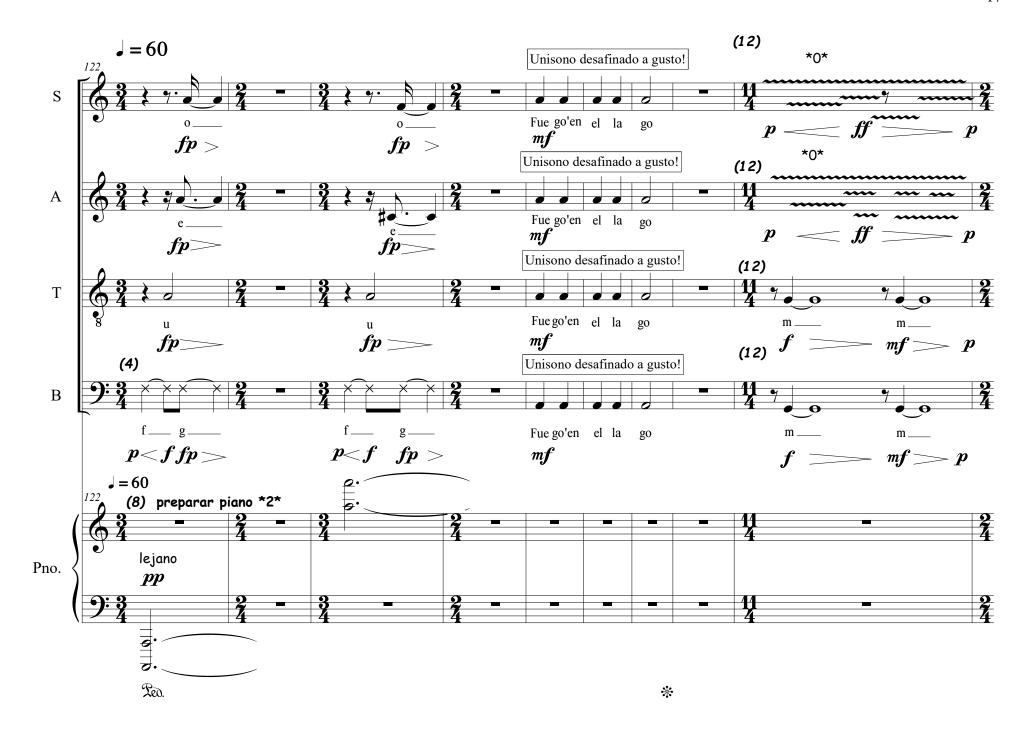

Des. ad libitum

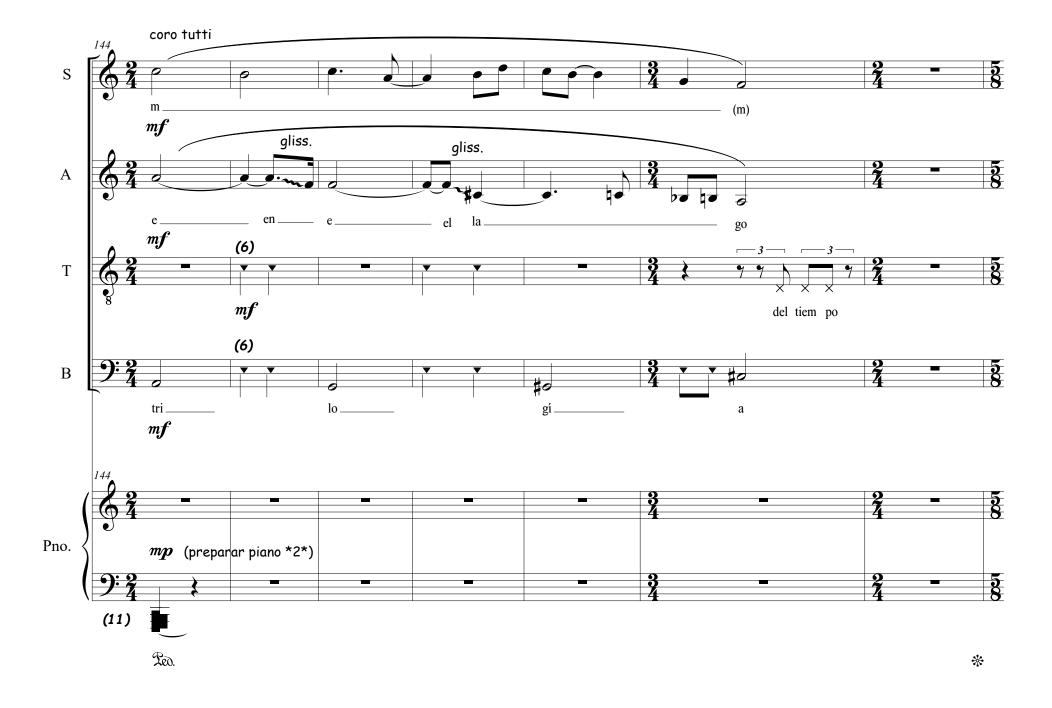
Des. ad libitum

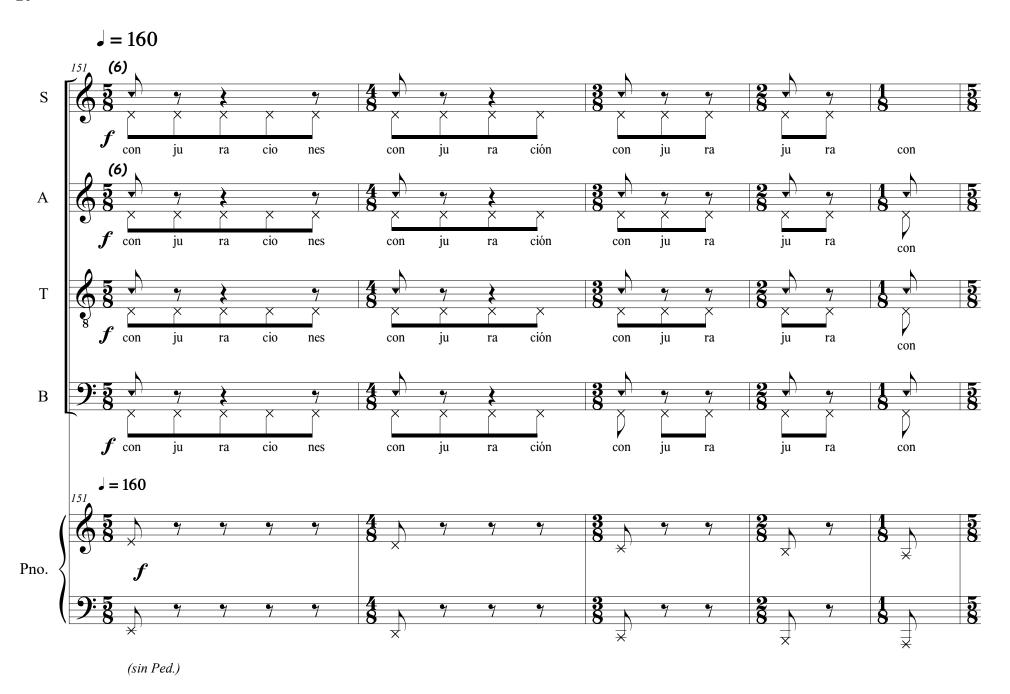

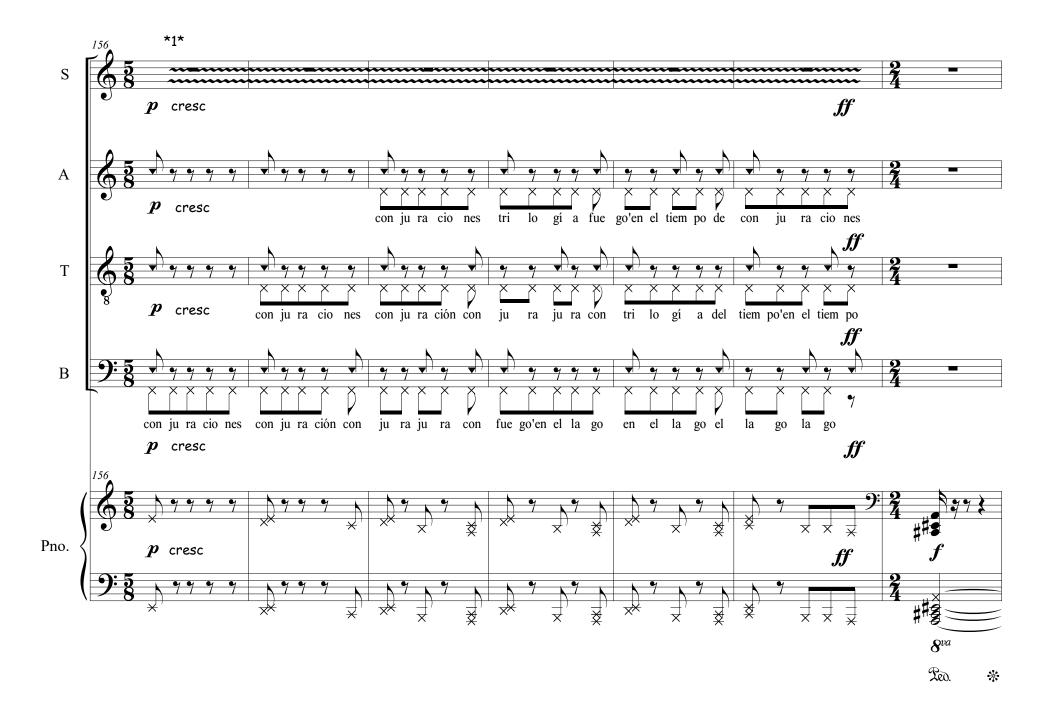

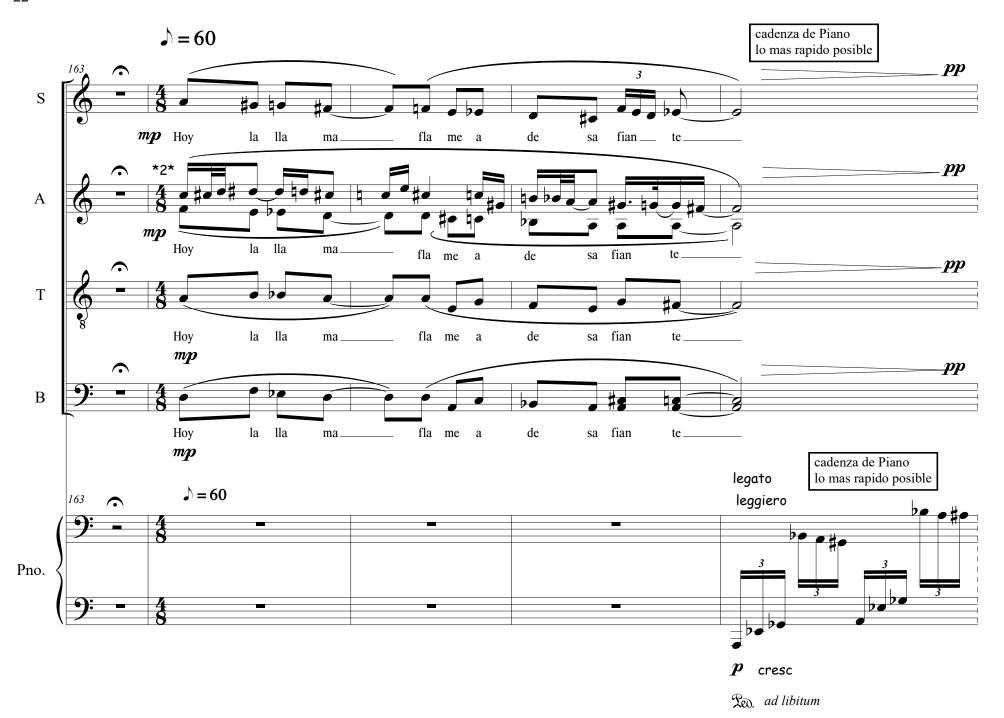

(sin Ped.)

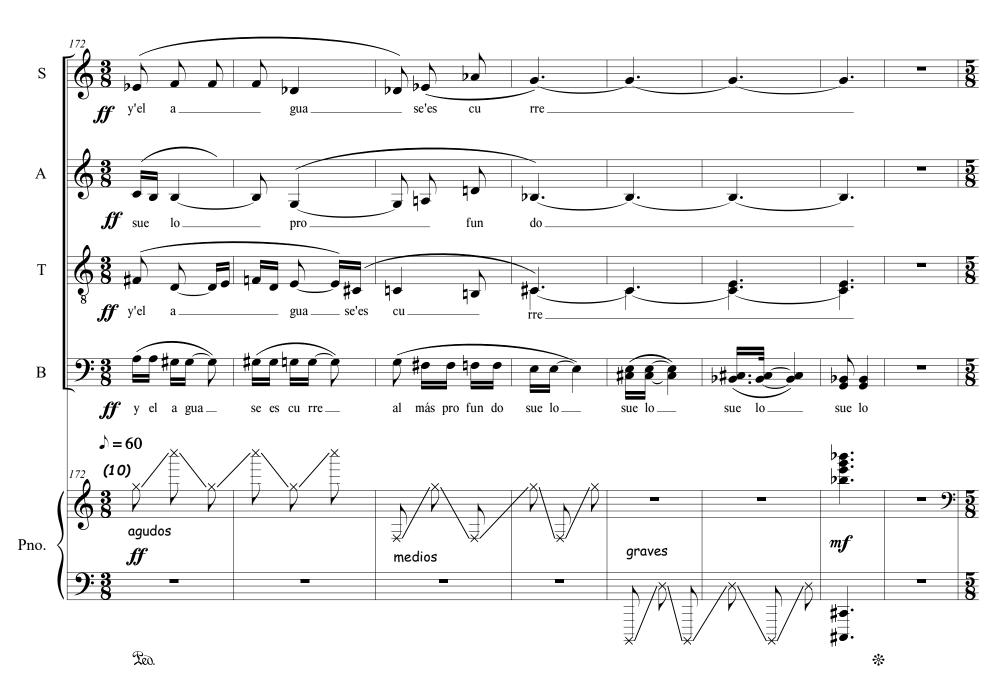

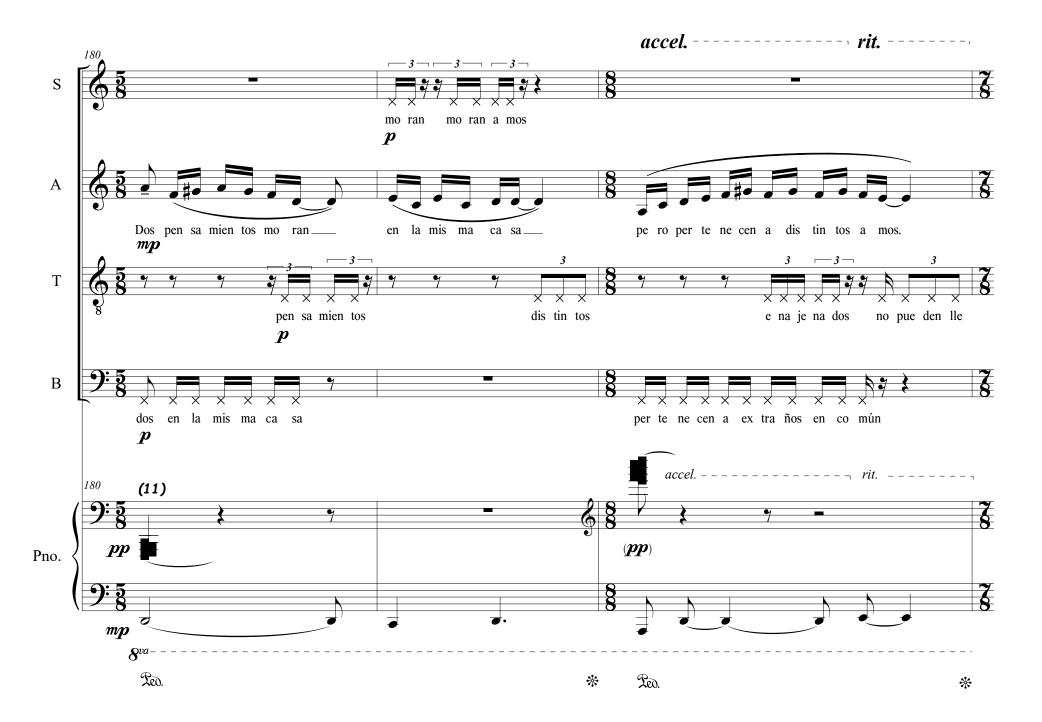

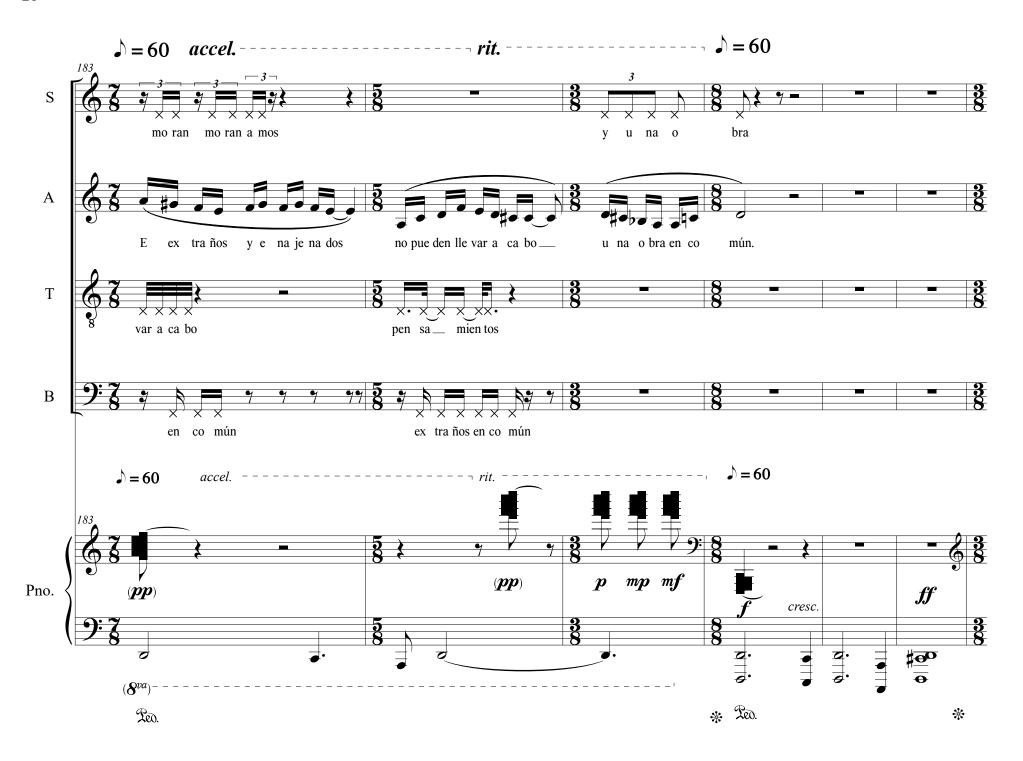

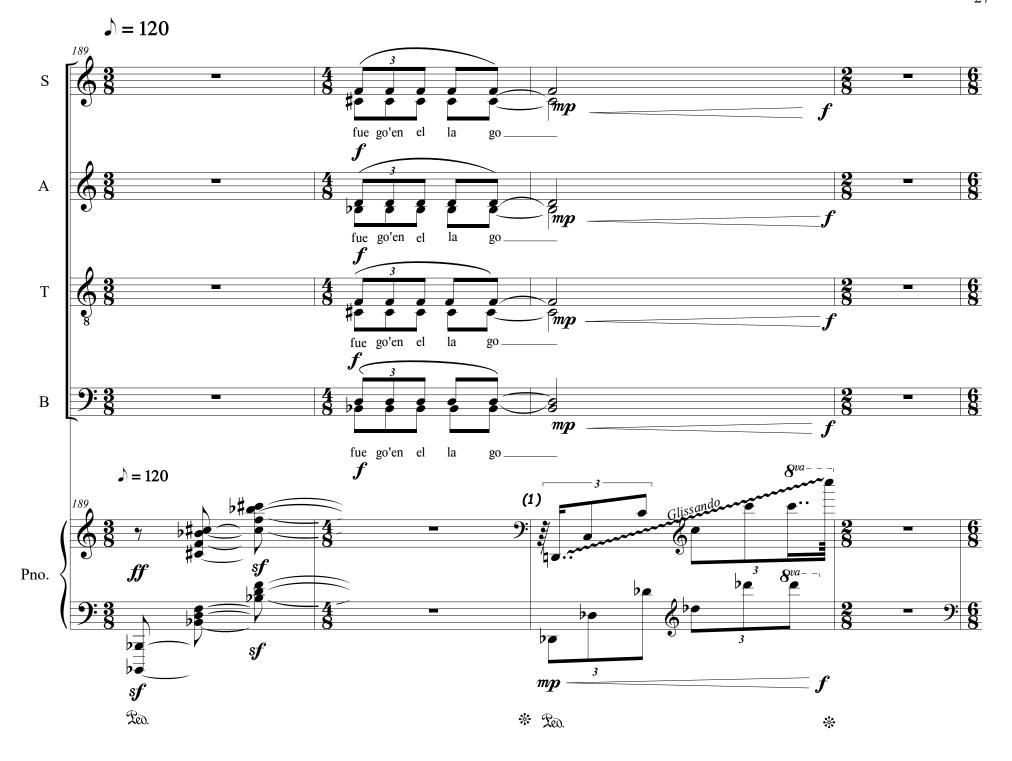

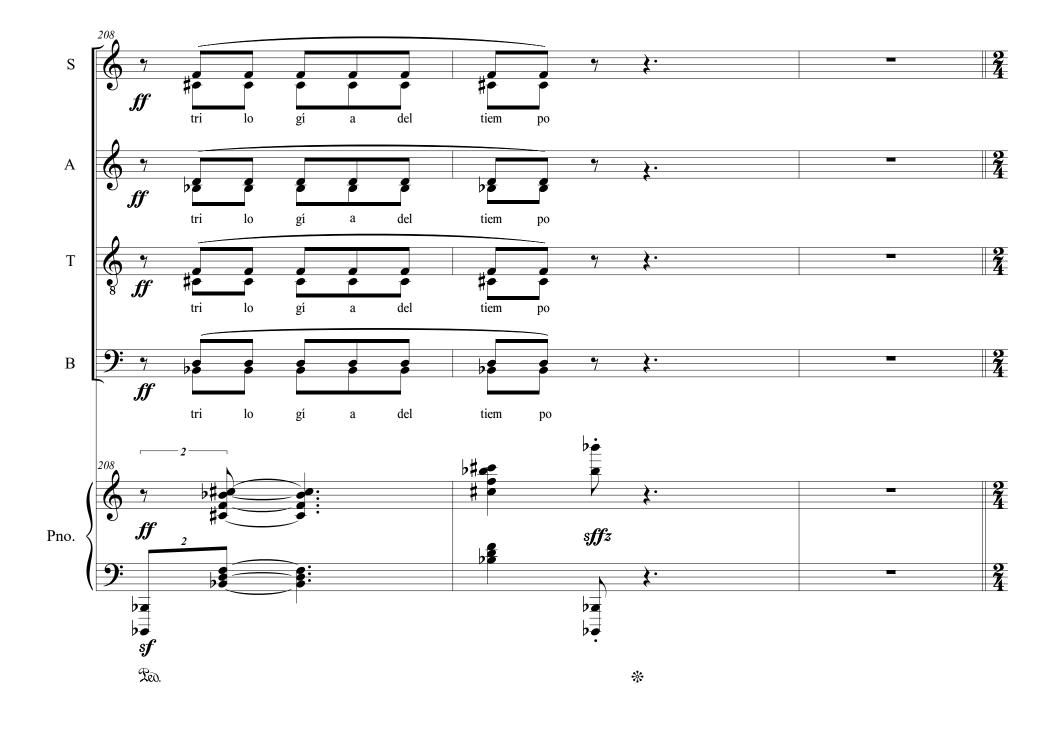

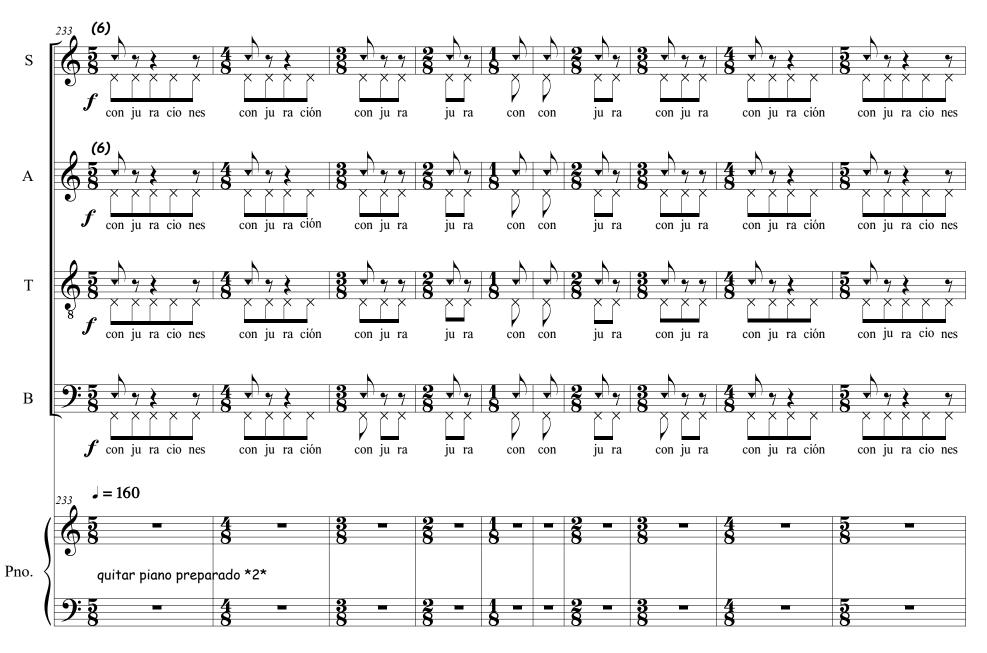

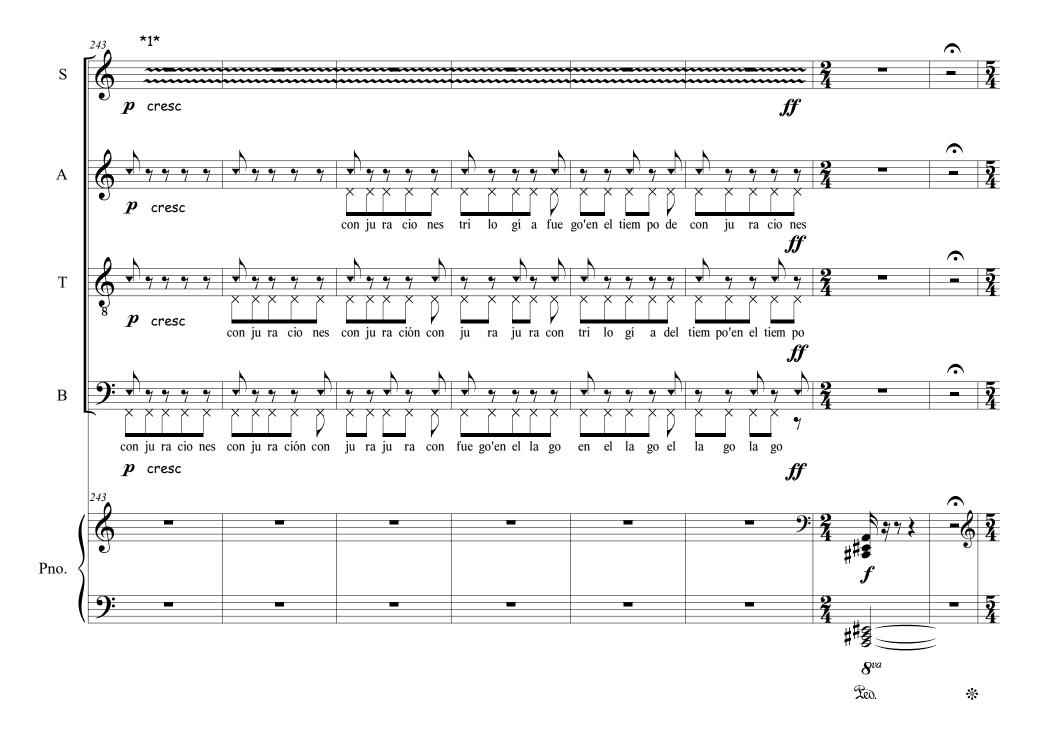

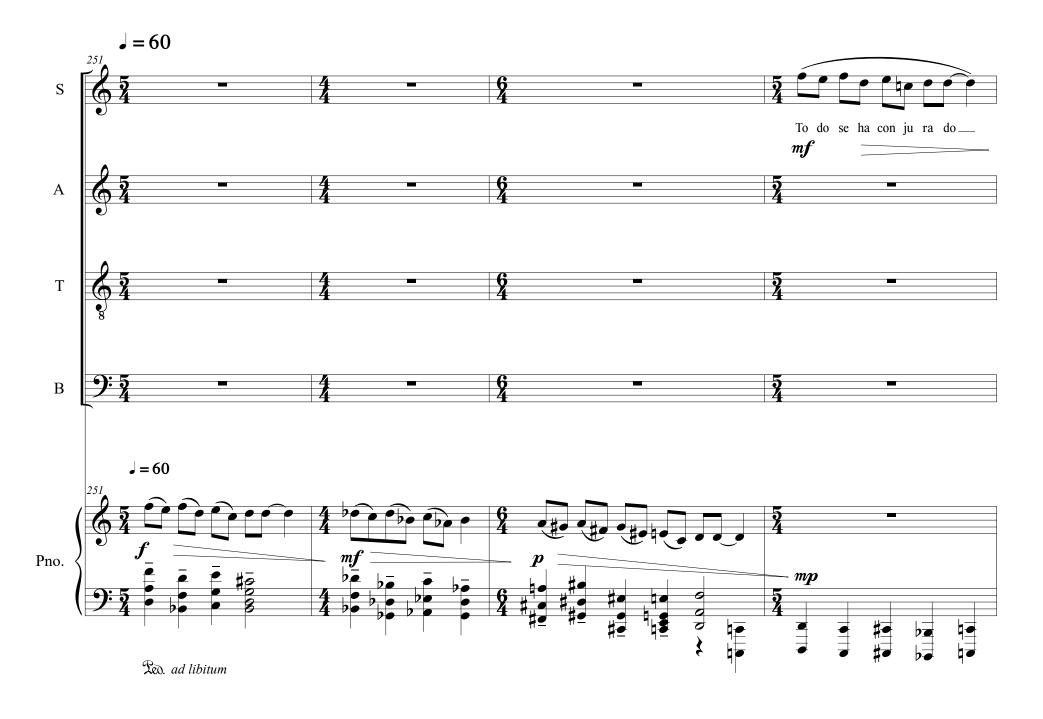

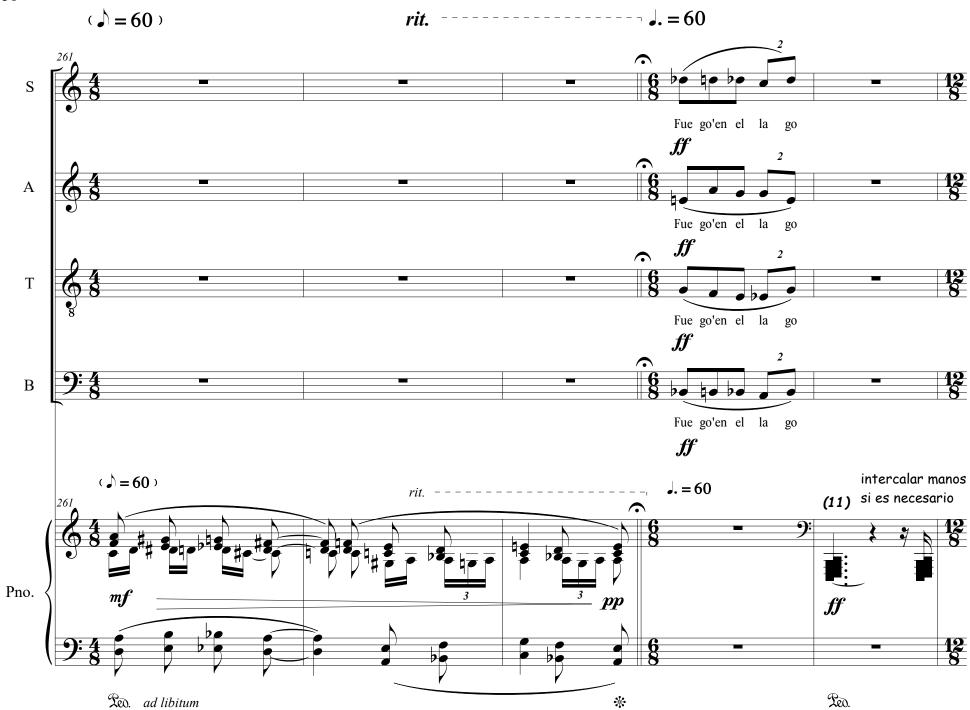

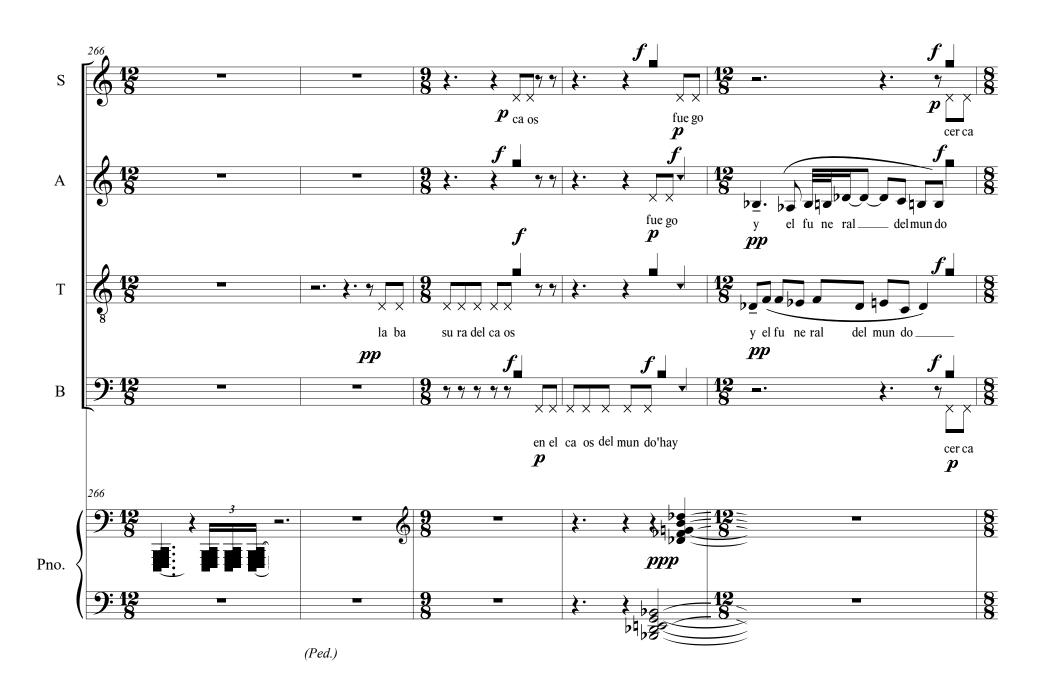

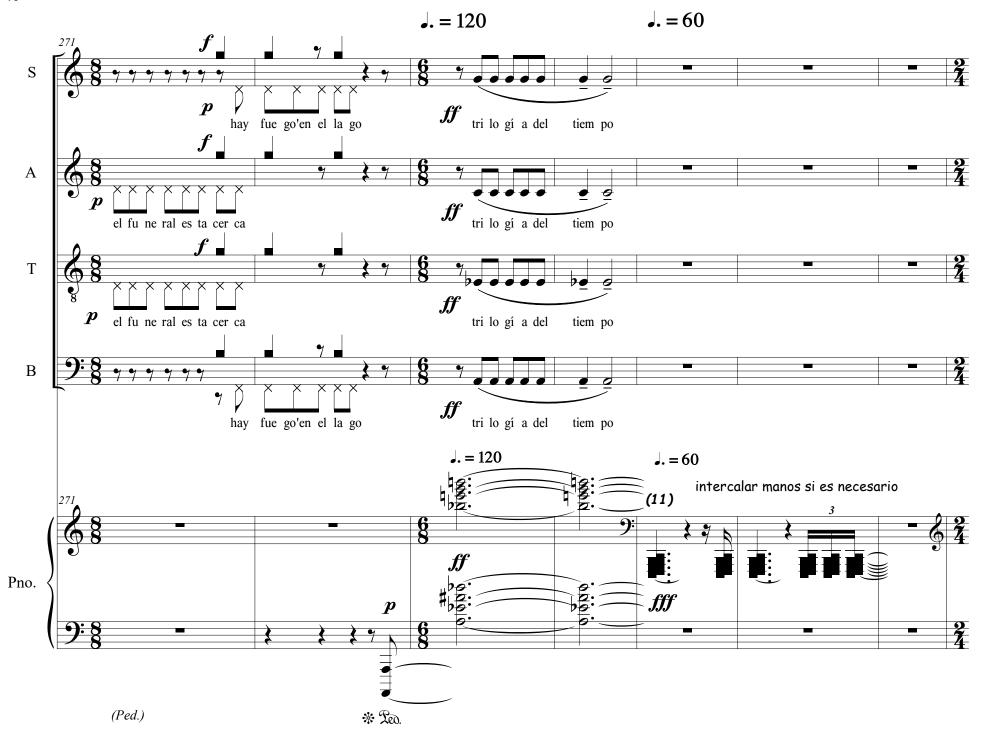

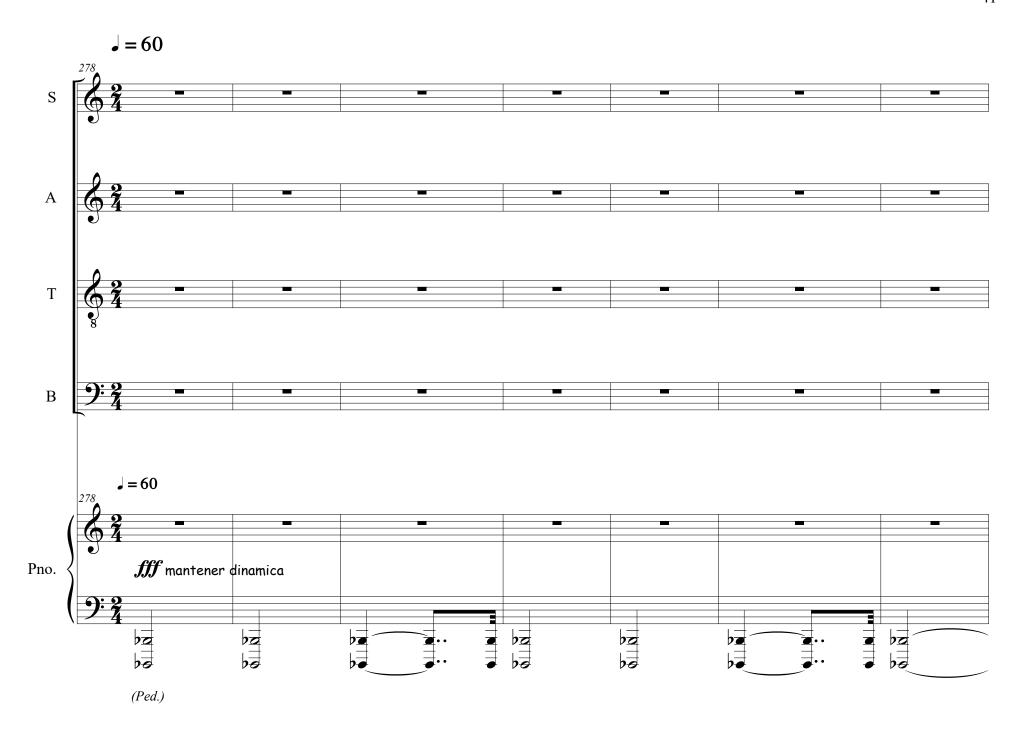

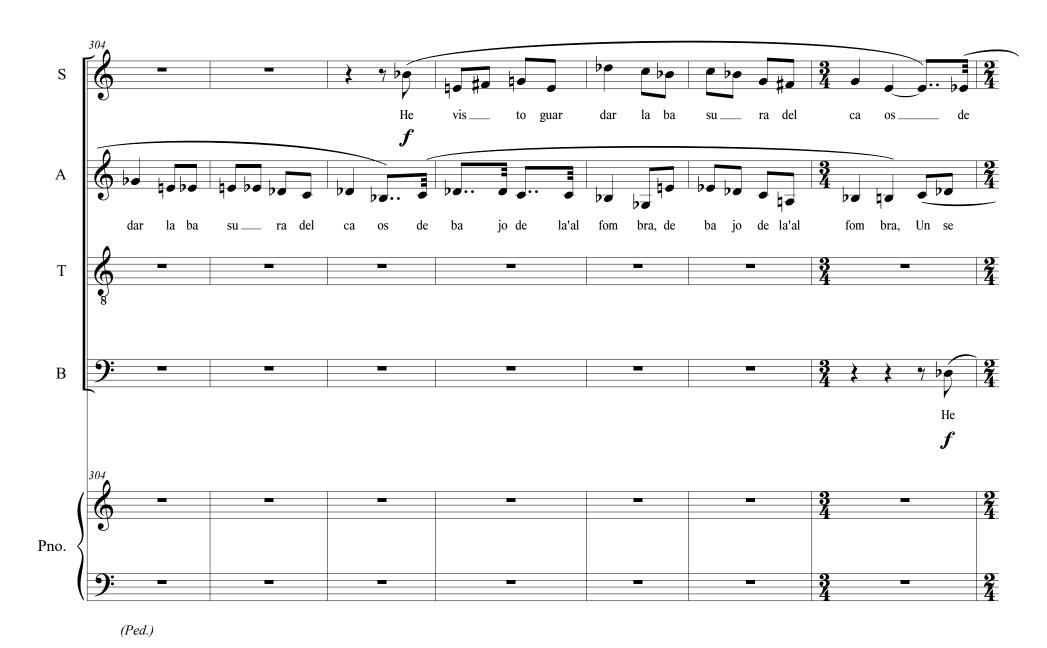

(Ped.)

(Ped.)

