

Gesang ist Dasein

(**El canto es existencia**)

Pieza para 2 voces contraltos amplificadas

Raúl Dávila

(2018)

Descripción

La pieza se basa en la construcción progresiva de un discurso sonoro que nace del gesto fonético en su raíz primigenia, deviniendo en la articulación de la palabra hablada. A través de la utilización de la frase escrita en alemán *Gesang ist Dasein*, que en castellano se traduce como *el canto es existencia*, frase tomada de los *Sonette an Orpheus* del poeta praguense Rainer María Rilke, se busca moldear un Objeto Sonoro que, a través de la práctica reiterativa cercana a los ejercicios de meditación monástica y la repetición mnemotécnica, se logre la materialización acústica de la palabra inefable; espacio de representación de una existencia alterna y abierta que se mantiene en la ocultación, siendo el canto la vía de acceso a la comprensión de los signos que emanan de esa otra dimensionalidad evocada por el poeta.

A través del recurso sonoro generado entre las dos voces contraltos amplificadas, la pieza entrelaza un cúmulo de sonoridades que se agolpan unas a otras por medio de gestualidades balbuceantes de carácter primitivo que buscan enérgicamente su configuración lingüística, concatenándose progresivamente hasta lograr la articulación de la palabra, cuyo significado deviene en la frase *Gesang ist Dasein (el canto es existencia)*.

Requerimientos técnicos para la amplificación

Para un correcto montaje de la obra, se propone la utilización de 2 micrófonos para voz marca Shure modelo SM58; en caso de no contar con ellos, se pide un tipo de micrófono dinámico cardioide con características similares al modelo propuesto.

Las señales de salida de las dos voces estarán divididas por dos canales mono:

Canal 1 (derecho) - Contralto I

Canal 2 (izquierdo) - Contralto II

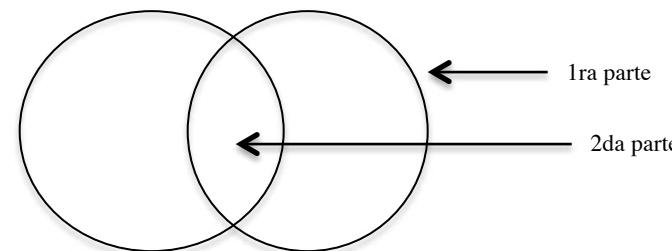
Diseño de la partitura

El diseño de la partitura se asemeja a los símbolos y diagramas creados por los místicos de la escuela alemana del siglo XIV, en cuyas representaciones visuales se encuentran las claves para la transmisión de sus propias enseñanzas espirituales.

El propósito del diseño de esta partitura es la activación del campo perceptual de cada una de las cantantes, a través del ejercicio de atención y visualización reiterada, encontrando, más que valores gráficos de sonidos determinados, el sentido unitario que activa sonoramente al conjunto de la imagen en su totalidad, resolviendo de este modo, las tensiones generadas por las dos carga energéticas polarizadas (contraltos I y II), develando así, el símbolo a través de su naturaleza acústica.

Estructura de la pieza:

Apegándose al propio diseño de la partitura, la estructura de la obra refleja una forma binaria, siendo la 1ra parte aquella que corresponde al recorrido circunferencial de los círculos, y la 2da parte la que concierne al espacio central generado por la superposición de las circunferencias de los dos círculos.

Lectura de la partitura:

La lectura de la partitura se realiza de forma circular. Cada cantante comenzará en posiciones contrarias. Por lo tanto, todo el recorrido circunferencial que corresponde a la 1ra parte se realiza en movimiento contrario entre una cantante y otra, uniéndose en un mismo espacio central que corresponde a la 2da parte de la pieza, la cual surge de la superposición de los dos círculos.

De igual forma, la lectura de la partitura para cada cantante, correspondiente al recorrido circunferencial (1ra parte), será de izquierda a derecha y de derecha a izquierda (en espejo) como indican los signos presentes a lo largo de la visualización de la partitura; para el espacio central (2da parte), la lectura será en la dirección habitual en occidente (de izquierda a derecha).

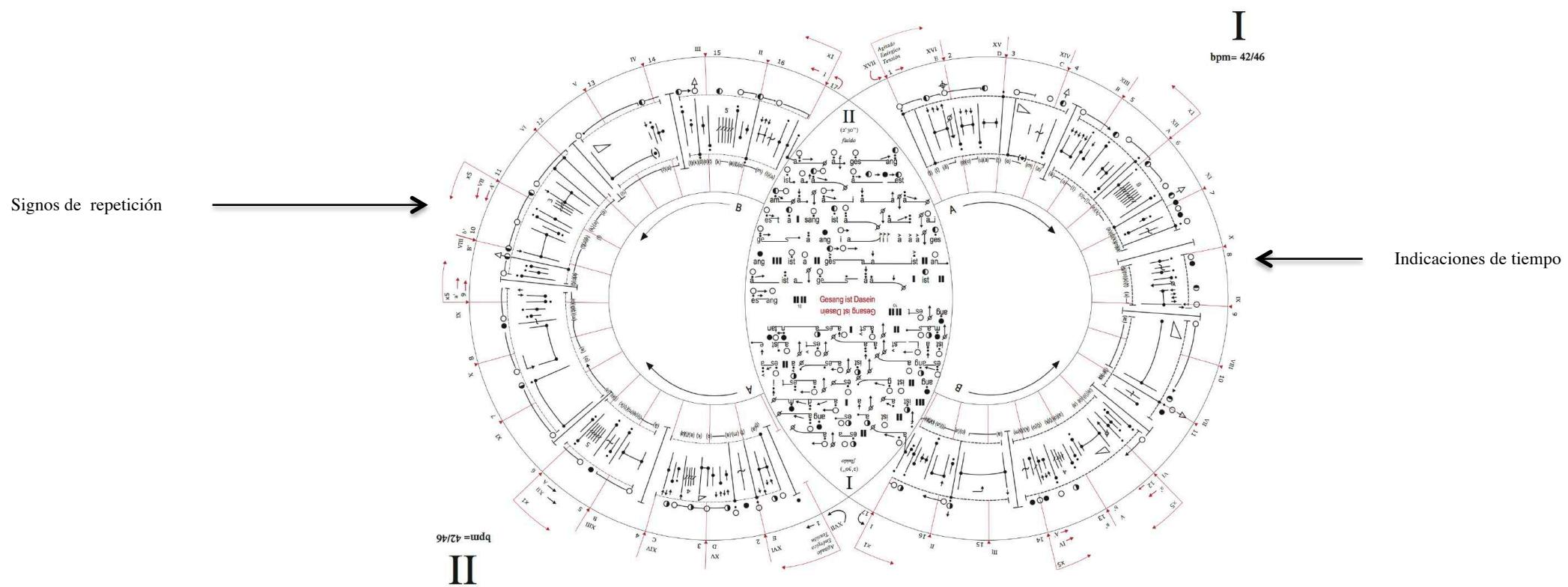
Indicaciones de tiempo:

La temporalidad está determinada por BPM (Beats Por Minuto) y la división temporal gráfica se representa con líneas rojas cuyo valor equivale a 1 tiempo. Las dos cantantes deberán tener el mismo tiempo metrónomico.

Tanto los números arábigos como los números romanos (123... I II III...) sirven para indicar los tiempos. La diferencia entre uno y otro estriba en que los números arábigos funcionan como guías para la lectura de izquierda a derecha, y los números romanos para la lectura de derecha a izquierda (en espejo). De igual forma, las letras que se encuentran inscritas en los bloques de repetición (ABC...A'a'B'b'...) funcionan como guía para saber el posicionamiento temporal en el que se encuentra el cantante dentro de la partitura.

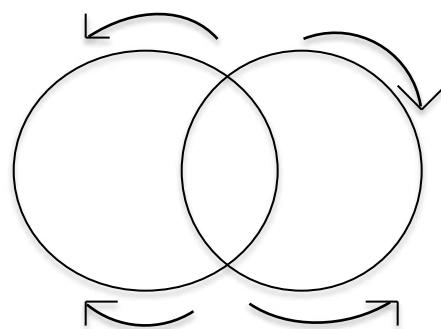
Repetición:

Los signo de repetición, representados por líneas verticales rojas con flechas contrapuestas localizadas afuera del círculo, indican un X número de veces que deben repetirse los eventos sonoros que estas líneas u flechas encierran .

Posición de las cantantes en el escenario y modo de abordar la lectura de la obra:

Las cantantes se situarán en el escenario de pie o sentadas. Cada cantante contará con un atril que permita la movilidad de la partitura. Este atril se pondrá delante de cada cantante desplegando la partitura sobre su superficie (una partitura para cada cantante). Para la lectura de la obra, las dos cantante deberán girar con las manos el círculo correspondiente en la dirección que indican las flechas, generando un tipo de lectura de izquierda a derecha y en espejo, de derecha izquierda. De este modo, las intérpretes activarán sonoramente el conjunto de signos sonoros representados en la partitura.

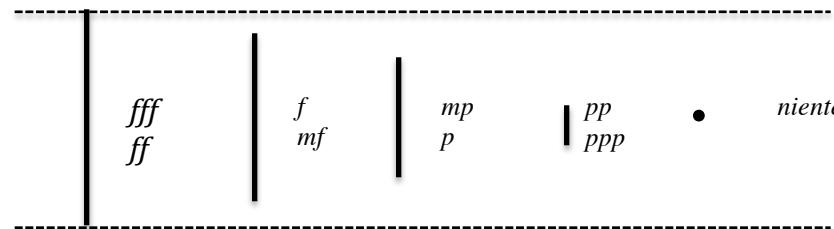
Hoja de indicaciones generales:

A partir de la estructura visual y sonora de la obra, se divide las indicaciones en dos partes correspondientes a su plan formal, descritas en los apartados anteriores.

1era parte:

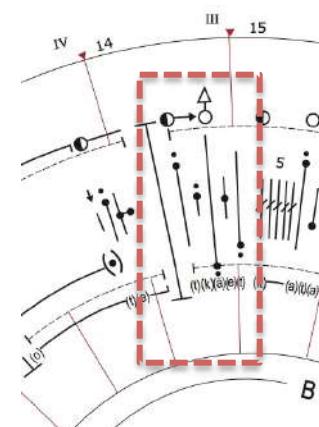
Rítmico: la lectura rítmica de la pieza está determinada por la proporción espacial dentro de un tiempo metrónómico establecido; por lo tanto, no existe un ritmo exacto para cada evento sonoro, sino que este se da del ejercicio de distribuir la cantidad de ataques presentes dentro de 1 tiempo.

Niveles de amplitud: La partitura maneja 5 niveles distintos de amplitud representadas por líneas cuyas longitudes determinan el incremento o decremento de la misma. Las cantantes podrán elegir libremente dentro un rango determinado de amplitud.

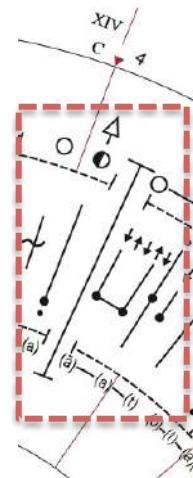

Envolventes de amplitud: las envolventes de amplitud están determinadas por los signos ▲ ▼ que indican *diminuendo* o *crescendo*.

Altura: Se trabaja con 3 niveles de representación sonora: alto, medio y bajo. Este componente sonoro está representado por un punto negro superpuesto en la línea vertical de la amplitud. El punto bajo representa un rango de altura que va desde el registro más bajo de la cantante a su octava superior; El punto medio representa un rango de altura del registro medio, abarcando aproximadamente una octava; el punto indicado en la parte superior representa el registro agudo con un rango aproximado de un intervalo de quinta justa. Las alturas podrá ser elegida por el intérprete libremente. Debido al carácter sonoro, no es indispensable encontrar alturas establecidas o controladas, se busca más que el intérprete enfoque su atención y estudio del gesto sonoro producido en su conjunto.

Silencios: Los silencios están representados por dos elementos principales: una línea vertical que sobrepasa el espacio de representación del grafo sonoro, y la ruptura de la línea punteada que delimita el contorno del tránsito de los eventos sonoros dentro del círculo. La duración de cada silencio es proporcional, dependiendo de la apertura del espacio horizontal, la duración del silencio será mayor o menor.

Otras indicaciones:

Aire ○

Sonido con aire ●

Sonido articulado de forma clara ●

Toser ▲

Staccato •

Empujar hacia fuera desde el diafragma ↗

Inhalar por la boca ↓

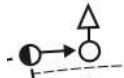
Exhalar por la boca ↑

Inhalar por la nariz

Las alturas ligadas se representan con una línea de unión entre un punto y otro

La flecha horizontal entre dos signos indica la transición gradual de un signo a otro

Boca cerrada

Las letras entre paréntesis (a) (t) (k) indican la letra que debe ser pronunciada.

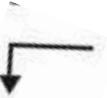
En el caso de letras compuestas como la letra (ä), indica pronunciar la a y la o al mismo tiempo.

Atacar el sonido con la letra K reiterada y abruptamente, el número de veces indicado en la parte superior

Niente

De igual forma, el signo (ae) indica una pronunciación sonora entre la a y la e.

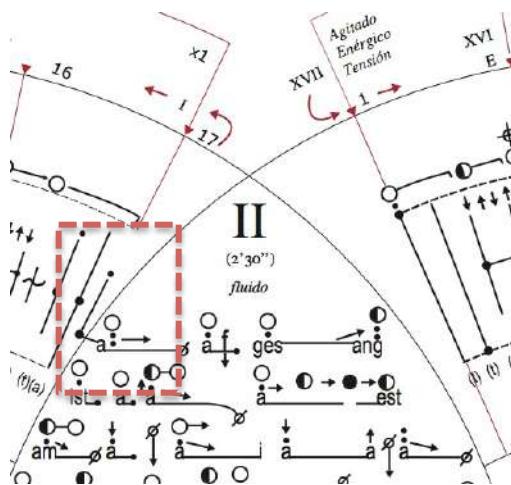
La flecha hacia abajo seguida de un línea horizontal indica producir exhalación por la boca durante todo el evento que marca la línea horizontal.

2da parte:

La segunda parte de la pieza está formada por la alteración de los grafos de la escritura alfabetica, de la cual se extraen algunos elementos para representar tanto la duración de cada evento sonoro como su amplitud.

Es importante tomar en cuenta que todos estos valores son aproximados, teniendo el intérprete la libertad para elegir (dentro de un rango establecido) los elementos que mejor le convengan para la construcción del Objeto Sonoro deseado.

Para la transición de la primera a la segunda parte, esta se hará tomando el último valor, en este caso del tiempo 17 como el primer valor de la primera letra de la segunda parte. Este movimiento se indica por medio de una línea que conecta al círculo correspondiente de la altura, con la primera letra de la segunda parte.

Duración: La duración del total de esta segunda sección se localiza indicada en la parte superior del oval.

II
(2'30")
fluido

Al indicar únicamente el total de la duración de esta segunda parte, se establecen duraciones generales a través de la extensión de la forma de las letras.
La línea larga indica que el evento sonoro debe tener una duración entre 6.0 y 4.0 tiempos (Los decimales indican que se pueden elegir números que no sean enteros y que correspondan a valores rítmicos como de 1/8 1/16 etc.).

↓ ↑
a ist

La línea corta indica entre valores entre los 3.0 y 1.0 tiempos.

Las letras que no tienen línea deben tocarse de forma articulada como en el habla natural.

Amplitud: La amplitud está representada por puntos sobre la letra:

2 puntos corresponde a una amplitud aproximada a un *f* o *mf*.

1 punto *mp* o *p*.

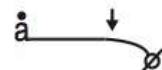
Sin punto *pp* o *ppp*.

Las envolventes de amplitud están representadas por flechas entre un grupo de puntos superpuestos y otros. La línea hacia arriba indica *crescendo* y la línea hacia abajo *diminuendo*

Altura: La altura está determinada por el habla natural, utilizando únicamente glissandos ascendentes o descendentes que están representados con la línea horizontales que extienden la forma de la letra

Silencios: Los silencios están constituidos por 4 niveles de duración:

El 1er bloque | representa un silencio corto de entre 1.0 y 2.0 tiempos

2 bloques representan silencio silencios entre 3.0 y 4.0 tiempos ||

3 bloques representan silencios entre 5.0 y 6.0 tiempos |||

4 bloques representan silencios de entre 7.0 o 8.0 tiempos ||||

Si un grupo de bloques tiene una línea por debajo con un número, significa que la duración de silencio será el valor del número indicado

La frase **Gesang ist Dasein** que se encuentra escrita con rojo en el centro del oval, será recitada de forma sincrónica entre las dos cantantes, buscando generar un sonidos similar al murmullo , buscando siempre una clara articulación de la frase.

Otras indicaciones:

Aire O

Sonido con aire O

Sonido articulado de forma clara ●

Inhalar por la boca

El punto puesto al final de cada línea significa que hay que hacer
Una pausa corta antes de abordar la siguiente letra.

Exhalar por la boca

Inhalar por la nariz

Niente

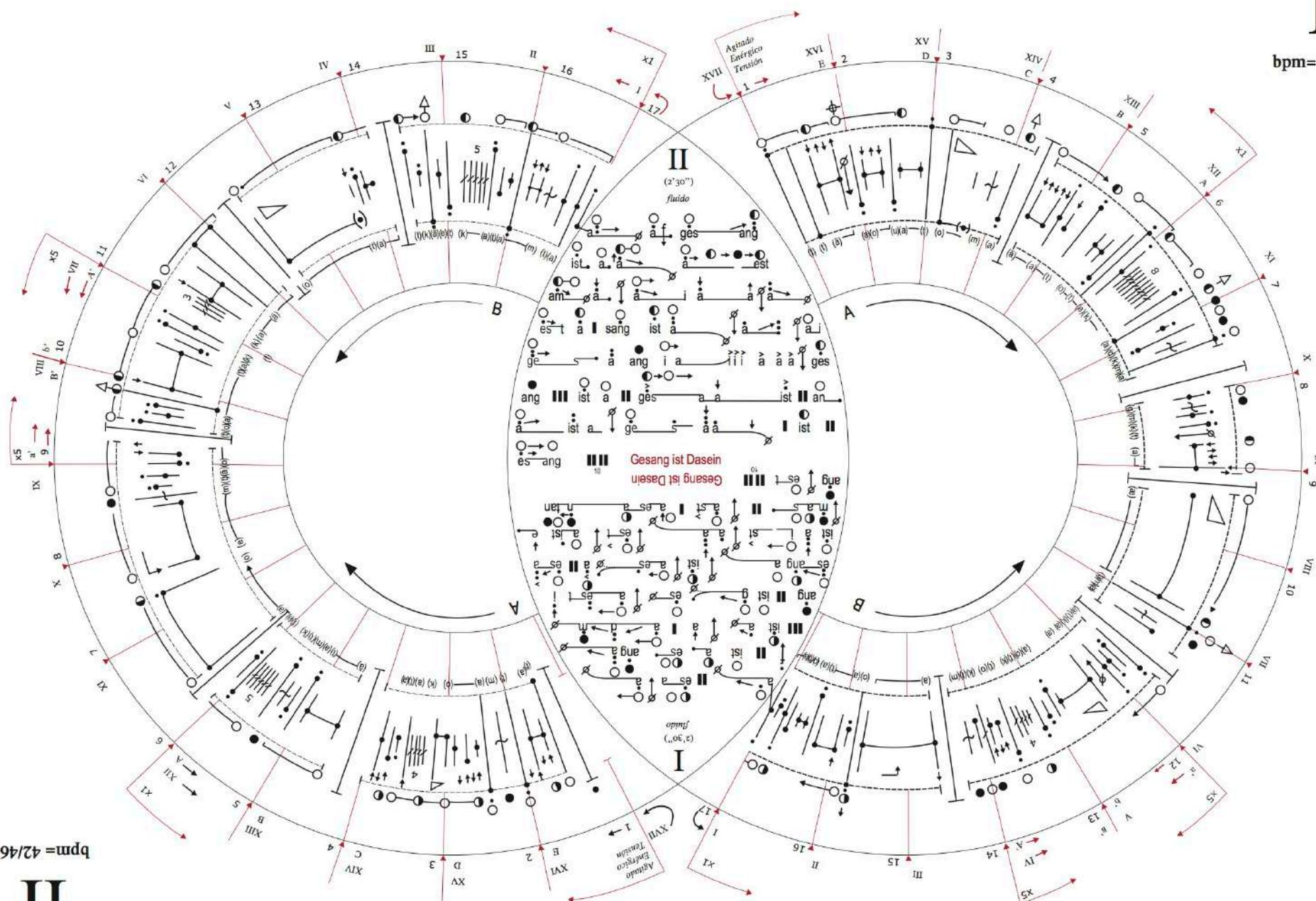
La f flecha representa un sonido articulado con al letra f pero inhalado por la boca

... aprende
a olvidar que cantas : Cantar es cosa fluida.
En verdad, cantar es otro soplo. Un soplo en torno a nada
Un halito en Dios... Viento.
Rainer María Rilke

I

bpm=42/46

II