Binario

(Para flauta, clarinete y soprano)

Florencia Sirena

Comentario sobre la obra

La obra *Binario* es una pieza musical para flauta, clarinete y soprano (flauta en Do con mutaciones a flauta baja y a flauta piccolo; clarinete en Si*b* con mutaciones a clarinete bajo en Si*b* y a clarinete requinto en Mi*b*). La composición está basada en dos textos poéticos. Uno de ellos es un poema fonético titulado *Seepferdchen und Flugfische* (en español: *Caballitos de mar y peces de aire, 1916),* del autor Hugo Ball (1886 – 1927). Este texto no posee sentido semántico o inteligible; el otro -en cambio- es un texto inteligible y con sentido semántico titulado *Triple noche (2019),* de autoría propia.

El poema de Hugo Ball es un poema fonético cuyos fonemas provienen de la lengua alemana; mientras que el texto *Triple noche* es un poema en español. La intención estética de la composición reside en la interacción y la integración total de dos artes, *Literatura* y *Música;* de modo tal que se enriquezcan mutuamente y confluyan en una misma obra. Los textos poéticos son así valorados como materiales sonoros pudiendo ser desarrollados dentro del discurso musical y contribuyendo –de este modo-, a enriquecer la *sonoridad*, la *densidad textural* y la *tímbrica* de la obra musical total. Los textos manifiestan su *musicalidad-sonoridad inherente* en las voces de los tres intérpretes: soprano, flautista y clarinetista. Éstos últimos alternan entre tocar sus respectivos instrumentos y recitar fragmentos del texto fuera de sus instrumentos (sin usarlos como resonadores).

En algunos casos, los textos no poseen procedimientos estrictamente musicales que alteren su esencia (es decir; la esencia sonora concebida por sus propios autores) porque suelen ser recitados de manera hablada, susurrada, gritada, etc., y lo que se escucha –entonces- es la musicalidad propia e inherente del texto. Otras veces, en cambio; los textos reciben modificaciones de índole estrictamente musical ya que sus fonemas o sílabas, se vinculan a alturas o ritmos determinados. Por consecuencia, un fragmento de texto puede ser *cantado* o *hablado rítmicamente* (hablado musicalmente escrito a través de figuraciones rítmicas). Es de esta manera como los poemas son aprovechados como recursos sonoros, pero también desarrollados y enfatizados a través de procedimientos compositivos musicales.

La composición no solamente tiene como fin evidenciar las *dimensiones sonoras* de los textos, sino también sus propiedades de *sentido e inteligibilidad.* En el caso del poema *Seepferdchen und Flugfische,* al ser este un poema fonético en dónde lo primordial es la sonoridad concedida por su autor y no la inteligibilidad del mismo; en la composición musical se lo utiliza de igual manera. Es decir, explotándolo como material

sonoro de maneras diversas a través de los tres intérpretes. El poema *Triple noche*, por el contrario; en la composición musical es utilizado como argumento portador de sentido, como una narración evidente que se presenta de manera clara y ordenada. Este caso no busca destruir la inteligibilidad del poema ya sea en palabras aisladas o en su estructura fonética, sino –justamente- ponderar su inteligibilidad. Bajo estos criterios la composición musical pone en evidencia no sólo la *musicalidad inherente* que cada texto posee, sino también sus *niveles de sentido*. Ambos textos poseen sonoridades propias, pero; en el caso del poema de Hugo Ball lo *sonoro* es lo primordial mientras que el *sentido* queda relegado a un segundo plano. En el poema *Triple noche*, en cambio; el *sentido* es lo principal y lo *sonoro* adquiera un segundo plano. Ambos aspectos son recreados en la composición musical.

Por otro lado, *Binario* basa sus materiales propiamente musicales mediante la utilización de procedimientos derivados de la matemática entre los cuales pueden citarse la utilización de diferentes tipos de matrices combinatorias –simples y complejas- tales como: *matrices tipo cuadrado romano, matrices tipo 1A, matrices tipo 2, matrices por ciclo de operadores,* y *matrices por cadenas*. Estas matrices están relacionadas –a su vez- a diferentes *Conjuntos de Clases Interválicas* (en inglés, *Pitch Class Sets)*. Los datos numéricos de las matrices matemáticas son reinterpretados musicalmente en correlación con las *alturas* y con la *densidad textural* de la música.

Por todo esto y, considerando –entonces- el tratamiento de los textos y los procedimientos matemáticos; puede afirmarse que durante el transcurso de la obra musical *Binario* se alterna entre fragmentos que son puramente instrumentales; fragmentos en los cuáles la presencia de los textos e instrumentos se superponen y son simultáneos; o fragmentos en donde los textos funcionan como materiales estructurales autónomos, es decir; sin acompañamiento instrumental. En este último caso puede darse tanto a modo de canto solista (se adjudican al texto alturas y ritmos cuya interpretación queda a cargo de la soprano); o a través de los dos poemas superpuestos entre sí y cuyas interpretaciones pueden estar a cargo de cualquiera de los tres intérpretes, ya sea de modo *hablado* (de manera natural y semejante al hablada cotidiana); o *hablado rítmico* (hablado musicalmente escrito a través de figuraciones rítmicas).

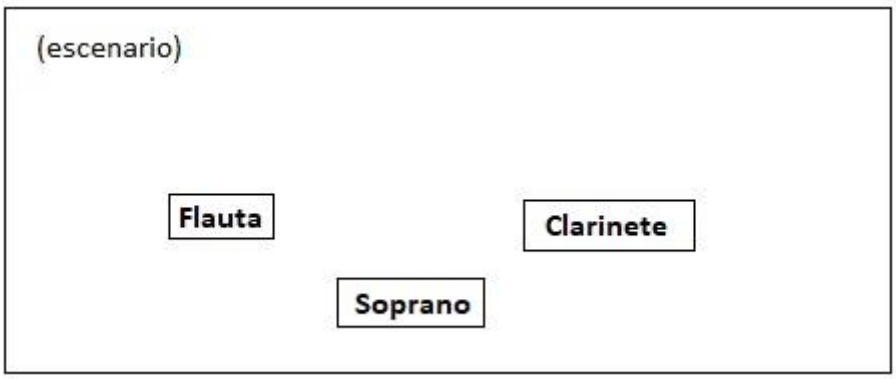
Orgánico

- Flauta en Do -muta a flauta piccolo y flauta baja-.
- Clarinete en Si♭ -muta a clarinete en Mi♭ y clarinete bajo-.
- Voz soprano.

Aclaración:

- La flauta baja y los tres clarinetes están escrito en alturas reales.
- La flauta piccolo está escrita en su respectiva transposición (suena una octava aguda).

Ubicación en el escenario:



Poema 1: *Seepferdchen und Flugfische* de Hugo Ball[1]

Nota: El poema de Hugo Ball es un poema fonético cuyos fonemas provienen de la lengua alemana; por lo tanto, deben pronunciarse de esa manera.

Seepferdchen und Flugfische
(Hugo Ball)

tressli bessli nebogen leila
flusch kata
ballubasch
zack hitti zopp

zack hitti zopp
hitt betzli betzli
prusch kata
ballubasch
fasch kitti bimm

zitti kitillabi billabi billabi
zikko di zakkobam
fisch kitti bisch

bumbalo bumbalo bumbalo bambo
zitti kitillabi
zack hitti zopp

tressli bessli nebogen grugu
blaulala violabimini bisch
violabimini bimini bimini
fusch kata
ballubasch
zick hitti zopp

[1] [Extraído de]: CHRISTIAN Bök: Seepferdchen und Flugfische, von Hugo Ball [en línea]. [s.l.] : Lyrik-line [fecha de consulta: 03 diciembre 2018].
Disponible en:
https://www.lyrikline.org/de/gedichte/seepferdchen-und-flugfische-von-hugo-ball-10299

Poema 2: *Triple noche* de Florencia Sirena

Nota: Texto en español.

Triple noche
(Florencia Sirena)

Amor mío:
a orillas de tu cuerpo
me recuesto tendida
-rendida-;
moldeando mis contornos
con tus contornos
que se desdibujan
en la unánime noche.

La suavidad
es el perfume de la felicidad
y el sentido
es ese ritmo ilógico
del que quiero escapar
a toda prisa.

La imaginación
-en cambio-,
es esa lógica encubierta
y ese estado ideal
en el que te amo
todos los días.

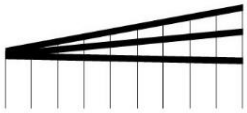
Quiero que seas eterno
y -sin embargo-,
siempre tengo miedo
de morir
con mi memoria
viva.

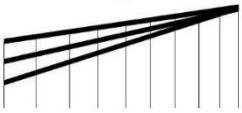
Abreviaciones y símbolos

GENERALIDADES

Al niente.

Dal niente.

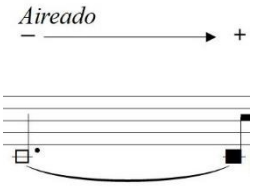

Accelerando gradual.


Ritardando gradual.

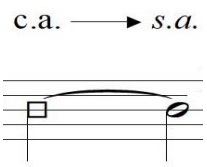
Textos: Los textos asignados al flautista y al clarinetista son siempre recitados fuera del instrumento.

FLAUTA

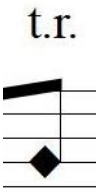
□ ■ Cabezas de notas cuadradas: Indican sonidos aireados.



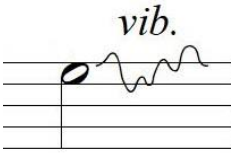
Transición gradual de menor a mayor cantidad de aire.



Transición gradual de sonido “aireado” a “altura tradicional”.



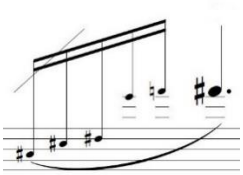
Cabezas de notas rombo: Indican tongue-ram. En todos los casos se indica la nota de efecto (la posición debe ser una 7M arriba).



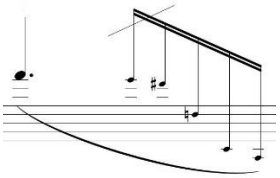
Movimientos variables de afinación a partir de una nota.

Marca el fraseo del texto. Separación de frases.

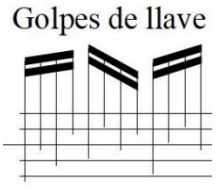
, Fraseo (posibilidad de respiración).



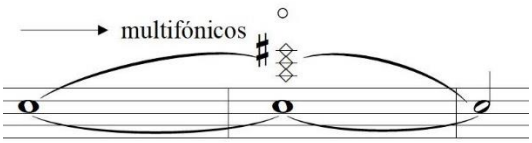
Achacaturas como adorno inicial de una altura determinada.



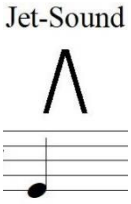
Achacaturas como adorno final de una altura determinada.



Sonidos percusivos. Golpes de llaves sin alturas.



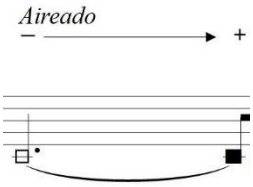
Multifónicos: A partir de una fundamental dada ir obteniendo paulatinamente los sonidos indicados. Luego, volver gradualmente a la fundamental como sonido puro.



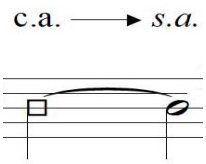
Jet-Sound

CLARINETE

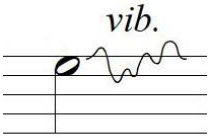
□ ■ Cabezas de notas cuadradas: Indican sonidos aireados.



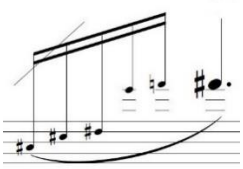
Transición gradual de menor a mayor cantidad de aire.



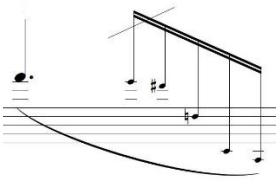
Transición gradual de sonido “aireado” a “altura tradicional”.



Movimientos variables de afinación a partir de una nota.



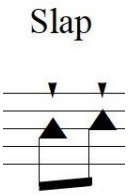
Achacaturas como adorno inicial de una altura determinada.



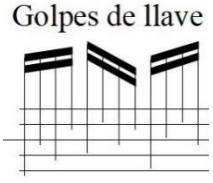
Achacaturas como adorno final de una altura determinada.

, Fraseo (posibilidad de respiración).

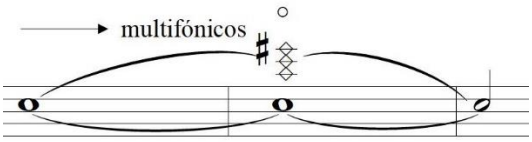
Marca el fraseo del texto. Separación de frases.



<u>Cabezas de notas triangulares</u>: Indican Slap.



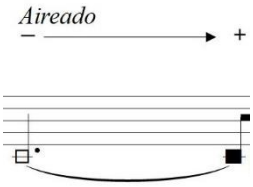
Sonidos percusivos. Golpes de llaves sin alturas.



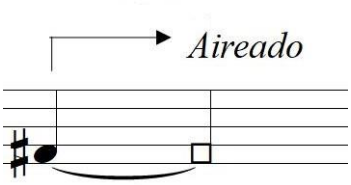
<u>Multifónicos</u>: A partir de una fundamental dada ir obteniendo paulatinamente los sonidos indicados. Luego, volver gradualmente a la fundamental como sonido puro.

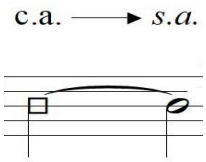
SOPRANO

□ ■ Cabezas de notas cuadradas: Indican sonidos aireados.

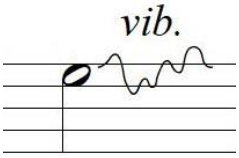


Transición gradual de menor a mayor cantidad de aire.



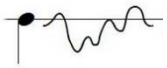


- Transición gradual entre “altura tradicional” a “sonido aireado”.
- Transición gradual de “sonido aireado” a “altura tradicional”.



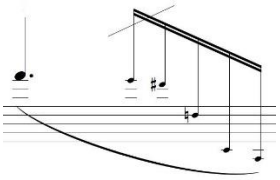
Movimientos variables de afinación a partir de una nota.

risa - carcajada



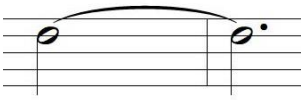
Con expresión de risa/carcajada y movimientos variables de afinación.

Marca el fraseo del texto. Separación de frases.



Achacaturas como adorno final de una altura determinada.

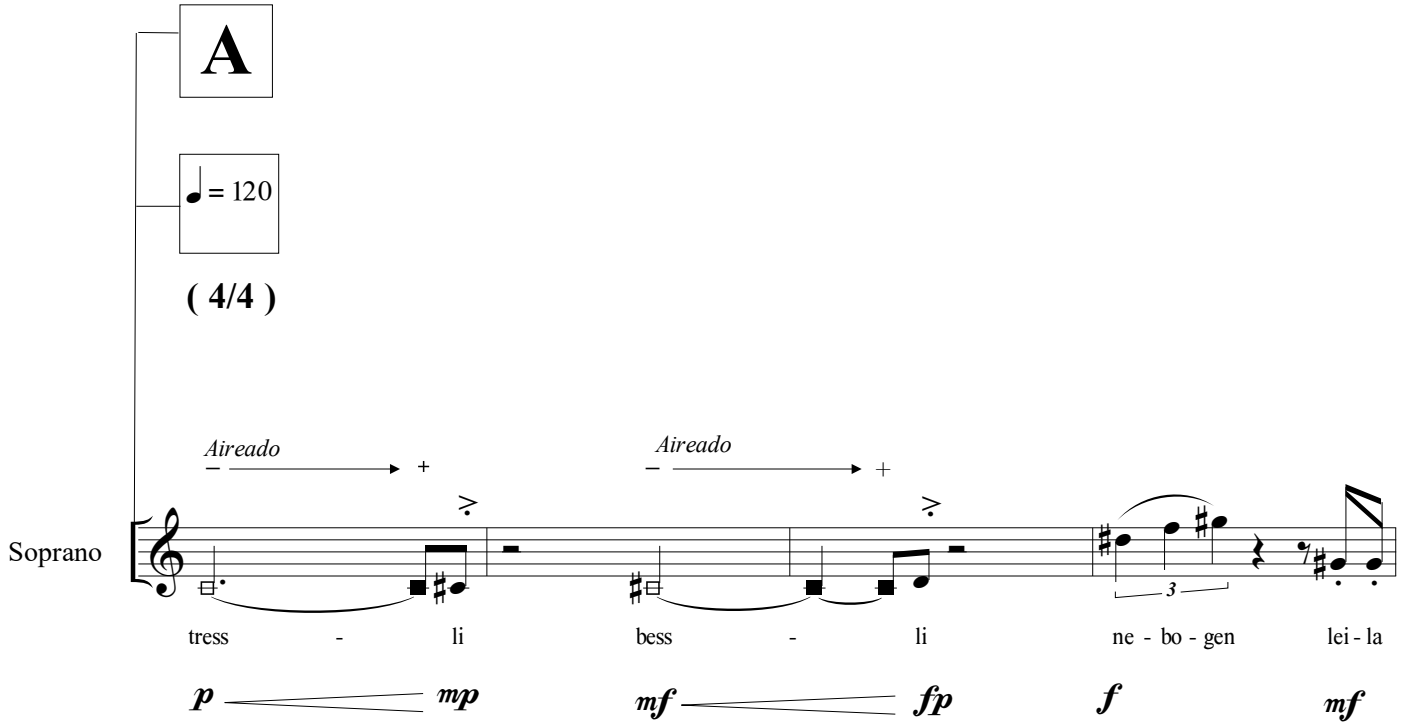
(Bocca chiusa)

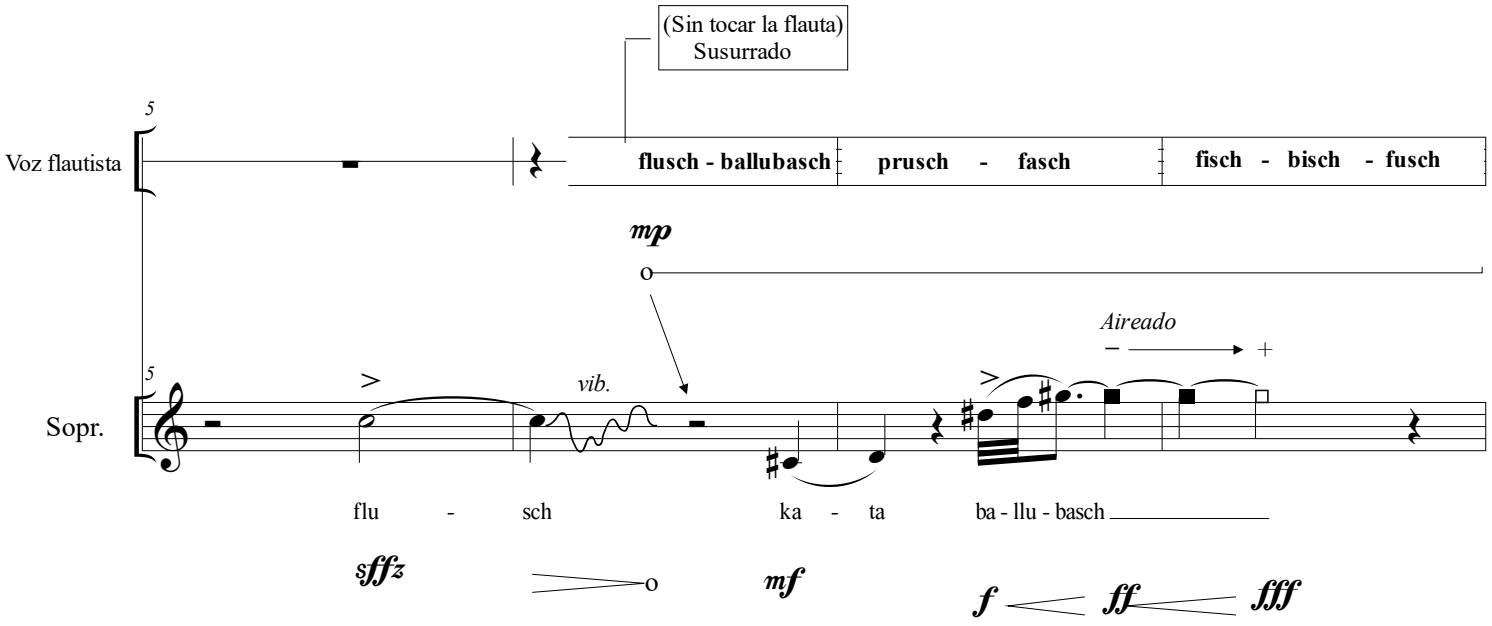


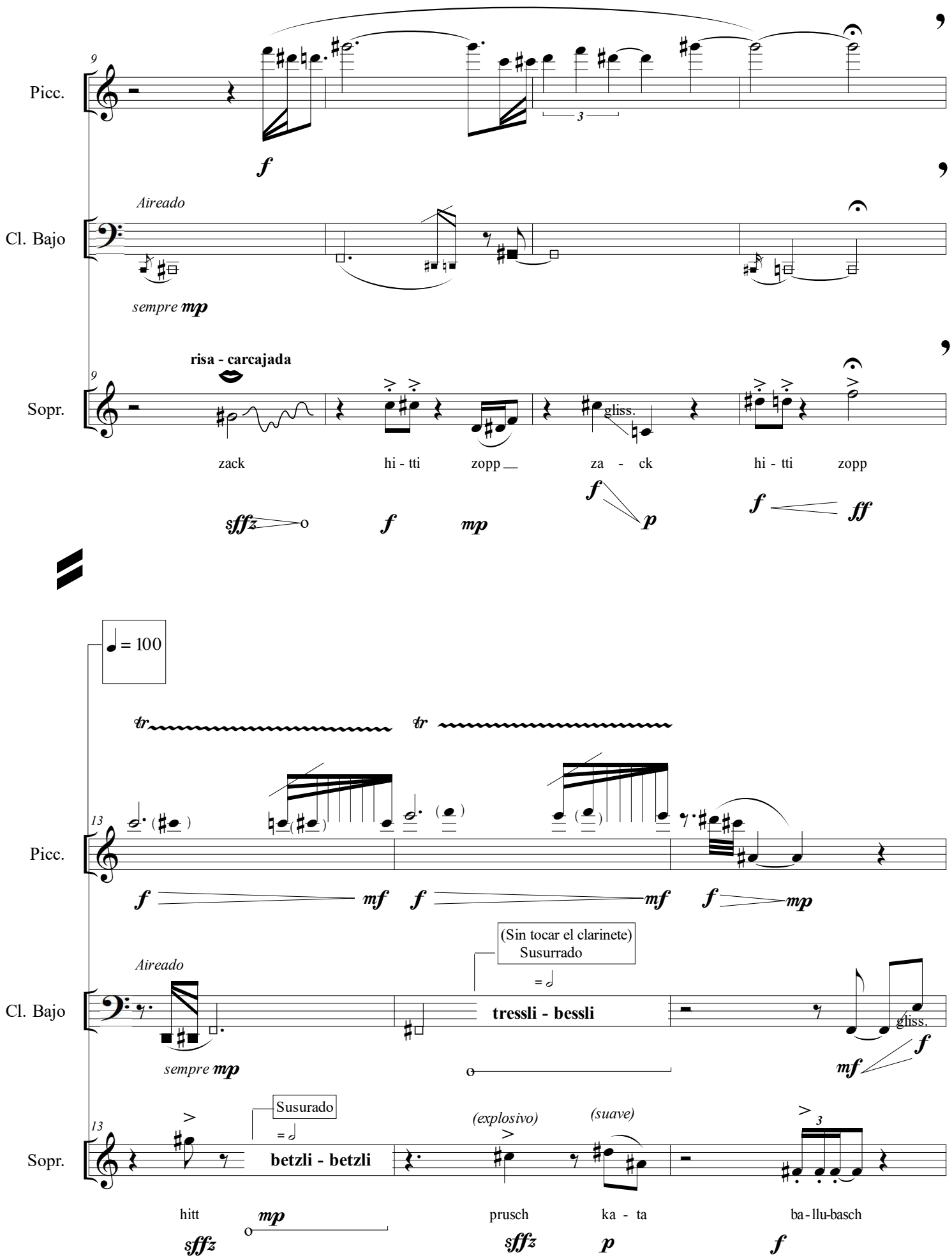
Signo + indica cantar con *bocca chiusa*.

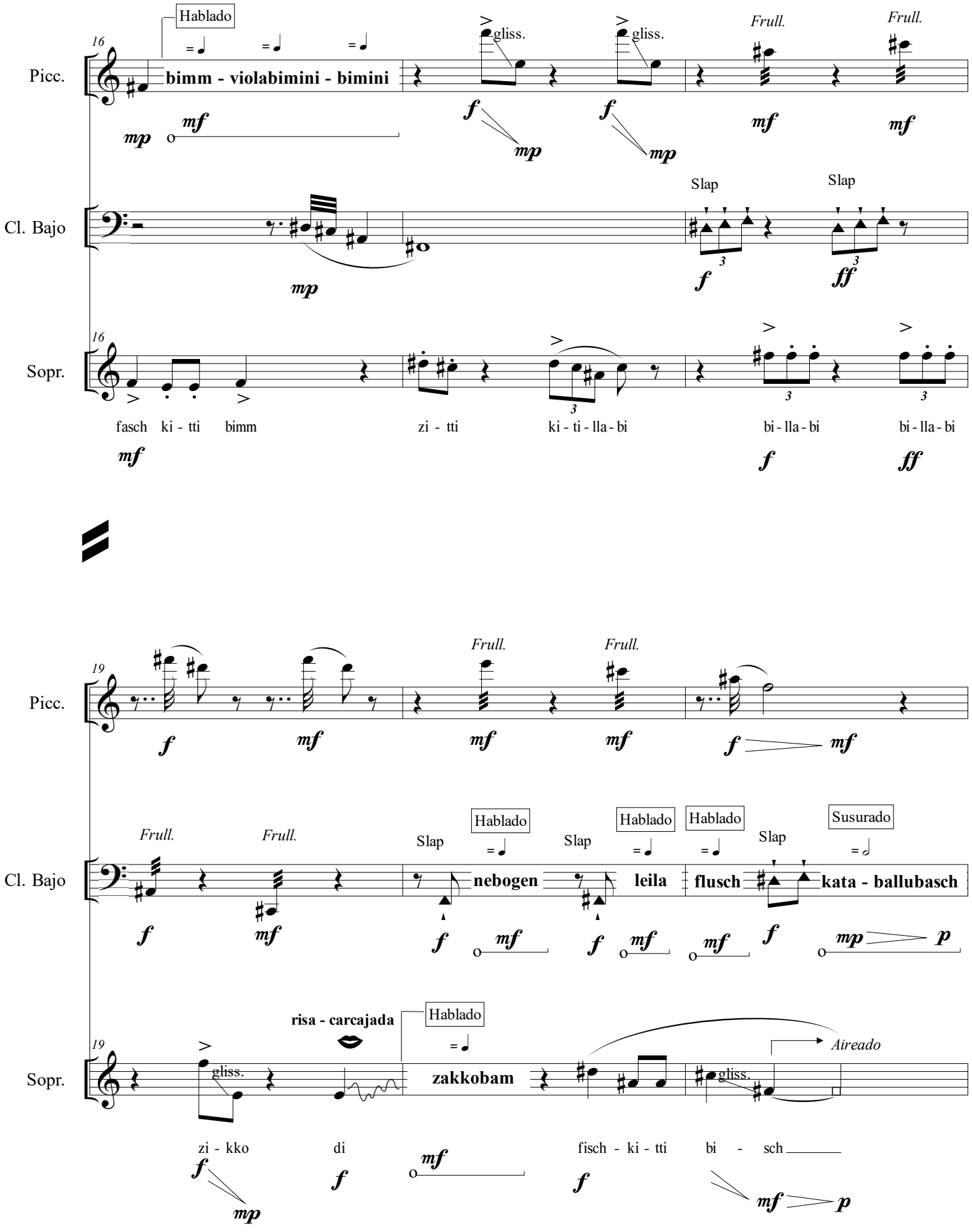
Binario

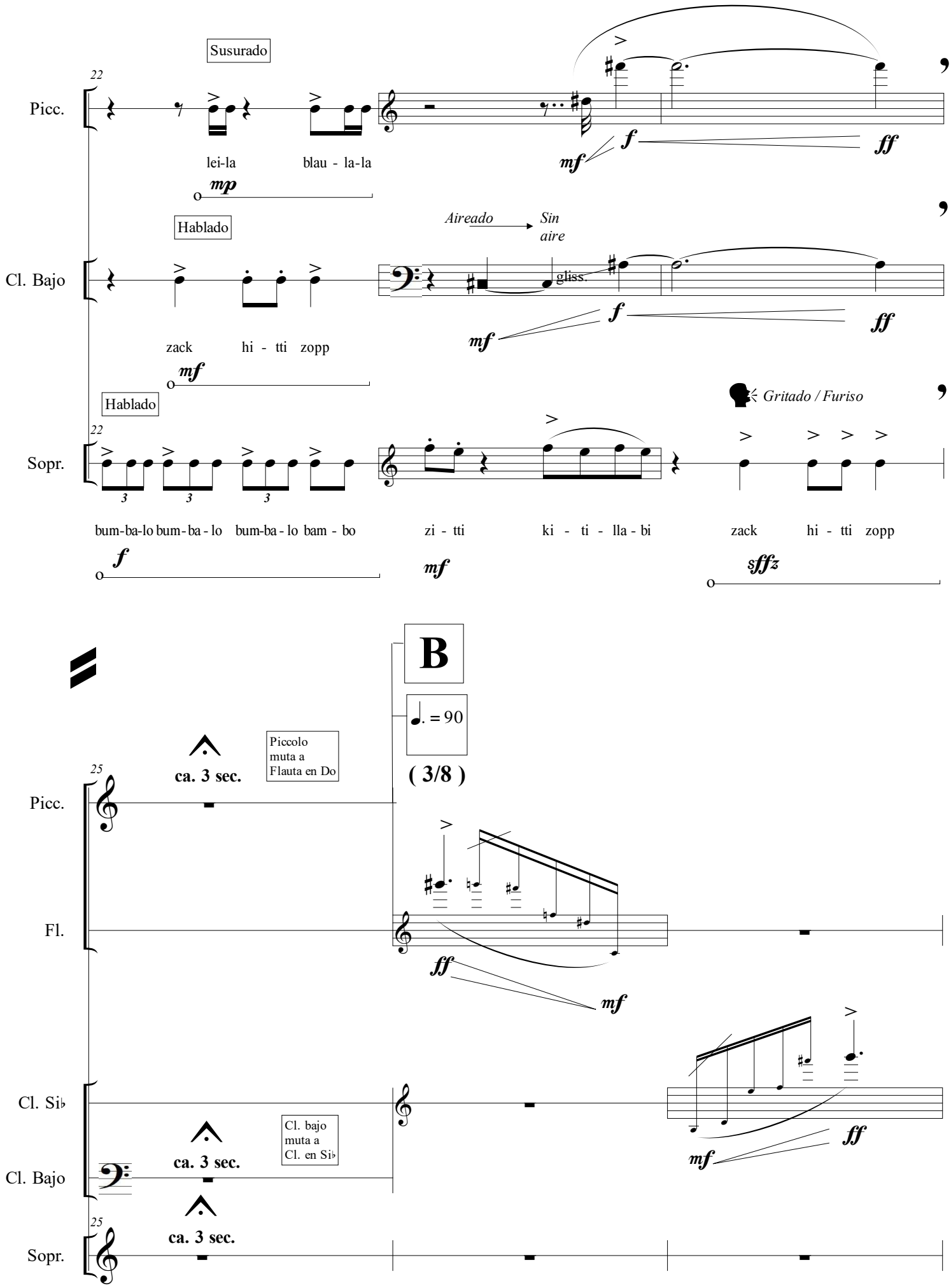
Florencia Sirena

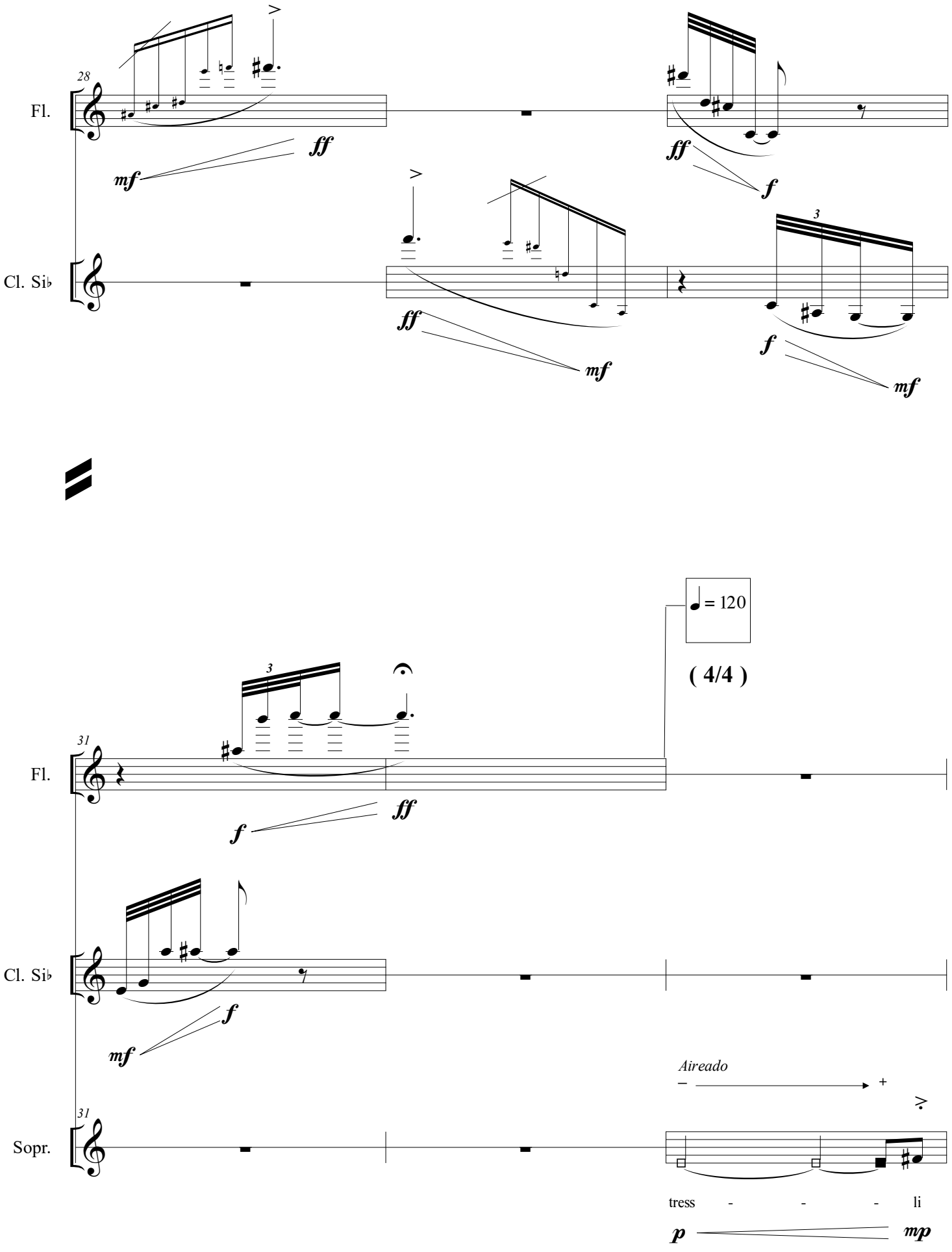


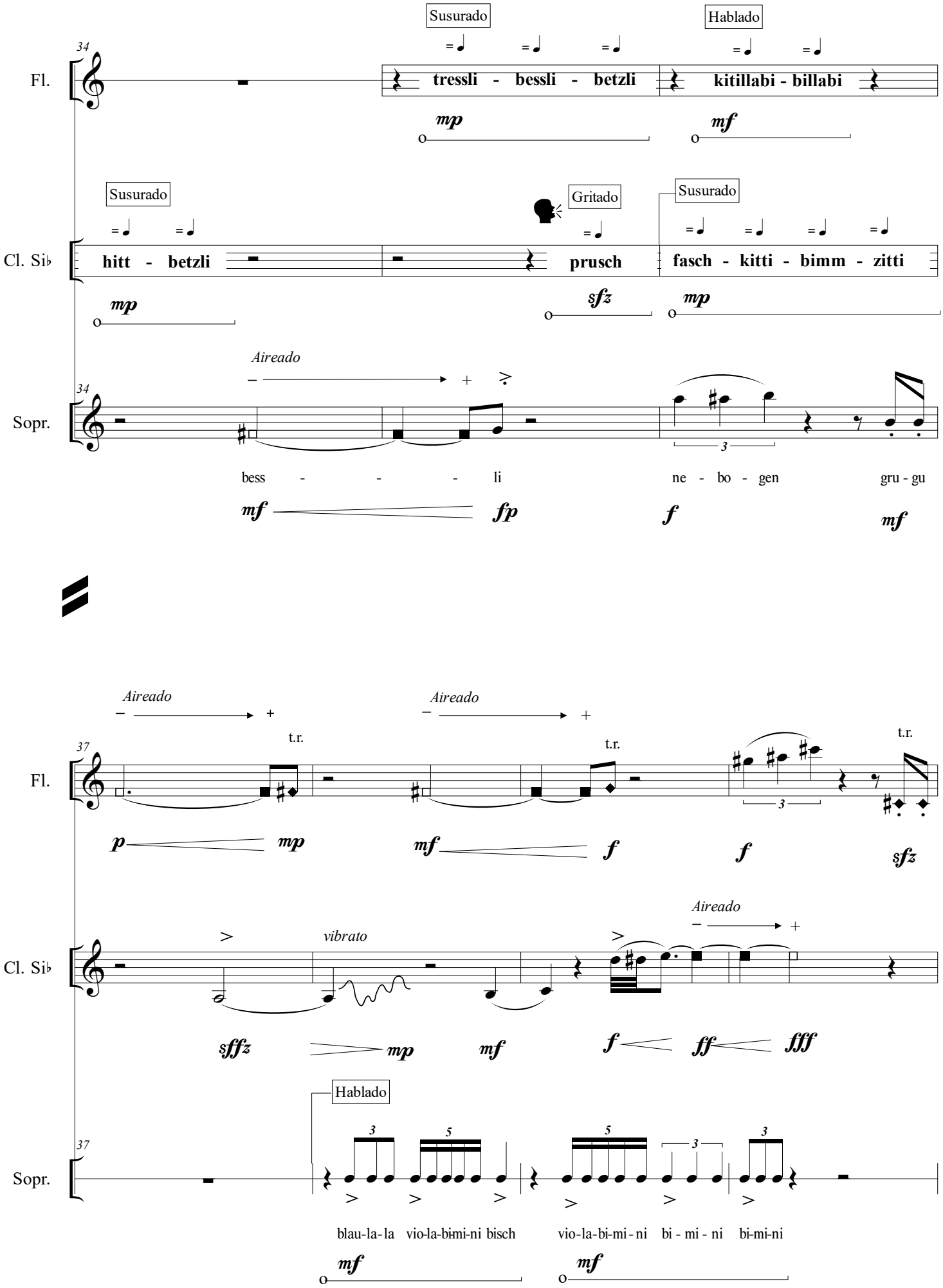


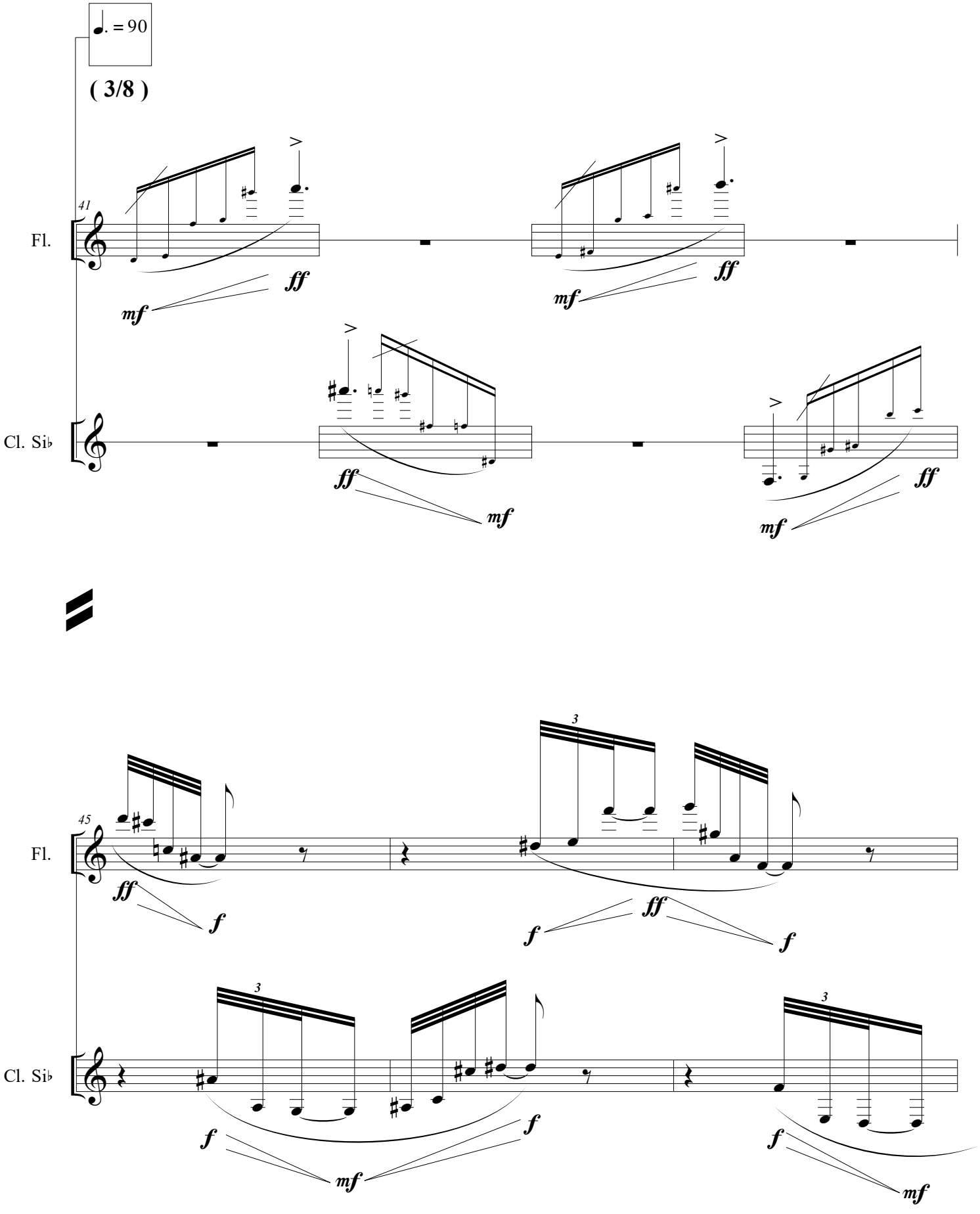

Picc.
Aireado
Cl. Bajo
sempre mp
risa - carcajada
Sopr.
zack
hi - tti
zopp
za - ck
hi - tti
zopp
gliss.
= 100
(Sin tocar el clarinete)
Susurrado
tressli - bessli
Susurado
betzli - betzli
(explosivo)
(suave)
hitt
prusch
ka - ta
ba - llu-basch

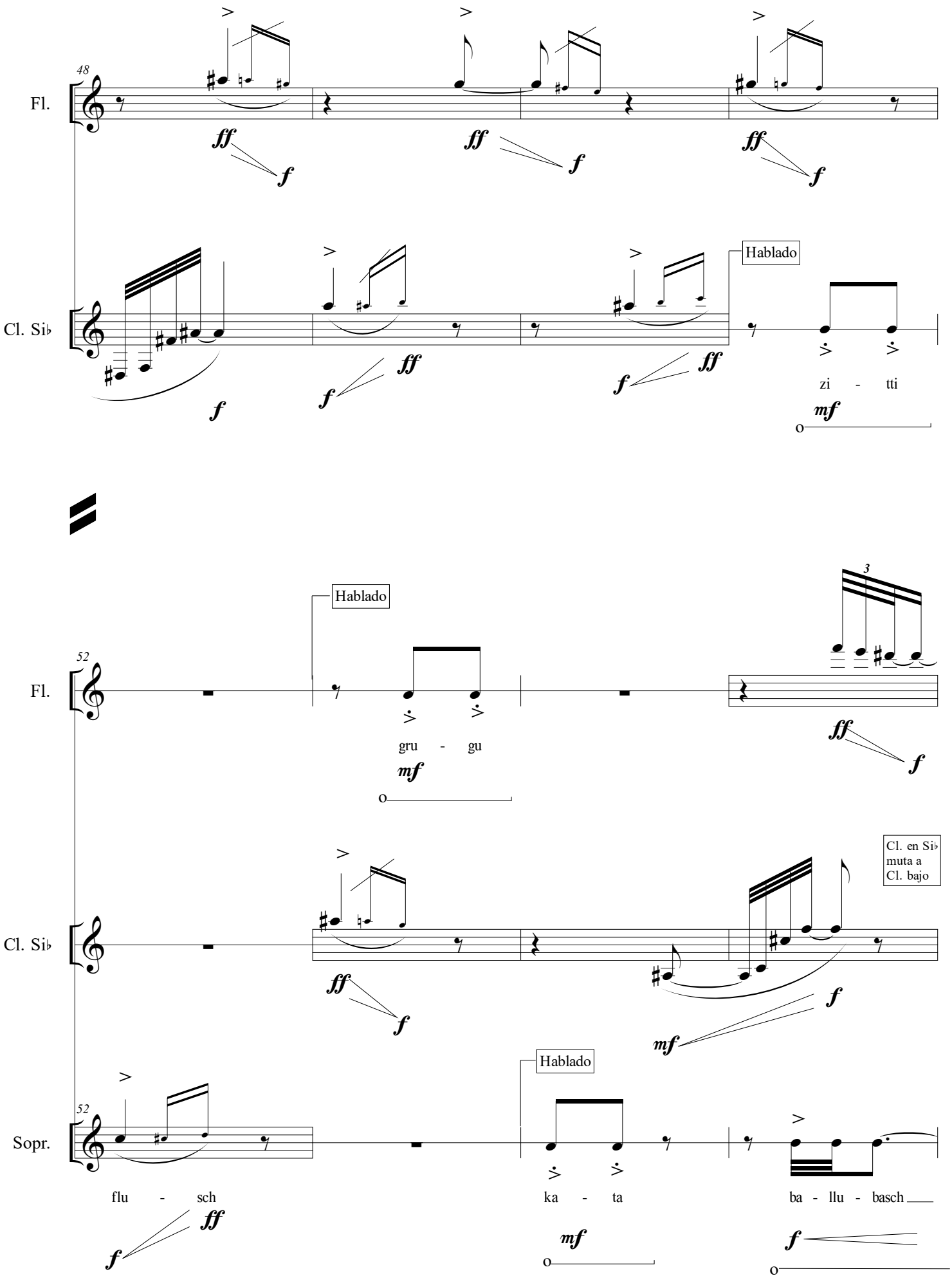

Hablado
16
Picc.
bimm - violabimini - bimini
gliss.
gliss.
Frull.
Frull.
Cl. Bajo
Slap
Slap
Sopr.
fasch ki - tti bimm
zi - tti
ki - ti - lla - bi
bi - lla - bi
bi - lla - bi
19
Frull.
Frull.
Frull.
Frull.
Slap
Slap
Slap
Hablado
Hablado
Hablado
Susurado
nebogen
leila
flusch
kata - ballubasch
risa - carcajada
Hablado
zakkobam
Aireado
gliss.
gliss.
zi - kko
di
fisch - ki - tti
bi - sch

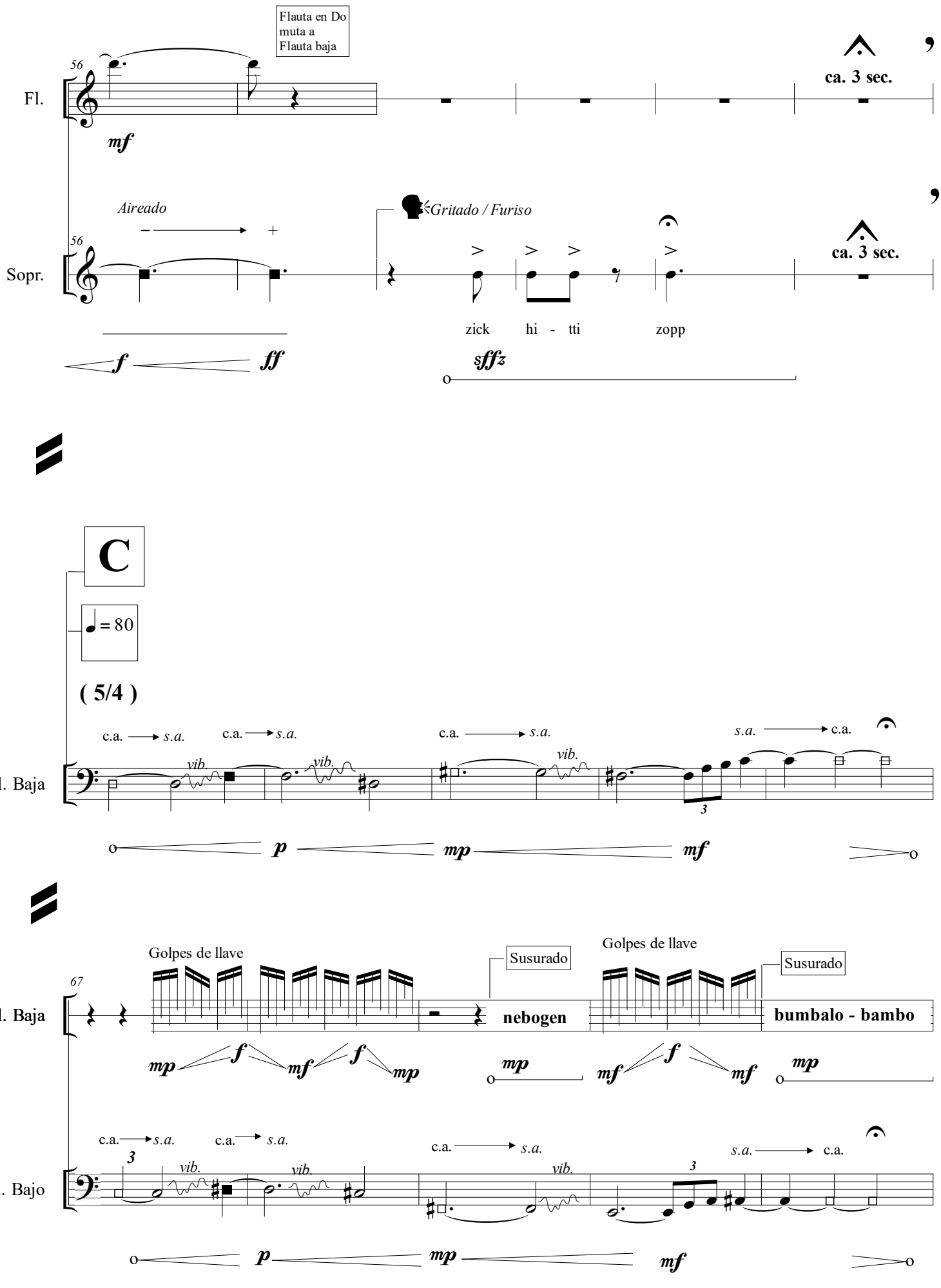

Susurado
22
Picc.
lei-la
blau - la-la
mp
mf
f
ff
Hablado
Aireado
Sin aire
Cl. Bajo
gliss.
zack
hi - tti zopp
mf
f
ff
Hablado
Gritado / Furiso
22
Sopr.
3
3
3
bum-ba-lo bum-ba-lo bum-ba-lo bam - bo
zi - tti
ki - ti - lla - bi
zack
hi - tti zopp
f
mf
sfffz
B
♩. = 90
(3/8)
25
Picc.
ca. 3 sec.
Piccolo muta a Flauta en Do
Fl.
ff
mf
Cl. Si♭
Cl. Bajo
ca. 3 sec.
Cl. bajo muta a Cl. en Si♭
ff
mf
25
Sopr.
ca. 3 sec.

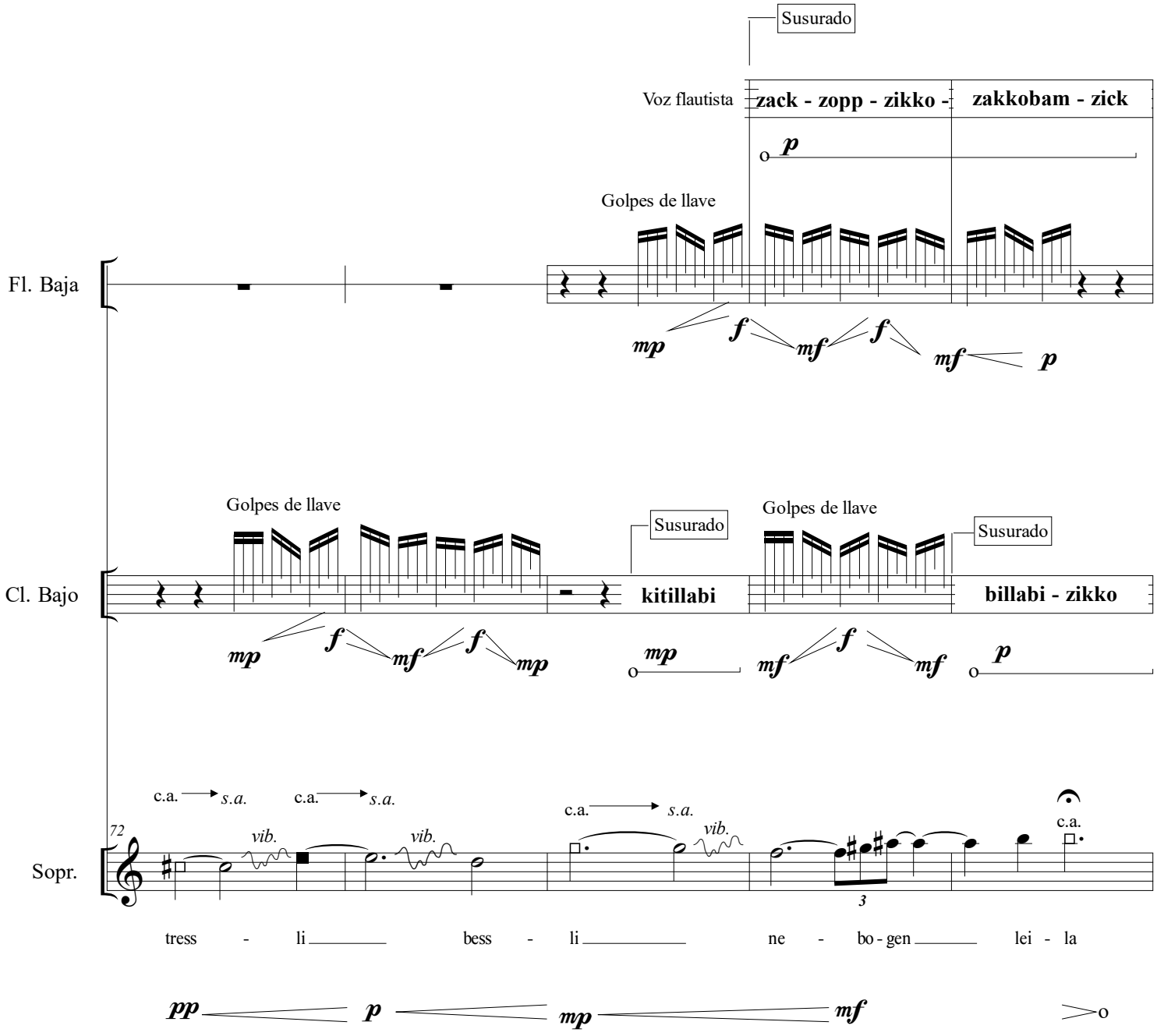

28
Fl.
Cl. Si♭
ff
mf
ff
f
ff
mf
3
f
mf
31
Fl.
Cl. Si♭
Sopr.
3
f
ff
f
mf
♩ = 120
(4/4)
Aireado
tress - - - li
p
mp

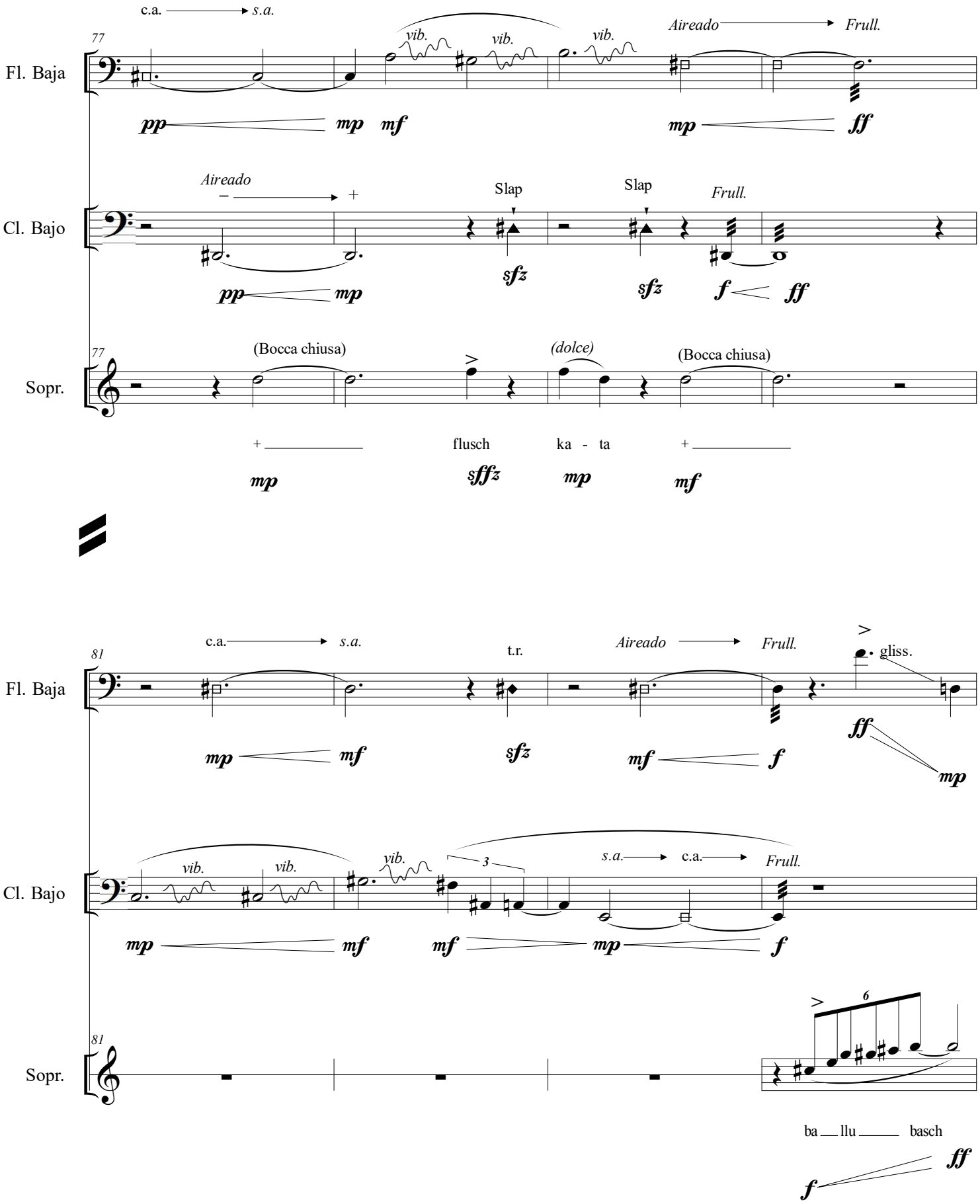

34
Fl.
Susurado
tressli - bessli - betzli
Hablado
kitillabi - billabi
mp
mf
Susurado
Cl. Si♭
hitt - betzli
Gritado
prusch
Susurado
fasch - kitti - bimm - zitti
mp
sfz
mp
Aireado
34
Sopr.
bess - - - li
ne - bo - gen
gru - gu
mf
fp
f
mf
37
Fl.
Aireado
Aireado
t.r.
t.r.
t.r.
p
mp
mf
f
f
sfz
Aireado
Cl. Si♭
vibrato
sffz
mp
mf
f
ff
fff
Hablado
37
Sopr.
blau-la-la
vio-la-bi-mi-ni bisch
vio-la-bi-mi-ni
bi - mi - ni
bi-mi-ni
mf
mf

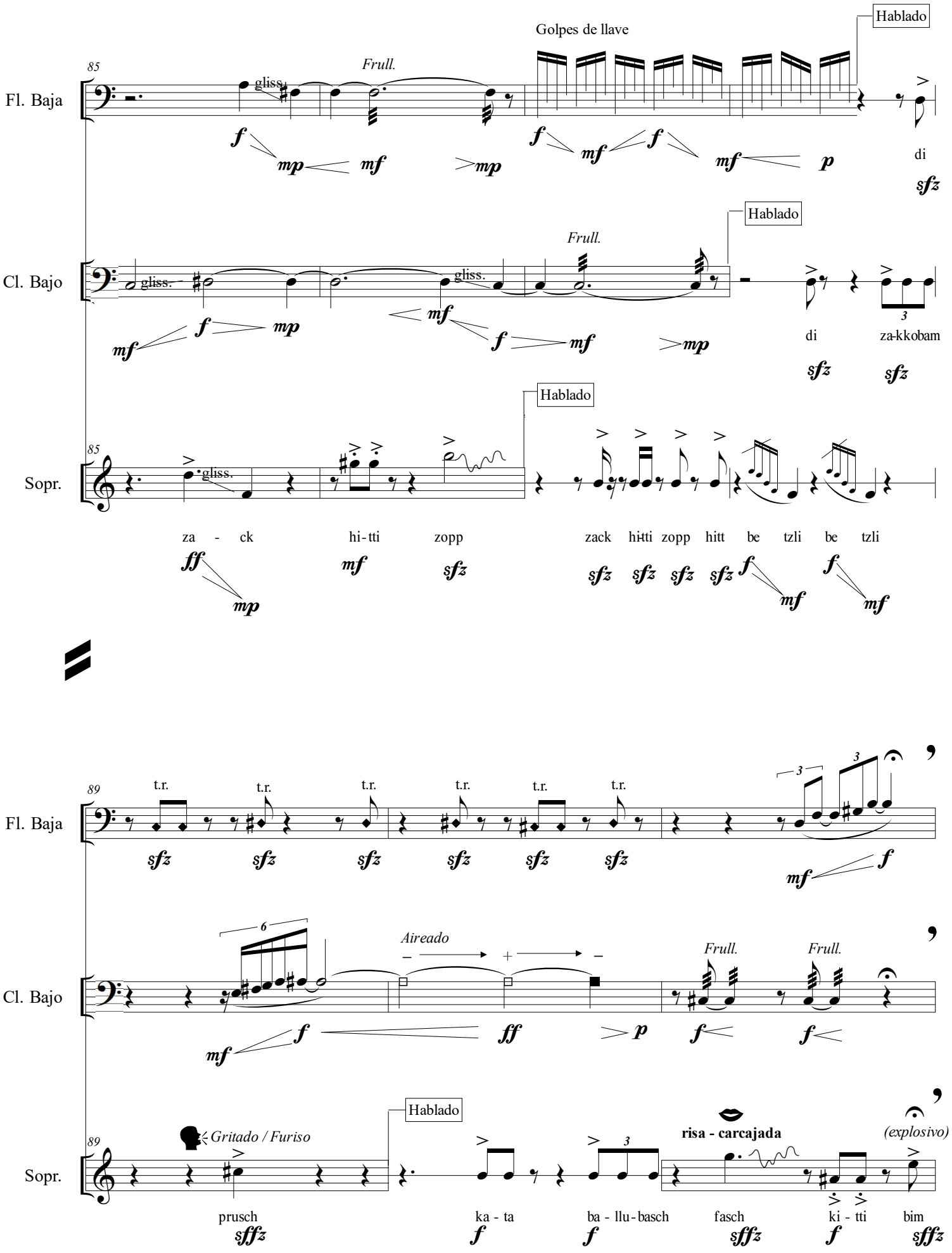

♩. = 90
(3/8)
41
Fl.
Cl. Si♭
45
Fl.
Cl. Si♭


48
Fl.
Cl. Si♭
Hablado
zi - tti
52
Fl.
Hablado
gru - gu
3
Cl. Si♭
Cl. en Si♭ muta a Cl. bajo
52
Sopr.
Hablado
flu - sch
ka - ta
ba - llu - basch


Flauta en Do
muta a
Flauta baja
56
Fl.
mf
ca. 3 sec.
Aireado
Gritado / Furiso
56
Sopr.
ca. 3 sec.
zick hi - tti zopp
f ff
sfffz
C
= 80
(5/4)
c.a. s.a.
vib.
Fl. Baja
p mp mf
Golpes de llave
Susurado
67
Fl. Baja
nebogen
Golpes de llave
Susurado
bumbalo - bambo
mp f mf f mp
mp
mf f mf
mp
c.a. s.a.
vib.
Cl. Bajo
p mp mf


Susurado
Voz flautista
zack - zopp - zikko -
zakkobam - zick
Golpes de llave
Fl. Baja
Golpes de llave
Susurado
Golpes de llave
Susurado
Cl. Bajo
kitillabi
billabi - zikko
72
Sopr.
c.a.
s.a.
vib.
tress - li
bess - li
ne - bo - gen
lei - la

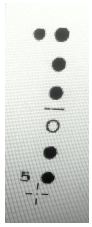

Fl. Baja
Cl. Bajo
Sopr.
77
c.a.
s.a.
vib.
Aireado
Frull.
Slap
(Bocca chiusa)
(dolce)
flusch
ka - ta
81
t.r.
gliss.
3
6
ba llu basch

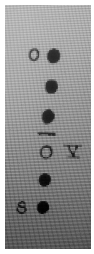

Golpes de llave
Hablado
85
Fl. Baja
gliss.
Frull.
di
Hablado
Cl. Bajo
gliss.
Frull.
di
za-kkobam
Hablado
85
Sopr.
gliss.
za - ck
hi-tti
zopp
zack
hitti
zopp
hitt
be
tzli
be
tzli
89
Fl. Baja
t.r.
Cl. Bajo
Aireado
Frull.
Frull.
Hablado
89
Sopr.
Gritado / Furiso
risa - carcajada
(explosivo)
prusch
ka - ta
ba - llu - basch
fasch
ki - tti
bim

D

♩ = 60

(4/4)





Cl. Bajo

multifónicos

multifónicos

mf *ppp* *p* *mf*

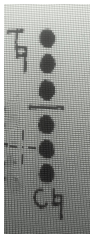
92

Sopr.

Recitado expresivo

Amor mío: a orillas de tu cuerpo me recuesto tendida -rendida-;

mf



Fl. Baja

multifónicos

multifónicos

98

mf *ppp* *p* *mf*

Recitado susurrado

Cl. Bajo

zitti kitillabi billabi billabi zikko di zakkobam fisch kitti bisch

p

Recitado expresivo

98

Sopr.

moldeando mis contornos con tus contornos que se desdibujan en la unánime noche.

La suavidad es el perfume de la felicidad y el sentido es ese ritmo ilógico del que quiero escapar a toda prisa.

mf

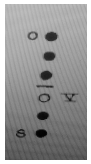
104

Fl. Baja

Recitado susurrado

bumbalo bumbalo bumbalo bambo zitti

p



multifónicos

Cl. Bajo

3

mf

p

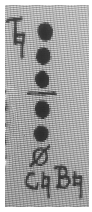
104

Sopr.

Recitado expresivo

La imaginación -en cambio-, es esa lógica encubierta y ese estado ideal en el que te amo todos los días.

mf



multifónicos

109

Fl. Baja

kitillabi zack hitti zopp

mf

Cl. Bajo

p

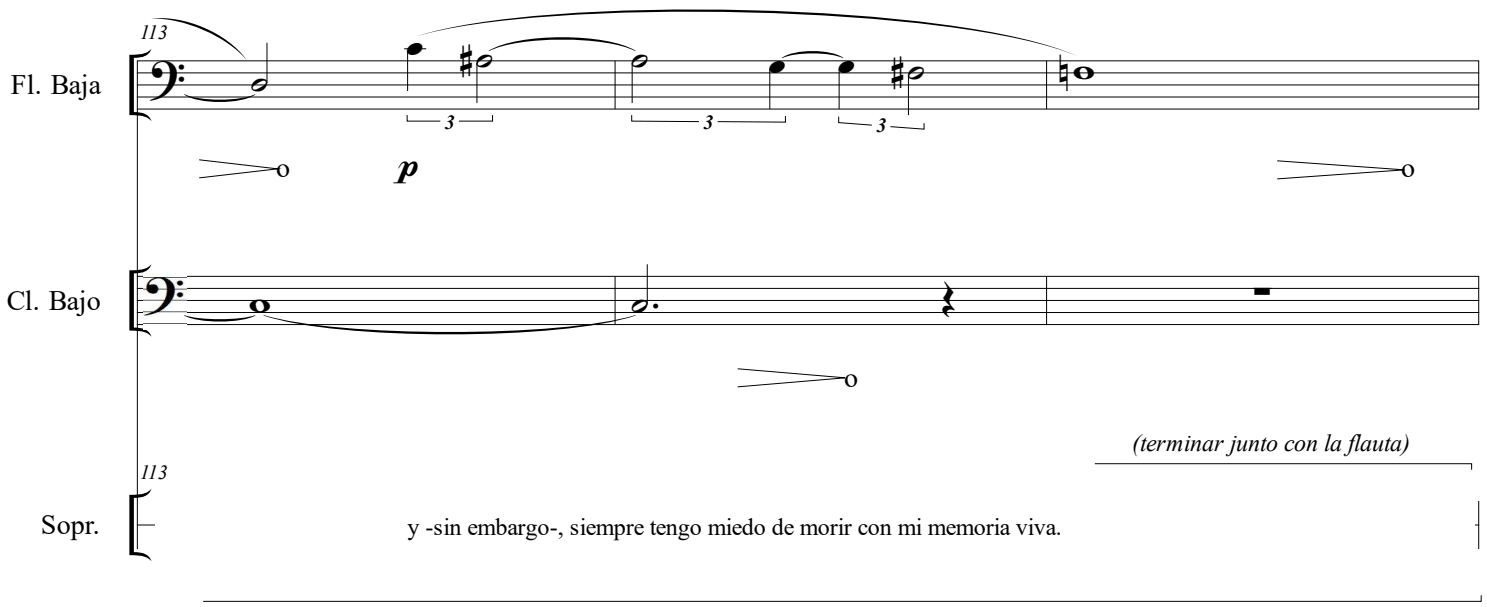
109

Sopr.

Recitado expresivo

Quiero que seas eterno

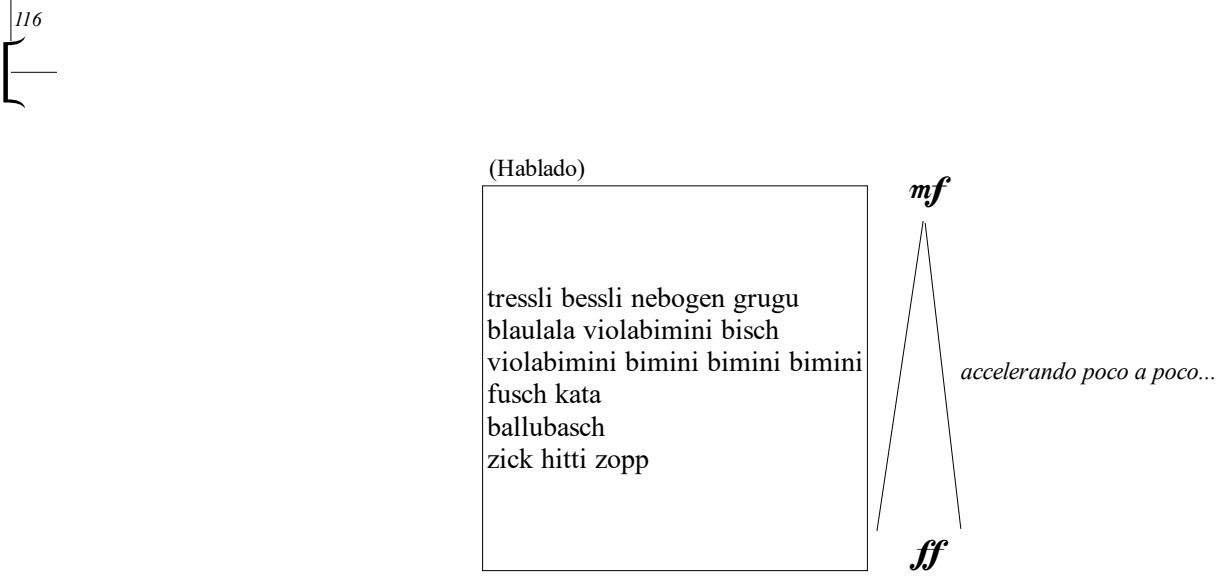
mf

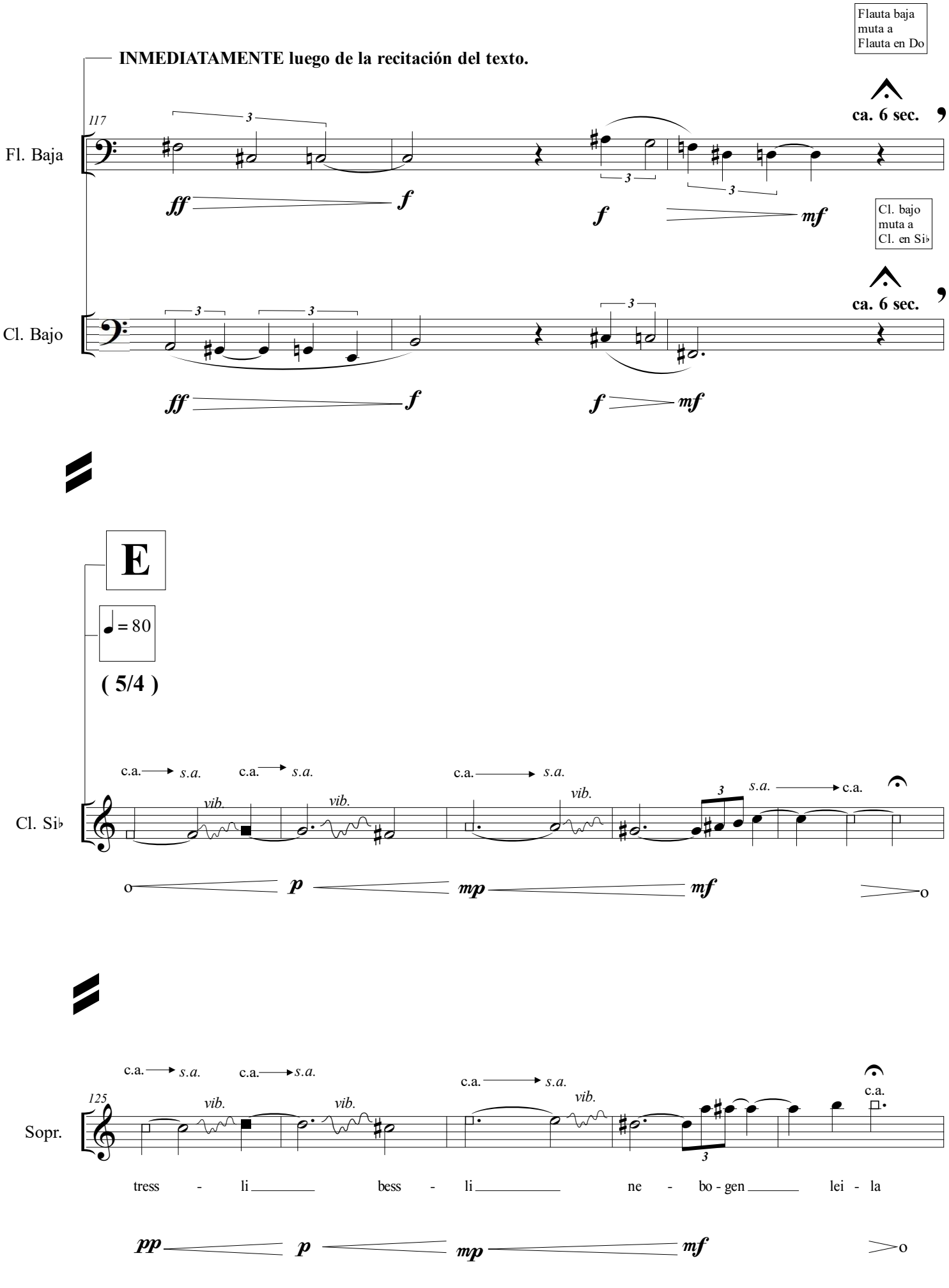


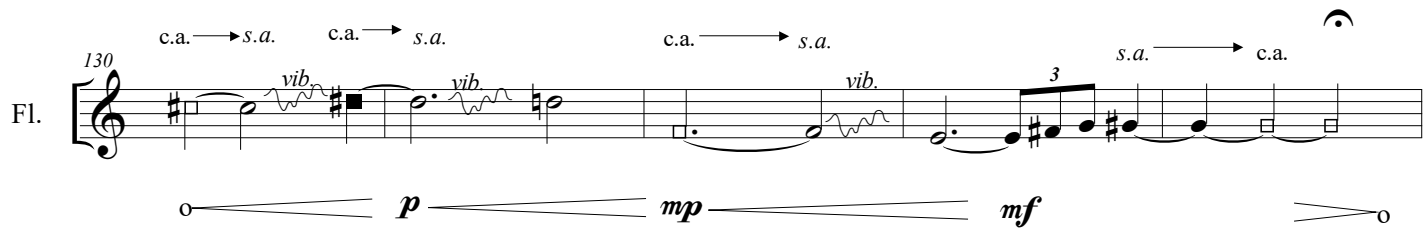
INMEDIATAMENTE luego de la flauta y soprano.

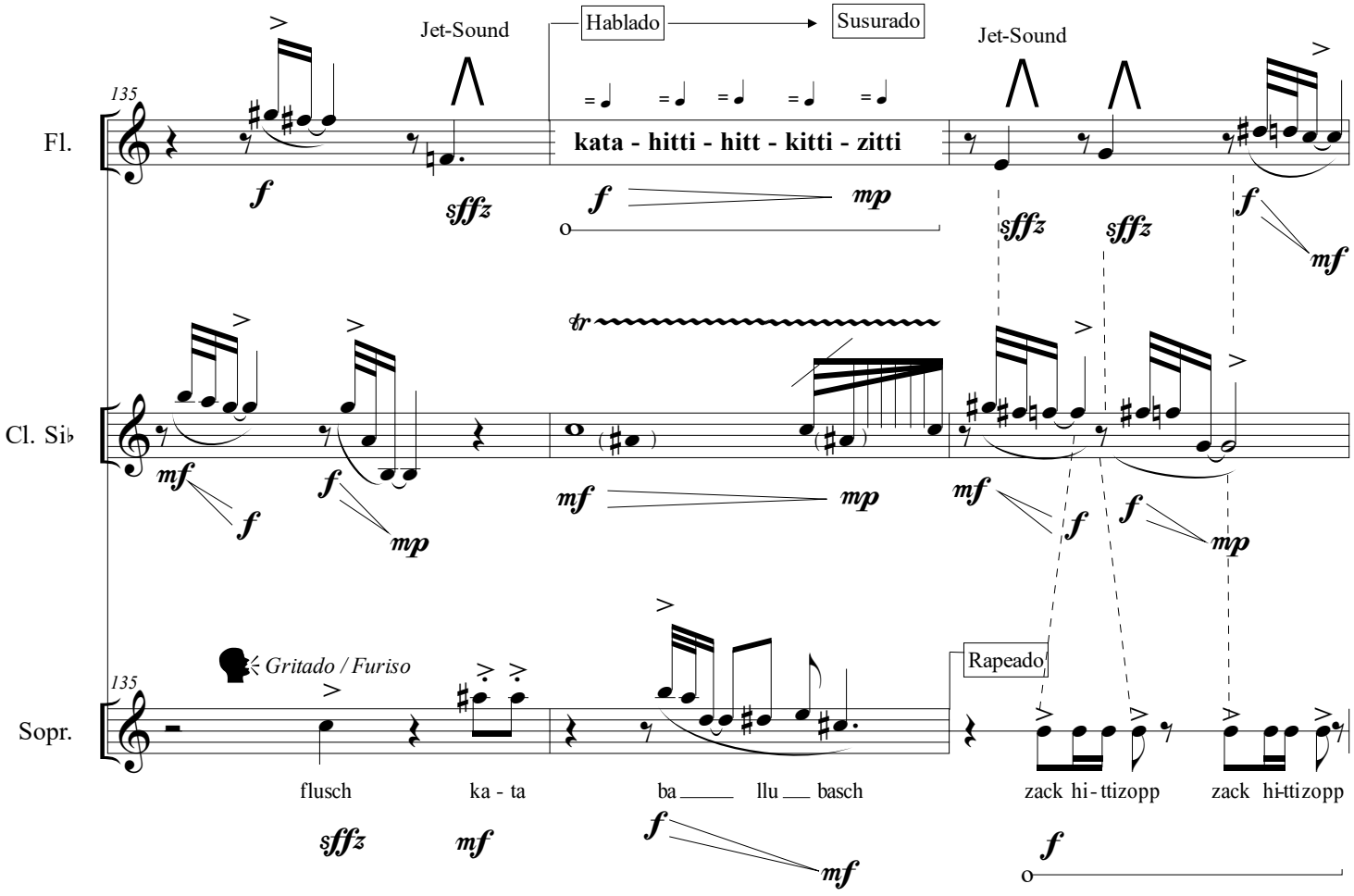
Voces habladas flautista y clarinetista

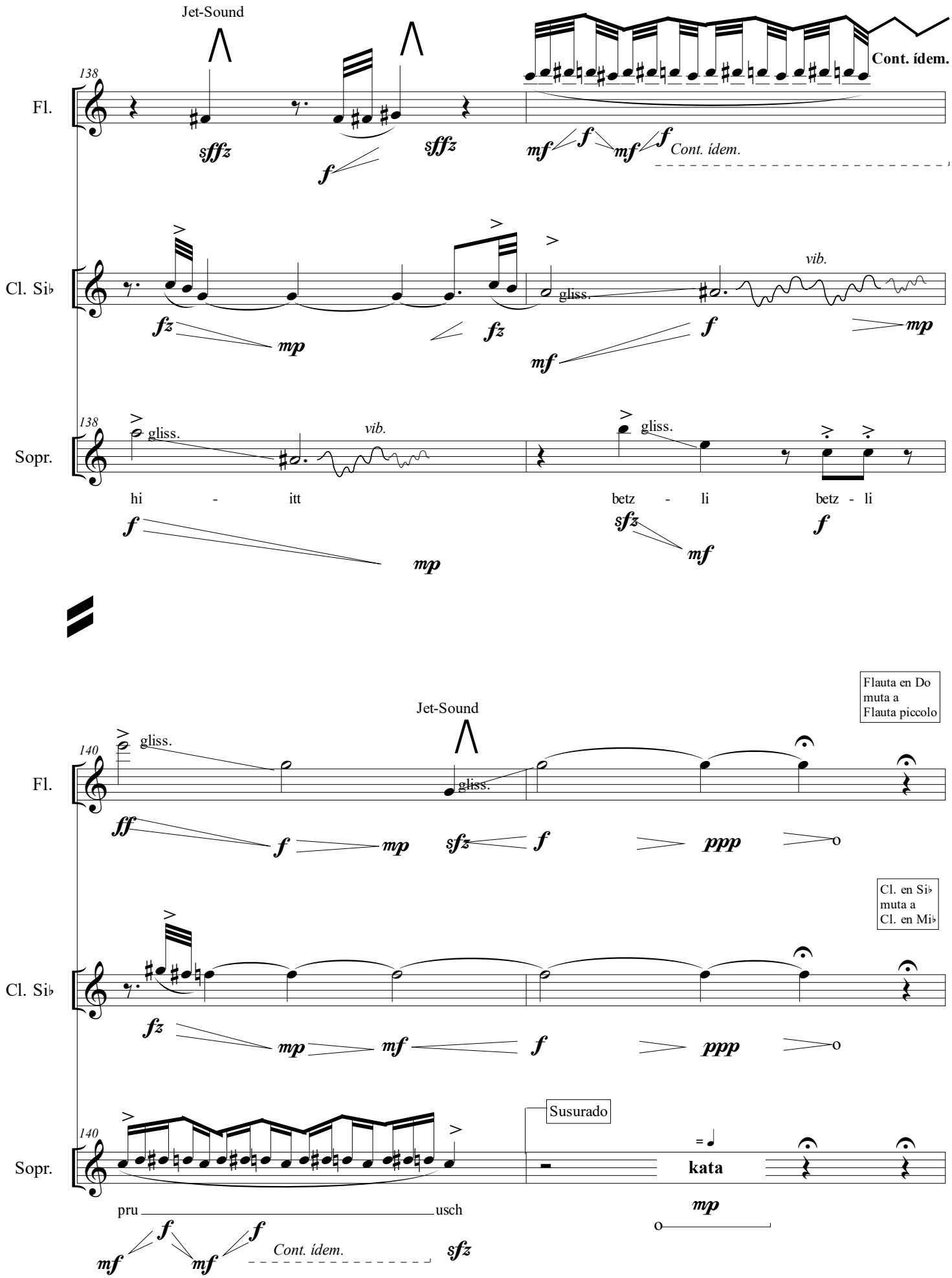
El clarinetista debe comenzar recitando la siguiente estrofa. Cuando el mismo se halle recitando el tercer verso, debe iniciar su recitación el flautista. Con este proceder, el texto quedará desfasado y superpuesto consigo mismo siendo el flautista quien concluirá los últimos versos a modo de solista.
Ambos deben recitar la estrofa una sola vez respetando las indicaciones interpretativas.

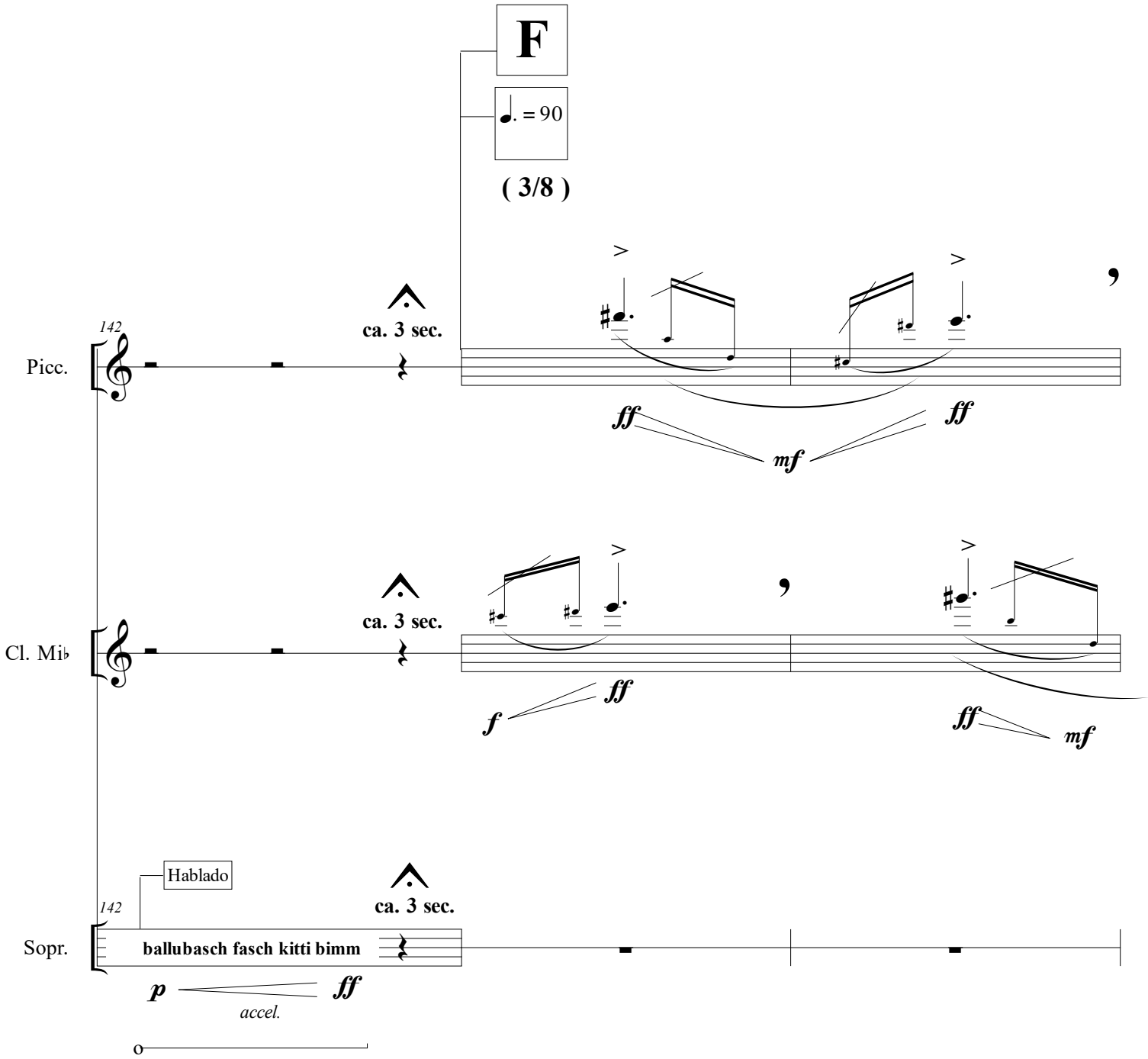


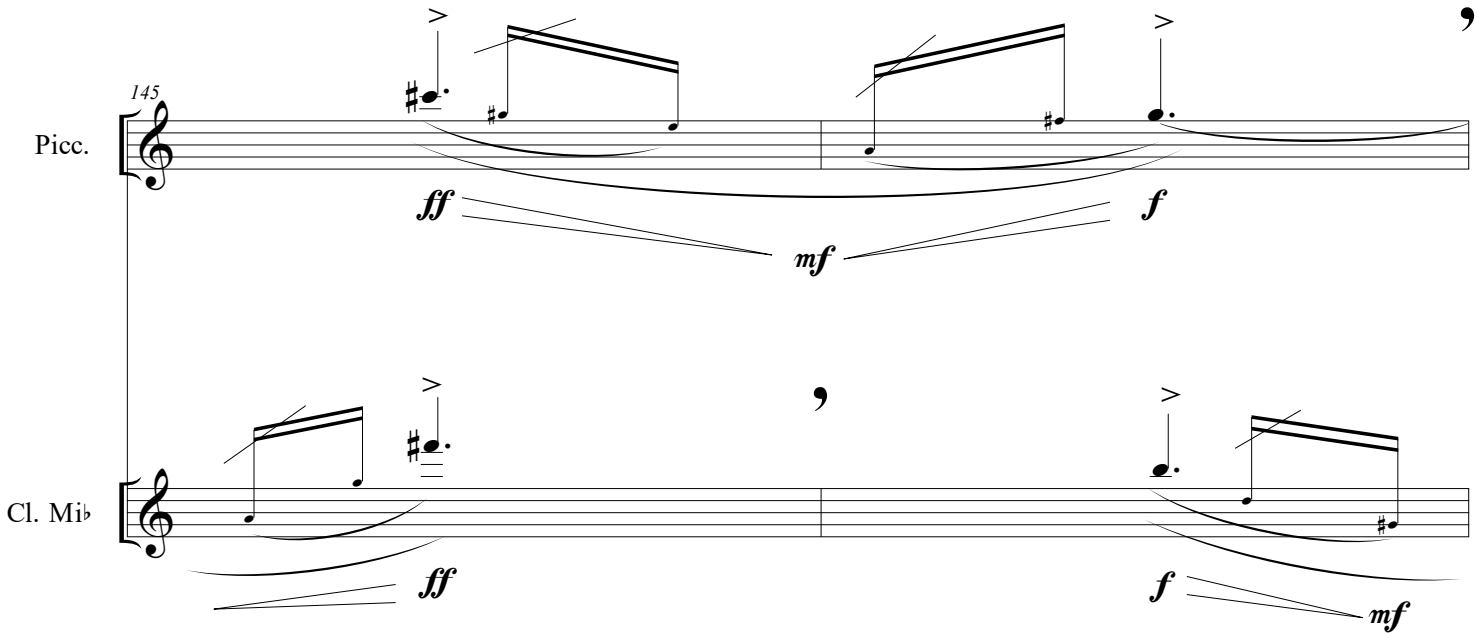

Flauta baja muta a Flauta en Do
INMEDIATAMENTE luego de la recitación del texto.
117
Fl. Baja
ca. 6 sec.
Cl. bajo muta a Cl. en Si♭
Cl. Bajo
ca. 6 sec.
E
♩ = 80
(5/4)
Cl. Si♭
c.a. s.a.
vib.
Sopr.
125
tress - li bess - li ne - bo - gen lei - la

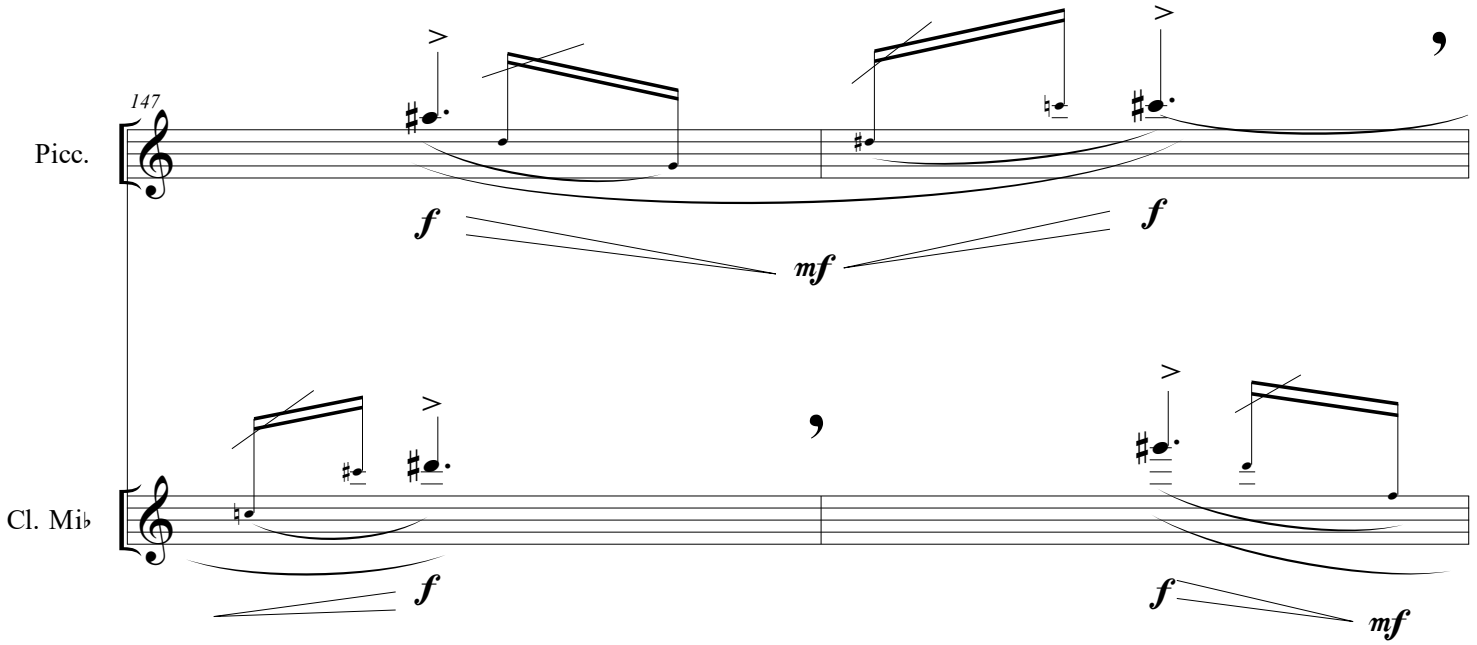

130
Fl.
c.a. s.a.
c.a. s.a.
c.a. s.a.
s.a. c.a.
vib.
vib.
vib.
3
p
mp
mf

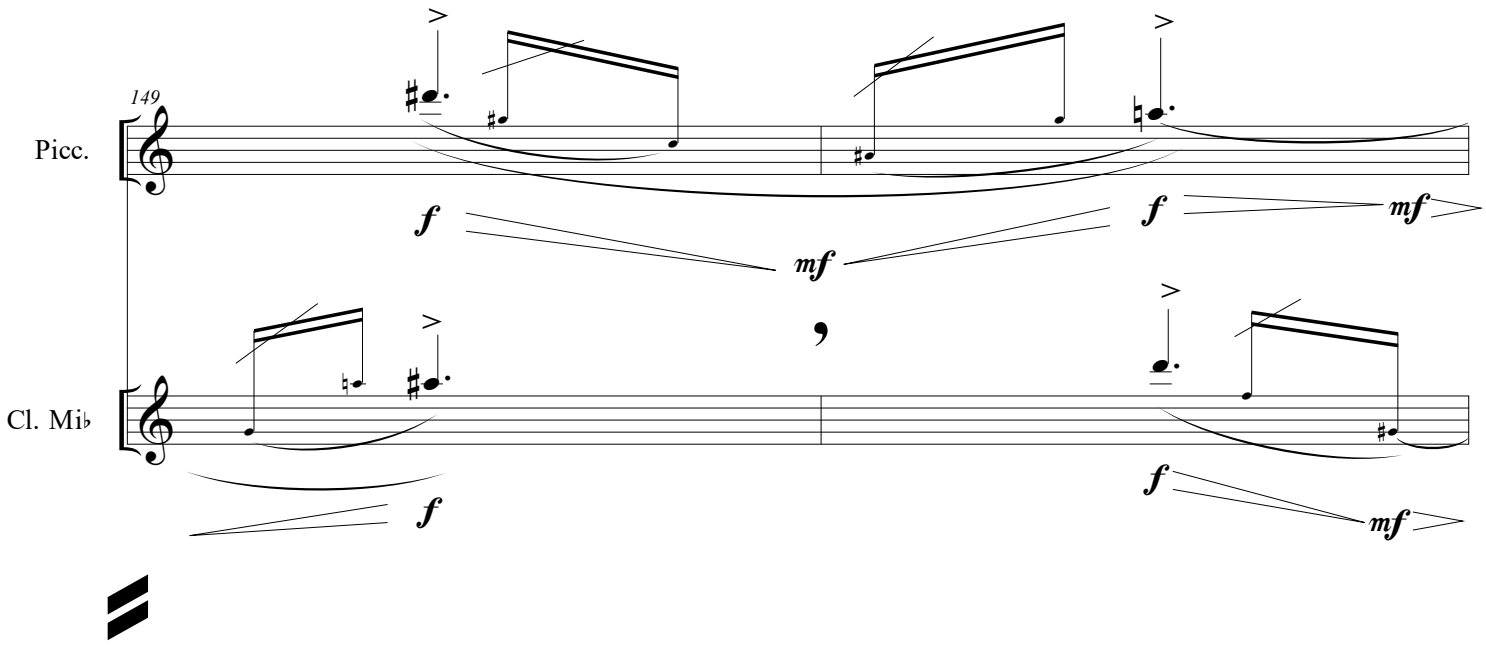

135
Fl.
Cl. Si♭
Sopr.
Jet-Sound
Hablado
Susurado
Jet-Sound
kata - hitti - hitt - kitti - zitti
tr
Gritado / Furiso
Rapeado
flusch
ka - ta
ba llu basch
zack hi - ttizopp
zack hi-ttizopp
sfffz
mf
f
mp


Jet-Sound
138
Fl.
Cont. ídem.
Cont. ídem.
Cl. Si♭
gliss.
vib.
Sopr.
138
gliss.
vib.
gliss.
hi - itt
betz - li
betz - li
Jet-Sound
Flauta en Do
muta a
Flauta piccolo
140
Fl.
gliss.
gliss.
Cl. en Si♭
muta a
Cl. en Mi♭
Cl. Si♭
Susurado
140
Sopr.
kata
pru usch
Cont. ídem.

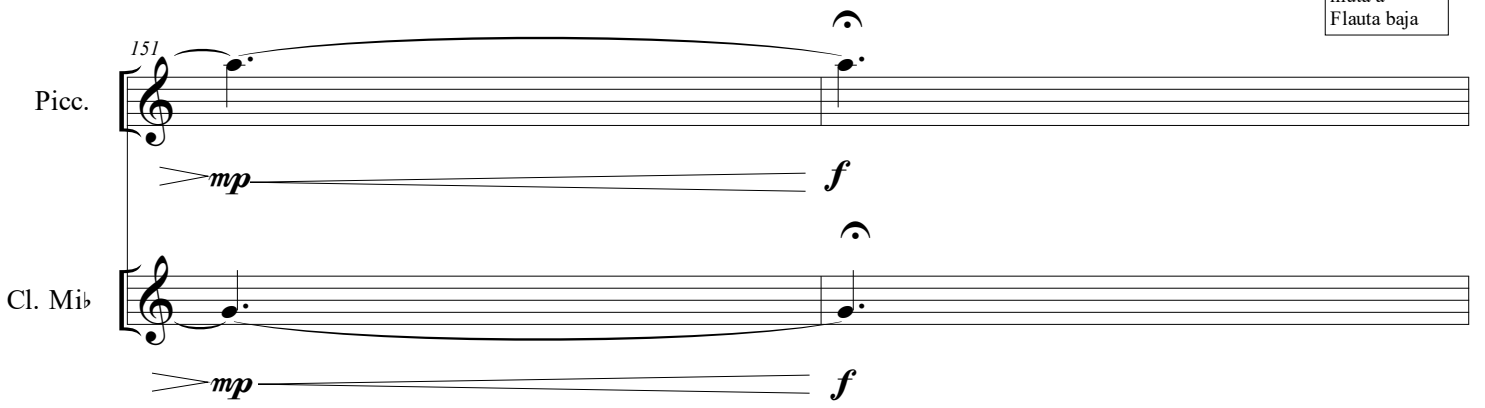

F
♩. = 90
(3/8)
142
Picc.
ca. 3 sec.
ff
mf
ff
Cl. Mi♭
ca. 3 sec.
f
ff
ff
mf
Hablado
142
Sopr.
ca. 3 sec.
ballubasch fasch kitti bimm
p
ff
accel.


145
Picc.
ff
mf
f
Cl. Mi♭
ff
f
mf


147
Picc.
f
mf
f
Cl. Mi♭
f
f
mf



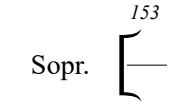
Flauta piccolo
muta a
Flauta baja



INMEDIATAMENTE luego de la flauta y clarinete.

Voces habladas clarinetista y soprano

La soprano debe comenzar recitando las siguientes estrofas. Cuando la misma se halle recitando el cuarto verso, debe iniciar su recitación el clarinetista. Ambos textos quedarán superpuestos siendo el clarinetista quien concluirá a modo de solista. Ambos deben recitar sus respectivos textos una sola vez respetando las indicaciones interpretativas.



Soprano
(Hablado)

zitti kitillabi billabi billabi
zikko di zakkobam
fisch kitti bisch

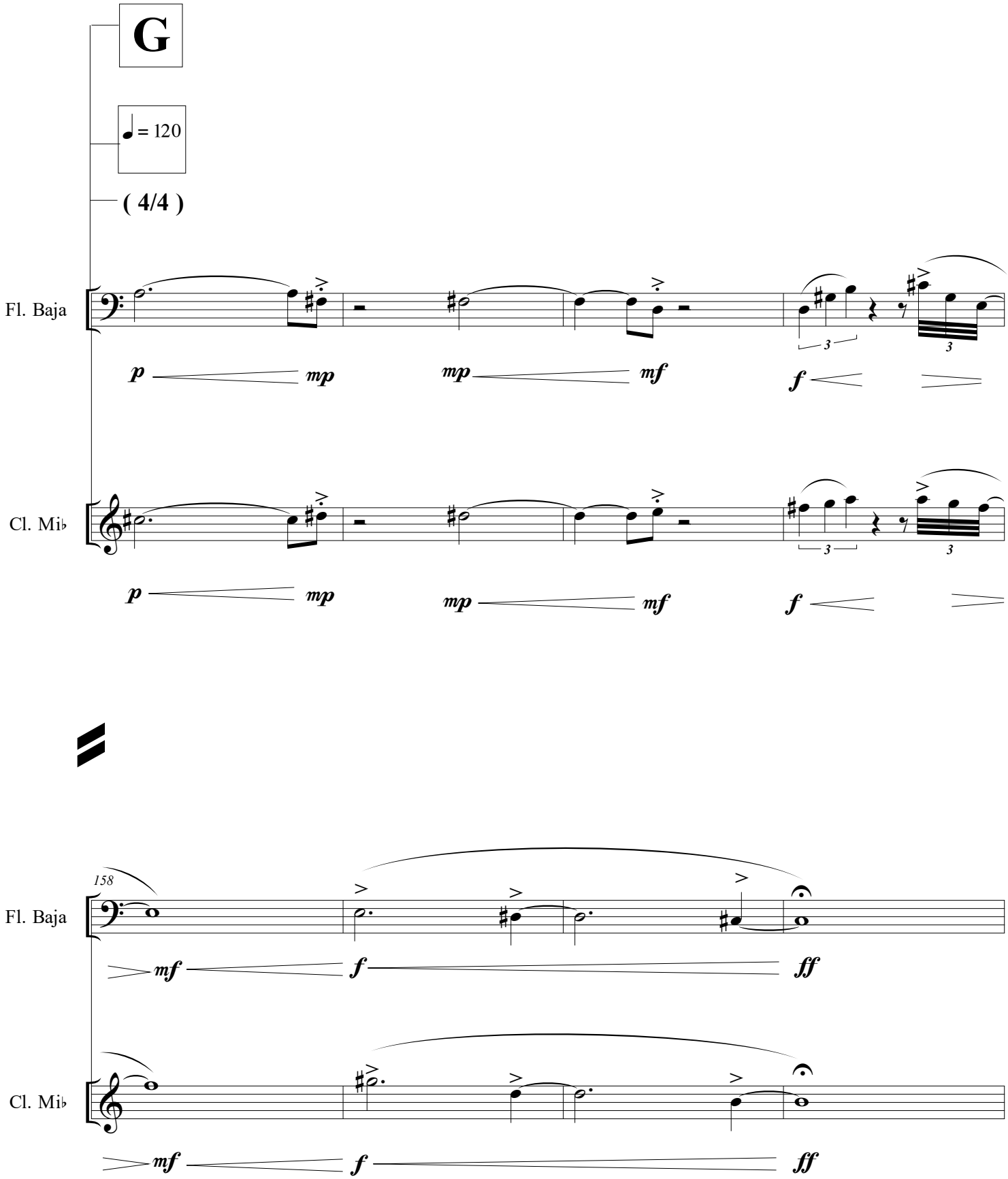
bumbalo bumbalo bumbalo bambo
zitti kittillabi
zack hitti zopp

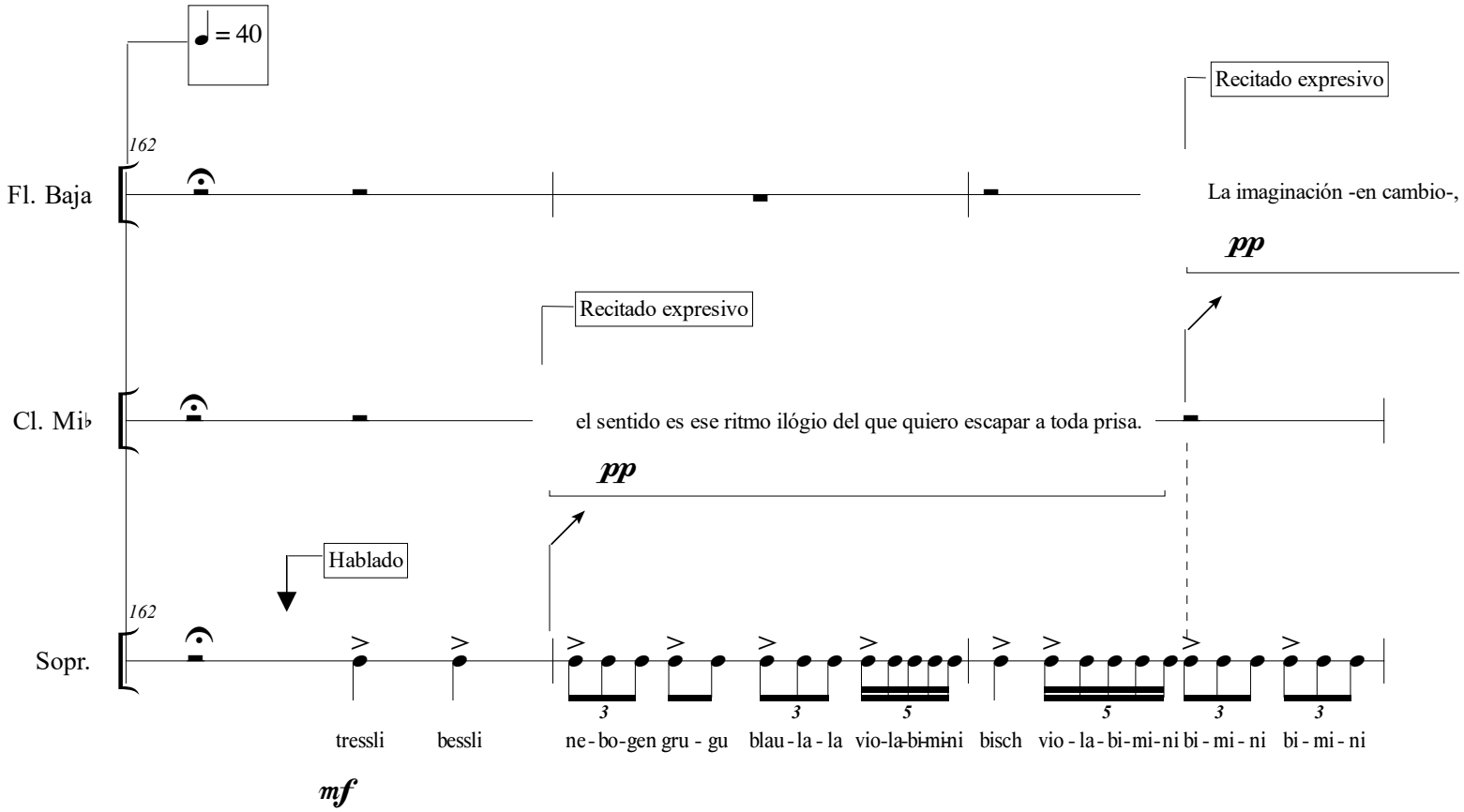
accelerando poco a poco...

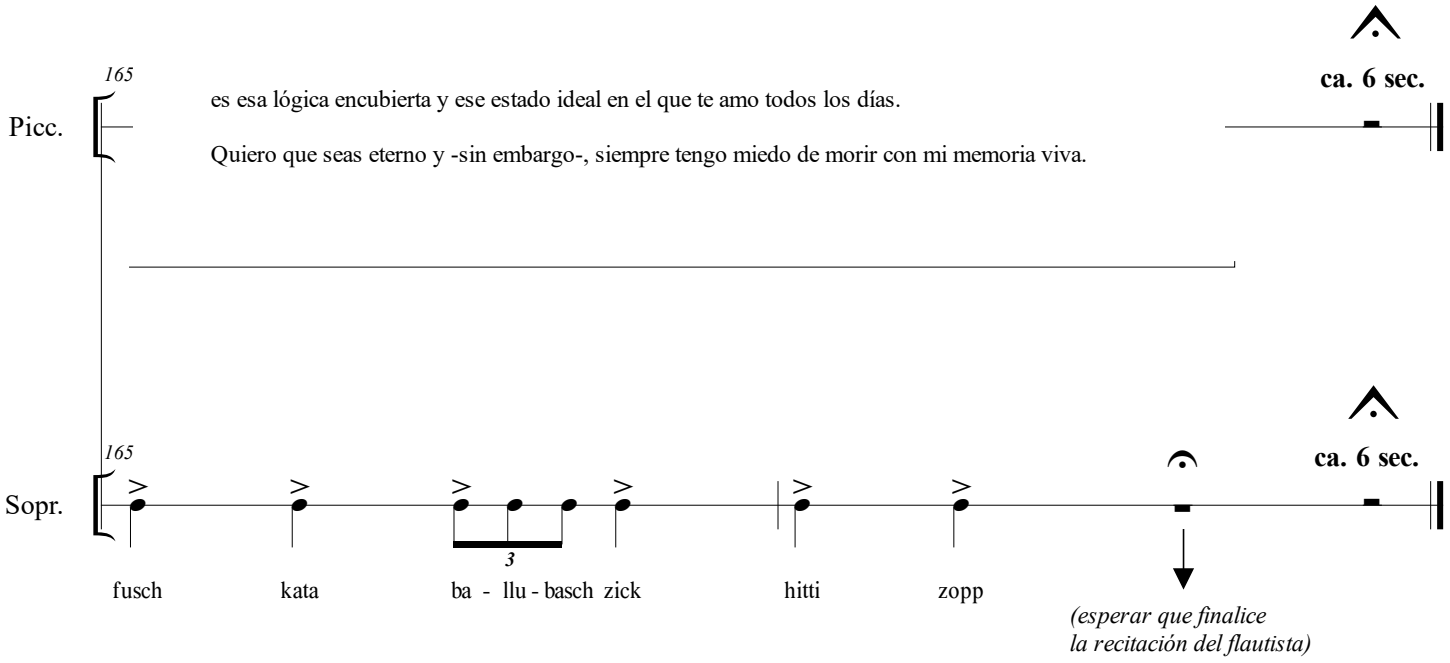
Clarinetista
(Hablado)

fisch bisch
bumbalo bambo
grugu
blaulala
violabimini bimini
fusch
zick

rallentando poco a poco...


G
♩ = 120
(4/4)
Fl. Baja
Cl. Mi♭
p
mp
mp
mf
f
3
3
158
mf
f
ff


♩ = 40
162
Fl. Baja
Recitado expresivo
La imaginación -en cambio-,
pp
Recitado expresivo
Cl. Mi♭
el sentido es ese ritmo ilógio del que quiero escapar a toda prisa.
pp
Hablado
162
Sopr.
tressli bessli ne - bo - gen gru - gu blau - la - la vio - la - bi - mi - ni bisch vio - la - bi - mi - ni bi - mi - ni bi - mi - ni
mf


165
Picc.
es esa lógica encubierta y ese estado ideal en el que te amo todos los días.
Quiero que seas eterno y -sin embargo-, siempre tengo miedo de morir con mi memoria viva.
ca. 6 sec.
165
Sopr.
ca. 6 sec.
fusch kata ba - llu - basch zick hitti zopp
(esperar que finalice
la recitación del flautista)