

El infierno musical

ópera de Guillermo Vega Fischer
instalación de Pablo Archetti
sobre el texto homónimo de Alejandra Pizarnik

para soprano, mezzosoprano, piano, percusión, cajas musicales y electrónica

Personajes

Endechadora Soprano (Carolina Béjar)
Niña Mezzosoprano (Anahí Fernández Caballero)
Alejandra Pianista (Yasmín Fainstein)

Duración: 55 minutos

Se estrenó en Buenos Aires, en el teatro Machado, el 29 de octubre de 2017.

INDICACIONES PREVIAS

Figuras con cabeza “x”: afinación aproximada a la indicada por la “x” en el pentagrama.

Figuras sin cabeza: mayor indefinición de la altura, apenas sugerida por la zona de la plica en el pentagrama.

A. La obra fue concebida acústica y visualmente para una sala pequeña, con el público muy próximo. En estas condiciones no es necesario amplificar el piano ni las voces, pero es posible hacerlo si se considera necesario. Las voces transitarán la voz hablada, entonada con afinación, cantada “blanca”, hasta la plena imperancia lírica posible. Cuando no se indique lo contrario, se cantará líricamente.

B. Dentro de la escena y ejecutados por las cantantes se contará con:

1. Una estructura de alambre de aproximadamente 150 x 50 x 50 cms., cuyo interior contenga muñecas y una gran cantidad (superior a cincuenta) de cascabeles de diversos tamaños, cosidos entre los alambres y las ropas de las muñecas, de modo que queden suspensos en todo el volumen del conjunto. Se lo indicará con la palabra “muñecas”.

2. Cinco cajitas musicales. Una de ellas tendrá la melodía “Lara’s Theme” de Maurice Jarre del film “Doctor Zhivago”. Si no se contara con esta cajita musical, se dispondrá de una grabación junto a la electrónica (último track). Las restantes cuatro pueden tener cualquier melodía. Al fondo del escenario se contará con una caja grande de madera envuelta en su interior de goma-espuma u otro material, de modo de asordinar las cinco cajitas al colocarlas allí dentro. Se las indicará con las palabras “cajita musical”.

3. Una estructura metálica que contenga, colgando:

·Tres campanas tubulares de confección casera,

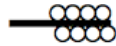

Las campanas pueden ser de cualquier afinación, pero si se utilizaran campanas tubulares profesionales, serán con las notas mi3, mi4 y fa4.

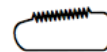
·Dos triángulos

·Cascabeles

Uno de los lados de la estructura metálica poseerá una superficie rugosa, para ser ejecutada como un raspador. Se ejecutará con uno de los palillos de triángulo.

Para todo este set se utilizarán dos palillos metálicos de triángulo y un mazo de madera.

C. Sobre el piano:

La pianista será mujer, ya que encarnará al personaje de Alejandra. El instrumento se encontrará en el escenario. Idealmente será un piano vertical, puesto que permite a la pianista ejecutar en el teclado y en el encordado a la vez con mayor facilidad. Se retirará su tapa superior delantera, a fin de tocar su encordado. Se utilizarán:

·Dos baquetas duras de xilofón

·Una baqueta blanda de timbal

·Una púa de guitarra. (púa)

D. Electrónica en estéreo, operada desde cabina.

El infierno musical

de Alejandra Pizarnik

Guillermo Vega Fischer

senza misura Repetir mientras entra el público Muñecas* entre 5 y 10 segundos. p *mover ligera y continuamente el saco de muñecas de modo que suenen los cascabeles.

Sopr. H entre 5 y 10 segundos [] entre 5 y 10 seg.

COLD IN HAND BLUES

Recitativo, libre $\text{♩} = 100$

Sopr. H $11/4$ $6/4$ p $5/4$ p *timida* $2/4$ $19/8$ $6/4$
voy a de-cir so-la-men-te al-go

Mezzo H $11/4$ mf *mf* *inquisidora* $6/4$ $5/4$ $2/4$ $19/8$ mf $6/4$
Y qué es lo que vas a de-cir y qué es lo que vas a ha-cer

Pno. H $11/4$ mf $6/4$ $5/4$ $2/4$ $19/8$ mf $6/4$
 Ped.

Sopr. H $6/4$ p $6/4$ p $3/8$ $25/16$ $6/4$ p $7/4$ pp *temeroso* *gliss.* $7/8$
voy a o-cul-tar-me-en el len-gua-je ten-go mie-do

Mezzo H $6/4$ $6/4$ $3/8$ $25/16$ mf f $6/4$ $7/4$ $7/8$
por-qué

Pno. H $6/4$ $6/4$ $3/8$ $25/16$ mf $6/4$ $7/4$ $7/8$
 Ped.

PIEDRA FUNDAMENTAL

Sopr. H 13 $\text{♩} = 65$ $7/8$ *largo como sea posible*
do.

Mezzo H $7/8$ p 3 3
No pue-do ha-blar con mi voz,

Pno. H $7/8$ p *legato* $7/8$
 Ped. *simile*

16

Sop. *p* *mp*
 Sus o - jos e - ran la en - tra - da del tem - plo, pa - ra mi, - que soy e - rran - te, que a - mo

Mezzo
7
 si - no con mis vo - ces.

Pno. *p cresc.*

19

Sop. *mf* *p* *f*
 mue - ro. Un can - to que a - tra - vie - so co - mo yn

Mezzo
p
 Y hubiese cantado hasta desasermes desmuda en la entrada del tiempo.
 hasta hacerme una con la noche,

Pno. *mp cresc.* *sfz* *mf* *sfz*

22

Sop. *gliss.*
 tu - nel. Pre - sen - cias in - quié - tan - tes, ges - tos de fi - gu - ras que sea - pa - re - cen vi - vien - tes por o - bra de yn len - gua - je - ac ti - vque

Pno. *sfz* *sfz* *sfz* *sfz* *sfz* *sfz*

25

Sop. *mp cresc.* *mf* *f*
 las a - lu - de, sig - nos que in - si - nu - an - te - rro - res in - so - lu - bles. -

Mezzo
mf *f*
 te - rro - res in - so - lu - bles. -

Pno. *sfz* *sfz* *sfz* *sfz* *sfz* *sfz*

27 *mf* *ff* 3

Sop. *U-na vi-bra cion de los ci mien - tos, 6 un tre-pi - dár de los fun-da-men - tos, dre-nan y ba-rre - nan,*

Mezzo

Pno. *m. d. mf sfz m. i.*

29 *p* *f cresc.*

Sop. *y he sabido dónde se aposenta quees-pe - ra que me ca - lle pa - ra to - mar po - se - ción de*

Mezzo *quees-pe - ra que me ca - lle pa - ra to - mar po - se - ción de*

Pno. *f cresc. f sfz m. i.*

31 *ff* *f* *p e calmo* **Più mosso** ♩ = 100 *p*

Sop. *mi y dre - nar y ba - rre nar los ci - mien tos, los fun - da - men - tos, a - que - llo que me es ad -*

Mezzo *mi los ci - mien tos, los fun - da - men - tos, a - que - llo que me es ad -*

Pno. *m. 3 ff p e calmo pp subio p*

35 *f* **Meno mosso** ♩ = 72 **Più mosso** ♩ = 100 *p cresc.*

Sop. *f* *p* *p cresc.*
 ver - so des - de mi, to - ma po - se - ción de mi te - rre -

Mezzo *f* *p* *p cresc.*
 ver - so des - de mi, cons - pi - ra, to - ma po - se - ción de mi te - rre -

Pno. *f* *p* *mp* *p cresc.*

Meno mosso ♩ = 72 *rit.*

38 *f* *pp*
 no bal - di - o, - no, he ha al no, no de cer da.

Mezzo *f* *pp* *p*
 no bal - di - o, - no, de cer go, no, he ha na

Pno. *f* *pp* *p*

41 *p*

Sop. *p*
 A la cas - ca - da de ce -

Mezzo *p*
 Al - - goen mi no sea ban - do - na. A la cas - ca - da de ce -

Pno. *p*

44 **Più mosso** ♩ = 120

Sop. *ni-zas que me-a-rra-sa den-tro de mí con - mi - go que soy e - lla in-de-ci ble-men-te dis-tin-ta de*

Mezzo *ni-zas que me-a-rra-sa den-tro de mí con e - lla quees yo, y que soy yo, in-de-ci ble-men-te dis-tin-ta de*

Pno. *mp p pp p mf*

48 *e - lla.* *e - lla.*

Sop. *sensa misura, hablado*

Mezzo *sensa misura, hablado*
En el silencio mismo

Pno. *sensa misura, hablado*

no en el mismo silencio

tragar noche, una noche inmensa inmersa en el sigilo de los pasos perdidos. No puedo hablar para nada decir, Por eso nos perdemos, yo y el poema, en la tentativa inútil de transcribir relaciones ardientes. ¿A dónde la conduce esta escritura? A lo negro, a lo estéril, a lo fragmentado.

50 **♩ = 40 Ritmo muy libre, el piano con las voces** **Toma una muñeca, se desarma, vaciándose de arena**

Sop. *Las mu-ñe-cas des-ven-tra-das por mis an - ti-guas ma-nos de mu-ñe-ca, la de - si-lu-ción al en-con-trar pu- raes to*

Mezzo *Pu-raes*

Pno. *f p pp*

53 *pa,* *el pa - dre* *flo - taen el ri - o.* *Pe-ro tú, ¿por*

Sop. *te - pa tu me mo - ria.* *Que tu - vo que ser Ti - re - sias.*

Mezzo *Que tu - vo que ser Ti - re - sias.*

Pno. *f ff p5 p mp*

6 Sop. 56 *mf* *p*

qué te de - jas - tea - se - si - nar — es - cu - chan - do — cuen - tos de á — *gliss.* *gliss.* *3* la - mos ne - va - dos?

Pno. *p* *p* *p* *mp* *mf* *p*

8va Ped. *mp* *mf* 8va Ped.

pp pizz. en el encordado del piano, de alturas al azar, del total cromático, en el registro agudo.

59 Piano

Sopr.

Cajita musical

Comienza el Track 1 cuando la pianista gira sobre su silla. Soprano da cuerda a la cajita musical "Lara's Theme" de Maurice Jarre del film "Doctor Zhivago". Cuando cesa de sonar le vuelve a dar cuerda, y así hasta el compás 103, mientras toca notas en el encordado en el registro agudo del piano.

Track 1 (voz en off)

Electr.

Yo quería que mis dedos de muñeca penetraran en las teclas. Yo no quería rozar, como una araña, el teclado. Yo quería hundirme, clavarme, fijarme, petrificarme. Yo quería entrar en el teclado para entrar adentro de la música para tener una patria. Pero la música se movía, se apresuraba. Sólo cuando un refrán reincidía, alentaba en mí la esperanza de que se estableciera algo parecido a una estación de trenes, quiero decir: un punto de partida firme y seguro; un lugar desde el cual partir, desde el lugar, hacia el lugar, en unión y fusión con el lugar. Pero el refrán era demasiado breve, de modo que yo no podía fundar una estación pues no contaba más que con un tren algo salido de los rieles que se contorsionaba y se distorsionaba. Entonces abandoné la música y sus traiciones porque la música estaba más arriba o más abajo, pero no en el centro, en el lugar de la fusión y del encuentro.

Mezzo 75 *pp* *p* *mp* *p*

Pno. *pp* *p* *mp* *p*

8va Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped.

poco rit. *a tempo*

Sop. 91 *p* *mp* *p*

Tú que fuís - te mi ú - ni - ca pa - tria, zen dón - de bus -

Mezzo *pp* *p* *mp* *p*

Tú que fuís - te mi ú - ni - ca pa - tria, zen dón - de bus -

poco rit. *a tempo*

Pno. *p* *p* *mp* *p*

8va Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped.

97 7

Sop. *car - te? tal vez en es - te po - e - ma quees - toy es - cri - bien - do.*

Tri.

Mezzo *car - te? tal vez en es - te po - e - ma quees - toy es - cri - bien - do.*

Pno.

Ped. *Ped.* *Ped.* *Ped.* *Ped.*

104 $\text{♩} = 150$ *Acelera lentamente*

Sop. *La soprano comienza en la primera repetición, habla agudo, timbrado y exagerado, casi cantando, exitada como la presentadora de un circo. Una noche en el circo recobré un lenguaje perdido en el momento que los jinetes con antorchas en la mano*

Mezzo *mp pp*

Pno. *mf*

Ped. *Ped.* *Ped.* *Ped.* *Ped.* *Ped.* *Ped.* *Ped.* *Ped.*

112 *mf*

Sop. *galopaban en ronda feroz sobre corceles negros.*

Tri. *Ni en mis sue - ños de di - cha*

Mezzo

Cascab.

Pno.

Ped. *Ped.* *Ped.* *Ped.* *Ped.*

120 $\text{♩} = 200$ *y continua acelerando*

Sop. *existirá un coro de ángeles que suministre algo semejante a los sonidos calientes para mi corazón de los cascos contra las arenas.*

Mezzo *mp pp*

Pno. *mf*

Ped. *Ped.* *Ped.* *Ped.* *Ped.* *Ped.* *Ped.* *Ped.* *Ped.*

Mezzo

mp *mf* *mp*

Y me di-jo: Es - cri - be; por-que es-tas pa-la-bras son fie-les

Pno. *pp* *sfz*

Red. Red. Red. Red. Red.

pp *sfz*

improvisar con las notas del recuadro, ad lib., lo más rápido posible

Mezzo

mp *f* *p* *mp*

y ver da de ras. Es un hom-bre o u-na pie dra o un ár - bol el que va a co men zar el can to. Y e - ra un es - tre - me - ci - mien

Pno. *sfz* *sfz* *sfz* *sfz*

Mezzo

sfz *sfz* *sfz*

sua - ve - men - te tre - pi - dan - te. Lo di - go pa - ra - lec -

Pno. *sfz* *sfz*

Mezzo

gliss.

cio - nar a la que ex - tra vió en mi su mu si - ca - li - dad y tre - pi - da con más di - so - nan - cia que un ca - ba - llo a - zu za - do por las an tor - chas en las

Pno. *sfz* *sfz*

Mezzo

sfz *sfz*

a - re - nas de un pa - is ex - tran - je - ro. silencio con la voz senza misura

Pno. *sfz* *sfz*

Electr. **Track 2** (voz en off)

Estaba abrazada al suelo, diciendo un nombre. Creí que me había muerto y que la muerte era decir un nombre sin cesar. No es esto, tal vez, lo que quiero decir. Este decir y decirse no es grato.