

LA PERFORMANCE CORAL

NUEVO FORMATO DE CONCIERTO

Diego Boero

REFLEXIÓN

En el año 2007 estaba con deseos de interpretar un repertorio complejo, que entendía, de difícil acceso para el público. Consideraba que el formato tradicional de un concierto me ofrecía más dificultades que soluciones para lograr mi objetivo que era el de difundir este tipo de obras a un público nuevo y más amplio que el habitual. Por otra parte, estimaba que los avances tecnológicos presentaban también nuevos interrogantes y desafíos en el fenómeno cultural en vivo. Una sociedad más visual, sobreestimada y con menos tiempo de asimilación requería un modo de representación más adaptado a las nuevas necesidades para que se genere la comunicación. Un concierto tradicional somete al público a un estímulo puramente auditivo y a una atención prolongada. Este formato se me ocurría inadecuado ya que lo que yo quería expresar iba a ser comprendido, en el mejor de los casos, por un público muy especializado. Si bien es legítimo y beneficioso que la gente recorra estos caminos de adiestramiento para adquirir competencias que le permitan disfrutar un placer artístico diferente y más complejo, la realidad es que no son muchos los que se encuentran en esta situación. La performance coral podría convertirse, además de un objeto artístico en sí mismo, en una herramienta pedagógica para tales objetivos. La performance coral agrega a la música otras disciplinas del arte, por lo tanto nuevas complejidades. Pero la incorporación del lenguaje visual y el lenguaje hablado, mucho más cercano a todos, le da al espectador mayores puentes para la comprensión y el goce estético que los estrictamente musicales.

Otra cuestión a atender era la económica. La propuesta coral, si bien es muy diversa, a los ojos del público en general no lo es tanto. Muchísimos conciertos corales se dan de manera gratuita en Iglesias y otros escenarios en donde resulta difícil cobrar entrada. Este nuevo formato permitiría generar recursos, ya sea por el ámbito o porque la gente está más acostumbrada a pagar por un espectáculo de estas características (más asociado al teatro musical) que un concierto coral. Lo que ofrecíamos ya no era simplemente un concierto coral tradicional, sino que se había convertido ahora en una obra integral que tenía como protagonista musical a un coro, igual que el anterior, pero inserto en un marco poético y visual con un concepto estético común.

CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO FORMATO

Concepto general

La performance coral es una obra integral que tiene como protagonista musical a un coro que está inserto en un marco poético y visual. Música, poesía y artes visuales están unidas bajo un concepto estético común.

Estructura musical y poética – Narración enmarcada

La estructura del formato *Performance Coral* está basada en el concepto de narración enmarcada, en donde una historia grande engloba historias pequeñas y diversas. Ejemplos de esto encontramos tanto en obras literarias como “Las mil y una noches”, o en el libro de Italo Calvino “Ciudades Invisibles” entre otros. Dentro de la literatura musical el ejemplo más claro es “Cuadros de una exposición” de Mussorgsky.

En el caso de Las mil y una noches la historia de Sheherazade y el Sultán Shariar enmarca los diversos relatos como el de Alí Babá, Simbad y otros. En Ciudades Invisibles de Calvino, el diálogo entre el gran Kahn y Marco Polo va dando unidad de sentido a los diferentes relatos de las diferentes ciudades. En el caso de Cuadros de una Exposición de Mussorgsky las Promenade, que representan los paseos o caminatas que realiza el espectador antes de situarse en cada cuadro. De allí la promenade inicial y las otras que se intercalan entre algunos de los varios cuadros musicalizados por el compositor ruso.

Diversidad visual y auditiva

A medida que transcurre la obra el espectador va mirando los videos correspondientes a cada escena. El coro no está siempre en el mismo lugar lo que genera mayor variedad visual y sonora. Se trata de aprovechar todo el espacio disponible aunque siempre queda todo supeditado a las necesidades musicales de cada pieza coral. Cuando se elige el repertorio se trata de buscar algunas obras que permitan trabajar con la espacialidad del sonido. La variedad tímbrica es buscada mediante la intercalación de coro mixto, coro de hombres, coro de mujeres, solista y coro, etc.

Continuidad Musical

Una de las cosas a tener en cuenta para darle continuidad a la obra es generar las notas del coro de manera musical para que esto no detenga ni distraiga el curso de la obra.

Colaboración artística

Este tipo de obra requiere la colaboración artística ya que abarca por lo menos tres disciplinas. Incluso, como sucedió con Leniac, también trabajamos con un grupo de música contemporánea (Organización Cactus) que le dió continuidad y variedad a la performance.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CREATIVO DE UNA PERFORMANCE CORAL

Si bien es dificultoso describir un proceso creativo, trataré en base a la experiencia, de establecer los diferentes momentos para la construcción de una performance coral. Esto es a modo ilustrativo y de ningún modo abarcativo a las diversas posibilidades creativas. La idea es solamente describir de manera aproximada el camino seguido, que fue bastante coincidente en los dos casos.

Creación poética

Este es el punto de génesis de la performance. Hay que generar una dialéctica muy fuerte entre los textos de las obras musicales y la historia marco que los va a contener. Esa relación debe ser muy consistente. Se debe tratar de que todo parezca hecho a medida. En este proceso va cambiando la composición inicial del repertorio ya que algunas obras terminan siendo desechadas y otras incorporadas teniendo en cuenta, ya no exclusivamente un criterio musical sino más bien uno literario o conceptual.

Si bien he realizado solo esta tarea, estimo que una buena empatía entre un director coral y un escritor bien puede llevar a puerto este trabajo.

Consolidación del concepto general y realización visual de la obra

Cuando la etapa anterior está más resuelta, e incluso la obra ya tiene un nombre, es el momento en el que empieza a participar el director de arte. Se conversa bastante acerca de la necesidad expresiva de la obra tratando de llegar a una síntesis conceptual que sirve como punto de partida para la realización visual. Esto es lo central. Esta síntesis lleva a elegir no solo el contenido visual sino también su forma de representación. También da luz al trabajo realizado en la primera etapa y todo se ordena de manera orgánica.

CIUDADES IMAGINARIAS

Esta fue la primera Performance Coral realizada en el 2008 y 2009 en la Manufactura Papelera en el barrio de San Telmo, Buenos Aires.

Historia Marco

“En un momento infinito de un crepúsculo al este de ninguna parte, un emperador descansa en el jardín colgante de su palacio. Un viajero le propone hacer un recorrido especial por lugares desconocidos de su imperio. Ciudades hechas de olvido, campanas, muertos y esperanzas son referidas por el viajero. Para describirlas sólo a veces usa palabras. Prefiere, sin embargo, gestos, sonidos, luces, canciones y, no en pocos casos, silencios y oscuridades.

Algunas parecieran ser tenues y sutiles. Otras violentas. Otras grises. Siempre desconcertantes a los oídos atentos y los ojos entrecerrados del emperador.”

Esta historia está basada en la historia macro del libro *Ciudades Invisibles* de Italo Calvino.

Estructura y Repertorio

1era parte

Prólogo 1 - Los párpados

Preludio Coral – Diego Boero

Prólogo 2 – El viajero comenzó a cantar

Laulusild – Veljo Tormis

La ciudad de las voces lejanas

Nachtklange – Robert Heppener

La ciudad del dinero

Penny penny – Luciano Berio (Cries of London)

La ciudad eterna

Clic clac dansez sabots – Francis Poulenc

La ciudad de las campanas

Full fathom five – Vaughan Williams

La ciudad del crimen

Pápaine – György Ligeti

2da parte

La ciudad del destello

Estudio húngaro N° 1 – György Ligeti

La ciudad de los tambores

The making of the drum – Bob Chilcott

La ciudad del olvido

Maria Santana – Diego Boero

La ciudad de los muertos

Requiem V – Herbert Howells

Epílogo

Einkehr – Hugo Wolf

Diseño de imagen

Los directores de arte Gustavo Despouy y Tomás Plottier realizaron animaciones sobre ilustraciones en 2D figurativas y abstractas del ilustrador marplatense Franco Carlésimo.

Relación entre los textos

En este punto citaré a modo de ejemplo el texto de una de las ciudades. En el se puede ver la elaboración del poema a partir del texto original de la obra musical y su relación con la historia marco. Las traducciones de los textos de las obras musicales aparecen subtítulos mientras el coro canta la obra. El texto que corresponde a la ciudad está dicho con una voz en off previo a cada canción.

La ciudad del crimen – Obra: Pápainé de Ligeti

El texto corresponde a una balada tradicional húngara

Traducción

Oh tan ancho, oh tan largo es el camino!

Y sobre él cabalgan nueve bandidos

con nueve armas al hombro.

Cabalgan hasta el patio de la Señora de Pápai y allí se pasean.

-Señora de Pápai, que Dios esté con usted.

-Bienvenidos, que la suerte los acompañe.

-Señora de Pápai no nos desee suerte esta noche,
pues esta noche un puñal atravesará su corazón.

-Hija mía, Marita, apresúrate y baja a la bodega,
trae vino en el cántaro dorado.

-Señora de Pápai, de nada servirá su vino,
pues esta noche su roja sangre será vertida.

Ay ay ay ay...

La señora de Pápai corre hasta el patio y cubre su rostro con la manos.

Perdona mis pecados, nueve bandidos tomarán mi vida.

Ay ay ay ay...

Ya llevan hasta el final de la calle Hatény a la señora de Pápine
en su último paseo.

El portal del cementerio es oscuro y angosto,

Señora de Pápi ya no volverás atravesarlo.

Texto de la performance que corresponde a la ciudad del crimen

El emperador se incorporó. Caminó hasta el balcón con los ojos enfurecidos. Pero no miraba a ninguna parte. La angustia de su propia muerte se abatía sobre él.

Finalmente dijo: si el final implacable nos aguarda, si el puñal no descansa hasta alcanzar a su víctima, si nadie escapa a su destino, ¿Cómo será mi muerte?, ¿en qué momento la espada de mi enemigo va a alcanzarme?, ¿por qué yo, el gran emperador, no podré burlarla?, ¿qué sentido tiene mi lucha si el deseo de mi enemigo convertido en espada o cicuta finalmente me da alcance?

Después de un silencio que prometía prolongarse, el viajero comenzó a recitar este poema:

Las voces de los asesinos.

La voz de la víctima.

La voz sorda del cortejo.
Las voces de los asesinos condenando.
La voz de la víctima pidiendo piedad.
El silencio del cortejo último.
Las voces de los asesinos que finalmente matan.
Los gritos de la víctima que finalmente muere.
La voz del cortejo que se pierde en el recorrido final.
El emperador creyó entender y pensó: de cualquier modo, nadie escapa al destino otorgado por el poeta.

Continuidad musical

La musicalización de fondo que tenía el relato en off grabado le permitía al coro entrar en la obra siguiente sin necesidad de dar las notas.

Algunos detalles acerca de la utilización del espacio

La manufactura papelera que fue el escenario en donde se realizó esta performance tenía un balcón que rodeaba a todo el público desde lo alto. Este balcón le permitió al coro adoptar diversas formaciones. En la obra Nachtklange del compositor holandés Robert Heppener el coro se ubicó usando los balcones para generar la cuadrafonía pedida expresamente por el compositor. En la obra Preludio Coral dos coros SAT se ubicaron a los costados del público mientras que los bajos adoptaron una ubicación triangular en el escenario a nivel del suelo.

LENIAC

Esta Performance Coral se estrenó en noviembre de 2012 en el Teatro El Popular de la Ciudad de Buenos Aires.

Historia Marco

A más de 500 años del Resurgimiento, como se dió en llamar a la casi destrucción del planeta, habitan en la tierra solo una veintena de comunidades. Muchas de las cosas que se saben de la antigua civilización humana de la cual descendemos se aprendieron y transmitieron de generación en generación en los años oscuros. A pesar del gran esfuerzo de los continuadores, como se les llamó a los horrorizados sobrevivientes, muchísimas cosas se han perdido. Se han desvanecido para siempre saberes completos acerca de muchas cosas. Se han perdido ciudades, climas, mapas, ríos, inviernos, obras de arte. Paisajes, retratos, colores. Manuscritos. Melodías. Umbrales y mendigos. Templos...poetas...metáforas y misterios. Gran parte de nuestra historia colectiva ha quedado sepultada en un pasado muerto y sombrío. Por tal motivo, todo el material histórico descubierto siempre es recibido con entusiasmo y con la esperanza de abrir grietas allí donde el olvido apoyó su manto.

Hace pocos años, un grupo de arqueólogos, dió a conocer un descubrimiento. Se trató de unos escritos encontrados a muy pocos kilómetros del mar dulce, al noreste de nuestra comunidad. Según se ha podido establecer pertenecen a una época anterior al resurgimiento, más específicamente a la segunda mitad del siglo XX .

Los textos son una serie de reflexiones y poemas inspirados cada uno de ellos en una obra musical. Varias de las partituras también han sido encontradas. Si bien el autor hace referencia y cataloga más de cien textos y sus respectivas melodías, solo unos pocos permanecieron de manera completa.

No se tienen datos certeros acerca de su autor. La inicial de su nombre N y su apellido Leniac aparecen en los márgenes de las hojas rayadas y al finalizar algunos de los textos. A pesar de que solo retazos de la obra han sido encontrados de manera completa, se intuye que la misma ha sido vastísima. Debido a ello hay quienes afirman que Leniac fue un sofisticado juglar que entendía a las artes como un fenómeno de interpretación de la vida. Otros, por unas anotaciones parciales que figuran en el dorso de uno de los escritos y que nada tienen que ver con la obra, piensan deducen intuyen, que Leniac era bibliotecario. Este nombre se ha convertido por estos días en conocido y apreciado. Muchos niños pequeños se llaman Leniac. También hay quienes lo usan para prestigiar sus productos.

Sus textos incompletos son expuestos junto al esqueleto de una jirafa y unas cuantas máquinas antiguas reconstruidas a partir de unas pocas piezas originales en el Pabellón del Resurgimiento del Museo de la Comunidad.

Estructura y Repertorio

Prólogo

Tema de Leniac (instrumental) – Organización Cactus

Nuestra vida como un solo día – El despertar

Reggel – György Ligeti

El Tamborín

Quand j'ay ouy le tabourin – Claude Debussy

Cuadro 4 – El amor

Dieu! qu'il la fait bon regarder! – Claude Debussy

Cuadro 5 – El invierno

Yver, vous n'etes qu'un villain – Claude Debussy

Intermezzo

Interludio de Leniac (instrumental) – Organización Cactus

Soledad

Ear for ear – John Cage

La noche

Éjszaka – György Ligeti

El rol del vino en el universo

Chanson a Boire – Francis Poulenc

Como si nada...la muerte.

Lamento del Mano en la Muerte - Carlos Pappolla

El origen de las estrellas

Stars – Erik Esenvalds

Epílogo

Tema Leniac Postludio – Organización Cactus

Diseño de imagen

En esta performance, los directores de arte trabajaron sobre el concepto de interferencia y utilizaron imágenes filmadas intervenidas digitalmente mediante un recurso llamado glich.

Continuidad musical

En esta performance la musicalización del relato en off y los enlaces fueron hechos en vivo por la Organización Cactus. También se encargaron de realizar un prelude, un interludio y un final instrumental. Ellos también trabajaron desde el concepto de la obra y realizaron sus composiciones conociendo perfectamente el texto y el concepto estético de Leniac.

Algunos detalles acerca de la utilización del espacio

En la obra de Cage una solista cantó en el medio del escenario, mientras que las demás mujeres cantaron escondidas en diferentes lugares de la sala. Se generó un efecto envolvente y un poco desconcertante para el público.

Durante la ponencia se mostrarán fotos y videos de las Performances Corales Ciudades Imaginarias (realizada por el Coro de Cámara Zahir en 2008 y 2009) y LENIAC (estrenada en 2012)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y MUSICALES

Calvino, I. "Ciudades Invisibles", editorial Siruela, Madrid, 2012.

"Las mil y una noches", traducción española según la versión francesa de A. Galland, editorial Optima, Barcelona, 5ta edición: septiembre 2001.

Mussorgsky, M. "Pictures at an exhibition", 1874.

Boero, D. "Ciudades Imaginarias: Performance Coral", estrenada en Buenos Aires, septiembre 2008

Boero, D. "Leniac: Performance Coral", estrenada en Buenos Aires, noviembre 2012.