

Descripción en español (Description in Spanish)

Incomprehension es una composición musical para orquesta de cámara y soprano. Es una obra escénica en la cual música, discurso y acción se reúnen en un solo arte. La obra combina música, acción escénica, y un texto literario que se reproduce -a veces cantado y otras veces hablado- en diferentes idiomas (inglés-español-italiano), producto de las traducciones de un mismo poema. El sentido de incorporar idiomas diferentes radica en la posibilidad de brindar, a través de éstos, mayor variedad tímbrica como resultante de la natural pronunciación de lenguas diversas. El argumento del poema está claramente desentrañado en la voz de la soprano quien recita de manera hablada las distintas estrofas del texto en inglés. Una silla, es el único objeto escénico que ella posee a su disposición y que contribuye a su emplazamiento actoral (siendo utilizado libremente en la mayoría de los casos, salvo excepciones determinadas en dónde se indica acciones escénicas detalladas en la partitura). Es la soprano, quien -con su relato y actuación-, dispone de un papel protagónico y lleva el hilo conductor del argumento interactuando con la música de manera alternada o en simultáneo con ella. Los instrumentistas colaboran reforzando el texto mediante la intervención -hablada o susurrada- de palabras o frases contenidas en el poema. De este modo, su función se alterna entre tocar el instrumento y recitar partes breves del texto. Esta interrelación entre la soprano y el recitado de los instrumentistas, produce un entramado tímbrico como resultado de las características sonoras de la lengua y la superposición de ésta en el tiempo.

La obra se funda principalmente en el espectralismo, basándose en planes espectrales que se desarrollan y se expanden, pero -sobre ello- se superponen otras técnicas compositivas. En este sentido, la orquesta es quien se encarga de desarrollar la cuestión espectral mientras que un determinado instrumento solista, o la soprano, superpone a ello un procedimiento diferente: melodías pentatónicas; melodías en escalas tonales mayores o menores; melodías en escala hexatónica por tonos. De esta manera, la obra se constituye y queda conformada por diversos procedimientos compositivos que, lejos de existir y desarrollarse de manera aislada, coexisten en simultáneo. En lo referido al procedimiento espectral, el mismo está basado en dos espectros armónicos -ambos sobre la fundamental Mi1- los cuales se van transformando en inarmónicos paulatinamente durante el transcurso de toda la obra. La nota Mi1, fundamental de ambos espectros, suele funcionar como un sonido pedal en distintas secciones y sirve, además, para dar unidad al discurso.

La cuestión tímbrica es otro aspecto considerable y significativo dentro de la obra en busca de la explotación del timbre individual y característico de cada instrumento que conforma la orquesta, como así también de las semejanzas tímbricas que un instrumento en particular puede tener con otro. El uso de técnicas extendidas posibilita obtener ciertos efectos tímbricos mediante los cuales es posible explotar al máximo las potencialidades y virtudes de cada instrumento en particular. Las asociaciones tímbricas entre instrumentos diferentes -por otro lado- permiten originar traslaciones que implican el desarrollo de una misma melodía, o idea musical, que se fragmenta de un instrumento a otro, pero que es llevada a cabo -como unidad- entre ellos. Permite -además- la reinterpretación de un gesto que, llevado a cabo por un determinado instrumento, es luego imitado por otro con características tímbricas similares y diferencias sutiles. La música espectral responde a la serie de los armónicos y, en vez de priorizar estructuras musicales sobre la base de un motivo como material principal de una composición, ubica -por el contrario- al aspecto tímbrico en su lugar en un espacio temporal dilatado. Pese a esto, hay en la obra *Incomprehension* motivos melódicos audibles y reconocibles imbricados dentro de lo tímbricamente espectral. La percusión adquiere -por otra parte- un papel valioso dentro de esta exploración tímbrica teniendo gran actividad y relevancia durante toda la obra.

Incomprehension requiere de una puesta en escena en dónde lo visual convive en conjunción con lo auditivo. El realce de lo visual a fines perceptivos es un parámetro que está sumamente cuidado en toda la obra -en este sentido- las luces de la sala y del escenario juegan un papel característico en la percepción del conjunto total de la obra. Indicaciones de iluminación, gestos, palabras que deben ser cantadas, habladas o susurradas, son algunas de las directivas escénicas que se asignan en la partitura. La iluminación, cobra un rol significativo y es un factor importante dentro de esta puesta en escena, permitiendo que se manifiesten -tanto dentro del ámbito de la sala, como del escenario- momentos de oscuridad plena, en los cuáles los músicos continúan ejecutando sus instrumentos y se encuentran enfrentados -junto al público- ante una audición ciega. Esto ocurre en determinadas oportunidades, de manera que existe una alternancia entre aquellas ocasiones de luz, aquellas de oscuridad total, y aquellas en dónde solamente una luz focal alumbra a la soprano como protagonista. Por otro lado, el director, los instrumentistas y la soprano poseen -además- lámparas individuales en sus correspondientes atriles con las cuales podrán leer su parte en aquellos momentos en los que el escenario se encuentra a oscuras, siendo éstas, un factor más que contribuye a la puesta en escena dada o que serán encendidas a medida de la aparición paulatina de cada integrante de la orquesta en un determinado momento musical, u apagadas -por consiguiente- a la finalización del mismo. Las lámparas en los atriles desempeñan -durante el transcurso de toda la obra- una importante participación porque cooperan a enfatizar las variaciones en la iluminación.

Description in English (Descripción en inglés)

Incomprehension is a musical composition for chamber orchestra and soprano. It is a work with scenic elements in which music, discourse and action come together in a single event. The piece combines music, stage action, and a literary text that is recreated -sometimes sung and sometimes spoken- in different languages (English-Spanish-Italian), as a product of translations of the same poem. The sense of incorporating different languages lies in the possibility of offering, through them, a greater variety of timbre as a result of the natural pronunciation of diverse languages. The argument of the poem is clearly developed in the soprano voice who recites in a spoken way the different verses of the text in English. A chair is the only scenic object that she has at her disposal and that contributes to the acting (being used freely in most cases, except in certain exceptions where scenic actions are detailed in the score). It is the soprano, who has a leading role and carries the thread of the plot interacting with the music alternately or simultaneously with it. The instrumentalists collaborate reinforcing the text through their spoken interventions. The timbral characteristics of the different languages and their superposition -and juxtaposition- over the timeline produce a particular structural framework, sought by the composer.

The work uses spectral tools, but at the same time other compositional techniques are superimposed. The orchestra develops the spectrums while a specific solo instrument, or the soprano, superimposes different procedures: pentatonic melodies; melodies on major or minor tonal scales; melodies in hexatonic scale, etc. Regarding the spectral procedure, it is based on two harmonic spectra -both on the fundamental E1- which gradually become inharmonic during the course of the entire work. The pitch E1, fundamental of both spectrums, usually works as a pedal sound in different sections and also serves to give unity to the discourse.

The timbral issue is another considerable and significant aspect within the work in search of the exploitation of the individual and characteristic timbre of each instrument that makes up the orchestra, as well as of the timbral similarities that a particular instrument can have with another. The use of extended techniques makes possible to obtain certain timbral effects by means of which it is possible to exploit to the maximum the potentialities and virtues of each instrument in particular. The timbral associations between different instruments allow originating translations that imply the development of the same melody, or musical idea, that fragments from one instrument to another, but that is carried out -as a unit- between them. It also allows the reinterpretation of a gesture that, carried out by a certain instrument, is then imitated by another with similar timbral characteristics and subtle differences. Spectral music responds to the series of harmonics and, instead of prioritizing musical structures on the basis of a motif as the main material of a composition, locates - on the contrary - the timbral aspect in its place in a dilated temporal space. In spite of this, there is in the work *Incomprehension* audible and recognizable melodic motifs imbricated within the "spectral" (in terms of timbre). Percussion acquires a valuable role within this timbral exploration, having great activity and relevance throughout the work.

Incomprehension requires a staging where the visual coexists in conjunction with the aural. The *visual* is a parameter that is extremely carefully treated throughout the work - in this sense - the lighting of the room and the stage lights play a characteristic role in the perception of the work as a whole. Indications of lighting, gestures, words that should be sung, spoken or whispered, are some of the scenic directives that are indicated in the score. Lighting acquires a significant role and is an important factor in this staging, allowing moments of complete darkness to be manifested -both within the scope of the theater and the stage- in which the musicians continue to play their instruments and they are faced - together with the public - before a blind hearing. This happens in certain opportunities, so there is an alternation between occasions of light, others of total darkness, and others where only a spotlight illuminates the soprano as the main character. The conductor, the instrumentalists and the soprano have - in addition - individual lamps in their stands with which they will be able to read their parts in those moments in which the scene is in darkness. The lighting is an important factor that contributes to the staging, given that the stand lamps are to be turned on according to the gradual appearance of each member of the orchestra in a certain musical moment, or turned off, consequently, to the completion of it. The lamps in the stands play an important role during the course of the whole work because they cooperate to emphasize variations in lighting.