

ACERCAMIENTO A UNA PEQUEÑA ÓPERA DE MESÍAS MAIGUASHCA / APPROACH TO THE SMALL OPERA OF MESÍAS MAIGUASHCA

JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ-TORRES YÉPEZ

Universidad de las Américas / bassim10@gmail.com

RESUMEN: El presente es un ensayo que hace un acercamiento analítico a la ópera de Mesías Maiguashca. Para esto se tomarán en cuenta las versiones que preceden la obra final, así como el texto y la relación con la música. Por otro lado, es también un trabajo descriptivo de cada una de las partes de la composición.

PALABRAS CLAVE: Mesías Maiguashca; ópera; electroacústica; Jorge Luis Borges

ABSTRACT: This is a essay that makes an analytical approach to the opera of Mesías Maiguashca, for this it will be considered the versions that precede the final work as well as the text and the relationship with the music. On the other hand it is also a descriptive study of each one of the parts of the composition.

KEY WORDS: Mesías Maiguashca; opera; electroacoustic; Jorge Luis Borges

RECIBIDO: 11 de noviembre de 2016 / **APROBADO:** 20 de diciembre de 2016

1. INTRODUCCIÓN

Mesías Maiguashca es un ecuatoriano que se caracteriza por ser compositor de música electroacústica. Inicia su bregar musical desde temprana edad en la ciudad de Quito, en el Conservatorio Nacional de Música. Algunos años después recibe una beca para trasladarse a continuar estudios en Rochester, Nueva York, donde comienza a producirse su giro estético con respecto al arte. Es aquí donde tiene sus primeros acercamientos a la composición y donde llega a comprender un primer concepto de la música aleatoria y electroacústica. Terminados sus estudios en Nueva York, se dirige hacia Buenos Aires, Argentina, donde se inserta en la cultura del Centro Latino Americano de Altos Estudios Musicales, lugar en el que encuentra mayor afinidad con la música electrónica y conoce obras de compositores como Stockhausen, Xenakis, Varese, entre otros.

Parte importante en la formación del autor se dio entre los años de 1967 y 1972, en los que trabajó en un principio como ayudante de música electrónica en la radio de Colonia, Alemania. Esta etapa aumenta sus perspectivas estéticas, ya que trabaja bajo la tutela de Karlheinz Stockhausen y es ayudante del compositor para los procesos de ejecución. Sus métodos creativos de composición también se ven influenciados gracias a sus estudios en el IRCAM de París, que en ese entonces estaba dirigido por Pierre Boulez.

El presente trabajo estará dirigido hacia una de sus composiciones: la ópera *Los enemigos*, basada en un cuento de Jorge Luis Borges titulado originalmente *El secreto*.

2. DESARROLLO

Este trabajo de composición pasó por tres etapas. En un inicio, esta obra fue solicitada al autor en el año 1997 y llevó el nombre de *Die Feinde*. Fue estrenada ese mismo año en Karlsruhe, una ciudad ubicada al sureste de Alemania, y la obra se realizó en el ZKM (Zentrum für Kunst und Medien). Esta versión tiene todo su texto en alemán y consta con la instrumentación de dos tenores, trío de cuerdas, dos clarinetes bajos, a lo que se suma la ejecución electrónica y la proyección de video en vivo. Esta obra tenía una duración de tan solo media hora y fue realizada por encargo de la misma institución donde la presentó (Autores Varios, 2013).

La segunda etapa de esta obra la realiza el compositor traduciendo el texto para los países de habla hispana; en el año 2002 se estrena la obra titulada *La celda* en Quito, Ecuador. Esta obra representa una versión de la anterior en alemán, y consta de algunas diferencias: la inserción de un actor, la música no fue interpretada por instrumentación porque fue reproducida de la versión grabada en Alemania en el año 1997, y constó de música electrónica en vivo y la proyección del video; otra diferencia con la versión original es la duración, ya que esta duraba aproximadamente sesenta minutos. (Manguashca, s/f).

A estas versiones se suma una tercera, que fue ejecutada en el año 2013 en Buenos Aires, Argentina. Esta versión es considerada por el autor como la más completa, pues consta de dos tenores, trío de cuerdas, dos clarinetes bajos, la ejecución electrónica y la proyección de video en vivo. El texto está, en su mayor parte, en español. Esta versión se tituló *Los enemigos* y presenta como novedad su reproducción con ocho altavoces. Su duración aproximada es de sesenta minutos (Manguashca, s/f).

El texto en el que está basada la obra trata de la historia del arresto del escritor Jaromir Hladik en marzo de 1939, a inicios de la Segunda Guerra Mundial, por los nazis en la ciudad de Praga. En esta historia el escritor es condenado a muerte: condena que él pide a Dios no llegue hasta el momento en que haya terminado de escribir su obra. Y en el momento en el que escribe el último punto, es destrozado por las balas nazis. Dentro de esta historia se relata todo el sufrimiento en soledad del escritor Hladik; estos sentimientos y este proceso es lo que Mesías Maiguashca toma como parte clave para el guion de la ópera que representa un drama (Maiguashca, s/f).

Para la ejecución de esta obra se presenta un libreto que consta de una línea de tiempo con los sonidos específicos para cada sección de los actos, que están divididos entre las escenas que se producen en la celda de la prisión, los sueños que el escritor tiene mientras está preso y los momentos de confrontación con los nazis que pretenden ejecutarlo. A este libreto le acompaña la partitura de la obra, realizada con instrucciones y el texto en alemán, el cual Maiguashca adapta a mano según los movimientos de la ópera. En esta partitura se pueden apreciar varias instrucciones sobre la interpretación, tanto instrumental como vocal, en la que el autor coloca varios signos a sus partes para llegar a sonidos específicos requeridos para la interpretación correcta de la obra, así como la afinación en cuartos de tono para los instrumentos de cuerda frotada en los que no solo coloca instrucciones de notación para la afinación microtonal, sino también la posición que debe tener el arco del instrumento al momento de interpretar cierta sección de la obra (véase Ilustración 1).

La Celda - Teatro musical

	0:00	0:20	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30
L	>>>>obscuro							
P.	cresc. p (Teatro de sombras)							
H.	<p>Escena: un camastro y un banco sencillo de madera. Vestuario de H: ropa negra que delinee bien su figura, boina vasca.</p>		<p>En plena oscuridad H. hace ejercicios de Taichi, muy lentos, con eventuales referencias a las figuras que aparecerán luego en los sueños.</p>		Solo de taichi		<p>H. interrumpe los ejercicios para "escuchar" los ruidos. La tropa, el wc, los conoce, los 'pasos' son nuevos.</p>	

Ilustración 1. Mesías Maiguashca: *Los enemigos*.

En esta partitura se aprecia una gran cantidad de cambios de armaduras de compás; estos permutan de manera constante y están regidos principalmente por el texto de la obra.

En la parte inicial se pueden apreciar intervalos muy cercanos entre los instrumentos y los tenores, lo que anticipa una tensión clara para la escena de la obra (Maiguashca, s/f).

En la primera parte o acto de la obra se mantiene una nota constante, tanto en la instrumentación como en los tenores; esta constante cambia en el momento en el que el texto hace referencia a “los siglos de edad”. En ese momento, el violoncelo hace un giro descendente. En esta sección también están presentes varios cambios de dinámica, para cada instrumento en algunos casos, y para toda la sección en otros (véase Ilustración 2).

The image shows a page of a musical score for Act I of 'Los Enemigos' by Mesias Maiguashca. It features vocal lines for Soprano and Tenor, and instrumental lines for Violin, Viola, and Cello/Double Bass. The vocal parts include lyrics in German. The instrumental parts show complex rhythmic patterns and dynamics like 'ppp' and 'mf'. The score is marked 'I-1' and 'I: Introdution'.

Ilustración 2. Mesias Maiguashca: *Los Enemigos* (partitura, Acto I).

En el segundo acto, que representa el primer sueño, la proyección de video resulta importante para la sección; por lo tanto, también existe un elemento donde se señala la entrada de imágenes que se proyectan sobre el escenario; esta parte la describe en una línea de tiempo que tiene como base los sonidos que, en un principio, fueron reproducidos en cinta magnética. Cabe recalcar que esta partitura es la que se tomó en consideración para la primera versión de la obra, en el año 1997; la misma que fue adaptada para las siguientes dos versiones, de 2002 y 2013, en las que los audios ya no fueron reproducidos en cinta magnética sino en audio digital; de cualquier manera, la línea temporal presenta una idea de los tiempos, en los que tanto el video como el audio fueron reproducidos.

El tercer acto, llamado “La encuesta”, presenta en el libreto cómo Hladik es acusado de cargos contra el gobierno nazi el 28 de marzo de 1939 en Praga. Esta sección está pletórica de tensión, ya que Maiguashca logra denotar el nerviosismo por el cual pasa Hladik al momento en que es entrevistado por el militar nazi, que le pregunta su nombre, edad, ocupación y si había escrito las obras por las cuales se le acusaba. En el momento en que es declarado culpable y se le comunica la pena de muerte por fusilamiento, la parte del cello presenta una constatación en corcheas para dar la posible sensación de tensión y nerviosismo por la noticia (véase Ilustración 3).

3-3 III: Die Befragung

Soldado: *esvichá puv tawov* "El acusado se declara culpable de todas nuestras acusaciones" *este condenado a morir por fusilamiento*

H. E. (zu einem unsicheren Feldweid) Feldweid, schreien Sie: "Der Angeklagte bekennt sich in allen Punkten schuldig." (zu H. D.) Sie sind zum Tode durch Erschießung verurteilt.

pp, p, f, PPPP

lang. gliss. nach unten

lang. gliss. nach oben

(Langs. gliss. nach unten, Schwelger mit Vcl. bewußt entstehen lassen.) ca. 6 Hz

Ilustración 3. Mesias Maiguashca: *Los Enemigos* (partitura, Acto III).

En el cuarto acto, Hladik se encuentra preso; esta sección se titula “La espera del primer dúo”. En esta escena los clarinetes inician con intervalo de medio tono: el mismo que en el transcurso de la escena se mueve por la sección de cuerdas. Esta temática de intervalos cercanos se presenta de manera recurrente en la obra y muestra la tensión del texto en la acción de los tenores. En esta sección se presentan dos individuos: uno de estos, Hladik; del otro no se conoce su identidad. Entre estos se produce una conversación sobre lo terrible de la muerte por fusilamiento. Este movimiento es uno de los más extensos y presenta, entre otros elementos, cambios de tempo para acentuar lo que el texto señala.

El quinto acto es el segundo sueño de Hlandik. En este, como en el primero, no hay instrumentación, y es una sección donde el audio y el video hacen la escena.

El sexto acto representa el segundo día de la espera de la muerte; en este se presentan intervalos semejantes a los actos anteriores en toda la instrumentación y la sección de los tenores. Todo esto clarifica cada vez más la tensión de los acontecimientos de cada escena.

El séptimo acto se titula “El orador” y es donde Hlandik pide a Dios por más tiempo de vida. Este acto implica mayor emotividad, dado el texto, y en varias secciones están presentes intervalos de segunda. En otras partes, donde Hlandik clama por más tiempo, estos intervalos se abren para señalar la sensación de que su clamor sube y es escuchado. En este acto, Maiguashca representa el drama de la persona que ruega por su vida, y lo hace con un sentido claro, en el que desea terminar algo que para él resulta de importancia.

Los actos ocho y nueve son sueños de Hlandik que, una vez más, son representados con sonidos y la proyección de video sobre el escenario; como en los actos de sueños anteriores, en estos no interviene la ejecución musical.

El acto diez puede traducirse como la aparición. En esta escena Maiguashca señala un constante trino para la sección de cuerdas, que muestra la tensión ya que se acerca la hora de la ejecución. Para esta escena los tenores no cantan, solo existe una sección hablada que señala los diálogos del texto que preguntan por la hora exacta. Esta parte de la ópera presenta mucha tensión, tanto por los constantes vibratos como por los intervalos de segunda menor en toda la parte instrumental.

En el acto undécimo se señala esta posibilidad de milagro frente al fusilamiento, y el autor lo titula “La maravilla”.

Aquí se presentan claves rítmicas muy complejas que resultan en amalgamas; la sección instrumental cambia bastante respecto a las secciones anteriores, en las que mucho de lo melódico constaba de notas de larga duración; y en este acto están presentes movimientos rápidos con varias notas por compás y manteniendo los intervalos de segunda entre algunas de las melodías; también está presente la idea de pregunta-respuesta entre Hlandik y los instrumentos. Esta sección resulta de interés en la obra por su carácter milagroso, en el que Dios concede el tiempo necesario para terminar la obra, que Hlandik deseaba.

Así, Hlandik termina la obra como quería. Llegados a este punto, las balas retoman su curso inicial y dan muerte a Hlandik.

En esta última escena se aprecia que Maiguashca busca representar la tensión de la muerte de Hlandik con la ejecución constante de semicorcheas en la sección instrumental, que pueden representar a las balas que retoman su curso para dar muerte al escritor (véase Ilustración 4).

El último acto no presenta sección instrumental y solo se expresa mediante audio sobre video; en este se señala que Hlandik muere un 29 de marzo, dos minutos pasadas las nueve.

Ilustración 4. Mesías Maigushca: *Los enemigos* (partitura, parte final).

3. CONCLUSIONES

Esta ópera se presenta cargada de relaciones entre la música y el guion. De inicio, es una producción con cargas emocionales bastante álgidas, que son representadas en todo momento musicalmente. En esas complementaciones se puede advertir una relación directa con la teoría de los afectos, que señala la posibilidad de establecer en el guion esta asociación del texto con la música que se está escuchando; por tanto, de alguna manera se puede demostrar una influencia de la ópera seria de Händel, que potencia la expresión del sentimentalismo textual con lo musical, a lo que Maiguashca agrega su firma en la incursión de la electrónica, así como en el manejo de los sonidos y la proyección de video sobre las escenas operísticas.

4. BIBLIOGRAFÍA

Aizenberg, A., & Restiffo, M. (2010). *Apuntes de historia de la música*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Brujas.

Autores Varios. (2013). *Mesías Maigashca Los Sonidos Posibles*. Quito: Alcaldía Metropolitana de la Ciudad de Quito.

- Carrion Q, M., Menéndez-Pidal, S., & Oriol de Alarcón, N. (2011). *Técnicas de expresión plástica aplicadas a la didáctica de la ópera en el tercer ciclo de primaria y el primer ciclo de la E.S.O.* Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid.
- Griffiths, P. (2009). *Breve historia de la música occidental.* (J. A. Díez, Trad.) Madrid, España: Akai.
- Maiguashca, M. (2013). *Los Enemigos. Guion y Partitura* . Buenos Aires, Argentina: S/E.
- Maiguashca, M. (s.f.). *Mesías Maiguashca*. Recuperado el 20 de Junio de 2015, de <http://www.maiguashca.de/index.php/es/1990-1999-a/89-391995-97-die-feinde-eine-minioper-es>
- Maiguashca, M. (s.f.). *Mesías Maigushca*. Recuperado el 20 de junio de 2015, de <http://www.maiguashca.de/index.php/es/2000-2009-a/108-452002-la-celda-es>
- Previgliano, E. (s.f.). *Página 12*. Recuperado el 21 de junio de 2015, de [Pagina 12: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/14-35597-2012-09-17.html](http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/14-35597-2012-09-17.html)
- S/A. (s.f.). *Ciudad Seva*. (S/A, Productor) Recuperado el 17 de junio de 2015, de http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/borges/el_milagro_secreto.htm
- Schidlowsky, L., & Schidlowsky, D. (2012). *Gráfica musical*. Santiago de Chile, Chile: RIL editores.