

Capítulo II

Segundo movimiento

El segundo movimiento, fue la segunda pieza en ser escrita. El texto que se usó es el siguiente:

II

Otoños mansos; lunas viejas

De octubres borrosos.

En tus azules imágenes reposan mis recuerdos.

Cuadros fugaces del olvido;

Hoy lucecitas en el cielo

Aquí presionando mi pecho.

Para esta pieza se eligió hacer una modificación en el ensamble, el cual quedó compuesto por cuarteto de cuerdas y solista Mezzo-soprano. La elección se hizo en base al carácter del texto, ya que es muy reflexivo y nostálgico. Se optó por usar un solista en vez de todo el coro para acentuar la intimidad de las reflexiones planteadas. Es una canción y el tema de la voz es lo principal.

Está conformado por una larga introducción de las cuerdas, que comienzan con un acorde de Mi menor en compás de $\frac{3}{4}$ con frases largas conformadas por notas blancas con puntillo a tempo de negra = 80; desde el compás 1 al 20 las cuerdas van moviéndose lentamente con ligaduras y suspensiones modulando a Re Mayor. En el compás 21 se empieza a sentir más el compás de $\frac{3}{4}$ en Re Mayor y los violines comienzan a desarrollar un tema que sugiere algunas partes del tema de la voz. Cabe destacar que hay ligaduras entre compases, que dan la sensación de arrastrar el tempo hacia atrás y luego regresa el compás de $\frac{3}{4}$. Esto se repite durante la pieza como una manera de simbolizar el hecho de querer regresar al pasado.

En el compás 32 el Re Mayor se altera con un Do becuadro que lo convierte en modal (Re mixolidio). La voz entra en la anacrusa del compás 38 con las palabras “Otoños mansos”. A partir de ese compás, y hasta el compás 75, la voz canta todo el texto de corrido sin repeticiones y sin mayores cambios armónicos, a excepción de estar fluctuando entre Re Mayor y Re Mixolidio a partir de la frase “en tus azules imágenes”. Las cuerdas se dedican a ser un soporte armónico principalmente durante este pasaje.

Cuando la voz termina con su participación, la viola toma el tema de la voz a partir de la frase “en tus azules imágenes reposan mis recuerdos”, y los violines vuelven a tomar ese tema mientras el cello y la viola hacen contrapunto, el cello en c. 83 toma el motivo de “imágenes” y después de eso se empieza a fragmentar el tema entre las diferentes cuerdas hasta que se disuelve en el c. 94 dando paso a una cadencia con un acorde de Sol Mayor, un acorde de Do Mayor, un acorde de La Mayor y un acorde final de Re Mayor que permanece durante cuatro compases.

El hecho de que este movimiento sea tan estático, no sólo rítmicamente sino también armónicamente, es intencional, pues se buscó que fuera como una pausa; un momento de reflexión y de intimidad. Es por eso que la voz no repite palabras y entra bastante avanzada la pieza y se va de la misma manera, enmarcada por las cuerdas.

La forma de esta pieza es A, B, B'. En donde A es toda la introducción de las cuerdas, B es la parte de la voz y B' es la parte donde se fragmenta el tema de la voz hasta disolverse en el final. Es una pieza que emplea contrapunto modal y tonal. Los principales problemas técnicos que se pueden encontrar son las síncopas entre compases que pueden resultar un poco difíciles de leer a primera vista.

Lo más importante de este movimiento es el carácter nostálgico y flotante que debe permanecer durante toda la pieza. Es una pieza transparente que requiere de mucha limpieza en la afinación, de legatos sin exagerar, ya que podría caer en una interpretación romántica que no es conveniente para las intenciones de la pieza.

Mi proceso creativo para este movimiento comenzó cantando el texto. Antes de sentarme al piano para definir alguna tonalidad y una métrica pasé bastante tiempo sólo cantando el texto y haciendo grabaciones de las líneas melódicas que iban surgiendo a partir del texto acomodado de diversas formas; probablemente esa es la razón por la cual es tan simple y también es por eso que escogí la voz de Mezzo-soprano como solista.

Tomé la decisión de ubicar a la voz en medio de la pieza y enmarcarla con la introducción y con la fragmentación del tema porque me pareció una manera efectiva de

retratar la manera en la que se experimentan los recuerdos, que surgen de la nada y se van desvaneciendo.

Este movimiento tiene algunos toques del folklore celta que se acentúan por el modo mixolidio. Estuve escuchando mucho la canción “Harm Of Will” de la cantante islandesa Björk, proveniente del disco “Vespertine” (2001). Es una canción en la que se usan muchos efectos de estudio de grabación, pero también hay un cuarteto de cuerdas y la voz aparece como pinceladas cantando algunas frases. Aunque estuve escuchando otras cosas al mismo tiempo, detecto que esta canción en particular tuvo mucho que ver con mi proceso de escritura para este movimiento, que para mi representa la nostalgia más pura. Es triste, mas no oscuro. Es un dolor bonito.