

Guatemala, 31 de mayo del 2022

Licenciada
Gretchen Fabiola Barneond Martínez
Directora General de las Artes
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Estimada Licenciada Barneond:

De manera atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar mi INFORME conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo de Servicios Técnicos número DGA-187-163-2022 y Resolución VC-DGA-027-2022, (tercer producto)

Actividades

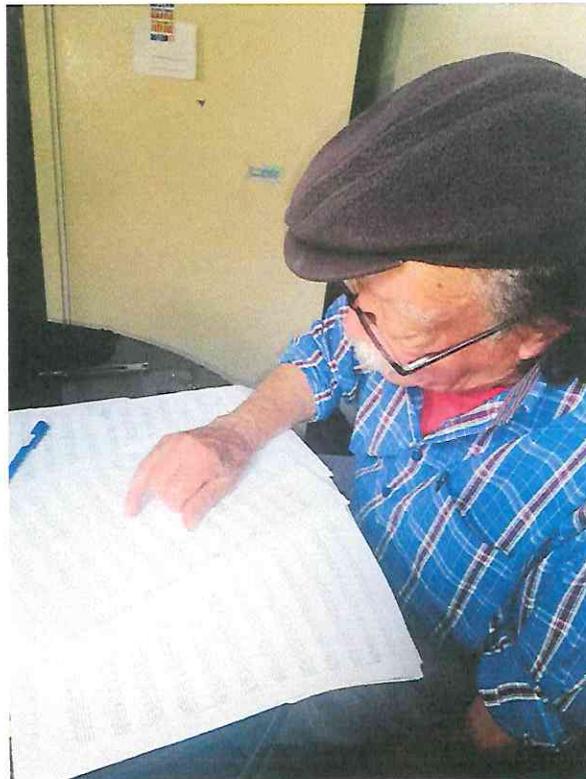
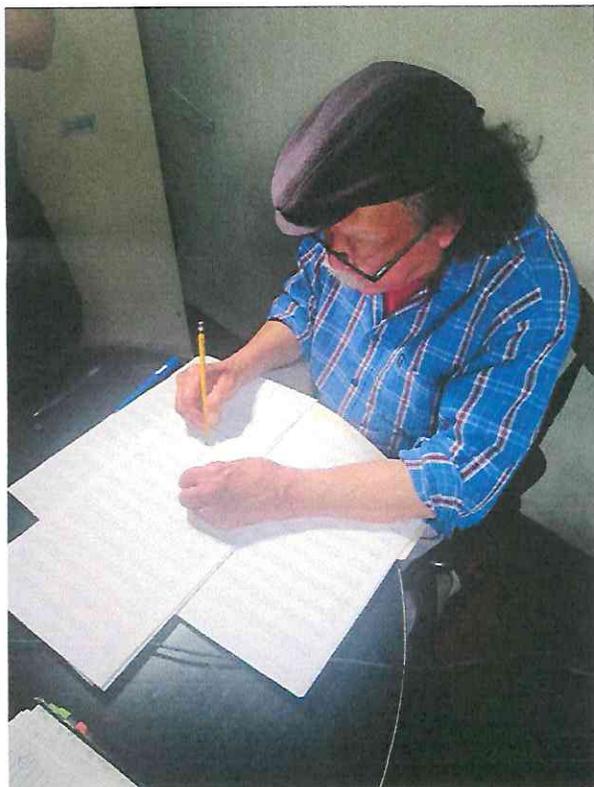
- a) Elaboración de las partituras y bosquejos de las composiciones musicales para piano denominadas "Loutremont" y "Afronírica".
- b) **Elaboración de partituras y procesos de la Ópera Infantil denominada "Historia del niño que se llamaba Espejito con ojos", en cuatro fases**
- c) Elaboración de partituras y procesos de la Ópera denominada "Émulo Lipolidón", en cuatro fases;
- d) Otras actividades afines a sus servicios artísticos.

Informe de Actividades

b) Elaboración de partituras y procesos de la Ópera Infantil denominada “Historia del niño que se llamaba Espejito con ojos”, en cuatro fases

El proceso de elaboración de las partituras de esta Ópera Infantil, está inspirada en el cuento infantil del Premio Nobel de la Literatura Miguel Ángel Asturias, “El Hombre que lo tenía Todo Todo Todo”.

Este informe recoge la Fase 2, donde se aborda “La balada de Nikela (adoración de su campiña)”. Este proceso conlleva la elaboración de partituras de, esta fase ya no tiene bosquejos, sino que plasmo esta balada en partitura, que contiene melodía y texto.

Resultado Esperado

Producto 3. Informe sobre la elaboración de partituras y procesos de la Ópera Infantil denominada “Historia del niño que se llamaba Espejito con ojos”, Fase II.

Nikela es uno de los personajes protagonistas, ella desarrolla dentro de la historia diferentes cánticos, el primero es una balada, cantada por Nikela, esta balada ejemplifica un amor por la naturaleza, en especial por su campiña, por lo que esta balada tiene como nombre “la adoración de su campiña¹ (Gran extensión de terreno llano o con débiles ondulaciones, en especial la dedicada al cultivo.”.

Casi toda la ópera ocurre en el campo, esa adoración de su campiña es porque ella adora al paisaje, adora a su campiña, lo que ella hace es un himno a la naturaleza de su campiña, una epopeya² (Se define como epopeya al poema de carácter narrativo y extensión considerable que presenta una acción o hazaña grande y pública, protagonizada por personajes de espíritu heroico y donde se aprecian detalles sobrenaturales) de su campiña.

Nikela es importante porque es la madre de Espejito con ojos, el principio de la ópera aparecen en escena músicos tocando, una flauta y un clarinete, entonces los niños van entrando en un ritmo un poco cadencioso (no es una coreografía llena de movimientos balletísticos, es solo un ritmo con el que entran a escena, implica orden, en ritmo lento) con un paso coreográfico muy sencillo. Cuando ocurre esa escena los niños salen de escena y entran a bambalinas, aparece Nikela en su campiña, (es un bosque), cuando Nikela interpreta su canto de adoración a su campiña, el personaje deja en el espectador algo bucólico (referente al campo).

Nikela dice *“yo soy la madre de Espejito con ojos, aquí he vivido en mi maravillosa campiña, vagando por sus verdes praderas, donde este campo tan florido ha hecho florecer mi corazón, su bálsamo mi espíritu endulzó. En mi paisaje las aves dibujaron su voz, y yo lanzo este canto”*.

En ese momento ella saca un cuaderno de dibujo, canta coreográficamente como si estuviera dibujando, indica: *“mi paisaje canta, en mi paisaje las aves dibujaron su voz, yo lanzo este canto como un apasionado pincel tratando de pintar su cantar, el prodigio nubla el pensamiento, soy una leve luz de adoración, (repite en estribillo)... de*

¹ Definiciones de Oxford Languages

² <https://definicion.de/epopeya/>

adoración...” Todo el drama de Nikela es como la metáfora esencial de todo lo que ocurrirá.

Dentro del preludio que fue parte de la fase 1 de esta ópera, se encuentra la presentación de todos los personajes. Después de la intervención de Nikela, y su balada, aparecen otros pequeños personajes, como “Lucernino”, es una especie de luciérnaga humana, aparece vestido de verde fosforescente con un mecanismo que le pueda fusionar la luz para aparecer en sombra, cuando él aparece, los niños han terminado lo que hacen en escena, Lucernino aparece de pronto en la penumbra y los niños salen huyendo, él canta “yo soy Lucernino, el mago de la luz, me gusta alumbrar y espantar, y se ríe”.

Después vendrá un Ada, esa Ada refleja lo que dice en un ciclorama³ (Vista pintada en un gran cilindro hueco para contemplarla desde el centro del mismo) un poco alto, le manifiesta a espejito que se ha quedado dormido en el campo, que, los frutos y las pepitas de ese aguacatal, al ser perforadas se ve una realidad maravillosa.

Una de las deficiencias de la ópera del siglo XIX son los diálogos cantados que se vuelven grotescos y ridículos, por eso en esta ópera, intento hacer de los diálogos algo entretenidos, muy dinámicos, el emisor y el que responde lo hacen muy rápido.

En la balada de Nikela, no se forma un diálogo, solo está Nikela, habrá un coro oculto o coro operático.

En cuanto a la naturaleza, en la balada de la campiña de Nikela, yo incluyo los instrumentos derivados del bambú, hago uso de los útiles sonoros que he utilizado en distintas presentaciones, algunos de estos instrumentos acompañarán partes de la ópera que serán de drama. Es importante señalar que también tengo un instrumento que, al ejecutarlo, emite un sonido como de viento coloreado, el viento en esa campiña, será una alegría en el canto de Nikela. Posteriormente, y a lo largo de la ópera, Nikela tendrá otra aparición, pero con un canto de lamento, cuando ella hace la lamentación, después que su esposo muere, ella dice que ese viento que alegraba en su paisaje, es ahora un rumor extraño en el corazón, desolado rumor... desolado rumor...

Durante la intervención de la Balada de Nikela, se refleja en la música el uso de flautas, como que fuera un pájaro, el sonido del viento y la luminotecnia tienen que ser muy expresivas.

³ Definiciones de Oxford Languages

TECNICA DE LA PARTITURA

Esta parte del canto de adoración esta en FA mayor, curiosamente la pastoral de Beethoven también está en FA mayor, esta composición es parte de mis referencias para la ejecución de mi trabajo. En esta composición se integran las cuerdas, violonchelos, viola, violín y contrabajo, que dan la tonalidad; luego los violines hacen una introducción que es muy importante hasta que entra Nikela cantando. Es un canto tierno como si fuera una nostalgia de la infancia, si alguien le encanta el campo es durante su niñez. El gran Ernesto Sabato cita: "que es la patria sino la infancia", recuerdo esta frase al componer esta melodía.

Hasta cierto punto una concreción entre lo que yo he sido y lo que he vivido, por la adoración del campo y como esto ocurre en el campo, hay una conexión muy afortunada, me hace estar satisfecho. Aquí hay una orquesta no con todo el cargamento de trombones, sino los cornos, flautas, oboes, clarinetes y fagotes.

Adjunto fotografías de las partituras de esta balada.

"Balada de Nikola"
(adoración de su compañera)

ya en partitura 1-

Handwritten musical notation for the first system. It features a treble clef and a 4/4 time signature. The notation includes several measures with notes, rests, and dynamic markings such as *gover* and *vni*. There are also some handwritten annotations like "10" and "110" near the end of the system.

Handwritten musical notation for the second system, continuing the melody and accompaniment from the first system. It includes various note values and rests.

Handwritten musical notation for the third system, featuring a vocal line with lyrics. The lyrics are: "ya soy Ni ke la la me dice de tu pa". The notation includes notes, rests, and dynamic markings.

Handwritten musical notation for the fourth system, continuing the vocal line and accompaniment. It includes notes, rests, and dynamic markings.

"B. Nikola" | Ya en Partitura-2-
(A. de Comp.)

Si to con o ros qui He vi vi do

The first system of handwritten musical notation. It consists of a vocal line on a single staff and a piano accompaniment on two staves. The vocal line contains the lyrics "Si to con o ros qui He vi vi do". The piano accompaniment features chords and melodic lines with some slurs.

en mi ma ya vi vo sa con pi ña +
va

The second system of handwritten musical notation. It consists of a vocal line on a single staff and a piano accompaniment on two staves. The vocal line contains the lyrics "en mi ma ya vi vo sa con pi ña + va". The piano accompaniment includes chords and melodic lines with slurs.

gen do por sus vee des pra deras donde

The third system of handwritten musical notation. It consists of a vocal line on a single staff and a piano accompaniment on two staves. The vocal line contains the lyrics "gen do por sus vee des pra deras donde". The piano accompaniment includes chords and melodic lines with slurs.

es te cam po tan flo ri do Ha Hecho flores

The fourth system of handwritten musical notation. It consists of a vocal line on a single staff and a piano accompaniment on two staves. The vocal line contains the lyrics "es te cam po tan flo ri do Ha Hecho flores". The piano accompaniment includes chords and melodic lines with slurs.

B. Nikeló
(Adecamp.)

Ya en partitura -3-

Handwritten musical notation for the first system. The vocal line (top staff) contains the lyrics: "err mi cora zón" followed by a measure with a plus sign and "su", and then "balsamones piri-tyendu-". The two guitar accompaniment lines (middle and bottom staves) show chords and rhythmic patterns.

Handwritten musical notation for the second system. The vocal line (top staff) contains the lyrics: "zón de flory Luz" followed by a measure with a plus sign and "de flory Luz". The two guitar accompaniment lines (middle and bottom staves) show chords and rhythmic patterns.

Handwritten musical notation for the third system. The vocal line (top staff) contains the lyrics: "ca mi pal- se se" followed by a measure with a plus sign and "Las 2 ves di bu-". The two guitar accompaniment lines (middle and bottom staves) show chords and rhythmic patterns.

Handwritten musical notation for the fourth system. The vocal line (top staff) contains the lyrics: "Jaron su voz" followed by a measure with a plus sign and "3er Segmento/3e combas". The two guitar accompaniment lines (middle and bottom staves) show chords and rhythmic patterns.

B. Nikela Y2 en Partitura - 4 -
(A. de S. S. S. S.)

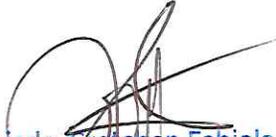
Handwritten musical notation on a five-line staff. The lyrics are "canda de fia - tta su can tta el Pro-". There are some handwritten notes above the staff, including "sol" and "A".

Handwritten musical notation on a five-line staff. The lyrics are "di gita - que bien por su nina to". There are some handwritten notes above the staff, including "sol".

Handwritten musical notation on a five-line staff. The lyrics are "u no se pa dez do r2". There are some handwritten notes above the staff, including "sol".

Handwritten musical notation on a five-line staff. The lyrics are "u no se pa dez do r2 cion". There are some handwritten notes above the staff, including "sol".

Joaquín Orellana Mejía

Vo.Bo. Licda. Gretoren Fabiola Barneord Martínez
 Director Técnico III
 Dirección General de las Artes
 Ministerio de Cultura y Deportes