

El lenguaje de las aves en la música coral

*El ejemplo de "El Ruiseñor", del compositor letón Uģis Prauliņš (*1957)*

Sr. Prauliņš, Ud. compone tanto para conjuntos instrumentales como para coros, y la naturaleza está siempre en su mente. ¿Hasta qué punto la naturaleza inspira su trabajo?

Siempre, permanentemente. Durante años, he tenido siempre impresiones y visiones de la naturaleza en mi mente mientras creaba. Incluso hay secciones de mis obras que evocan, en mi mente, ciertos lugares, un árbol, un cierto entorno: siempre está esa imagen en mi cabeza. Empecé a sentir mucho la naturaleza desde mi infancia en el campo: la luz del sol a través de las copas de los árboles, los caminos debajo de los árboles, los días lluviosos y el rocío en la hierba exuberante y las hojas caídas doradas y de varios colores. Más adelante en mi niñez aprendí sobre el mar, los vientos, la arena, la vegetación inusual, las punzantes agujas de pino, el calor... el canto de los pájaros y las corrientes de aire fresco de la mañana al abrir las puertas.

Estos recuerdos de la infancia son realmente esenciales para mí, son como una base para mi vida. En años posteriores, vi

los parques de Riga, los cementerios, especialmente el viejo cementerio abandonado: me sonaba como Black Sabbath I (el primer álbum de este grupo de música metal), los bosques sonaban como Jethro Tull y un poco como Gentle Giant (ambas bandas de rock británicas). Pink Floyd está asociado, para mí, con el amanecer en el campo cubierto de rocío. Arvo Pärt, en años posteriores, está para mí vinculado a las costas grises (brumosas) y arenosas (plácidas) del Mar Báltico.

En 2012 Ud. compuso "El Ruiseñor" para flauta dulce, coro mixto y locutor. La grabación con Stephen Layton y el Danish National Vocal Ensemble fue nominada a dos premios Grammy ("Mejor interpretación coral" y "Mejor composición contemporánea"). ¿Cuál es la historia de esta pieza?

Ya a principios de la década de 1990, cuando tocaba en Dinamarca, escuché una grabación de la joven virtuosa de la flauta dulce Michala Petri, que fue impresionante... Tuve el sueño de componer para ella (pero, claro, ese es uno de esos sueños que nunca alcanzarás ni cumplirás). En ese momento también encontré el sonido, la sinfonía de sonidos y estados de ánimo contemplativos (iy ventosos!) de Dinamarca.

Quince años después, mientras representaba a la Unión de Compositores de Letonia en MIDEM, Cannes, conocí al laudista, guitarrista y productor musical Lars Hannibal (*OUR Recordings*), quien, después de reunirnos todos los años en MIDEM, eventualmente me sugirió que creara una gran pieza para la maravillosa genia Michala Petri. Mi primera idea fue para flauta dulce y orquesta de cámara, sin embargo (y sabiamente) la elección del acompañamiento recayó en el coro. Sería una alineación única. En ese momento, el maestro Stephen Layton, que me visitó en Riga, también era el director del *Danish Radio Choir/Danish National Vocal Ensemble*. Todos estuvimos de acuerdo en tal concepto. En ese momento ya sabíamos cuál iba a ser el tema. Lars Hannibal ya había sugerido a Hans Christian Andersen, cuyo 200 aniversario se estaba celebrando, y el

cuento de hadas sobre el ruiseñor, y ¡Michala Petri es definitivamente el ruiseñor de Dinamarca en todo el mundo! Así, después de las presentaciones a la radio danesa, la compañía de radio encargó la pieza y fijó la fecha del estreno en Århus, en el *Danish Radio Hall* de Copenhague.

La grabación tuvo lugar en la famosa *Christianskirken*, Copenhague, del 8 al 12 de agosto de 2011.

¿Cómo se relaciona el lenguaje de los pájaros con el nuestro? ¿Cuáles son sus cualidades específicas?

Las aves tienen sus oraciones, repeticiones, intervalos, llamadas emocionales, también advertencias de peligro y sonidos que se usan cuando compiten de cerca. Los cantos a veces son muy fuertes, algunas personas no pueden dormir por la mañana! En general, el canto de los pájaros es vivo, fresco, energético, vívido; pero también puede ser como un trance, o cotidiano, o casual. Algunos solo cantan en voz baja. Y su timbre puede variar desde un breve pío hasta el largo aullido de los búhos. Veo y escucho cientos de grullas cada año en el campo cercano, con sus llamadas distintivas, comenzando con una (*solá*) que luego pasa a otras voces, construyendo gradualmente un coro masivo y sonoro (*tutti*) lleno de agitación, tristeza y premonición sobre el inminente viaje hacia el sur. Es diferente cuando regresan en primavera, ocupan la misma pendiente, una cima en la loma, pero agotadas y no ruidosas.

Clément Janequin, allá por el siglo XVI, utilizó onomatopeyas para hacer que las voces reprodujeran el lenguaje de los pájaros en su "Chant des Oyseaux". ¿Qué herramienta usó para incluir este lenguaje en "El Ruiseñor"?

Las partes de la flauta dulce de Michala y también algunos pasajes corales contienen bastantes transcripciones muy cercanas de los cantos del ruiseñor real (las grabé en mi jardín), también la pieza ha sido escrita (inevitablemente)

tanto en nuestro lugar en la zona fronteriza de Letonia como en el oasis verde de nuestra casa en Riga (¡sí, a veces teníamos que cerrar las ventanas para poder dormir una hora más!).

La mayoría de los trinos y *glissandi* se utilizan en la parte de flauta dulce. El coro representa a veces el viento en las copas de los árboles del bosque, ocasionalmente tarareando y silbando *glissandi*. En su mayoría, el coro “cubre” a los seres humanos y sus emociones: los cortesanos, el emperador, etc. También hay respuestas ocasionales e imitaciones del canto del ruiseñor, también mucho melisma (que uno puede interpretar *ad libitum*). En el 4º movimiento, ‘A la búsqueda’, el coro se divierte con algunos sonidos de animales, la soprano 1 conduce “a la manera de un pájaro” la melodía del ruiseñor. En el 6º movimiento, “En el Palacio”, todo el coro sigue las semicorcheas del trino de la flauta dulce. Los cantantes también hacen gárgaras: cantan los acordes con agua en la boca. En el 7º movimiento, “El pájaro artificial”, el coro pretende, junto con la flauta dulce, ser solo eso: un pájaro artificial (que me recuerda a un secuenciador de música o máquinas de ritmos). También hay notas muy agudas (re₆) para las sopranos, una referencia a los pájaros, por supuesto. La forma en que vemos y escuchamos los cantos de los pájaros depende únicamente de nuestra imaginación (sin embargo, algunas personas pueden imitar sus cantos y luego irresponden!).

¿Cómo pusiste el lenguaje del ave en diálogo con las voces? ¿Utilizaste una notación especial para los cantantes o están cantando desde el sistema de música habitual?

Usé imitaciones simples, principalmente es la flauta dulce interactuando con la/s voz/voces superior/es. Por lo general, la música está escrita en la notación melódica simple habitual de 5 líneas; los *glissandi* y los melismas son *ad libitum*.

¿A qué aspecto del lenguaje de los pájaros debemos prestar especial atención la próxima vez que vayamos a dar un paseo por el bosque?

...un silencio, una reverencia a lo que está pasando. Quédate quieto y escucha. Y trata de encontrar (localizar solo con los oídos) el sonido más silencioso.

¡Gracias, Sr. Prauliņš!

Algunas otras composiciones de Uģis Prauliņš inspiradas en la naturaleza:

- *„Līvusasaukšanās“* (La llamada de los habitantes de Livonia) [2018]
- Miniaturas corales *„Japan Impressions“* (ciclo de canciones) [2017], especialmente: ‘Asakazeya’ (Alondras ascendiendo), [„Yukumizuni“ (Libélula)], ‘Hototogisu’ (Rruiseñor).

Traducido del inglés por Oscar Llobet, Argentina

Revisado por Juan Casasbellas, Argentina