

ANÁLISIS CONTEMPORÁNEO IV

PROFESOR: FRANCISCO JAVIER PÉREZ

ALUMNO: HUGO LAROCHE FERNÁNDEZ

ATEM, MAURICIO KAGEL

Contextualización de la obra y principales elementos constructivos

Mauricio Kagel es reconocido como uno de los compositores más importantes dentro del panorama de música electrónica y postserial de finales del siglo XX. Kagel mezcla sonidos electroacústicos con instrumentos tradicionales dentro del teatro musical siendo pionero usando un lenguaje neodadaísta. Kagel consideraba que el artista debía ocuparse y diseñar un conjunto de pautas que bien podían ser de carácter musical o teatral. Kagel defendía la supremacía de uno sobre el otro en todo momento, es decir, si la obra es teatral, el compositor tiene que ocuparse de los elementos escenográficos (luces, decoración, etc).

La obra no puede ser puramente musical o teatral a la vez, sino que un parámetro debe estar por encima del otro siempre. Para esto existen dos denominaciones; el teatro instrumental y el teatro musical. El teatro instrumental sería una pieza musical convencional donde se utilizan instrumentos como si de un concierto normal se tratara al que se le suma una serie de movimientos que pertenecen a la obra en sí, pero constituyen una parte menor que la propia música.

Al contrario, ocurre con el teatro musical donde existe un argumento, un movimiento o incluso actores. Estos predominan sobre la música no perdiendo esta última tampoco toda su importancia. Se podría decir el compositor le ha dado más importancia al teatro que la música. Kagel nos muestra justamente en su obra ATEM el teatro instrumental (co-compositor) decide de algunos parámetros durante el desarrollo de la obra especificados en las instrucciones de la misma.

La estructura de la obra es difusa porque dependerá de que parámetros consideremos más importantes. Muchos de ellos son elegidos o guiados por el compositor y el intérprete termina de darles forma. Si tomamos como ejemplo el cambio de instrumentos o la utilización de sordinas sería ambiguo ya que muchas de esas elecciones dependen del intérprete. Podríamos decir entonces que al ser una obra cambiante la estructura también lo es.

Kagel indica en que momento usar sordina, pero al no especificar cual parece algo vago utilizar este parámetro como elemento estructurador. Lo mismo ocurre con los cambios de instrumentos (a menos que el propio intérprete sea el elemento estructurador) aunque más flagrante incluso al no estar si quiera incluido en la partitura el cambio. Aquí también descartaríamos el ámbito melódico pues el libre albedrío en la elección instrumental, desacredita por completo este parámetro como elemento estructurador formal.

Los materiales utilizados tampoco parecen determinar una forma clara. Podemos ver el uso de algunos materiales predominantes sobre otros en algún punto, pero tampoco es determinante como para delimitar una forma estructural clara. En general los materiales son los mismos durante toda la obra salvando alguna zona central (notas largas). Al ser la obra bastante homogénea tampoco disponemos de un punto climático claro más allá de pequeñas respiraciones puntuales, es cierto que sería el parámetro más fiable hasta el momento, aunque sigue sin ser conciso según mi criterio. Podemos hablar de sincronía escasa entre el intérprete y la grabación preestablecida ya que Kagel determina la temporalidad a la que la cinta debe atenerse. Esta sincronía depende

también del interprete como tantos parámetros ya citados, esto hace que tampoco considere este parámetro como elemento estructurado.

Ninguno de los puntos mencionados anteriormente me convence para determinar una forma clara y concisa. Puede que Kagel haya pensado en el interprete como elemento estructurador final ya que lo guía por la obra, pero este es en definitiva quien decide como interpretarla. He visualizado varias interpretaciones de ATEM y todas son radicalmente diferentes, es realmente complicado determinar un elemento claro estructurador cuando las versiones distan tanto entre ellas.

En el caso de considerar al interprete como elemento estructurador de la obra si podemos hablar del cambio instrumental (mínimo tres secciones) y de sordinas (máximo cuatro secciones). La suma de ambos elementos podría seccionar la obra a voluntad del interprete dando literalmente infinitas posibilidades estructurales puesto que no se especifica el lugar del cambio instrumental. Esta teoría está traída a falta de información decisiva sobre la partitura

Ejemplos concretos y analizados tomados de la partitura

Kagel deja a elección del interprete los siguientes parámetros:

- Tempo: Las duraciones son relativas ya que cada página debe aproximadamente durar lo mismo. El interprete puede alargar o acortar algún sonido si lo ve oportuno para adecuar dentro de lo posible el tempo de cada página.
- La cinta (grabación): Aunque aquí Kagel es algo más férreo en cuanto a las indicaciones, el intérprete no tiene porque incluir la totalidad de los sonidos de la partitura en la cinta. Esto es interesante ya que dos interpretes no tienen porque interpretar el mismo fragmento. Se pueden realizar pequeños ajustes de dinámicas sobre la grabación. Existe la opción de intercambiar la cinta por otro interprete que actúe como tal.
- Las sordinas e instrumentos: Kagel solo determina el número necesario de ambos. Para los instrumentos tenemos un mínimo de tres (viento madera o metal) y para las sordinas un máximo de cuatro. El intérprete puede elegir que instrumento y que sordinas. En caso de utilizarse un instrumento que no disponga de sordina, el interprete debe "ensuciar" el sonido con algodón.
- Media válvula: Hay algunos momentos en la partitura donde el compositor pide tapar el agujero a medio camino de los instrumentos viento metal. En el caso de los instrumentos viento madera el interprete debe buscarse algún modo de conseguir un resultado sonoro similar.

Como podemos ver el interprete te da instrucciones predeterminadas, pero a la vez te deja libre para que asumas ciertas decisiones.

Los elementos que están determinados por el compositor y no pueden ser mutados son los siguientes:

- Dinámicas: Kagel da indicaciones exactas en la partitura de las dinámicas que quiere. Aunque el *p* de una tuba no sea el mismo que el de una trompeta se debe en la medida de lo posible respetar al máximo.
- El escenario: El compositor deja claro como debe ser la interpretación en directo. Las partituras, las sordinas y los instrumentos deben estar en el suelo (El atril está restringido). El intérprete usará una silla con las patas más cortas de lo normal. En cuanto a la iluminación tenemos sobre el músico una luz tenue o una lámpara cerca. En el caso de que la interpretación se haga a dúo (prescindiendo de la grabación en cinta) Kagel tiene

indicaciones específicas para cada intérprete puntualizando hasta el orden de entrada y de salida.

- Registro: Cuanto más alta sea la notación, más agudo será el sonido y viceversa. Kagel está siendo más preciso en cuanto a la altura sin embargo al ser de libre elección el instrumento nunca tendremos el mismo agudo o el mismo grave (tampoco será el mismo timbre). Aún así sigue siendo un parámetro preciso dentro de la interpretación.
- La grabación en cinta: Kagel especifica los movimientos y los sonidos que se deben realizar en la grabación. En cuanto a los micrófonos debe haber uno cerca del suelo y otros dos (uno ambiente y otro en el instrumento). Si la obra se va a interpretar en directo, los altavoces deben estar situado a los costados o en una zona superior mientras que si se trata de una grabación para algún sello las grabaciones se deben hacer por separado, la interpretación por un lado y la cinta por otro para posteriormente montarlas.

Conclusiones

Es un género muy interesante que rompe con las convenciones del concierto al uso sumándole parámetros extra que le dan riqueza a la obra. El tema de no obligar al intérprete de seguir un camino rígido también le otorga una dimensión reinterpretable totalmente novedosa.

Después de visualizar varias interpretaciones donde los intérpretes utilizaban diferentes instrumentos me he percatado de lo diferente que suenan las diferentes versiones. La reflexión que he hecho a posteriori es la siguiente: ¿Podemos considerar a ATEM una obra perteneciente a ambos géneros del estilo? Es decir, al existir dos versiones de la misma obra (una a dúo y otra a solo) en la que un intérprete es instrumentista y el otro es más una especie de actor que hace movimientos. ¿Podríamos decir que la versión a dúo estaría más cerca de un teatro musical de pequeñas dimensiones mientras que la versión a solo es un teatro instrumental en toda regla?

Referencias bibliográficas y webgrafía

- INSTRUMENTAL THEATER IN THE WORKS OF MAURICIO KAGEL, GEORGES APERGHIS AND HEINER GOEBBELS Nikolie, N (2020), *FACTA UNIVERSITATIS, University of Niš, Faculty of Arts in Niš, Republic of Serbia*.
- The Music of Mauricio Kagel, Heile, B. (2006), *University of Glasgow*.
- Mauricio Kagel and his multifaceted lieder-oper, aus deutschland, *Elek, P, (2016), Bard college*.
- Anarchy in the Unity: Compositional and Aesthetic Tensions in Mauricio Kagel's Antithese für einen Darsteller mit elektronischen und öffentlichen Klängen, Mikawa, M (1962), *The University of Western Ontario*.
- Mauricio Kagel, Christina Bogiages, septiembre 10, 2014, Atem by Mauricio Kagel (1969/70), <https://www.youtube.com/watch?v=OS5NmqaiS54>.
- Mauricio Kagel, pieterpellens, 9 mayo 2012, Atem by Mauricio Kagel, <https://www.youtube.com/watch?v=jPfnNoXf5rU>.
- Mauricio Kagel, Ensemble Offspring, 27 abril 2011, Ensemble Offspring: Mauricio Kagel – Atem. <https://www.youtube.com/watch?v=w-q2RF8UUYY>.
- Mauricio Kagel, Vairis Natiss, 17 junio 2012, Mauricio Kagel Atem, <https://www.youtube.com/watch?v=X9CTPHGZKPY>.
- Mauricio Kagel, UNSAM San Martín, 18 mayo 2015, Mauricio Kagel, Atem Für eine Bläser 1969. Centro de Arte Experimental. UNSAM.
- Mauricio Kagel, Kyusang Jeong, 11 junio 2020, Mauricio Kagel: Atem (1969/1970) für 1 Bläser. <https://www.youtube.com/watch?v=aUkMvWAP5K8>.

- Mauricio Kagel, EnsembleSuden, 5 de abril 2010, Atem fur einemBlaser (1969) de M. Kagel, https://www.youtube.com/watch?v=qw5wd_o2LeM&list=RDqw5wd_o2LeM&start_radio=1&rv=qw5wd_o2LeM&t=1.