

El señor de los sueños

Music for dance, puppetry, and poetry
for fl, cl, perc, pf, vln, vc, narr.

Carlos Sanchez-Gutierrez
[2020]

El señor de los sueños

Carlos Sanchez-Gutierrez [2020]

INSTRUMENTATION:

NARRATOR

FLUTE (+ PICC), also TRIANGLE

B-FLAT CLARINET (+ BASS CLARINET)

PERCUSSION: CROTALES (2-8va SET, *ossia* GLOCKENSPIEL), VIBRAPHONE (no motor needed) , 5-OCTAVE MARIMBA, CLAVES, CABASA SIZZ. CYMBAL, MARACA

PIANO

VIOLIN

CELLO

Score is in C

Accidentals apply only to the notes they precede, except in the case of immediate repetition

Grace-notes are to be played as fast as possible, irrespective of current tempo, and always before the beat

Natural harmonics are indicated by a diamond head [$\diamond$] at the string node location. Occassionally, a filled-in diamond note-head [$\blacklozenge$] is used to indicate a quarter-note value

Strings: ■ : "scratch" tone (string over-pressure); **Winds:** $\diamond$: flute jet-whistle, **x**: flute tongue-ram, **+**: Clarinet "slap"

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

FONCA

TEXTS BY ALBERTO BLANCO

1. SOMBRAS

Detrás de cada nube, de cada monte
de cada copa, de cada rama
hay búhos en la noche.

Se esconden en el humo de las pipas.
Se alimentan de malentendidos
y estrellas de neón.

En la oscuridad se pueden confundir
lo mismo con las cenizas
que con sus sombras.

Con los faros gemelos de sus ojos
recorren parsimoniosamente
las aguas de la noche.

Y conversan con el viento.
Sollozan con la lluvia.
Se callan con el sol.

=====

2. TIEMPO CIRCULAR

Aquel sueño
que (entre paréntesis)
se fue erigiendo poco a poco
de pronto estaba allí, completo
como una inmensa ola de piedra blanca
lista para devorar el mundo.

Digamos (entre paréntesis) que el pueblo
pudo haber estado perfectamente desierto
con sólo ventanas, corredores, pasillos
escaleras y puertas que conducen
de ninguna parte a ninguna parte.

Sin embargo había allí un hombre
—un silencioso testigo incómodo—
viendo directamente a la cámara
(viéndome a los ojos, a mí, a ti)
y más allá un niño con su perro negro
queriendo trasponer el umbral del sueño.

Digamos (otra vez entre paréntesis)
que el sueño pudo haber sido simétrico
con el reloj dando las doce en punto
en el centro de la fotografía.

Sin embargo el reloj
no se encontraba colocado
exactamente en el centro
y para colmo de males
marcaba las seis con 32 minutos.

Digamos, en fin (y entre paréntesis)
que en la construcción del orden de este sueño
el hombre, el reloj, el niño y el perro
no eran más que símbolos...
pero, ¿símbolos de qué?

¿De un país dormido en una fotografía?
¿De un mundo que ya no está para sutilezas?
¿De un universo detenido en la única hora de ninguno?
¡Cómo saberlo!

Sólo las campanas
flotando bajo la inmensa roca del cielo
podrían habernos ofrecido una respuesta...
Si es que tan sólo hubiéramos podido detenernos
a escuchar por un momento.

LA MÚSICA ERES TU

Ella soñó
hace mucho tiempo
este mismo sueño musical.
Ahora lo traigo a la memoria.

El camino estaba bordeado de estrellas,
los lirios pesaban en plena noche
y ella me sugería la silueta
de un ciprés estremecido.

Del túnel vimos salir a la luna
seguida de otras máquinas brillantes.
Su cuerpo plateado recordaba a las diosas
de la pantalla de la dulce tibieza de aquel verano

El sigilo de las ruedas se mezclaba con el parpadeo
nocturno de los grillos, el viento enmascarado
y el ruiseñor dramatizado en la maleza.

Conozco muy bien este sueño:
las pausas forman parte de la canción
y un leve temblor recorre nuestros caminos.

Aún podemos escuchar allá, a lo lejos,
la celebración del canto
y risas, danzas...

4. CONSTRUCCIONES / 5. EPÍLOGO

Las voces, oigo las voces cantando
en medio del diluvio canciones dulces
con el crujir de las vigas que se mecen.

Es la lluvia que da sueño, la alabanza
del mar cuya paciencia levanta barcos.

El canto es bello, pero la violencia
que el oro y las ricas maderas suscitan,
crece como la duda en la cabeza de un rey.

Es la miseria del hombre que ignora
a vasta permanencia de la muerte.

En esta soledad que nunca conociste
te preguntas por los que se quedaron,
sufres y quisieras tener una respuesta.

Desde la oscuridad llegan los gritos
de los pájaros que nadie comprende.

Pudieron dejar el mundo, pero la morosa
voz de la prudencia, es la red minuciosa
que la araña teje preocupada por su presa.

Los argumentos de la noche son más duros
que el ir y venir de los remordimientos.

Entre los reflejos la imagen de aquellos
que construyeron su casa sobre la historia
de la arena, la roca y el pescado de la red.

La esperanza toca las aguas que ondulando
confunden a la calma con la profundidad.

Nada compensa los soles magníficos,
campos azules coronados de gallos,
el salón de espejos donde parió la cierva.

Hay que ver el silencio de los animales que escuchan
para sentirse menos solos.

Es la música discreta de las vacas
que en su blancura pierden al pastor
y en la hierba aspiran a lo eterno.

De la niebla bajan los cielos grises
y escurre la luz de la primera edad.

Flota sobre los restos el Arca de Noé
que, recostado entre las ovejas, duerm
esin preocuparse por la semilla del mundo.

Sabe que más allá del cielo abierto
comienzan el desierto
y el olvido.

© 2018, Fondo de Cultura Económica
Used by permission

Este espectáculo escénico con música original ilustra, comenta y recrea con títeres habitables, narraciones y *tableaus vivants* una serie de escenas pictóricas—Barrio de mujeres, Clarín de boda, Los que llegan con sus recuerdos y se van con sus flores, Alas de bronce, La música eres tú...—en las que Rodolfo Morales, con enorme gracia, profundidad, erotismo y magia, ilustra él también, comenta y recrea la frontera entre lo real y lo imaginado.

El señor de los sueños (The Lord of Dreams) is a scenic work that seeks to illustrate, comment, and recreate, with life-size puppetry, poetry, dance, and a number of *tableaus vivants*, a series of pictorial scenes from the Oaxacan artist Rodolfo Morales. The texts employed are by noted Mexican poet Alberto Blanco, a friend and occasional collaborator of Morales', and themselves reflect on—with vivid accuracy—the imagined, and often surreal world displayed in the artwork: women, weddings, music, small-town life, and the spirit of *those who arrive with their memories and leave with flowers...*

Notturmo, spaziale; con energia **Quasi senza misura, libero, ma angolare**
[♩ = 80]

Narrator

Fl. **TRIANGLE** *L.v.* *f* (Alto Fl.) *n.* *f* *overblow*

Cl.

Perc. **CROT.** **VIB.** *[f]* **5** *p* **SIZZ.** *(l.v.)*

Pf. *f* *sonorous!* *lasc. vib. sempre!* **4** **4** *f* *sonoro!* *ped. sempre →*

Vln. *molto sul tasto* *rapidiss., nervoso, liberamente, come mormurando con sord.* *molto sul pont.* *ppp* *pp* *con sord. molto sul tasto* *sul pont.*

Vc. *pp* [enter over piano resonance] *poco*

VOICE:

Detrás de cada nube,
de cada monte
de cada copa,
de cada rama
hay búhos en la noche.

Se esconden en el humo
de las pipas.
Se alimentan de
malentendidos
y estrellas de neón.

En la oscuridad
se pueden confundir
lo mismo con las cenizas
que con sus sombras.

Con los faros gemelos
de sus ojos
recorren
parsimoniosamente
las aguas de la noche.

Y conversan
con el viento.
Sollozan con la lluvia.
Se callan con el sol.

Sombras
Flute **Meditative, but tense** [♩ = 86] **Piu mosso** [♩ = 100]

Fl. *pp* *pochiss.* *[pp]* *poco* *ppp* *[sempre come armonici]* *pp*

Cl. *[soft mallets]* *pochiss.* *[pp]* *poco* *ppp* *pp* *[hard mallets]*

Perc. **4** **6** **3** **5** **4** **6** **4** *non trem, l.v.* *f* *Sempre con Ped. ad lib.*

Pf. *pochiss. sfz* *L.v.* *f* *sonorous, like bells surprising, angular* *mf* *ped.*

Vln. *p. ord. senza vib* *pp* *pochiss.* *[pp]* *poco* *ppp* *pp*

Vc. *p. ord. senza vib* *p* *[pp]* *poco* *ppp*

14

Fl. *sempre sim.* *pp*

Cl. *sempre sim.* *pp*

Perc. [Ped.] *sempre sim.* [vib.]

Pf. *(sempre come sopra)* *mf* *f* *quasi f* *f* *like bells (come sopra)* *f* *very sudden!* *mf* *f* *(M.S.)*

Vln. *sempre sim.* *pp*

Vc.

21

Fl. [pp] *poco piu p* *mf*

Cl. [pp] *poco piu p* *p* *mp* *mf*

Perc. [Ped.] [VIB] *ff*

Pf. *subito p* *mp* *sf* *poco sfz in p* *f* *(M.S.)* *f* *Adesso con Ped. sempre ad lib.*

Vln. [pp] *poco piu p* *senza sord.* *n.* *mf* *f* *sub.*

Vc. *senza sord. II* [vib.] *n.* *mf* *f* *sub.*

28

Fl. *f* adesso non decresc.

Cl. *f* adesso non decresc.

Perc. 4 2 4 5 4

Pf. *ff* (loco) *mp* *ff*

Vln. *n. <f* *f* *fp* *f* *n. <f* *f* *n. <f* *f* *n.*

Vc. *n. <f* *f* *pizz.* *sempre sim. arco II* *n. <f* *n. <f* *n. <f* *n.*

33

Fl. *p* *f* *p < f* *p* *f* *p* *f*

Cl. *p* *f* *p < f* *p* *f* *p* *f*

Perc. 4 5 3

Pf. *mf* *ff* *sempre cresc.*

Vln. *f* *n.* *sempre sim.* *sempre piu intensamente!* *ff* *p* *f*

Vc. *f* *n.* *sempre sim.* *pizz.* *arco* *ff* *p* *f*

