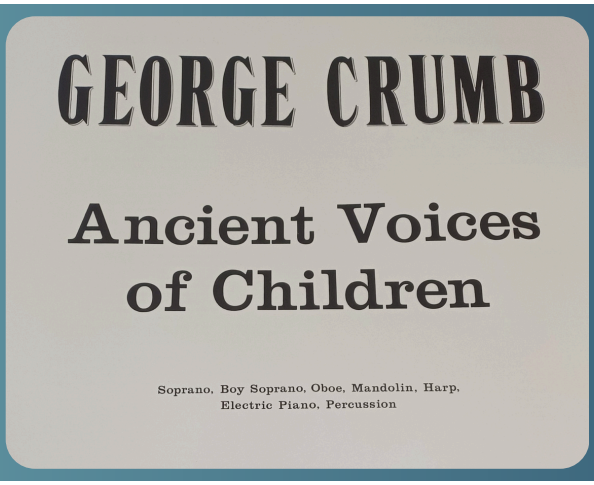
Pieza del mes

NOVIEMBRE 2025

Facsímil del manuscrito de George Crumb
Ancient voices of Children
Ciclo de canciones sobre textos de García Lorca



Ficha técnica:

Facsímil de “Ancient Voices of Children”

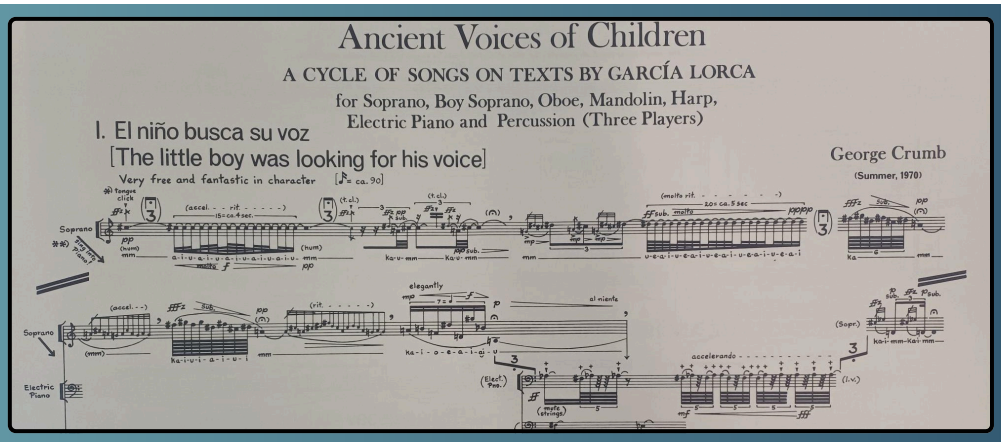
Ciclo de canciones sobre textos de Federico García Lorca

Composición para soprano, niño soprano, oboe, mandolina, arpa, piano eléctrico y percusión

Editado C.F Peters Corporation. Nueva York, 1970

Descripción del facsímil

George Crumb (1929–2022) fue un compositor estadounidense de vanguardia, célebre por su exploración del color sonoro, el uso de técnicas instrumentales extendidas y una notación musical visualmente innovadora. Su música, profundamente expresiva y a menudo inspirada en la poesía (especialmente la de García Lorca), combina elementos teatrales, espirituales y experimentales. Obras como *Black Angels*, *Ancient Voices of Children* y *Makrokosmos* lo consolidaron como una figura destacada en la música contemporánea.



Detalle de *Ancient Voices of Children*

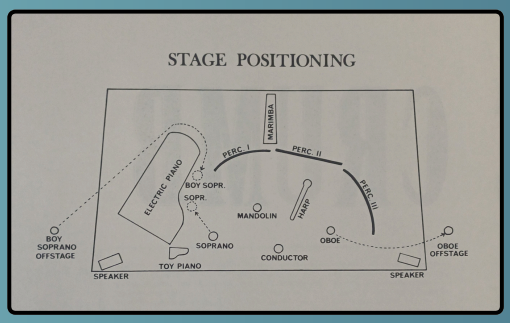
La pieza del mes que presentamos es la reproducción facsímil de la obra de Crumb *Ancient voices of children*, que fue compuesta durante el verano de 1970 por encargo de la Fundación Elizabeth Sprague Coolidge, mientras Crumb residía en Tanglewood, Massachusetts. Esta obra forma parte de un extenso ciclo de composiciones vocales basadas en la poesía de Federico García Lorca. Otras obras del ciclo incluyen *Night music I* (1963) para soprano, teclado y percusión; cuatro libros de *Madrigales* (1965-69) para soprano y una variada combinación instrumental; S*ongs, drones and refrains of death* (1968) para barítono, instrumentos eléctricos y percusión; y *Night of the four moons* (1969) para alto y cuatro instrumentistas.

***Ancient voices of children* se estrenó el 31 de octubre de 1970, como parte del 14º Festival de Música de Cámara de la Fundación Coolidge en la Biblioteca del Congreso de Washington. En esta obra, al igual que en sus anteriores versiones de Lorca, Crumb busca imágenes musicales que realcen y refuercen el poderoso, extraño e inquietante imaginario de la poesía de Lorca: "*Siento que el significado esencial de esta poesía se centra en las cosas más primarias: la vida, la muerte, el amor, el olor de la tierra, los sonidos del viento y el mar*". Estos "conceptos originales" se encarnan en un lenguaje primitivo y austero, pero capaz de matices infinitamente sutiles.**

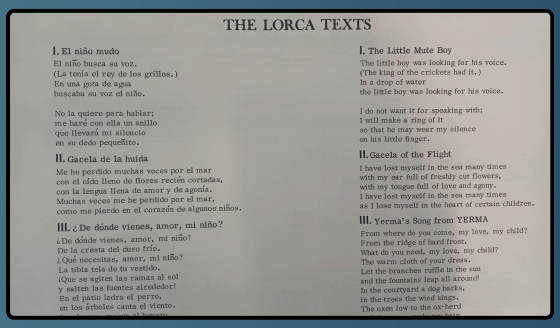
En palabras de Crumb:

"Los textos de A*ncient voices* son fragmentos de poemas más largos que he agrupado en una secuencia que parecía sugerir un «ritmo mayor» en términos de continuidad musical. Los dos movimientos puramente instrumentales, *Dances Of The Ancient Earth* y *Ghost Dance*, son interludios de danza más que comentarios sobre los textos. Estas dos piezas, junto con la tercera canción, subtitulada *Dance Of The Sacred Life*-Circle (que contiene un ritmo de bolero *ostinato* ascendente y descendente en los tambores), pueden ser interpretadas por un bailarín solista".

“El estilo vocal del ciclo abarca desde lo virtuoso hasta lo íntimamente lírico y en mi concepción de la obra tuve muy presente la enorme flexibilidad técnica y tímbrica de Jan DeGaetani. Quizás el efecto vocal más característico lo produce la mezzosoprano cantando una especie de vocalización fantástica (basada en sonidos puramente fonéticos) en un piano amplificado, produciendo así un aura brillante de ecos. La inclusión de una parte para niño soprano parecía la mejor solución para aquellos pasajes del texto donde Lorca claramente implica una voz infantil. El niño soprano se escucha fuera del escenario hasta la última página de la obra, momento en el que se une a la mezzosoprano en el escenario para la vocalización final”.



Posicionamiento del escenario


THE LORCA TEXTS

I. El niño mudo
El niño busca su voz.
(La tenía el rey de los grillos.)
En una gota de agua
buscaba su voz el niño.

No la quiero para hablar;
me haré con ella un anillo
que llevará mi silencio
en su dedo pequeñito.

II. Gacela de la huida
Me he perdido muchas veces por el mar
con el oído lleno de flores recién cortadas,
con la lengua llena de amor y de agonía.
Muchas veces me he perdido por el mar,
como me pierdo en el corazón de algunos niños.

III. ¿De dónde vienes, amor, mi niño?
¿De dónde vienes, amor, mi niño?
De la cresta del duro frío.
¿Qué necesitas, amor, mi niño?
La tibia tela de tu vestido.
¡Que se agiten las ramas al sol
y salten las fuentes alrededor!
En el patio ladra el perro,
en los árboles canta el viento.

I. The Little Mute Boy
The little boy was looking for his voice.
(The king of the crickets had it.)
In a drop of water
the little boy was looking for his voice.

I do not want it for speaking with;
I will make a ring of it
so that he may wear my silence
on his little finger.

II. Gacela of the Flight
I have lost myself in the sea many times
with my ear full of freshly cut flowers,
with my tongue full of love and agony.
I have lost myself in the sea many times
as I lose myself in the heart of certain children.

III. Yerma's Song from YERMA
From where do you come, my love, my child?
From the ridge of hard frost.
What do you need, my love, my child?
The warm cloth of your dress.
Let the branches ruffle in the sun
and the fountains leap all around!
In the courtyard a dog barks,
in the trees the wind sings.
The oxen low to the ox-herd

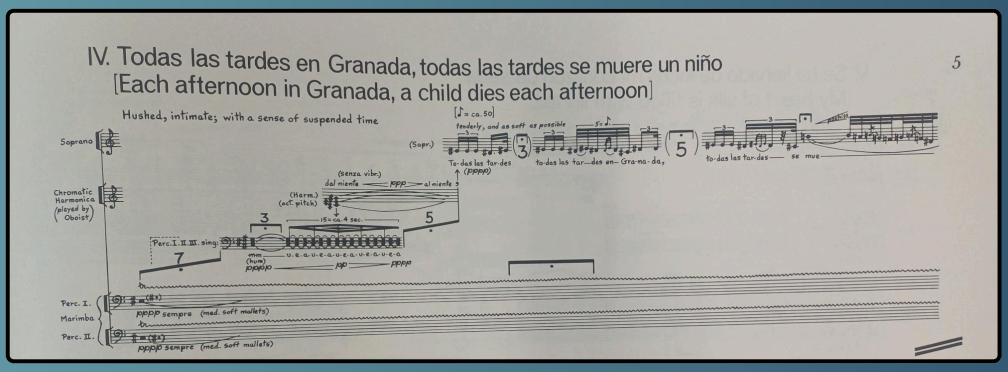
Textos de Lorca

“Los instrumentos empleados fueron elegidos por sus particulares potencialidades tímbricas. El pianista también toca el piano de juguete (en la cuarta canción), la sierra musical la toca el mandolinista (segunda canción), aunque se puede utilizar un intérprete independiente para la sierra y la armónica del oboísta (cuarta canción). Se utilizan ciertos efectos instrumentales especiales para aumentar la “intensidad expresiva”, por ejemplo, la “flexión” del tono del piano mediante la aplicación de un cincela las cuerdas (segunda canción); el uso de un arpa con hilo de papel (en *Dances Of The Ancient Earth*); la frecuente «flexión de tono» del oboe, el arpa y la mandolina. La mandolina tiene un juego de cuerdas afinadas un cuarto de tono bajo para darle una punzada especial a su tono. Los tres percusionistas dominan una amplia gama de instrumentos, incluyendo piedras de oración tibetanas, campanas de templos japoneses y tom-toms afinados. Con frecuencia se pide a los instrumentistas que canten, griten y susurren”

El lenguaje de Crumb

Los rasgos clave del lenguaje musical de Crumb son la exploración del timbre y el uso de técnicas extendidas porque buscaba expandir el potencial sonoro de los instrumentos. Por ejemplo, en sus obras para piano, es común que el intérprete toque directamente las cuerdas, utilice mazos, o manipule el piano de formas no convencionales para crear nuevos timbres. Lo mismo ocurre con otros instrumentos, a los que pide sonidos

inusuales para generar atmósferas "mágicas" o "inquietantes”. En las indicaciones de la partitura del facsímil presenta una tabla de convenciones para lograr más exactitud en la interpretación.



Detalle de *Ancient Voices of Children*

Sus partituras pueden ser consideradas como obras de arte visual en sí mismas. Crumb utilizó notación gráfica, incluyendo espirales, círculos y símbolos dibujados a mano, para representar la música. Esta notación no solo indica las notas, sino que también transmite el concepto simbólico o el "tiempo congelado" de la pieza, invitando al intérprete a una aproximación más teatral.

Crumb se inspiró en la astronomía, los mitos antiguos y la naturaleza para crear una música que evoca un sentimiento de lo cósmico o lo atemporal. Sus obras a menudo tienen títulos y referencias que aluden a constelaciones, fenómenos naturales o rituales. Tal vez por esto el concepto del “duende” que encuentra en Lorca le es fascinante, "todo lo que tiene sonidos oscuros... un poder misterioso que todo el mundo siente pero que ningún filósofo ha explicado". Crumb utilizó los poemas de Lorca, que hablan de la infancia, la muerte y el misticismo andaluz, para dar forma a su propia búsqueda de esa fuerza musical oscura y primitiva.

Aunque no es la obra más gráficamente compleja de Crumb, su estructura en forma de ciclo y el uso de un contratenor que canta fuera de escena contribuyen a crear un sentido ritual y teatral. El oyente no solo escucha la música, sino que se sumerge en una experiencia sonora que rompe las barreras de lo tradicional.

Lorca y la música

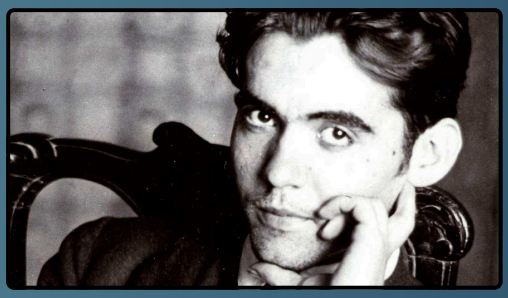
El 5 de junio de 1898 nacía uno de los poetas más importantes de España en Fuente Vaqueros (Granada). García Lorca fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX adscrito a la "generación del 27" y como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX.

Amigo y perteneciente a un grupo de artistas precursores del surrealismo, junto a Salvador Dalí y Luis Buñuel conforman la tríada de la modernidad española, un muy influyente terno tanto en el cine como en el arte plástico.

Aunque Lorca ha pasado a la historia como un gran poeta, él mismo llegó a afirmar en alguna entrevista: "Ante todo, soy músico".

La música formó parte de su vida desde muy joven y pronto comenzó sus estudios de piano y armonía. Más tarde tuvo una breve y poco conocida trayectoria en la música y, sobre todo, en la investigación en el campo de la música tradicional. Su vertiente de folklorista le llevó a conocer un gran repertorio de canciones procedentes de toda España y a intentar plasmar esa riqueza de forma perdurable: "solo el gramófono puede recoger la sutileza de nuestro folklore musical, que se escapa entre las líneas del pentagrama". Las canciones son para Federico el alma del pueblo y las define así: "...las canciones son criaturas, delicadas criaturas, a las que hay que cuidar para que no se altere en nada su ritmo. Cada canción es una maravilla de equilibrio, que puede romperse con facilidad: es como una onza que se mantiene sobre la punta de la aguja"

George Crumb



Federico García Lorca

Tal como aparece reflejado en algunas de sus cartas, aprovechó los múltiples viajes que llevó a cabo por diferentes puntos de la geografía española para entrar en contacto con un vasto repertorio e, incluso, realizar algunos trabajos de campo sobre el terreno. Una de sus investigaciones le llevó a trabajar junto al filólogo, historiador y musicólogo Ramón Menéndez Pidal. El trabajo del coruñés acerca del romancero, la lírica y la música tradicional española, se inscribió en un movimiento de interés por este tema en las dos

primeras décadas del siglo XX. Lorca acompañó a Menéndez Pidal en la recogida de romances tradicionales en el barrio del Albaicín y en las cuevas del Sacromonte.

En mayo de 1921, Lorca tuvo la oportunidad de conocer en Granada al maestro Manuel de Falla. Su amistad los llevó a emprender varios proyectos en torno a la música, el cante jondo, los títeres, y otras actividades artísticas paralelas. En 1931 crea La Barraca, un grupo de teatro universitario de carácter ambulante y orientación popular que tenía como objetivo llevar el teatro clásico español a zonas con poca actividad cultural de todo el país. En los montajes que elaboró para esta compañía la música cobró una enorme importancia.

Sus influencias musicales van desde el cante jondo y la música popular de su tierra, hasta estilos del son cubano o el jazz, reflejo de su paso por Estados Unidos. Su faceta como investigador de la música popular, le llevó a acompañar al piano a *La Argentinita* en las grabaciones en discos de pizarra que trataron de conservar la lírica tradicional transmitida oralmente de generación en generación. Fueron canciones de éxito, radiadas y escuchadas en numerosas ciudades de todo el mundo, y elaboró con ellas distintas propuestas que se escenificaban en sus representaciones teatrales que remataban el espectáculo.

Cantaora y poeta grabaron un total de cinco discos en los que se incluyen diversas canciones populares muy conocidas en su época, pero que tenían ya una tradición de siglos en la lírica popular. Algunos ejemplos son: *Zorongo gitano, Sevillanas del siglo XVIII, Los cuatro muleros, Las tres hojas, Sones de Asturias, Aires de Castilla o Anda jaleo*

La Biblioteca Musical conserva un ejemplar de esos discos de pizarra grabado en 1931. La serie lleva por nombre *Colección de canciones populares antiguas transcritas y armonizadas por Federico García Lorca.* El disco que conserva la biblioteca contiene en la cara A *Nana de Sevilla* y en la cara B *Romance de los mozos de Monleón.*

Audición de Ancient Voices of Children

Aquí dejamos un QR para que puedas escuchar la composición de Crumb :