

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Máster Universitario en Composición Musical con Nuevas
Tecnologías

**Composición musical teatral:
una experiencia desde la obra
Las criadas de Jean Genet**

Trabajo fin de estudio presentado por:	Angélica Liliana Sánchez Rojas
Tipo de trabajo:	Trabajo de Fin de Máster
Director/a:	Alejandro Román
Fecha:	09/02/2021

Resumen

El presente trabajo final de grado consiste en componer siete obras originales, enmarcadas en el concepto de música incidental, enfocadas en el teatro, las cuáles buscan enfatizar los acontecimientos y situaciones a las que se ven enfrentados los personajes de la obra teatral *Las criadas*, del dramaturgo y novelista Jean Genet.

La composición musical para el teatro ha sido de gran importancia ya que se pueden destacar aquellos aspectos que el director de la obra desee, también se puede fortalecer la acción, enlazar varios actos, o adornar la escena; debido al gran aporte en el significado y a la intensidad en el efecto dramático de los sucesos, ha sido un elemento empleado por importantes representantes de la literatura teatral universal a lo largo de la historia, ya desde el teatro Isabelino¹, el afamado dramaturgo William Shakespeare contaba con musicalizadores de sus textos, convirtiéndolos en canciones cuyas interpretaciones se hacían por lo general con acompañamiento del *laud*. (Rico y Romanova, 2015). En el Siglo XX los compositores alemanes Hanns Eisler y Kurt Weill, musicalizaban las obras teatrales de Bertolt Brecht, notable dramaturgo de la época; ambos compositores con estéticas diferentes pero fieles a los lineamientos de Brecht; este trío se convierte en el foco del teatro y la comedia con tendencia musical. (Rico y Romanova, 2015)

De la conjunción entre el teatro y la música se han originado varios géneros teatrales musicales, como la Ópera, la Zarzuela, la Opereta, la Revista o Musical; en todas ellas la música posee una gran relevancia; sin embargo, la obra teatral *Las criadas* no está enmarcada en alguno de estos géneros, esta obra es un tríptico que mezcla drama, farsa y tragedia, por ello la música empleada posee la función principal de crear un ambiente que ayude a resaltar la sensibilidad de las escenas, debido a esto, el objetivo del presente trabajo es componer la música para la obra de teatro *Las criadas* de Jean Genet, tomando como referencia la estética empleada en la obra, la cual está basada en la danza *Butoh*, que se caracteriza por el uso de pintura blanca sobre los cuerpos, para brindar la impresión de despojo de identidad,

---

¹ Comprende la producción dramatúrgica que tuvo lugar en Inglaterra durante el reinado de Isabel I hasta la muerte de su sucesor Jacobo I.

movimientos complejos y una atmósfera onírica; además, enfatizar la intención teatral que el director de la obra y el grupo de teatro Equiz X quieran otorgar en cada escena.

En la obra teatral *Las criadas* se eligieron ocho escenas para las cuales se compondría la música, la elección fue realizada en consenso con el director de escena, luego de leer el guion y visualizar los primeros ensayos de los actores; posterior a la elección de las escenas, se especificó el sentido teatral que se quería transmitir en cada momento, y siguiendo estos lineamientos se inicia el proceso de composición.

Las obras para las escenas elegidas se titulan: *El escondite del cordero*, *Las hermanas*, *La marca de Caín*, *Atmósfera*, *Cancan* (una versión personal del Galop Infernal del Orfeo de los infiernos de Jacques Offenbach) *Los títeres* y *Tres pies*.

En el marco metodológico se abordan las obras desde la intencionalidad de la escena, es decir, lo que se desea transmitir al público y las funciones musivisuales empleadas, de igual modo se realiza un análisis de la estructura interna de cada obra, las técnicas compositivas y la relación de estos aspectos con la escena; a pesar de que, en la obra teatral la música estará presente en cada escena algunos segundos, se realizaron composiciones completas de varios minutos. Además, la experiencia de componer con el fin de compenetrar con el arte teatral, ha permitido explorar la composición no sólo desde la música incidental, sino desde la orquestación y la música electroacústica; así mismo, aplicar los conocimientos adquiridos durante la realización del master para desarrollar un lenguaje compositivo y una estética propia, que se acopla con la estética y la intención requerida por la obra teatral.

Palabras clave: composición musical, música teatral, música incidental, *Las criadas*, Jean Genet, danza *Butoh*.

Abstract

This final degree project consists of composing seven original works, framed in the concept of incidental music and focused on the theater, which seek to emphasize the events and situations that the characters of the play *The Maids* from the playwright and novelist Jean Genet, have to confront.

The musical composition for theater has been of great importance since those aspects that the director of the play wishes can be highlighted, the action can also be strengthened, several acts linked, or the scene adorned; Due to the great contribution in the meaning and the intensity in the dramatic effect of the events, it has been an element used by important representatives of universal theatrical literature throughout history; even since the Elizabethan theater¹, the famous playwright William Shakespeare used to have musicalizers, that transformed his texts into songs whose interpretations were usually made with the accompaniment of the Laud. (Rico and Romanova, 2015). In the 20th century, the German composers Hans Eisler and Kurt Weill musicalized the theatrical plays of Bertolt Brecht, a notable playwright of the time; both composers with different aesthetics but faithful to Brecht's guidelines; This trio becomes the focus of musical-bent theater and comedy. (Rico and Romanova, 2015)

From the conjunction between theater and music, several musical theater genres have originated, such as Opera, Zarzuela, Operetta, Magazine or Musical; in all of them, music has great relevance; However, The play *The Maids* is not framed in any of these genres, this work is a triptych that mixes drama, farce and tragedy, therefore the music used has the main function of creating an environment that helps to highlight the sensitivity of the scenes, due to this, the objective of this work is to compose the music for the play *The Maids* by Jean Genet, taking as a reference the aesthetics used in the work itself, which is based on the Butoh dance, which is characterized by the use of white paint on the bodies, to give the impression of identity deprivation, complex movements and a dreamlike atmosphere; and in addition, emphasize the theatrical intention that the director of the play and the theater group want to give to each scene.

In the play *The Maids*, eight scenes were chosen for which the music would be composed. The choice was made in consensus with the stage director, after reading the script and visualizing the first rehearsals of the actors; After the choice of scenes, We specified the wanted theatrical sense to transmit at each different moment, and following these guidelines the composition process began.

The music works for the chosen scenes are entitled: The Lamb's Hideout, The Sisters, The Mark of Cain, Atmosphere, Cancan (a personal version of the *Galop Infernal* from Jacques Offenbach's *Orpheus in the Underworld*), The Puppets and Three Feet.

In the methodological framework, the musical works are approached from the intentionality of the scene, that is, what is to be transmitted to the public and the musivisual functions used, in the same way an analysis of the internal structure of each work, the compositional techniques and the relationship of these aspects with the scene;

Despite the fact that, in the theatrical play, the music will be present in each scene for a few seconds, complete compositions of several minutes were made. In addition, the experience of composing with the compenetration with the theatrical art as an end, has allowed us to explore composition not only from incidental music, but from orchestration and electroacoustic music; likewise, to apply the knowledge acquired during the completion of the master's degree to develop a compositional language and an own aesthetic, which is coupled with the aesthetics and intention required by the theatrical work.

Keywords: Musical composition, theatrical music, incidental music, *The Maids*, Jean Genet, Butoh dance.

Contenido

Contenido	6
1.INTRODUCCIÓN	8
2.JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS ELEGIDAS.....	9
2.1 Escena de inicio. Obra musical: El escondite del cordero.	11
2.2 Escena los zapatos de Charol, y el Vestido rojo. Obra musical: Las hermanas.	11
2.3 Escena la virgen. Obra musical: La marca de Caín.....	11
2.4 Escena Le vampire, Obra musical: Atmósfera	11
2.5 Escena la señora. Obra musical: Cancán de la señora.....	12
2.6 Escena las niñas. Obra musical: Las marionetas.....	12
2.7 Escena final. Obra musical: Tres pies.....	12
3.OBJETO DEL ESTUDIO Y AUTOVALORACION DE LAS OBRAS PRESENTADAS.....	12
4.OBEJTIVOS	13
4.1 Objetivo general.....	13
4.2 Objetivos específicos	13
5.MARCO TEÓRICO	13
5.1 El teatro y la música	13
5.2 Danza butoh	14
5.3 Jean Genet	14
5.4 Las criadas de Jean Genet.....	16
6.MARCO METODOLÓGICO.....	17
6.1 Obra Musical: El escondite del cordero.....	18
6.2 Obra musical: Las Hermanas.....	22
6.3 Obra musical: La marca de Caín.....	26

Angélica Liliana Sánchez Rojas
Composición musical teatral,
una experiencia desde la obra Las Criadas
de Jean Genet.

6.4Obra musical: Atmósfera	28
6.5Obra musical: La señora.....	31
6.6Obra musical: Títeres	33
6.7 Obra musical: Tres pies	37
7.CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES	38
8. REFERENCIAS	40
8.1 Referencias bibliográficas	40
8.2 Referencias en internet	41
TABLA DE FIGURAS	42
Anexo A. Portafolio de obras del TFM.....	44
Anexo B. Grabación de ensayo obra teatral <i>Las criadas</i>	45
Anexo C. Listado de imágenes.....	46

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo busca componer la música, para la obra de teatro *Las Criadas*, de Jean Genet², fundamentado en la música incidental utilizada en el teatro y tomando como referente la estética e intención teatral, del grupo teatro Equiz³; ya que se considera a la música como un elemento de gran influencia en las escenas, que puede conectar al espectador de forma significativa y hacerlo partícipe de la obra, también añade una parte de ficción, pues en la vida cotidiana no tenemos música que acompañe las situaciones a las que nos enfrentamos (Carrillo, 2008) además puede remarcar una intensión para que sea de mayor comprensión para el espectador.

La obra de teatro *Las criadas*, fue puesta en escena en Armenia Quindío, Colombia, en el año 2009, bajo la dirección del maestro Jaime Torres,⁴ en esta ocasión se utilizaron músicas y sonidos preexistentes, buscados por el director para ambientarla. Para el año 2021 se plantea llevarla nuevamente a escena, como conmemoración por los 35 años de muerte del dramaturgo; esta nueva versión, busca que la música sea propia de la obra, con el fin de hacer énfasis en la intensión teatral propuesta por el director para cada escena.

Cabe destacar que la obra teatral *Las criadas*, de Jean Genet, es una mezcla de realidad con gran parte de fantasía, en ella se plantea un juego de representación, en el que los protagonistas inventan nuevas realidades para adoptar la personalidad de otros, en palabras de Cerra (2018) “En lo referente a su obra dramática, la podemos tildar de antirrealista. Él siempre nos plantea un juego de reflejos, al teatro dentro del teatro” (p.1), lo que genera la duda si lo que se ve es la realidad. En la adaptación realizada por el director de teatro Jaime Torres, la obra tiene una estética basada en la danza Butoh, de la que toma como referencia el cuerpo como medio de expresión y comunicación, Greiner (2005) nos dice que el cuerpo abarca un movimiento complejo y sin forma preconcebida, y que no está limitado a ningún

---

²Jean Genet: Dramaturgo y novelista francés, autor de la obra teatral Las Criadas. Biografía Anexo 2

³ Grupo teatral de gran trayectoria, ubicado en la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia.

⁴ Jaime Torres es director del grupo teatral: teatro Equiz X, es director del área de teatro del Instituto de Bellas Artes de la Universidad del Quindío, y es director de la Obra teatral las Criadas, que deseamos musicalizar con el presente trabajo.

estilo o modelo artístico específico. El Butoh posee una estética performativa basada en el horror, y busca representar las dualidades y contrariedades que nos rodean; es decir, representa el día y la noche a la vez, la vida y la muerte, lo terrenal y lo divino; por ende, la música adopta esta característica ambigua.

En el presente trabajo podemos encontrar: Marco teórico, en esta sección se hace una alusión directa a los conceptos principales del trabajo fin de máster en donde se desarrollan los conceptos de danza Butoh, el teatro y la música, vida y obra de Jean Genet, obra teatral *Las Criadas*. Metodología, se describe la intencionalidad de la obra musical, tomando como referencia el propósito emocional o simbólico de cada escena. Asimismo, se hace un análisis musical desde la composición los aspectos melódicos, armónicos, formales y orquestales. Conclusiones, después de hacer un análisis de las obras musicales en relación con la obra teatral *Las criadas*, se concluyó que los conocimientos adquiridos durante la realización del Master en composición con nuevas tecnologías, fueron fundamentales para la realización de este trabajo, ya que se abarcó la composición desde la música audiovisual, la música instrumental y la música para soporte.

2.JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS ELEGIDAS.

La música ha acompañado a las obras teatrales a lo largo de la historia, en algunas la música posee una gran incidencia y protagonismo mientras que en otras la música es empleada como fondo; sin embargo, a pesar de su uso, la música puede contextualizar al espectador de lo que sucede en la escena y generarle diferentes emociones, de ahí la importancia de la elección musical con la que se va a ambientar una escena o una situación, Olóndriz (2020) menciona que es necesario tener el conocimiento de en qué momento, cómo y porqué utilizar la música en el teatro, ya que musicalizar una obra teatral no sólo es efectiva para enfatizar el objetivo de la obra, sino que es una parte muy estimulante para el espectador.

La obra teatral *Las criadas* no posee música original, sin embargo, se han realizado algunas puestas en escena con música propia como fue la versión dirigida por Luis Luque⁵, en una producción de *Pentación Espectáculos* y teatro español *Naves Del Español*, Madrid; en dicha producción la música estuvo a cargo del compositor Luis Miguel Cobo⁶. (Villa, 2020)

En Colombia se presentó la obra teatral *Las criadas* en el Teatro Libre de Chapinero⁷, con reconocidos actores del país y bajo la dirección del maestro Germán Moure⁸, en esta ocasión no contó con música propia; también fue puesta en escena en el año 2009, en Armenia Quindío, por el maestro Jaime Torres, en esta fecha se utilizaron músicas y sonidos preexistentes, buscados por el director para ambientarla.

Debido a que la obra teatral *Las criadas* ya ha estado en escena en el territorio colombiano con músicas libres, se ha decidido que para esta nueva versión que se presentará en el año 2021, en conmemoración a los 35 años de muerte del dramaturgo Jean Genet, se cuente con música compuesta específicamente para ella.

Por medio de las obras musicales compuestas se busca explorar la composición musical desde las necesidades teatrales, para enriquecer la puesta en escena de la obra de teatro *Las Criadas*, del dramaturgo y novelista Jean Genet; al igual que, otorgar un mayor significado para el espectador, desde la perspectiva de las funciones musivisuales mencionadas por Román (2017), abordando la composición desde las funciones externas, técnicas y con gran énfasis en las funciones internas o psicológicas.

Las obras que enmarcan este trabajo se han elegido con la idea de significar los actos más representativos y dramáticos, de la obra de teatro *Las Criadas*; en consenso con el director de

---

⁵ Luis Luque es el seudónimo del actor y director argentino Luis Barattero, reconocido por sus actuaciones en teatro, cine y televisión.

⁶ Compositor musical nacido en la ciudad de Úbeda, provincia de Jaén, España. Ganador del premio a mejor composición musical para espectáculo escénico de la XXI edición de los premios Max

⁷ Teatro Libre es una fundación sin ánimo de lucro comprendido por un grupo de profesionales que trabajan en diversos géneros del teatro, con dos sedes en la ciudad de Bogotá, una en la Candelaria, centro histórico de Bogotá, y la otra en el barrio Chapinero.

⁸ Germán Moure, reconocido actor, director, Uno de los fundadores de Teatro Libre de Bogotá y del Club de teatro café La mama de Bogotá.

teatro Jaime Torres quien es el encargado de realizar el montaje de la obra, se eligieron las siguientes escenas para ser musicalizadas:

2.1 ESCENA DE INICIO. OBRA MUSICAL: EL ESCONDITE DEL CORDERO.

Esta obra musical da inicio al primer acto, convirtiéndose en laertura de la obra teatral, generando una atmósfera de suspense e inquietud para ubicar al espectador en el contexto que tendrá la obra teatral, además ayuda a resaltar los objetos que tendrán relevancia en el transcurso de la obra, obedeciendo a la música empática o música por adición según la cual la música completa información a la imagen para que el mensaje sea transmitido correctamente (Román, 2017)

2.2 ESCENA LOS ZAPATOS DE CHAROL, Y EL VESTIDO ROJO. OBRA MUSICAL: LAS HERMANAS.

La intención musical de esta obra es resaltar la fragilidad de los personajes, ofrecer una sensación de vulnerabilidad y soledad, para generar empatía por parte del público, basado en la descripción de emociones y sentimientos de los personajes, o como la define Román (2017), función Prosopopéyica descriptiva.

2.3 ESCENA LA VIRGEN. OBRA MUSICAL: LA MARCA DE CAÍN

Esta obra musical desea evocar un momento de espiritualidad y magia, para ello La obra musical La marca de Caín inicia con una atmósfera religiosa, imitando la sonoridad del canto gregoriano, para luego transformándose hacia un sonido más oriental. El nombre de la obra está pensado gracias a la visión de Genet sobre la marginalidad, ya que en sus obras busca resignificar todo aquello que es visto por la sociedad como feo, malo o sucio; por ende, el título hace referencia a la marca con la cual se nace por condición social, racial o de género, esta marca es invisible, sin embargo logra separar a unos de otros. Busca un revés moral en el espectador, al identificarse con los sentimientos y motivos del “villano” ¿por qué culpar a quien realizó lo que estaba destinado a hacer?

2.4 ESCENA LE VAMPIRE, OBRA MUSICAL: ATMÓSFERA

Esta escena precisa de una música que funcione como fondo, creando una atmósfera tranquila que no interfiera con la dicción y entendimiento de las voces. Para ello se toma como

Angélica Liliana Sánchez Rojas
Composición musical teatral,
una experiencia desde la obra *Las Criadas*
de Jean Genet.

referencia la música neutra o decorativa, la cual sólo busca acompañar a la imagen sin aportar significado aparente en la interacción con la imagen. (Román, 2017)

2.5 ESCENA LA SEÑORA. OBRA MUSICAL: CANCÁN DE LA SEÑORA

La música en esta escena es una versión del Galop final de *Orfeo en los infiernos* de Jacques Offenbach (1819-1880), es una muestra deformada e irónica, de la melodía y la armonía original. Se desea trabajar esta obra en particular por ser un pedido del director del montaje teatral y debido a su connotación puesto que, como explica Cortés (2014) el Galop final acompañaba la escena en que los dioses del Olimpo en medio de una fiesta se rendían a los excesos.

2.6 ESCENA LAS NIÑAS. OBRA MUSICAL: LAS MARIONETAS.

La música para esta escena es de carácter evocador y tierno, con una textura ligera y el uso de una armonía abierta, sin embargo, se conserva una atmósfera nostálgica.

2.7 ESCENA FINAL. OBRA MUSICAL: TRES PIES

Con esta obra musical se da cierre a la puesta en escena de la obra de teatro *Las criadas*. Es una obra musical cuyo objetivo es expresar luto, ya que indica no solo el final de la obra teatral sino el desenlace de la misma. Compuesta como música electroacústica, incluye el canto del pájaro Tapera Naevia que, según una leyenda popular colombiana, este canto anuncia la muerte.

3.OBJETO DEL ESTUDIO Y AUTOVALORACION DE LAS OBRAS PRESENTADAS

El objeto de estudio de esta tesis se basa en la escasez de música original para usar en teatro, específicamente en la obra teatral *Las criadas* de Jean Genet, la cual no cuenta con música propia, y debido a las leyes de derecho de autor hacen que la búsqueda de músicas apropiadas y permitidas para dicha obra sea ardua, y en muchos casos no supla las necesidades comunicativas de la escena. Se considera que las obras musicales compuestas para la obra

teatral *Las criadas* de Jean Genet cumplen con las necesidades expresivas requeridas por cada escena, al igual que con la estética derivada de la danza Butoh.

4.OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Componer la música, para la obra de teatro las criadas de Jean Genet, tomando como referente la estética y la intención teatral, del grupo teatro Equiz X.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Explorar la composición musical audiovisual desde el teatro.
- Desarrollar un lenguaje compositivo que se acople a la estética de la obra teatral Las criadas, cuya adaptación está basada en la estética de la danza Butoh.
- Aplicar los conocimientos aprendidos en las asignaturas del Máster, en la composición de la música que acompañará la puesta en escena de la obra teatral Las Criadas.

5.MARCO TEÓRICO

5.1 EL TEATRO Y LA MÚSICA

Sobre el teatro y la música se encuentran múltiples concepciones epistemológicas e históricas; múltiples formas de entender la relación que existe entre estas dos artes. Ahora bien, sobre esto dice Linderman (1999) que en el arte se contempló la posibilidad de unir el teatro con la danza, la música y el canto; fue así como se originó la ópera en 1597 con la obra Dafne, composición musical de Jacopo Peri y texto de Octavio Rinuccini. La ópera ha evolucionado y por tanto ha generado la ópera dramática o seria, la ópera cómica o bufa y el drama jocoso. Sea cual fuere el tipo de ópera es preciso que haya un libretista, un compositor, intérpretes vocales, director musical y director de escena.

5.2 DANZA BUTOH

Ankoku Butoh que se traduce como “Danza de la Oscuridad”, es concebida por el coreógrafo japonés Tatsumi Hijikata como una búsqueda de conexión con su mundo interior, la naturaleza, el colapso del cuerpo, la exploración de la conciencia y el inconsciente, (Greiner 2005).

Tras la Segunda Guerra Mundial, como reacción al trauma generado por la bomba de Hiroshima, las expresiones culturales se revelaban contra las formas establecidas. Con respecto a esto dice la bailarina de Butoh, Rhea Volij (2019) que, a través de los movimientos, se buscaba representar los cuerpos mutilados y calcinados generados por dicha explosión, lo que permitió reexplorar las posibilidades del arte.

Así mismo, Greiner (2005) indica que estos movimientos complejos y sin forma preconcebida, aunque tienen una clara relación con la danza, no se limitan sólo a esta expresión, debido a que no está ligado a ningún estilo o modelo artístico específico, puede concebirse desde el arte plástico, el cine, el performance y el teatro. En este sentido podemos decir que, la estética del Butoh, aunque está muy ligada a la muerte, también nos muestra que el ser humano es ambiguo y puede existir simultáneamente en él: la vida y la muerte, la luz y la sombra, lo bueno y lo malo, el hombre y la mujer.

5.3 JEAN GENET

Nació en París, Francia, el 19 de diciembre de 1910. Hijo de una prostituta joven que lo dio en custodia a una familia al año de nacido. Durante su infancia vivió en diferentes hogares, pero tenía la costumbre de hurtar las cosas, lo cual le generó muchas dificultades, entre ellas el ingreso a correccionales para menores; ya de adulto, debido a su vida delictiva permaneció varios años en prisión.

En el año 1949 narra en la editorial Gallinard su autobiografía, comprendida entre los años 1932 y 1940. En esta edición, cuenta a cerca de todas las dificultades de su vida de vagabundo en varios países, en los que se dedicó a la prostitución y al robo. Da a conocer su estadía en las cárceles, en las que se dedica a leer y a escribir, hasta convertirse en un reconocido autor

de obras literarias. En este artículo, habla abiertamente de su homosexualidad, de la cual jamás se arrepintió ni se avergonzó. (Minguet, 2017)

Como sus inicios literarios fueron dentro de la prisión, hace que lo delictivo se presente como un valor; es por ello que sus personajes son perversos, quienes le dan rienda suelta a sus pasiones, llevándolas al extremo sin sentir la menor culpa, porque para ellos la maldad es una virtud. En 1947, detenido ya diez veces, fue condenado a cadena perpetua, pero gracias a la intervención de varios artistas, que ya habían leídos sus obras, le fue concedido el indulto y dejado en libertad en el año 1948. (Minguet, 2017)

Jean Genet es considerado un excelente narrador, poeta, ensayista y dramaturgo; su primera obra narrativa *El condenado a muerte*, escrita en 1942, está dedicada a un amigo condenado a muerte por homicidio; en 1944 escribió *Nuestra señora de las flores*, es una obra autobiográfica en la que habla de la homosexualidad y su vida en barrios pobres; en 1946 se publicó su obra *El milagro de la rosa*, escrita en papeles que hurtaba en la prisión, cuenta como los detenidos expresan sus sentimientos de amor y de odio llevándolo a los extremos, compara los sentimientos de los presos como flores que nacen en los pantanos. En 1947 dio a conocer la obra *Las pompas fúnebres*, en ella hace un homenaje a su joven amante Jean Decairn, combatiente en los días de liberación de París contra la ocupación nazi; su obra *Querella de brest*, escrita en 1947 cuenta la redención de los delincuentes a través de sus malas acciones, de aquella obra podemos resumir que delinuir es bello, que la traición proviene de lo divino y por ello purifica. En 1949 escribe la obra *Diario de un ladrón*, Es muy autobiográfica, en ella el protagonista pretende encontrar la salvación por medio del mal, el personaje principal se enfrenta a una sociedad a la que no desea pertenecer, muestra el lado oscuro por el que estuvo marcada su existencia.

En 1947 Jean Genet dio inicio a su obra teatral con *Las criadas*, en la que dos hermanas, que trabajan para una dama, juegan a ser la señora, lo cual las lleva a planear la muerte de ésta, pero finalmente, quien muere, es una de las hermanas. En 1949 publicó *Estricta vigilancia*, en esta obra teatral Genet da a conocer la vida en prisión, donde no se tiene ninguna intimidad porque siempre están siendo observados. *El balcón*, escrita en 1956 es una obra teatral que se desarrolla en un prostíbulo, en ella los personajes liberan una gran lucha por convertirse en lo que quieren ser. En el año 1958 publicó la obra de teatro *Los negros*, en la que trece negros

están simulando un entierro, allí denuncian los abusos a los que son sometidos durante la esclavitud; mientras que otros, finalmente se rinden y se someten al nuevo sistema. En su obra de teatro *Los biombos*, a través de un lenguaje metafórico, los personajes dan a conocer su maldad, pero insisten en seguir siendo perversos, el papel protagónico lo tienen los soldados, las prostitutas, los ladrones y los traidores.

En el año 1950 se rodó su película *Una canción de amor*, la cual se estrenó en 1975. Su obra fue censurada y prohibida en varios países y en el año 1.984 se le otorgó el premio nacional de las letras francesas. (Sabido, 2015). Murió en París el 15 de abril de 1.986. Sus restos fueron depositados en el cementerio de Larache, una ciudad de Marruecos; esto se hizo siguiendo su voluntad.

5.4 LAS CRIADAS DE JEAN GENET

Es una obra escrita para un único acto, en ella, casi todas las noches, mediante un juego entre dos hermanas logran mezclar sentimientos de amor y odio entre ellas. Son cómplices, hermanas y compañeras de trabajo; buscan, a través de la suplantación de su ama, hacer un poco más llevadera su vida. Es por medio de este juego que ellas logran ahogar el dolor y el resentimiento que las acompaña, se apropián del rol que desempeñan, mezclan la realidad con la fantasía y no logran separarlas, lo que las lleva a cometer errores de los cuales no logran tener plena conciencia (Genet, 2020)

Las dos hermanas llevan varios años trabajando para una dama y deciden, mientras organizan el cuarto, hacer el rol de la patrona; Clara, la hermana menor, personaliza a la dama y Solange, la mayor, es la sirvienta. En otras ocasiones Solange es la señora, y Clara la sirvienta, como se observa en el siguiente diálogo del texto teatral.

SOLANGE- Que la señora tenga la bondad de disculparme. Estaba preparando la infusión (pronuncia la infusión) de la señora.

CLARA- prepara mis trajes. El vestido blanco de lentejuelas, el abanico, las esmeraldas.

SOLANGE- Si señora ¿todas las joyas de la señora? ... (Genet, 2020, p.6-7)

A través del diálogo dan a conocer la vida de humillación y sometimiento que ha sido su existencia desde niñas cuando mendigaban, y ahora en el trabajo actual donde deben dormir en una buhardilla maloliente y laborar todo el día limpiando, preparando alimentos, lavando ropa, llevando todos los caprichos de su ama y soportando sus malos tratos. Ninguna de las hermanas ha aceptado la realidad de su vida y sueñan con salir de su situación de abandono y pobreza.

Son dos mujeres marcadas por la amargura de una vida de privaciones. Ellas no son malas, simplemente, viven la experiencia de tener vestidos, joyas y todo aquello de lo que han carecido siempre, en el momento en que asumen el rol de la señora. (Genet, 2020)

6. MARCO METODOLÓGICO.

En el siguiente apartado se realiza un análisis y una descripción de las obras: *El escondite del cordero*, para orquesta sinfónica, *Las Hermanas*, para grupo de cámara, *La marca de Caín*, para orquesta, Atmósfera, para instrumento solista, *Cancan de la señora*, para Orquesta, *Marionetas*, para grupo de Cámara y *Tres pies*, música para soporte. Al igual que se describe la relación de la música con la escena.

El inicio de composición se da después conocer acerca de la vida de Jean Genet, de ser leída la obra *Las criadas* y de un primer encuentro con el director de teatro; en este primer acercamiento se seleccionaron las escenas de inicio y final para realizar la música; por ende, las obras *El escondite del cordero*, y *Tres pies* fueron las primeras obras en componerse, también hicieron parte de dos actividades realizadas durante el máster, la primera para la asignatura Proyectos de composición instrumental, y la segunda para Proyectos de composición electroacústica.

En un segundo encuentro con el director de teatro se definieron las otras cinco escenas, y el carácter musical que se quería para ellas; se estableció entre 30 segundos y 1 minuto de duración para cada una; sin embargo, se decidió realizar composiciones más largas,

conociendo de antemano que no se utilizarían exactas en las escenas, con el fin de hacer piezas musicales más completas.

Una vez compuestas las obras, teniendo en cuenta la estética de la danza Butoh, las indicaciones del director, las sensaciones que generaba cada escena y el estilo compositivo propio, fueron enseñadas al director teatral, el cual sugirió algunos cambios de tempo.

Las obras empezaron a incluirse en los ensayos, y fue una gran sorpresa el enterarnos que en la mayoría de escenas las obras se dejaron casi completas, ya que el director las consideró pertinentes.

6.1 OBRA MUSICAL: EL ESCONDITE DEL CORDERO.

Con esta obra musical se da inicio a la puesta en escena de *Las criadas* de Jean Genet. La obra teatral inicia en total oscuridad, a medida que empieza la música, una luz roja cenital comienza a crecer lentamente sobre la imagen de un maniquí que representa a la señora, la obra musical el escondite del cordero acompaña a la luz en un *crescendo*, por adición de instrumentos, añadiendo una carga de suspense e inquietud, que es el efecto deseado para este comienzo; la música acompaña a los personajes en la entrada al escenario, a medida que los personajes se acercan al maniquí (que representa a la señora) se vuelve más dramática ya que se desea hacerse énfasis en dicho objeto, obedeciendo a la música empática o música por adición según la cual la música completa información a la imagen para que el mensaje sea transmitido correctamente (Román, 2017).

La obra posee una sonoridad modal, ya que se basa en la escala húngara menor, que se podría ver como una escala menor con 7ª mayor y 4ª aumentada

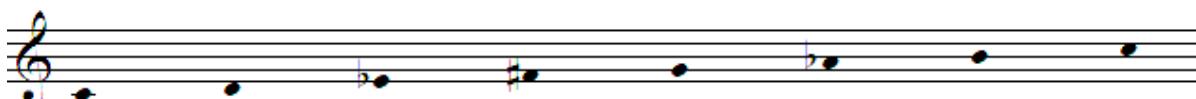

Figure 1. Ejemplo de escala húngara menor

La elección de esta escala se debe a que posee un color exótico⁹ debido a que mezcla la sonoridad de la escala menor amónica con el #4 del modo Lidio, que permite crear una atmósfera inquietante, lo cual no se define por completo en el modo menor ni en el modo mayor; y es exactamente esa sonoridad indeterminada y misteriosa la que se quería para el comienzo de la obra teatral.

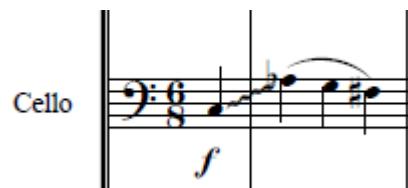
Debido a que esta interpretación teatral se basa en la estética de la danza Butoh, la cual representa las dualidades y contrariedades que nos rodea; es decir, representa el día y la noche a la vez, la vida y la muerte, lo terrenal y lo divino; la música adopta esta característica ambigua, por ende, el escondite del cordero es una obra escrita en signatura de medida de 6/8; sin embargo, en diferentes pasajes utiliza una agrupación binaria. La polimetría formada por el acento de los instrumentos agrupados en 6/8 y los instrumentos agrupados en división binaria, genera la sensación de ser un “falso vals”, se mantiene un movimiento de vaivén gracias al 6/8, pero con irregularidades rítmicas debido a la agrupación binaria, que no permitirían una danza fluida.

La obra musical *El escondite del cordero* está escrita en una sola sección estructurada en cuatro pequeñas partes, no contrastantes, la primera se basa en el intervalo de sexta menor y explora los aspectos expresivos de instrumentos solistas con la melodía principal; la segunda desarrolla la melodía desde la superposición tímbrica ofrecida por la combinación de instrumentos de la orquesta; la tercera posee un carácter de amalgama rítmica entre el 6/8 y el 2/4; y la cuarta es una sección a manera de coda, que cumple la función de epílogo de la obra.

La primera parte inicia con un salto ascendente de sexta menor en un solo de violonchelo, seguido de dos notas en grado conjunto descendente, lo cual constituye la célula generadora del motivo melódico.

---

⁹ Exótico, considerándolo desde la música colombiana, que por lo general se percibe con un modo bien definido.

Figure 2. Inicio del cello con salto de sexta menor, célula generadora.

Posteriormente intervienen el clarinete y la flauta con el motivo principal, lo que permite generar un *crescendo* por densidad. En esta sección juega un papel importante la polimetría; ya que, unos instrumentos poseen una agrupación y acento correspondiente con un compás de división binaria, mientras los demás instrumentos continúan con una agrupación y acento correspondientes a la división ternaria. Esta primera sección finaliza con tres cortes en *tutti*, que concuerdan con el momento en que los personajes tocan el maniquí que representa a la señora.

Figure 3. Ejemplo de polimetría. División binaria y ternaria simultáneamente.

La segunda parte inicia con una textura polifónica, en la que dos voces primarias, una interpretada por el violín y la otra por el corno y el vibráfono están representando a las dos hermanas protagonistas de la obra teatral *Las criadas*. En el compás 47 las corcheas descendentes con regulador, cerrando, hacen referencia a un final, debido a que hasta este punto la música acompaña a la obra teatral; ahora bien, en el compás 48 ocurre lo contrario,

las corcheas en movimiento ascendente y con regulador crescendo representan un nuevo comienzo.

Figure 4.Ejemplo .sensación de final y comienzo.

La tercera parte se retoma la melodía principal caracterizada por el salto ascendente de sexta menor e instrumentos solistas, con un acompañamiento rítmico cuyos acentos cambian de la división ternaria a la división binaria; al final de esta tercera parte podemos encontrar un pasaje multimétrico, donde se intercalan el compás de 6/8 y 2/4 generando un efecto similar al de la polimetría de compases anteriores.

Figure 5. Ejemplo de compases multimétricos

La cuarta parte es un pequeño fragmento a modo de epílogo, contiene material temático de las secciones anteriores, realizando una variación de la melodía de la segunda parte y manteniendo la polimetría característica de la obra, conduciendo hacia el final.

6.2 OBRA MUSICAL: LAS HERMANAS

La obra musical *Las hermanas* está presente en dos escenas consecutivas, en la primera, Clara¹⁰ interpretando el papel de la señora de la casa, humilla a su hermana debido a unos zapatos de charol, la intención comunicativa de esta escena es hacer notar lo frágil que es cada personaje, no poseen fuerza por si solas, sólo cuando representan a la ama logran sentirse con poder, por ello desean encarnarla; en vista de este acontecimiento, la obra musical *las hermanas*, busca reflejar la sensación de vulnerabilidad y la soledad en que viven las dos protagonistas, desea ofrecer una visión desde el personaje de la hermana humillada, al igual que representar a Clara y Solangel desde su unión como hermanas, basado en la función prosopéyica descriptiva, orientado hacia la función emocional (Román, 2017), en la

---

¹⁰ En la Obra de teatro *Las Criadas*, es uno de los personajes principales: la hermana menor.

que se busca crear una conexión con el espectador, de tal forma que se sienta identificado con el personaje.

En la escena siguiente se remota la música de la obra *Las hermanas*, en esta ocasión desde la entrada del clarinete, para representar a la hermana mayor; debido a que ocurre la misma situación pero desde perspectivas diferentes, es decir, Solangel¹¹ no desea pasarle el vestido blanco a su hermana, y la obliga a usar el vestido rojo, generando en la hermana menor, la misma sensación de vulnerabilidad y soledad, por lo que desea generarse un ambiente similar al de la escena anterior. En este caso se retoma la obra con un desarrollo de la melodía, lo cual permite enlazar los dos actos y brindarles coherencia, en palabras de Román (2017) “este desarrollo de los temas o motivos permite el mantenimiento de la unidad temática... Así como la comprensión de los elementos narrativos que se van modificando con el desarrollo argumental” (p151)

La obra inicia en el ámbito tonal de La menor, que se define en los ocho primeros compases, utilizando el enlace armónico i- ii 7(b5)-i-ii7 (b5) en la primera semifrase y i-ii7 (b5)- V7-vii7(dim) en la segunda semifrase, dicho enlace se mantiene durante toda la obra con pequeñas modificaciones, según el desarrollo de la misma.

SEMIFRASE

SEMIFRASE

Figure 6. Ejemplo del enlace armónico de la frase.

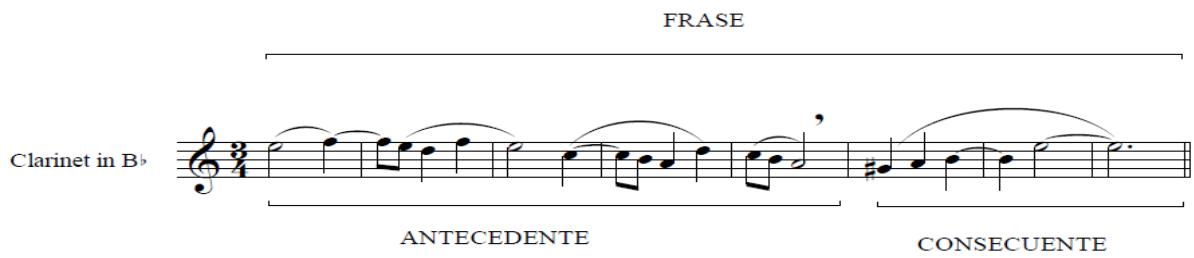
¹¹ En la obra de teatro *Las Criadas*, es el otro personaje principal: la hermana mayor.

Clara y Solangel son representadas por la flauta y el clarinete respectivamente. En el compás nueve inicia la melodía en la flauta, desde un triple piano con un regulador hasta el mezzo forte manifestando la timidez de Clara, una vez se expone la melodía, inicia el clarinete con un contrapunto melodizado, mostrando ser la hermana dominante. La frase melódica que exponen ambos instrumentos solistas está formada por dos semifrases, una de carácter antecedente y la segunda de carácter consecuente.

Figure 7. Ejemplo de frase, conformada por dos semifrases de carácter antecedente y consecuente.

La frase expuesta por el clarinete está conformada por semifrases asimétricas, siendo la primera con una extensión de 5 compases y la semifrase consecuente de 3 compases.

Figure 8. Ejemplo de frase conformada por semifrases asimétricas.

Angélica Liliana Sánchez Rojas
Composición musical teatral,
una experiencia desde la obra Las Criadas
de Jean Genet.

Una vez expuestos los motivos melódicos principales, inicia un acompañamiento de vals, y se plantea un juego antifonal entre los contenidos melódicos entre la flauta y el clarinete.

El compás 53 inicia la parte B, con un tratamiento tímbrico diferente, al ubicar el acompañamiento realizado inicialmente por el piano en las cuerdas, de igual manera hay una variación en el rol melódico obtenido gracias a la retrogradación y disminución del motivo melódico principal.

Además, se genera un contraste en carácter con el uso del segundo grado de la escala en modo frío, buscando reflejar la rivalidad que existe entre las hermanas, por ende, las cuerdas que llevan la base armónica van acentuadas a unísono, generando un contrapunto rítmico con los acentos de la melodía

The image contains two musical staves for a clarinet in B-flat. The top staff is titled 'MELODÍA PRINCIPAL' and features a melody composed of eighth and sixteenth notes, primarily in a forward direction. The bottom staff is titled 'MELODIA EN DISMINUCIÓN Y RETROGRADADA' and shows a derivative melody that is inverted and reduced in size (disminución), with note heads and stems pointing in various directions to indicate retrograde motion.

Figure 9. Ejemplo de melodía principal y melodía derivada de la retrogradación y la disminución.

En el compás 77 inicia la parte C, esta sección busca reflejar esperanza y el amor que las hermanas se tienen, para ello cambia de moverse en un contexto modal a uno tonal estableciéndose en la tonalidad de La Mayor.

El compás 93 retoma la melodía principal de la flauta y el clarinete, con las dos melodías principales superpuestas y una textura de acompañamiento más ligera con las cuerdas en

staccato y el piano el *legato*. Finalizando con los acordes de i-vm-i, lo que genera una sonoridad que referencia el estilo clásico tradicional.

6.3 OBRA MUSICAL: LA MARCA DE CAÍN.

Una de las hermanas entra en un estado de ensueño, se empieza a ver a sí misma bella y adornada como si se tratase de una virgen a quien todos adoran. Esta escena desea evocar un momento de espiritualidad y magia, para ello la obra musical *La marca de Caín* inicia con una atmósfera religiosa, lograda por el empleo de campanas tubulares, emulando las campanas de iglesia, la utilización de la tonalidad de Re menor, que brinda un color femenino y melancólico, ya empleada por Wolfgang Amadeus Mozart en su *Misa de Réquiem*, también se emplea la signatura de medida 3/4 representando a la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un *synth pad*.

En el compás 8 se emplea el acorde Sus2, para dar un carácter neo modal, e inicia una textura homófono-armónica con un motivo temático que hace alusión al canto gregoriano.

sus2

The musical score shows a section labeled "Synth Pad". It consists of two staves: a treble staff and a bass staff. Both staves are in 3/4 time. The notes are sustained with horizontal wavy lines above them, indicating a sustained harmonic texture. The label "sus2" is written above the first measure.

Figure 10. Ejemplo de acorde Sus2, empleado en la obra musical La marca de Caín.

En la letra A compás 9, la inclusión de las cuerdas a manera de pedal añade tensión por medio de un aumento de la densidad textural, para llegar al *tutti* en el compás 17.

PEDAL

The musical score consists of four staves: Violin (G clef), Viola (C clef), Cello (F clef), and Double Bass (C clef). The time signature is 3/4. The Violin and Double Bass provide a sustained note on the first ledger line below middle C (A) throughout the entire section. The Viola and Cello provide harmonic support with sustained notes on the third ledger line below middle C (E) and the third ledger line above middle C (B), respectively. The dynamic marking 'p' (pianissimo) is placed above each instrument's staff at the beginning of the section. The section concludes with a final dynamic marking 'p' at the bottom of the page.

Figure 11. Ejemplo de aumento en la densidad textural por el empleo de nota pedal.

Esta obra cita un canto de misa católica titulado *Señor ten piedad*, el cual inicia con un intervalo de cuarta justa. Se hace referencia a esta cita en diferentes partes de la pieza.

A musical score excerpt featuring two staves. The top staff begins with a melodic line consisting of eighth notes (F, E, D, C) followed by sixteenth-note pairs (F, E, D, C). The dynamic marking 'mp' (mezzo-piano) is placed above the staff. The bottom staff shows a harmonic progression with sustained notes on the third ledger line below middle C (E) and the third ledger line above middle C (B). The dynamic marking 'mp' is also present here. A small square box labeled 'B' is positioned above the top staff, likely indicating a section or label within the score.

Figure 12. Ejemplo de cita melódica.

En el compás 26 inicia la parte B con un cambio de textura, la melodía es interpretada por la flauta traversa y la flauta kaval,¹² esta última elegida para dar un color diferente, alejándonos de Europa Occidental para acercarnos más a la Europa Oriental.

Las cuerdas llevan un acompañamiento rítmico marcado, generando un cambio de contexto, en el que se busca reflejar lucha y fuerza. Este acompañamiento se mantiene como ostinato base durante toda la sección, aunque cambiando de centro tonal, en el compás 43 pasa a la tonalidad de Sol menor la cual se mantiene hasta el compás 51, en donde nuevamente ocurre un cambio tonal a La menor, finalizando en el compás 59, en donde dos compases de puente con un solo de tambor janggu,¹³ nos marcan el comienzo para la parte C y que gracias a su sonido nos introduce a Asia y la música de medio Oriente.

La sección C inicia en el compás 61, la melodía es interpretada por la flauta java, sobre un ostinato rítmico marcado por el tambor janggu, y un fondo armónico a modo de *power chord*, muy utilizados en géneros como el rock, el heavy metal y el punk. En el compás 78 se genera una textura densa por adición de instrumentos, conduciendo hacia un *tutti en forte* en el compás 93. Finalmente concluye con la flauta java como solista, y el acompañamiento de las cuerdas, generando una atmósfera de tranquilidad y calma.

6.4OBRA MUSICAL: ATMÓSFERA

Esta obra musical cumple la función de música neutra, ya que en esta escena uno de los actores declama el poema *Le vampire* de Charles Baudelaire, por lo tanto, la escena precisa de una música que funcione como fondo, creando una atmósfera tranquila que no interfiera con la dicción y entendimiento de las voces. Para ello se toma como referencia la música neutra o decorativa, la cual sólo busca acompañar a la imagen sin aportar significado aparente en la interacción con la imagen (Román,2017).

Está escrita para piano solo, inspirada en la estética del minimalismo sacro principalmente representada por Arvo Pärt, prescindiendo de figuras rítmicas tradicionales y signaturas de

---

¹² Kaval es uno de los instrumentos aerófonos más antiguos, a diferencia de la Flauta traversa es totalmente abierto a ambos extremos y no presenta bisel. Emblemática para la tradición búlgara, aunque es ejecutada en diferentes lugares como Turquía, Hungría, macedonia, Albania, serbia meridional, Norte de Grecia, entre otros.

¹³ Janggu, es un tambor coreano, con figura de reloj de arena, empleado en su música tradicional.

medidas, con el fin de proveer un carácter de aleatoriedad a la pieza, conservado alturas de sonido definidas, dentro de una textura transparente.

melo

Figure 13. Ejemplo de melodía basada en el minimalismo sacro.

La obra se desenvuelve en un contexto modal, que se desarrolla entre Re Jónico, Re Lidio y Si Eólico; además, el pedal de resonancia del piano delimita las extensiones de las frases.

Se eligió este tipo de estética y sonoridad, debido a que la música no interfiere con el dialogo y la comprensión del texto, además, no sugiere una carga emocional significativa; sin embargo, luego de ser escuchada por el director de teatro, éste sugirió que era demasiado calma para el contexto de lo que decía el poema *Le vampire*¹⁴; por lo tanto, se optó por elaborar otra voz con la que se pudieran hacer algunas disonancias.

Para la escritura de la voz intermedia y tomando a modo irónico el hecho de que según las leyendas los vampiros no pueden reflejarse en los espejos, se optó por utilizar un modo en

---

¹⁴ Poema Número 31 de Las flores del mal de Charles Baudelaire.

espejo, y tomando como base el Re lidio, se refleja la escala de Re Locrio, modo en el cual se desarrolla esta voz.

Figure 14. Ejemplo de modo en espejo

Además, esta nueva voz es un derivado en espejo de la voz principal, tomando como punto de reflejo la nota más grave de la melodía de cada frase, dando como resultado la aparición de octavas disociadas, además de que cada frase inicia en un intervalo de segunda, generando tensión.

Figure 15. Melodía original más segunda voz en espejo.

Para generar una atmósfera más inquietante, el audio de la obra se importó a Ableton Live, en donde se le añadió una *reverb*, un *overdrive* y un *multiband dynamics* para resaltar las frecuencias agudas.

Figure 16. Ejemplo de efectos añadidos en el programa Ableton Live.

6.5 OBRA MUSICAL: LA SEÑORA

En la adaptación de Jaime Torres, director del grupo de Teatro Equiz X, la señora está representada en escena con un maniquí vestido de forma pomposa y elegante, quien es un símbolo de farsa y burla, ya que las sirvientas la ridiculizan por sus ademanes; sin embargo, desean ser como ella. En esta escena las hermanas realizan un baile basado en el *Cancan de Orfeo*, que tiene como intención comunicativa mostrar la doble moral y frivolidad de la clase burguesa, en donde gracias a la posición social se puede esclavizar a otro ser humano, visto como un acto de bondad. Por lo tanto, la música será una versión del Galop final de Orfeo en los infiernos de Jacques Offenbach (1819-1880), esta versión es una muestra deformada e irónica de la melodía y la armonía original. Se desea trabajar esta obra en particular por ser un pedido del director del montaje teatral y debido a su connotación puesto que, como explica Cortés (2014) el Galop final acompañaba la escena en que los dioses del Olimpo en medio de una fiesta se rendían a los excesos.

Esta versión basa su discurso musical en conservar la melodía en su movimiento y figuración rítmica, muy apoyada al lenguaje tonal, agregando en algunas ocasiones alteraciones de paso para transformarla de mayor a la menor.

Melodía original

variación al modo menor

Figure 17. Melodía original contrastada con la melodía en variación al modo menor.

Estas alteraciones de paso, son utilizadas en algunas partes, ya que la intención no es modificar considerablemente la melodía, sino que sea fácilmente identifiable.

Melodía original

melodía alterada

Figure 18. Ejemplo de melodía original y melodía alterada.

A partir de la melodía, se empiezan explorar la armonía con la adición de notas que brindan color a la textura, logrando de esta forma que el lenguaje no sea exclusivamente tonal, ya que estos nuevos sonidos son pensados para considerarse disonancias

Figure 19. ejemplo comparativo de la versión original (arriba) con la versión añadida (abajo)

En este caso se preservan diferentes elementos de la obra original. La melodía, en el registro superior, la extensión de las frases, y el esquema rítmico del acompañamiento, mientras que se altera la densidad armónica, añadiendo color por medio de disonancias.

6.6OBRA MUSICAL: TÍTERES

Esta obra musical hace referencia a la niñez, la música busca ser evocadora y tierna, con una textura ligera y el uso de una armonía tonal, pero con un carácter melancólico.

En esta escena, las hermanas simulan con sus manos tener unos títeres mientras recuerdan su infancia, hacen alusión a una época en la que fueron felices a pesar de haber crecido en un orfanato, y recibir los severos castigos que en aquel lugar les propinaba.

La obra musical *Títeres* posee una estructura que ofrece un cambio textural cada 8 compases, exponiendo su material por medio de frases simétricas. Inicia en el ámbito tonal de re menor, con una armonía que expone las funciones tonales fundamentales; la textura ligera de los primeros compases que corresponden a la letra de ensayo A, que funciona a modo de introducción, en donde el piano inicia con un ostinato describiendo la progresión armónica que da carácter al inicio de la pieza; la entrada del glockenspiel en el tercer compás es el preámbulo para el tema principal, y la entrada del arpa aporta un color adicional a la armonía, lo que ayudó a aumentar la carga emotiva en esta sección.

The musical score consists of three staves. The top staff is for the Glockenspiel, starting with a treble clef, a key signature of one sharp, and a 3/4 time signature. It contains two measures of rests followed by a measure with a single note and a fermata. The middle staff is for the Harp, with a treble clef, a key signature of one sharp, and a bass clef, indicating a 3/4 time signature. It has two measures of rests followed by a measure with a dynamic marking of *mp*. The bottom staff is for the Piano, with a treble clef, a key signature of one sharp, and a bass clef, indicating a 3/4 time signature. It shows five measures of music with harmonic changes labeled Dm, Dm, Gm, A7, and Dm. The piano part begins with a dynamic of *p*.

Figure 20. Ejemplo de progresión armónica del piano, entrada del glockenspiel y el arpa.

La sección B posee una duración de 16 compases en los que se expone el tema principal, dicha sección se divide en dos frases de 8 compases, denominadas frase A y B, obedeciendo a su naturaleza simétrica, a su vez, dichas frases A y B, se conforman por dos semifrases de 4 compases, en donde cada primera y segunda semifrase poseen caracteres antecedentes y consecuentes respectivamente.

FRASE A

The musical score for Flute shows two melodic phrases, labeled 'antecedente' and 'consecuente'. The score consists of two staves of music. The first staff starts with a treble clef, a key signature of one flat, and a 3/4 time signature. The second staff starts with a treble clef and a key signature of one sharp. The 'antecedente' phrase is marked with a bracket under the first six measures, and the 'consecuente' phrase is marked with a bracket under the next four measures. The music features eighth-note patterns with grace notes and slurs.

FRASE B

The musical score for Flute shows two melodic phrases, labeled 'antecedente' and 'consecuente'. The score consists of two staves of music. The first staff starts with a treble clef, a key signature of one flat, and a 3/4 time signature. The second staff starts with a treble clef and a key signature of one sharp. The 'antecedente' phrase is marked with a bracket under the first six measures, and the 'consecuente' phrase is marked with a bracket under the next four measures. The music features eighth-note patterns with grace notes and slurs.

Figure 21. Frase A y B con sus respectivas semifrases.

En la frase A podemos encontrar una textura homófono armónica, en donde la flauta y el glockenspiel interactúan como instrumentos solista; en la entrada de la frase B ocurre un cambio de textura, con la entrada de los violines abarcando el rol melódico, acompañado de un cambio de dinámica de *mezzopiano* a *forte*, haciendo más notaria la frase B.

En la letra C podemos apreciar una textura en la que converge la frase A con la frase B a manera de contrapunto melodizado.

Musical score for orchestra (Glk., Hp., Vln., Vla., Vc.) showing measures 36. The strings (Vln., Vla., Vc.) play eighth-note patterns, while the brass (Glk., Hp.) provide harmonic support. Measure numbers 36 are indicated above each staff.

Figure 22. Frase A y B a manera de contrapunto melodizado.

La entrada a la sección C se caracteriza por el uso de una cadencia rota, y de esta manera tonalizar el sexto grado y transformarlo en el primer grado de un modo lidio para la duración de este pasaje, y así posteriormente retomar el discurso armónico inicial.

Musical score for orchestra (Bassoon, Double Bass) showing the beginning of section C. The bassoon part features eighth-note patterns with dynamic markings (arco, mf). The double bass part provides harmonic support. Below the staff, harmonic analysis indicates chords: B°maj, E m7(5), A m7, B°maj, E m7(5), and C. Measure number 24 is indicated at the start of the section.

Figure 23. Inicio de la parte C con una tonalización del sexto grado.

Después de la sección D, se expone una sección a manera de coda, aportando a la resolución de la pieza.

6.7 OBRA MUSICAL: TRES PIES

La obra teatral finaliza con la muerte de Clara, la cual al no lograr que la ama beba una tizana envenenada, se incorpora en el papel de la dueña de casa y bebe la poción. Desde el momento en que las hermanas empiezan a planear cómo matar a su jefa, por medio de la música se empieza a anunciar un desenlace trágico, la obra musical *Tres pies*, es anuncio de muerte; compuesta como música electroacústica, incluye el canto del pájaro tapera naevia, ave que podemos encontrar desde México hasta Argentina, (Salvador, 2016) conocida en Colombia como *el pájaro Se fue o el pájaro tres pies*, ya que gracias a su cola pareciera que posee tres patas, y en su canto se cree que dice: “se fue”. Esta ave que posee un canto conformado por un intervalo de segunda menor, y que según la creencia popular colombiana el canto del ave “tres pies” es presagio de muerte, de acuerdo con esta superstición si una persona escucha su canto lejos indica se alguien querido que se encuentra cerca morirá; si por el contrario su canto se escucha cerca, es porque la persona que va a morir se encuentra lejos. También se dice que es imposible cazar al Tres pies, pero quien lograra hacerlo rompería con aquel presagio. Debido a esta connotación se incluye el canto del *pájaro tres pies* para anunciar la muerte de Clara, y gracias a que el canto del ave es reconocido a nivel nacional, podrá acercar al espectador a un contexto colombiano, que finalmente es donde tendrá lugar la obra teatral.

Esta pieza musical es una obra escrita para soporte, con un enfoque de paisaje sonoro. Como música concreta se utilizó el canto del pájaro tapera naevia.

La obra inicia con el canto del *pájaro tres pies*, el sonido acompañante evoca misterio e incertidumbre, medida que avanza la obra se diluye la sensación de misterio e incia una melodía de notas cortas, que describen la explicación del ave de la muerte que se avecina, a este fondo se le incluye la melodía de la obra las hermanas, a modo de recuerdo, con una inversión de la onda; también se incluye los acordes del inicio de la obra Las hermanas con un sonido de coral haciendo alusión a la estética de los réquiem; finalmente termina con el canto inicial.

Esta obra fue compuesta en Ableton Live, se basa en un loop de dos acordes, realizados por un piano *to pad*, con un *EQ eighth*.

En los primeros compases se incluye un efecto de sonido, el *ambient feeling* con una frecuencia de 244Hz. Y el canto del *pájaro tres pies*, (0:08 min) y se le incluyó un *delay*, un *overdrive*, y una *reverb*, se conserva la regularidad con que el pájaro emite su canto cada vez que aparece (el ave fue capturado con cámara de video mientras cantaba, y posteriormente se extrajo el canto , al igual que el sonido del *click* de cámara al hacer *zoom*.)

En el segundo 0:20, nacia la melodía de las hermanas, con una reversión de la onda, un *EQ three*, una *reverb* y un *beat repeat*. En el compás 13,(0:24) min se introduce un *sampler* , a *hornet pillow*. En el compás 18,(0:50) se incluye el sonido de coral en una progresión de acordes.

Esta atmósfera se repite durante la obra, terminando con el canto del *pájaro Tres pies*.

7. CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES

El análisis de la obra teatral *Las criadas* basado en la intensión emocional de cada escena, los encuentros con el director del grupo teatro Equiz X, el estudio de las funciones musivisuales internas o psicológicas, y la indagación sobre la vida de Jean Genet, han sido el principio y la base de inspiración para la composición de las obras musicales. El aprendizaje de las diferentes corrientes compositivas, la formación en composición electroacústica e instrumental, la instrucción en las técnicas orquestales y la comprensión de la composición audiovisual fueron fundamentales para la elaboración de las obras, las cuales además de aportar significado a las escenas correspondiendo con la estética de la danza Butoh y los requerimientos del director de la obra teatral, conservan un lenguaje compositivo y estético personal, el cual pudo ser desarrollado durante el Máster en composición con nuevas Tecnologías y la elaboración del Trabajo Fin de Máster.

El acercamiento a diferentes disciplinas artísticas, el teatro en este caso, contribuye a la exploración de elementos nuevos para aplicar en las composiciones; además, permite la

adquisición de conocimientos que nos confieren una visión más amplia del arte en general, lo cual permea la creatividad musical.

La música para teatro no se enmarca en un género o estilo específico, ni puede considerarse como netamente música incidental cuyo objetivo es el de servir como fondo a una escena, puesto que puede abarcar varios estilos compositivos, que van desde lo orquestal, con armonías y sonoridades clásicas, hasta estilos contemporáneos con armonías en racimo, el uso de cluster y la incursión de música electroacústica en una sola pieza teatral. La música para teatro requiere un conocimiento no solo musical, sino que necesita una indagación en el concepto de la obra, las intenciones del director, y la percepción que se desea generar en el espectador.

Para lograr una estética fundada en la danza Butoh, lo más acertado es utilizar melodías modales o basadas en escalas y una armonía resultante, con el uso acordes cuartales y acordes por segundas, lo que permite que la música tenga ese carácter ambiguo que no se consolida en una sonoridad mayor ni menor.

REFERENCIAS

8.1 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Carrillo, Mercedes. (2008). *La música Incidental en el teatro español de Madrid (1942-1952 y 1962-1964)* (tesis doctoral). Universidad de Murcia. Murcia.
- Chion, M (1993). *La Audiovisión*. Ediciones Paidós Ibérica, S. A.
- Ediciones Robinbook.
- Genet, Jean. (2020) *Les Bonnes*, ediciones Titivillus.
- Linderman. Henry (1999). *Enciclopedia de la música clásica ópera y ballet*. Barcelona España:
- Minguet, Vicent (2017). *El journal du voleur de Jean Genet*. La torre del Virrey. Revista de estudios avanzados. N° 21.
- Rico, Horacio. y Romanova, Marina (2015). *El fenómeno de la musicalización como una herramienta de expresividad artística en el contexto de la obra teatral*. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México.
- Román, Alejandro (2017). *Análisis Musivisual, Guía de Audición y estudio de la música cinematográfica*. Madrid: Visión Libros.
- Salvador, Sergio A. (2016). *Estudio del parasitismo del Crespín Tapera Naevia Chochi* (Volumen 2). Historia Natural.
- Sartre, j. (1952) *Saint Genet comodien et martyr*, édition Gallinard.

8.2 REFERENCIAS EN INTERNET

- Alayón. Jerónimo (2018, octubre). *Música programática porte (III)*. Viceversa Magazin, recuperado de <https://www.viceversa-mag.com/musica-programatica-iii/>
- Cerra, A. (2018). *Jean Genet*. Consultado el 19 de septiembre de 2020 en (<https://lengua.laguia2000.com/literatura/jean-genet>)
- Cortés, Aranza. (2014). *Los nombres detrás del Cancán*. Consultado el 03 de Octubre de 2020 en (<https://culturacolectiva.com/historia/los-nombres-detrás-del-cancan>)
- Greiner, Christine (2005). *O colapso do corpo a partir do ankoku butô de Hijikata Tatsumi*. Consultado el 10 de septiembre de 2020 en (<https://www.japonartesescenicas.org/danza.html>)
- Olóndriz, Pablo. (2020). *Música de fondo para obras teatrales*. Recuperado el 05 de enero de 2021 de <https://legismusic.com/es/musica-fondo-obra-teatrales/>
- ORT medios. (2019, 13 de agosto). *Documental: Danza Butoh 4ºD* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=jri2M-aHlPo&t=54s>
- Rojas, Darío. (2003). *La oreja en el escenario*. Artes la revista, 5(3),Sf. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1215715>
- Sabido, Fernando (2015, 15 de octubre) *Jean Genet [17.228] poeta de Francia*, recuperado de <https://poetassigloveintiuno.blogspot.com/2015/10/jean-genet-17228-poeta-de-francia.html>
- Universidad privada del Norte (2016, 02 de noviembre). *El leitmotiv musical como recurso cinematográfico*. <https://blogs.upn.edu.pe/comunicaciones/2016/11/02/el-leitmotiv-musical-como-recurso-cinematografico>
- Villa, José-Miguel. (2020) “*Las criadas*”: Una tortuosa, renovada y devastadora relación. Recuperado el 05 de enero de 2021 de <https://www.diariocritico.com/teatro/las-criadas-critica>.

TABLA DE FIGURAS

<i>Figure 1. Ejemplo de escala húngara menor .....</i>	18
<i>Figure 2. Inicio del cello con salto de sexta menor, célula generadora.....</i>	20
<i>Figure 3. Ejemplo de polimetría. División binaria y ternaria simultáneamente.....</i>	20
<i>Figure 4. Ejemplo .sensación de final y comienzo. ....</i>	21
<i>Figure 5. Ejemplo de compases multimétricos .....</i>	22
<i>Figure 6. Ejemplo del enlace armónico de la frase. ....</i>	23
<i>Figure 7. Ejemplo de frase, conformada por dos semifrases de carácter antecedente y consecuente. ....</i>	24
<i>Figure 8. Ejemplo de frase conformada por semifrases asimétricas.....</i>	24
<i>Figure 9. Ejemplo de melodía principal y melodía derivada de la retrogradación y la disminución.....</i>	25
<i>Figure 10. Ejemplo de acorde Sus2, empleado en la obra musical La marca de Caín.....</i>	26
<i>Figure 11. Ejemplo de aumento en la densidad textural por el empleo de nota pedal.....</i>	27
<i>Figure 12. Ejemplo de cita melódica. ....</i>	27
<i>Figure 13. Ejemplo de melodía basada en el minimalismo sacro. ....</i>	29
<i>Figure 14. Ejemplo de modo en espejo.....</i>	30
<i>Figure 15. Melodía original más segunda voz en espejo.....</i>	30
<i>Figure 16. Ejemplo de efectos añadidos en el programa Ableton Live.....</i>	31
<i>Figure 17. Melodía original contrastada con la melodía en variación al modo menor. ....</i>	32
<i>Figure 18. Ejemplo de melodía original y melodía alterada.....</i>	32
<i>Figure 19. ejemplo comparativo de la versión original (arriba) con la versión añadida (abajo)</i> <i>.....</i>	33
<i>Figure 20. Ejemplo de progresión armónica del piano, entrada del glockenspiel y el arpa.....</i>	34

<i>Figure 21. Frase A y B con sus respectivas semifrases.</i>	35
<i>Figure 22. Frase A y B a manera de contrapunto melodizado.</i>	36
<i>Figure 23. Inicio de la parte C con una tonización del sexto grado.</i>	36

Angélica Liliana Sánchez Rojas
Composición musical teatral,
una experiencia desde la obra Las Criadas
de Jean Genet.

Anexo A. Portafolio de obras del TFM.

Vínculo a la carpeta Drive del portafolio de obras del TFM de ANGÉLICA LILIANA SANCHEZ ROJAS.

https://alumnosunir-

my.sharepoint.com/:f/g/personal/angelicaliliana_sanchez220_comunidadunir_net/EmgiAA
mc07dPhl8tGL7vsLMBoTS8PXfVKSGbM6VUww50g?e=KMmqEl

Angélica Liliana Sánchez Rojas
Composición musical teatral,
una experiencia desde la obra Las Criadas
de Jean Genet.

Anexo B. Grabación de ensayo obra teatral *Las criadas*.

Link a la carpeta Drive en donde se encuentran las grabaciones tomadas durante un ensayo de las escenas musicalizadas.

https://alumnosunir-my.sharepoint.com/:f/g/personal/angelicaliliana_sanchez220_comunidadunir_net/EmY6rlRqzbVIIOTAXwBAsc0Bkm8QUSS2JtnFDd7goRIVAw?e=ktumu5

Anexo C. Listado de imágenes.

Imagen 1. Ensayo Obra teatral <i>Las criadas</i> . Foto: Mario Andrés Gutiérrez.....	47
Imagen 2. Ensayo obra teatra <i>Las criadas</i> . Foto: Mario Andres Gutiérrez	48
Imagen 3. Grabación de ensayo con música. Actores: Jaime Torres(director) Lina Valencia. Cámara: Mario Andrés Gutierrez. Música: Angélica L Sánchez	49

Angélica Liliana Sánchez Rojas
Composición musical teatral,
una experiencia desde la obra *Las Criadas*
de Jean Genet.

Imagen 1. Ensayo Obra teatral *Las criadas*. Foto: Mario Andrés Gutiérrez.

Angélica Liliana Sánchez Rojas
Composición musical teatral,
una experiencia desde la obra *Las Criadas*
de Jean Genet.

Imagen 2. Ensayo obra teatral *Las criadas*. Foto: Mario Andrés Gutiérrez

Angélica Liliana Sánchez Rojas
Composición musical teatral,
una experiencia desde la obra Las Criadas
de Jean Genet.

Imagen 3. Grabación de ensayo con música. Actores: Jaime Torres (director) Lina Valencia. Cámara: Mario Andrés Gutierrez. Música: Angélica L. Sánchez