

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación
Licenciatura en música con orientación en dirección Orquestal

Título:

**Concierto de Vanguardias del S. XX y S.
XXI**

2022

Greta Paoli
DNI 36 777 779
Leg. 60360/3
Tel: 221 649 7554
E-mail: gretapaoli92@gmail.com
Director: Oreste Chlopecki

Fundamentación

Este trabajo plantea un doble desafío: Interpretar una obra habitual del repertorio académico perteneciente a las vanguardias del S. XX por un compositor reconocido a nivel mundial y, también, obras de estreno de nuestro siglo, creadas por alumnos de nuestra universidad.

Aquello abre la posibilidad de, por un lado, tratar de comprender la obra de I. Stravinsky a través del estudio de la historia de su concepción, de otras obras del mismo autor y de otros compositores contemporáneos y del contexto social en el cual fue concebida. Por otro lado, y para las obras de estreno, sumando a lo mencionado anteriormente, se dialogará con los compositores para tener de primera línea su visión, sus ideas compositivas.

El estudio sobre toda esta información recolectada, el análisis del material escrito y sonoro y la profundización sobre aspectos teóricos afines a estas músicas serán el punto de partida sobre el cual se trabajará para la interpretación de dichas obras con el ensamble.

Objetivos

- Lograr profundizar en la interpretación de las obras y que el trabajo no acabe siendo una mera ejecución de material sonoro.
- Brindar un espacio para el estreno de dos obras de alumnos de la facultad en el marco de este trabajo de concierto de tesis
- Trabajar en conjunto con los compositores de las obras a estrenar para poder tener un abordaje completo de la idea musical.
- Aplicar los conocimientos adquiridos de dirección, planificación de ensayos y estudio de obras, etc; desde el comienzo del trabajo hasta la concreción del concierto final

Metodología

A partir del estudio de las obras se trabajó con el ensamble contemplando:

- Dificultad de las obras: abordando algunos ensayos por familias de instrumentos, a qué fragmentos dedicarles más tiempo, resolviendo problemas de coordinación, de afinación,
- Extensión: Se organizaron los ensayos teniendo en cuenta también la longitud de las obras y ver cómo abordarlas hasta lograr ejecutarlas en su totalidad
- Sonoridad: cada una de las obras a interpretar en este programa tiene una sonoridad característica, técnicas compositivas y de ejecución particulares, combinaciones instrumentales que le son propias y también articulaciones y dinámicas. Estos aspectos fueron tenidos en cuenta a la hora de trabajar y de organizar los ensayos.
- Interpretación: Una vez que fue superada la dificultad de la ejecución, el trabajo interpretativo le brindó el sentido final, siendo el pilar de este trabajo.

Programa:

- Otro martes atrás - Mariano Sappia (2022)
- Delemus orbem terrarum - Tomás Cano (2022)
- Selección de números de “La consagración de la primavera” - Igor Stravinsky (1913)

Duración estimada: 40 minutos.

Otro martes atrás - Mariano Sappia (2022)

La naturaleza estructural de esta obra está delimitada por la sucesión de partes(termina una sección y se pasa a la siguiente). La unidad está dada ya sea por la repetición de materiales entre una sección u otra, o por la inclusión, a modo

referencial, de algún elemento fundamental de una sección, en otra donde no es identitario.

Esta obra es atonal, y tiene como principales elementos “nubes” de notas tenidas, donde el movimiento debería pasar casi inadvertido (a modo de micropolifonía); puntillismo, con notas en registros variados, a veces extremos, con ritmos cortos; material melódico secuenciado, con instrumentos que lo ejecutan completo y otros, en forma de hoquetus; complementariedad rítmica. Cada uno de ellos es característico de alguna de las secciones de la obra, son los materiales los que dan la estructura: se agota un material, pasa al siguiente = termina una parte y se pasa a otra.

Los cambios de tempo no deben ser percibidos como tales, no hay cambios significativos de carácter, los contrastes están marcados por los cambios de estética.

El compositor de esta obra, Mariano Sappia la nombró “Otro martes atrás” en referencia a sus clases de composición que se daban ese día.

Más allá de lo anecdótico, podemos tomar su obra como una metáfora a esas clases, donde cada enseñanza de cada una de estas estéticas y materiales mencionados en este análisis se plasmaron, uno tras otro, como el plan de estudios de una asignatura, retomando, en alguna oportunidad, materiales vistos anteriormente y resignificándolos, hasta llegar a la coda final, donde conviven varios de ellos.

Delemus orbem terrarum - Tomás Cano (2022)

En esta obra, como materiales principales podemos encontrar contrastes entre fragmentos más minimalistas de notas largas (sol, si bemol, fa, re, mi bemol y do); y fragmentos con grandes masas sonoras (y amplio repertorio de alturas); simultaneidad rítmica contra complementariedad rítmica; dinámicas que van desde el pianissimo hacia el fortísimo (a veces in crescendo, otras de manera cruzada entre los diferentes grupos instrumentales). Las partes o secciones de esta obra se

dan de manera imbricada o por medio de la interrupción de un material. En cuanto a la instrumentación, en líneas generales, cada elemento que aparece (sea su esencia principal lo melódico o lo rítmico) lo hace por familia de instrumentos, es decir, que en cada familia hay un elemento diferente. Ello no quita que algunos cruzamientos entre familias(suele darse entre saxos (Maderas) y trompetas (metales)) o tutti de un único material, pero no es lo más común en esta obra. Haciendo referencia a este último punto, podemos decir que los metales son la familia “móvil” que participa, en ocasiones, de los elementos de otras familias, al igual que bajo y guitarra.

El piano es el instrumento solista y eventualmente aparece duplicado por otros instrumentos de manera completa o formando un hoquetus.

Otro elemento importante es la inclusión de una pista previamente grabada por el compositor que en ocasiones interactúa de manera directa con elementos que suenan en el ensamble, como un instrumento más. Y es lo que termina de darle unidad y sentido a la obra. Es la pista la que pretende, a veces de manera directa, a veces de manera indirecta, introducir el mensaje político de esta obra: estamos destruyendo el planeta.

En comunicación con el compositor Tomas Cano, pude aprender que esos fragmentos más minimalistas de su obra, más transparentes y poco saturados representan a la naturaleza y que a medida que avanza la obra y aparecen materiales con masas sonoras mas grandes, mas disonantes, saturados de sonido, se esta representando la mano del hombre dañando la naturaleza. Esos contrastes que se van dando en la obra representan la lucha de la naturaleza por subsistir y nuevamente el humano tratando de destruirla. Al final de la obra, tenemos una gran irrupción en fortísimo “del hombre” pero lo que termina quedando hasta el final es el piano, con la nota sol(una de las notas de ese grupo mencionado al comienzo que representan estos materiales de la naturaleza) y de manera metafórica podemos ver en la partitura “Sostener hasta la extinción...”

Todo este mensaje está reforzado con la pista que contiene, entre otros elementos, voces distorsionadas que nos enuncian frases tales como:

- De todas las tierras del mundo destinadas a producir alimento, el 70% son

pastizales para la cría de ganado. Del 30% restante de esas tierras de cultivo, un tercio está destinado a alimentar animales que luego serán asesinados para nuestro consumo.

- El 11,7% de la población, cerca de 924 millones de personas, afrontan niveles

graves de inseguridad alimentaria.

- El 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector ganadero, más de lo que emiten juntos autos, aviones y barcos.

- Para producir un alimento de origen animal se necesitan 7 veces más de agua

que para producir uno de origen vegetal con el mismo valor proteico.

- Argentina es el segundo país con mayor consumo de carne de vaca del mundo, a

su vez, hoy quedan en el país menos del 30% de los bosques nativos que había hace 100 años.

- Ésta deforestación, que no ocurre solo en argentina si no que en todo el mundo

es producto, en su mayor parte, de la industria cárnica.

A este punto del análisis se hace evidente la convergencia entre el desarrollo de la obra y el uso de cada uno de sus materiales; con el mensaje político que su compositor quiso plasmar en ella.

• Selección de números de “La consagración de la primavera” - Igor Stravinsky (1913)

Para esta tesis se seleccionaron los siguientes fragmentos

De la primera parte:

- Les augures printaniers (Danses des adolescentes) - Augurios primaverales (Danza de las adolescentes) (Tempo giusto)
- Rondes printanières - Rondas primaverales (*Tranquillo. Sostenuto e pesante. Vivo. Tranquillo*)

De la segunda parte:

- Introduction - Introducción (*Lento*)
- Cercles mystérieux des adolescentes - Círculos misteriosos de las adolescentes (*Andante con moto - Più mosso - Tempo I*)

Primera parte

Danza de las adolescentes

Los elementos principales en esta sección son: el uso de acentos en diferentes partes de un compás sin establecer un patrón regular; ostinatos ritmo-melódicos, material melódico, a veces ejecutado de manera completa por un instrumento, a veces repartido entre uno o varios, en ocasiones, fragmentado.

“a través de una construcción aditiva, en que se sobreponen varios ritmos fijos, se crea una dinámica entre los ciclos resultantes. Son, al mismo tiempo, repetitivos y alternantes y engendran el sentido de la acción por la reinterpretación constante de acentos, metros y frases”(Randall Kohl S.)

Cada uno de estos elementos están distribuidos en este número a manera de collage, superponiéndose o continuando de uno a otro, sin seguir una estructura de repetición predecible ni regular.

Rondas primaverales

En esta sección el uso de compases de amalgama cambiantes de la primera parte anula la percepción de compás. La melodía suele emplear notas con el mismo ritmo, lo cuál refuerza esa sensación. La forma de este número es cíclica: Empieza y termina con este mismo gesto.

La segunda sección, *Sostenuto e pesante*, presenta un ostinato ritmico-melódico, dos melodías que son empleadas por momentos de manera completa y por momentos fragmentadas, (una de ellas ya ha aparecido en el número mencionado anteriormente, la danza de las adolescentes)

En la tercera sección, *Vivo*, no hay material melódico, prevalecen los arpeggios, los trinos y notas con acentos, dando un carácter percusivo y siendo altamente contrastante con la sección anterior y con la vuelta a la primera sección de esta parte.

Todos estos segmentos tienen cambios de compás sin una lógica predecible.

Dice el autor Mauricio Beltrán Miranda: “Uno de los principales atractivos de La consagración de la primavera reside en los múltiples artificios inventados por Stravinsky para mantener al espectador en un constante estado de incertidumbre. Sus construcciones musicales tienen la capacidad de generar en la escucha la expectativa de uno o varios escenarios de continuidad, pero que muy raramente se cumplen”.

A este punto vemos que en ambos números el compositor logra sorprendernos y despistarnos con este tipo de recursos. Es una característica de la estética Stravinskiana que no solo aparece en la consagración de la primavera, sino también en otras de sus obras, como por ejemplo “L’Histoire du soldat”

Segunda Parte

Introducción - Círculos misteriosos de las adolescentes

Aquí podemos encontrar el uso de recursos compositivos que ya mencionamos anteriormente: Diferentes elementos o materiales melódicos dispuestos a modo de collage a lo largo de la sección, de manera no secuenciada y apareciendo de

manera fragmentada o completa, sin repetición, o con varias de ellas, eventualmente con leves variaciones pero sin desarrollo.

Edward T. Cone habla estratificación:

la estratificación la define como “la separación de ideas en espacio musical, yuxtapuesto en el tiempo; la interrupción es la marca de esa separación”...

“ desde que la idea musical es presentada de este modo usualmente incompleto y a menudo aparentemente fragmentado, la estratificación establece una tensión entre fragmentos sucesivos de tiempo. Cuando la acción en un área es suspendida, el oyente sigue esa eventual resucitación y compleción; mientras la acción en otro ha empezado, que a su vez exigirá su cumplimiento tras su propia suspensión” (1)

Nuevamente hay cambios de compás esparcidos aquí y allá sin permitir que nos anticipemos a ellos. También el uso de ostinatos rítmicos. melódico o meramente retórico es algo que vuelve a emplearse en esta parte.

Como novedad a lo ya mencionado, al comienzo aparecen algunos gestos melódicos sin una direccionalidad clara, ya que están dispuestos allí para generar un clima y no con intención melódica en sí, lo importante es la sensación de movimiento.

La consagración de la primavera fue estrenada en 1913, y surgió a partir de un sueño que tuvo el compositor donde una virgen se sacrifica en un rito pagano.

1 -By stratification I mean the separation in musical space of ideas – or better, of musical areas- juxtaposed in time; the interruption is the mark of these separation...Since the musical ideas thus presented are usually incomplete and often apparently fragmentary, stratification sets up a tensión between successive time segments. When the action in one area is suspended, the listener looks forward to its eventual resumption and completion; meanwhile action in another has begun, which in turn will demand fulfillment after its own suspensión.

“ La Consagración de la primavera es una obra artística interdisciplinaria total, o Gesamtkunstwerk, resultado de la colaboración de tres grandes mentes creativas en la cúspide de sus capacidades artísticas e intelectuales: Vaslav Nijinski, el virtuoso bailarín y coreógrafo; Nikolai Roerich, el pintor, escritor, arqueólogo y especialista en arte folklórico y rituales ancestrales; e Igor Stravinsky, el joven compositor...”
(Mauricio Beltran Miranda)

Cada uno de los materiales y recursos mencionados en este análisis están puestos al servicio de esta narrativa tribal, evocando danzas y ritos a través de la rítmica, de los diferentes climas contrastantes, de las melodías.

Conclusión:

El análisis y conocimiento de cada uno de los recursos musicales que han usado los compositores aquí mencionados han resultado indispensables en la tarea del trabajo de dirección y preparación de las obras.

Saber sobre los elementos estructurales de las obras colaboró para ordenar el trabajo y optimizar el uso del tiempo de cada ensayo.

Identificar cada estrato, ya sea en orden de material textural, de instrumentación o dinámico permite diseccionar la ejecución a fin de poder emprolijar pasajes, sincronizar rítmicas, afinar notas, equilibrar volúmenes.

Conocer la narrativa propia de cada obra permitió crear un discurso musical coherente, sin dejar hilos sin atar. Cada parte tiene sentido en sí misma y hace a un todo que es la obra.

Entender la intención y direccionalidad de cada uno de los materiales fue fundamental para, desde el gesto, poder trabajar la interpretación de cada una de estas obras, dándole vida y sentido.

Creemos que el abordaje de un repertorio debe ser un diálogo permanente entre el análisis musical, el estudio de la historia propia de la obra y el compositor, las intenciones del intérprete/director y el trabajo con los músicos.

Bibliografía:

- Randall Kohl S. "Fin de siècle/debut d'époque: la música y las vidas de Debussy, Schoenberg y Stravinsky como reflejos de las corrientes históricas a fines del siglo XIX y principios del XX"
- Mauricio Beltrán Miranda "La consagración de la primavera y el secreto de su eterna juventud"
- Edward T. Cone "Stravinsky: the progress of a method"