

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo Final de grado

Licenciatura en Música con orientación en Dirección Orquestal

Concierto de música contemporánea

Dirección de un concierto de música contemporánea para ensamble

Catalina Chontasi Trujillo

2022

Catalina Chontasi Trujillo
DNI 94722735
Leg. 63456/3
Tel: 02215712974
E-mail: catalina.chontasi@gmail.com
Director: Bernardo Teruggi

Resumen

El presente trabajo final consiste en la dirección musical de un concierto de música contemporánea en el que se integrarán obras de un compositor del siglo XX, junto con nuevas músicas de compositores actuales. El repertorio está conformado por cuatro cuadros de “La consagración de la primavera” de Igor Stravinsky, “*Delemus Orbem Terrarum*” de Tomás Cano y “*Otros martes atrás*” de Mariano Sappia.

Programa de Concierto

- *Delevimus Planetae* – Tomás Cano (2022)
- *Otros martes atrás* – Mariano Sappia (2022)
- *Le Sacre du printemps* – Igor Stravinsky (1913)

Premier tableau : L'adoration de la Terre

- *Les augures printaniers*

- *Rondes printanières*

Second tableau : Le sacrifice

- *Introduction*

- *Cercles mystérieux des adolescentes*

Se estima que el concierto tendrá una duración de 35 minutos.

Fundamentación

El actual trabajo de tesis consiste en la dirección musical de un concierto de música académica de los siglos XX y XXI para ensamble.

El concierto se realizará con la colaboración del Ensamble Contemporáneo de La Facultad de Artes de la UNLP, fundado en el año 2019 por su director Giuliano Cappella. Conformado en su mayoría, por instrumentistas que están en etapa de aprendizaje y realizando sus primeros acercamientos a este tipo de repertorio.

Es necesario destacar, que a pesar de que las obras seleccionadas en el repertorio tienen orgánicos instrumentales similares, fue necesario buscar algunos refuerzos.

El interés radica principalmente en la posibilidad de poner en escena un repertorio musical de compositores actuales, y hacerlo convivir con un repertorio clásico que ha cumplido un rol referencial para el estudio y desarrollo de este lenguaje. Si bien son obras compuestas en diferentes contextos de producción de la música académica contemporánea, tienen aspectos compositivos en común y forman parte del estudio y la producción que se desarrolla en las carreras de Dirección orquestal y Composición.

El punto de partida para la elección del repertorio fueron las obras de los compositores Tomás Cano y Mariano Sappia, que serán presentadas en el concierto como su trabajo de tesis para la Licenciatura en Música con orientación en Composición. Teniendo en cuenta el tipo de trabajo realizado por ellos, se buscó que el resto del programa tuviera elementos técnicos en común, un orgánico similar y que formara parte del repertorio que el ensamble estuviera trabajando.

Las obras para el concierto pueden ser clasificadas en dos grupos. Por un lado, se interpretarán cuatro cuadros de “La consagración de la primavera” de Igor Stravinsky (1913), una pieza emblema del repertorio musical del siglo XX. Por el otro “Delemus Orbem Terrarum” de Tomás Cano (2022) y “Otros martes atrás” de Mariano Sappia (2022), compuestas por compositores actuales que contribuyen a un repertorio situado en el contexto de circulación y producción de nuestra Facultad de Artes.

“Delemus Orbem Terrarum” de Tomás Cano, es una obra que busca reflexionar a través de la relación que se da entre lo instrumental y lo electrónico. La obra intenta representar la lucha

diaria entre la naturaleza y la mano mecanizada e industrial del hombre. Pensada como una gran transición/imbricación en la que los distintos materiales se van mezclando, superponiendo y transformando hasta generar nuevas secciones, como si se tratara de un viaje cronológico en el que los eventos se suceden unos a otros de maneras heterogéneas. Macroformalmente, la obra deviene en una forma A B C, en la que A y B son contrastantes, mientras que C se forma con materiales de las secciones previas. El compositor, considera que es una obra violenta e incómoda, en la que un material reconocible y cantable (la melodía del piano de la sección A) se ve constantemente atacado y violentado por otros instrumentos y la pista, tal como sucede con la naturaleza. El orgánico está conformado por: 2 flautas en Do, 1 oboe, 1 clarinete en Sib, 2 saxofones contraltos, 1 saxofón barítono, 2 trompetas en Sib, 1 trombón, 1 tuba, 1 guitarra eléctrica, 1 bajo eléctrico, 1 piano, 1 violín, 2 violas, 1 violoncello y pista electrónica.

“Otros martes atrás” de Mariano Sappia, es una obra que recorre la relación entre la memoria del compositor y el paso del tiempo, pensada y compuesta con base en los recuerdos de martes imborrables durante su transcurso formativo en la Facultad de Artes. Materialmente, busca trabajar en la generación de nubes sonoras y la modulación de la densidad de estas. El orgánico está conformado por: 2 flautas en do, 1 oboe, 1 clarinete en Sib, 2 saxofones contraltos, 1 saxofón barítono, 2 trompetas en Sib, 1 violín, 1 guitarra eléctrica, 1 bajo eléctrico, 1 piano y 1 conjunto de batería.

Desarrollo del proyecto

A partir de la selección y el análisis del repertorio con base en la disponibilidad instrumental y en sus características técnicas, se procedió a realizar un trabajo analítico más específico, con el fin de orientar el trabajo y las decisiones interpretativas de cada una de las obras.

En el caso de la obra de Stravinsky, el trabajo de análisis y las decisiones interpretativas estuvieron enfocadas en el estudio de la partitura, el análisis del lenguaje y la resultante sonora de este arreglo en particular, escrito por Giuliano Capella, teniendo en cuenta las posibilidades instrumentales del ensamble.

El trabajo sobre las obras de Tomás Cano y Mariano Sappia fue distinto, puesto que el encuentro con ellos fue de gran importancia para articular el análisis de las obras con sus

intenciones compositivas, abordando el trabajo sobre los elementos técnicos de las diferentes secciones de cada pieza y vinculándolas con la resultante sonora que se deseaba lograr.

Una de las dificultades durante el transcurso de los ensayos fue lograr el afianzamiento musical del grupo de trabajo en relación al repertorio nuevo, ya que al tener dos días de ensayo semanal, a cada uno de estos, asistieron diferentes integrantes (según sus disponibilidades), haciendo que no fuera posible ensayar con la totalidad del ensamble. Entonces, más allá de las complejidades propias del armado de las obras, fue necesario transitar un periodo de integración y de trabajo grupal, en la relación directora-ensamble y en las interrelaciones del ensamble en sí mismo, con las posibilidades que íbamos teniendo. “Delemus Orbem Terrarum” tuvo como una de sus mayores complejidades, la utilización del clic; acostumbrarse al sonido del metrónomo como constante, sin que este sume al acento involuntario de cada pulso y sin que la atención vaya a este y no a la música, fue todo un desafío para mí. En cuanto a “Otros martes atrás”, la mayor dificultad radicó en el armado y en la lectura, si bien es un grupo que viene trabajando en conjunto a lo largo del año, es bastante heterogéneo en su relación con este lenguaje y con la partitura en general, y esta obra cuenta con entradas muy precisas y complejas, rítmicamente hablando. Surgió la necesidad de poner en común ciertas pautas relativas a la técnica de dirección, ya que el ensamble es regularmente dirigido por su director estable y están habituados a éste, para lo cual fue fundamental la predisposición y generosidad de cada uno/a de sus integrantes y de su director, que tuvo un rol totalmente activo a lo largo de este trabajo.

Conclusiones

El trabajo desarrollado para este concierto de tesis, logró profundizar e integrar los conocimientos y estrategias adquiridas a lo largo de la carrera. Considerando este concierto como la culminación de la formación de grado, fue posible abordar las dificultades técnicas que se presentaron durante el desarrollo del proyecto.

Si bien la dirección de este concierto ha sido una experiencia valiosa para mi desarrollo académico, cabe destacar la importancia que encontré en transitar este proceso de forma colaborativa, puesto que compartir saberes con músicos que están en la misma instancia de su trayecto académico, potencia el ejercicio de intercambio entre pares desde las diferentes orientaciones.

Así mismo, este trabajo logró poner de manifiesto la necesidad y la importancia de contribuir a la generación de espacios de divulgación y circulación de producciones realizadas por egresadas/os de nuestra casa de estudios.

El concierto tendrá lugar en el auditorio de la facultad de Artes el día jueves 24 de noviembre del 2022 a las 20.00 hs.