

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Facultad de Artes
Departamento de Música
Proyecto Tesis de Grado / Trabajo Final

In paradisum

Preparación y puesta en escena de un programa completo de concierto

Licenciatura en Música Orientación en Dirección Coral
(Plan de Estudios 2006 - Código MLC)
Director de Tesis: Lic. Fernando Tomé
(Profesor Adjunto, Cátedras de Dirección Coral IV-V)

Apellido y nombre: Montaña, Laura Anahí
Legajo n°: 56891/9
DNI: 33.366.916
e-mail: lauryam@gmail.com
Teléfono: (011) 15-6029-8256
Dirección: Don Bosco N° 437 dpto. PB 2, Temperley GBA
Junio 2024

Descripción del proyecto

Resumen

El presente proyecto de Trabajo de Graduación se trata del armado de un programa completo de concierto y su posterior ejecución en un evento de carácter público y gratuito, a realizarse con un coro y un conjunto instrumental armados específicamente para esta ocasión.

Dichas agrupaciones pueden definirse como ensambles amateurs constituidos por músicos de niveles variados, entre medio y avanzado, con un régimen de ensayo de 2 horas semanales.

El repertorio a abordar será el siguiente:

- Rodolfo Halffter - Tres epitafios, Op. 17
 1. Para la sepultura de Don Quijote
 2. Para la sepultura de Dulcinea
 3. Para la sepultura de Sancho Panza
- Samuel Barber - Reincarnations, Op. 16
 1. Mary Hynes
 2. Anthony O Daly
 3. The Coolin
- Gabriel Fauré - Requiem, Op. 48 (primera orquestación, 1888)

A modo organizativo se ha diseñado un cronograma de ensayos (Anexo) que sirva de guía teniendo en cuenta el tiempo disponible y el orden de importancia de las problemáticas a resolver, previstas luego del estudio de las obras a ejecutar. Más adelante daremos lugar al desarrollo de las posibles problemáticas que se deberán trabajar en el abordaje de este programa.

El concierto se realizará el día domingo 2 de junio de 2024 a las 20 horas en la Cripta de la Basílica Santísimo Sacramento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (San Martín 1035)

Acerca del programa

El repertorio comienza a pensarse a partir de la elección del Requiem Op. 48 de G. Fauré. Teniendo en cuenta (a) la importancia de generar un programa de concierto completo y coherente, no sólo en (b) cantidad de tiempo, sino también buscando (c) que contemple una sección completamente a capella (d) cuya dificultad sea adecuada tanto para la situación de examen como para el grupo que lo ejecutará, se pensó a **la muerte** como hilo conductor para darle organicidad.

A partir de estas premisas, el repertorio definido y acordado en conjunto con los profesores para la realización de este Trabajo de Graduación fué el siguiente:

- Rodolfo Halffter - Tres epitafios, Op. 17
 1. Para la sepultura de Don Quijote
 2. Para la sepultura de Dulcinea
 3. Para la sepultura de Sancho Panza

- Samuel Barber - Reincarnations, Op. 16
 1. Mary Hynes
 2. Anthony O Daly
 3. The Coolin

- Gabriel Fauré - Requiem, Op. 48 (segunda orquestación, 1893)

Si bien la muerte es la temática que abarca todo el programa, en cada obra se aborda a la misma desde una perspectiva diferente, desarrollando distintos momentos relacionados al duelo, la pérdida, la vida y el después, así como dando lugar a varias miradas alternativas de lo que la muerte suele representar.

Respecto a la instrumentación del requiem: el mismo presenta varias propuestas de orquestación que el compositor fue haciendo a través de los años. Pensando en mantener el balance orgánico entre el coro y el conjunto instrumental, este concierto

se realizará en base al primer orgánico propuesto que consta de cuerdas y órgano como base esencial.

Acerca de la preparación del repertorio

Al tratarse de un programa en el que se abordarán obras de distintas épocas y procedencias, las dificultades a trabajar también serán diversas. De esta manera, no debería tratarse el ensamble del Requiem desde la misma perspectiva que los ciclos de Halffter y Barber.

En principio debemos considerar el tiempo de trabajo que cada obra requerirá en base a su extensión total ya que la duración de los 3 Epitafios es de aproximadamente 6 minutos, la de las 3 reencarnaciones es de 9 a 11 minutos y la del Réquiem, con sus 7 números totales, ronda los 35 - 40 minutos.

Sin embargo, aún cuando los ciclos poseen una extensión de tiempo mucho menor a la del Réquiem, el trabajo con ellos es mucho más complejo dadas las dificultades armónicas, melódicas y rítmicas que poseen. El nivel de detalles y sutilezas que se manejan en ambos ciclos, sobre todo en las Reencarnaciones de Barber, requieren de un trabajo mucho más minucioso que para el requiem.

Cada uno de los números de Fauré tiene diferentes niveles de dificultad y su atención está puesta en distintos aspectos musicales. Algunos números explotan las posibilidades tímbricas, otros el desarrollo armónico, otros ponen su interés en el contrapunto y la polifonía. Aun así, no deja de ser un estilo mucho más accesible por su estética ya resuelta que perdura aún en la música actual y a la que estamos más habituados. Por otro lado, el acompañamiento instrumental le da al coro una base armónica que favorece a la resolución de muchas de las dificultades de la obra, aunque más adelante se requiera del trabajo de coordinación y ensamble de ambos grupos.

Por su parte, los 3 Epitafios son más livianos en cuanto a su tímbrica pero poseen una problemática rítmica importante de la que hablaremos más adelante. Si bien en su armonía puede marcarse un trabajo de disonancias, en general tienen una

conducción melódica que facilita este proceso que, de todas formas, será un punto a revisar.

Las 3 Reencarnaciones de Barber tienen su fuerte en el carácter, la creación de diferentes cuadros sonoros y una dificultad armónico - melódica alta que, aunque no carecen de belleza y sutileza, pueden ser un obstáculo dado sus constantes cambios y el mestizaje que se produce entre las melodías modales y pentatónicas, sus armonías complejas, plagadas de disonancias entre voces y momentos de intrincado contrapunto. El foco estará puesto en la afinación y las distintas intensidades y articulaciones, así como en poder mantener la concentración a lo largo de todo el ciclo sin producir agotamiento vocal.

Uno de los principales desafíos de la música coral y sinfónico-coral es la importancia que se le da a la palabra en relación a la música. Muchas veces el texto es solo un medio para llevar la música a la voz cantada, otras influye en la música en tanto material sonoro que aporta un timbre, una métrica o un agrupamiento rítmico particular, pero también puede ser una puerta de entrada al simbolismo musical y el trabajo compositivo en pos de una búsqueda sonora que encarne el clima y la tensión (o distensión) que el compositor quiera darle a lo que intenta representar.

Esto no significa que la música vocal esté compuesta de modo programático, ni que la música esté a merced de la palabra, pero sí nos obliga a revisar en cada caso particular cuál fué la intención del compositor, cuál es la búsqueda personal del director, cuál será la importancia que se le dará al texto, y, por lo tanto, cómo será el trabajo de ensayo consecuente a esta reflexión.

En los Epitafios de Halffter la utilización de las palabras de Cervantes adquiere un peso simbólico si lo relacionamos con el contexto socio histórico en que fueron elegidas; sin embargo el tratamiento del texto en la música será meramente como material sonoro, el trabajo fuerte estará en la vinculación entre la prosodia y el agrupamientos de compases, hemiolas, cambios de pie y acentuación.

Las Reencarnaciones de Barber también tomarán al texto como material sonoro en términos rítmicos y de prosodia, pero sobre todo éste tendrá peso a nivel tímbrico y de carácter musical, notándose que en cada uno de los números se busca crear una

sonoridad específica que exprese musicalmente la atmósfera que cada poema muestra.

Por último, el Requiem de Fauré tiene una composición vinculada a las sonoridades que cada texto requiere y posee cambios de tempo y métrica que potencian las imágenes que proponen los pasajes utilizados, pero está compuesto de una manera mucho más cercana a lo clásico, sus cambios internos guardan más relación con la forma de la obra que con las necesidades rítmicas o simbólicas del texto. Si bien Fauré se sale de la estructura tradicional del réquiem (no utiliza los 12 números de la misa de requiem ordinaria, aunque los textos que utiliza si provienen de la liturgia de difuntos) para poder desarrollar su visión de lo que la muerte representa y los pasajes de liturgia que selecciona responden a ésta búsqueda, en este caso el texto aporta a la composición las decisiones de carácter, clima, textura, timbre y densidad sonora, para luego estar a merced de las necesidades musicales rítmicas, polifónicas y armónicas, por lo que el trabajo con el coro respecto al texto no tendrá más peso que el de entender el clima que se busca en cada sección.

Respecto al orden elegido para la presentación, si bien se puede pensar en base a un aspecto más literario y de significación de los estadios que propone cada obra (Requiem como la muerte, Epitafios como el proceso de duelo y Reencarnación como el proceso de superación), no puede dejarse de lado la jerarquía que se establece en cuanto a la densidad sonora de cada una de ellas. De este modo se propone establecer un orden que contemple el crecimiento de densidad tímbrica como también la duración y carácter de cada una de las obras, quedando éste como se mencionó al comenzar este trabajo.

Propuesta metodológica

El conjunto vocal con el que se ensamblarán las obras es una conjunción de amigos y conocidos que prestarán sus voces para la ocasión. No es un coro conformado previamente.

En una primera etapa fueron convocados los jefes de cuerda a saber músicos con entrenamiento y técnica vocal, con experiencia coral y lectura musical. A partir de este grupo base, se convocó a más cantantes, esta vez bajando la exigencia de conocimientos musicales, de lectura y de técnica, para completar el ensamble en una cantidad adecuada a un coro de cámara y las necesidades de las obras.

Se planteará más adelante un plan de ensayo sabiendo que el coro presenta características mixtas en cuanto al nivel de sus integrantes, pero teniendo en cuenta que la mitad del grupo puede guiar al resto.

Se trabajará con un régimen de un ensayo semanal de dos horas, con la posibilidad de agregar un ensayo más según el grupo lo requiera.

El ensamble instrumental también fue convocado exclusivamente para este concierto. Sus integrantes son músicos que están terminando su formación o que ya se encuentran tocando en distintas agrupaciones. Si bien se trata de músicos profesionales, mayormente no se conocen entre sí o no han tocado juntos.

Para una mejor organización se han diseñado dos tipos de cronogramas de ensayo que sirvan de guía para lograr resolver y llevar a cabo de la forma más eficiente posible este proyecto.

El primer cronograma es un panorama general de las etapas del proyecto y su distribución en el tiempo desde que se comience a trabajar con las obras (marzo) hasta la fecha de concierto (domingo 2 de junio de 2024).

El segundo cronograma va en el detalle de qué número o sección se trabajará cada ensayo y qué problemáticas se deberán resolver en cada uno de ellos. Este cronograma se armará según cada una de las etapas y al ser de circulación interna para el coro se irá modificando o no a medida que surjan nuevas problemáticas y desafíos a resolver.

En relación a problemáticas y desafíos, están contemplados los diferentes aspectos que se trabajan en cada instancia de preparación, a saber que no solo se trata de lectura y ensamble, sino también de interpretación, carácter, coordinación, articulación, puesta en cuerpo, adecuación al gesto del director, trabajo tímbrico, intencionalidad, etc.

El trabajo con la orquesta será similar pero en un lapso menor de tiempo, dado que sus integrantes son músicos acostumbrados a la preparación y ensamble de repertorio orquestal.

ANEXO

Cronograma de actividades

Cada una de las etapas que se describirán a continuación están relacionadas entre sí; la separación que se hará es a modo organizativo, pero sin dejar de tener en cuenta que ciertos aspectos de una pueden trabajarse en la otra.

Etapas	Carácter	Descripción	Duración
Aprendizaje	Ensayos de lectura/trabajo	Pasado de partes y ensamble en general. Revisión de la respuesta del coro a las diferentes propuestas interpretativas de cada número. Identificación de posibles problemáticas y aspectos a trabajar para la resolución del programa.	Marzo
interpretativa	Ensayos de trabajo	Acuerdo y trabajo sobre los tempi, la articulación, la expresividad, la tímbrica, etc. Resolución de partes problemáticas.	Abril
Continuidad, resistencia y concentración	Ensayos de trabajo y puesta en cuerpo	Trabajo sobre la unión de las partes trabajadas con el total de la obra. Continuación del trabajo de	1º quincena de mayo

		<p>resolución de partes problemáticas.</p> <p>Trabajo paulatino de concientización (mental y corporal) y continuidad en el total del concierto</p>	
Ensamble y detalles	Ensayos de ensamble con orquesta	<p>Trabajo sobre la interpretación completa de cada obra.</p> <p>Pasadas completas por número y por obra.</p> <p>Resolución de pasajes y problemáticas solo después de terminar cada número completo.</p> <p>Ensayos generales con orquesta.</p>	2° quincena de mayo