

TÍTULO DEL PROYECTO

LOS FENÓMENOS TÍMBRICOS COMO HERRAMIENTA DE ESTUDIOS DE INSTRUMENTACIÓN, ESTILÍSTICA Y CREACIÓN MUSICAL¹

TIMBRE PHENOMENA AS A STUDY TOOL OF INSTRUMENTATION, STYLISTICS AND MUSICAL CREATION

CARLOS MASTROPIETRO

carlos.mastropietro@gmail.com

DIRECTOR DEL PROYECTO

Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano
Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata. Argentina

Recibido: 25/05/2016 | Aceptado: 24/08/2016

Resumen

El trabajo se focaliza en la especificación y en la caracterización de aspectos relevantes en el tratamiento de los fenómenos tímbricos y procedimientos de instrumentación. Estos comportamientos pueden ser desarrollados como herramientas o aportes para un nuevo enfoque en el estudio de la Instrumentación y Orquestación vinculado al estudio histórico-estilístico, el análisis musical, la composición y la interpretación.

Palabras clave

Música; instrumentación; orquestación; timbre; estilo; composición

Abstract

This work focuses on the specification and characterization of relevant aspects in the treatment of the timbre phenomena and instrumentation procedures. These behaviors can be developed as tools or contributions for a new approach to the study of Instrumentation and Orchestration related to the historical-stylistic study, the musical analysis, the composition and the interpretation.

Keywords

Music; instrumentation; orchestration; timbre; style; composition

¹ Proyecto perteneciente al Programa de Incentivos a los docentes investigadores, Ministerio de Educación de Presidencia de la Nación. Código del proyecto: B/295. Período: 01/01/2014 – 31/12/2015.

Esta obra está bajo una Licencia
Creative Commons Atribución-
NoComercial-SinDerivar 4.0
Internacional.

DIRECTOR
Carlos Mastropietro

CODIRECTOR
Gerardo Guzmán

INTEGRANTES
Iván Anzil
Pablo A. Díaz
Diego Graciosi
José Ielpi
Paula Marcus
Leandra Yulita

COLABORADORES
Pilar De Larrañaga
María Marchiano
Agustín Salzano

Objetivo general

Complementar los materiales existentes para el estudio de la Instrumentación desde una aproximación primordialmente tímbrica, basada en los procedimientos y en los recursos instrumentales y de instrumentación y, a la vez, obtener nuevos tópicos a partir del estudio de obras tratadas desde esta perspectiva.

Investigar la relación entre determinados modelos de instrumentación como condicionantes de usos estilísticos, teniendo en cuenta criterios de denominación y de construcción de un corpus específico de Instrumentación y Orquestación.

Avances

A partir de los estudios llevados a cabo en los últimos años, se promovió la compilación y la revisión de las cuestiones teóricas elaboradas, como así también de diversos trabajos de análisis desarrollados en el marco de la investigación, para la confección y para la publicación del libro *Música y Timbre. El estudio de la Instrumentación desde los fenómenos tímbricos* (2014).

El libro está conformado por escritos teóricos y por trabajos analíticos que toman como eje el aspecto tímbrico en el campo de la instrumentación, realizados a lo largo de investigaciones llevadas a cabo principalmente por

integrantes de la cátedra Instrumentación y Orquestación de la Facultad de Bellas Artes, en el marco del Programa de Incentivos de la Universidad Nacional de La Plata.

El principal objetivo es presentar una perspectiva primordialmente tímbrica para el estudio de la instrumentación. En este sentido, se propone como tema central las transformaciones tímbricas y, en particular, el concepto de *modulación tímbrica*.

La primera parte del libro, «Aspectos teóricos», contiene el sustento y el desarrollo de las cuestiones relacionadas con el timbre y con los fenómenos tímbricos. Está conformada por un texto sobre el timbre, por una breve reseña sobre su tratamiento teórico e historiográfico y por un enfoque histórico. Los temas del capítulo son: tratados de Instrumentación y Orquestación, estudio de la Instrumentación, terminología, fenómenos tímbricos como herramientas de análisis, modulación tímbrica.

Esta parte, inicialmente, despliega un breve panorama histórico en el que se comentan algunos aspectos generales relacionados con la concepción del timbre y de los instrumentos en los siglos XIX y XX. Hacia el final de este encuadre, se reflexiona acerca del cambio de importancia del parámetro tímbrico y de su consideración en la música, en la teoría y en la Instrumentación y Orquestación a partir del siglo XX.

El siguiente apartado, «Los tratados de Instrumentación y Orquestación», revisa determinadas cuestiones críticas alrededor del timbre que suelen aparecer en la bibliografía de Instrumentación y Orquestación, entre las que se destacan: el escaso acercamiento al aspecto tímbrico en el estudio de los temas de instrumentación y la poca objetividad al presentar algunas cuestiones técnicas.

En seguida, en «El estudio de la Instrumentación», se plantea un acercamiento complementario para el estudio de la disciplina a partir de la propuesta de aplicar los fenómenos tímbricos como herramienta de análisis. Antes de ahondar en el tema, se especifica la terminología utilizada y se proponen descripciones para los siguientes conceptos: fenómenos tímbricos, Instrumentación y Orquestación, procedimientos y recursos instrumentales y de instrumentación, formas de ejecución instrumental, distribución instrumental y conformación tímbrica. Siguiendo la línea de los fenómenos tímbricos, se trata en detalle el concepto de *modulación tímbrica*, el cual es aplicado como herramienta básica para los análisis que se presentan en la segunda parte del libro. Como elemento fundamental de la caracterización de dicho concepto, se plantean tres categorías principales: la gradualidad, la direccionalidad y la temporalidad. En el desarrollo de estas particularidades, se toman y se analizan ejemplos musicales breves, la mayoría provenientes del segundo movimiento de la *Quinta Sinfonía* de Beethoven; obra que, de alguna forma, fue la que promovió en primera instancia –dentro del desarrollo de esta propuesta– la aplicación del enfoque tímbrico para el estudio de todo tipo de músicas,

incluso, de aquellas provenientes de estilos en los que el aspecto tímbrico no aparece como primordial.

La segunda parte, «Artículos», contiene una selección de los trabajos realizados sobre la base de la aplicación de la modulación tímbrica como herramienta analítica y del estudio de la relación entre la resultante tímbrica con los procesos y con los procedimientos instrumentales y de instrumentación. Esta parte se divide en tres secciones principales: «Prácticas seguidas», «Trabajos sobre procedimientos y recursos de instrumentación» y «Trabajos sobre procedimientos y recursos instrumentales».

En la primera se describen las prácticas seguidas en cuanto al desarrollo de los análisis y al uso de herramientas específicas diseñadas en la investigación con este objetivo, como la creación, la interpretación y el registro fonográfico de variaciones de instrumentación de las músicas estudiadas.

Por un lado, las otras dos secciones reúnen los estudios relacionados con los procedimientos y con los recursos de instrumentación y, por otro, la última también compila aquellos trabajos sobre procedimientos y sobre recursos instrumentales. La mayoría de los trabajos fueron presentados en comunicaciones en jornadas de música y, para la publicación en el libro, fueron revisados y adaptados a los últimos ajustes efectuados a los aspectos teóricos que los respaldan.

Con respecto a los artículos sobre procedimientos y recursos de instrumentación, se pueden mencionar: «Transformación tímbrica en la *Sinfonía 40* de Mozart», en el que se analiza un segmento del cuarto movimiento de la Sinfonía, donde aparece un unísono en el que es posible establecer estrechas relaciones con la transformación del timbre en forma sistemática; «Un procedimiento de cambio tímbrico en Beethoven», en él se estudia el estrato textural conformado por la flauta, el clarinete y el fagote, extraído del *tutti* orquestal correspondiente a un segmento del primer movimiento de su *Sinfonía N.º3*, en la que se detalla el procedimiento de modulación tímbrica aplicado. También se encuentra el texto «Variación tímbrica y configuración melódica», que trata acerca de un pasaje del primer movimiento, también de la *Sinfonía N.º3*, de Beethoven, en el que se destaca una ambivalencia determinada por la coexistencia del diseño melódico junto con la transformación del timbre.

Otros trabajos relacionados con los procedimientos y con los recursos de instrumentación incluyen: «La transición del timbre y las duplicaciones. Un ejemplo de Beethoven», que sobre la base de un fragmento de la *Sinfonía N.º5*, discute la concepción de que es necesario que existan casi exclusivamente notas en común –unísonos o duplicaciones de octava– para que ocurra una transformación tímbrica; «El viejo castillo, la instrumentación de Ravel», que se ocupa de la aparición discontinua de la transformación del timbre de los diversos componentes de la obra, por medio de la instrumentación de Ravel; «La voz en la Instrumentación. *Full fadom five*, de Igor Stravinsky», que analiza la participación de la voz como componente instrumental en la introducción de

la pieza de Stravinsky; y «La derivación. El modelo de Stravinsky», que estudia las estrategias aplicadas por Igor Stravinsky en la configuración de modelos de instrumentación descriptos como Derivación tímbrica, en la segunda pieza de sus *Ocho miniaturas instrumentales*. Asimismo, el texto «Mariano Etkin, Cifuncho, para violín solo» presenta el tratamiento particular que aplica el compositor a la transformación tímbrica discontinua de un segmento de la obra de solo siete ataques, centrado no solo en cuestiones de instrumentación, sino, también, en la aplicación de determinados recursos de ejecución.

Con respecto a los artículos sobre procedimientos y recursos instrumentales, se destacan: «Aportes de Cifuncho de Mariano Etkin», en el que se estudian en detalle los recursos de ejecución instrumental usados por Etkin en la obra y se los relaciona con los posibles cambios de timbre; «Modificaciones del timbre en las cuerdas. Instrumento: violonchelo», en el que se presenta el diseño y el análisis de tablas de secuencias sistemáticas para lograr cambios tímbricos progresivos y paulatinos en el violonchelo, de acuerdo con la aplicación de modos de producción del sonido habituales; y por último, «En una cara: estrategias instrumentales para contrabajo», en el que se estudian los recursos de ejecución instrumental presentes en la obra para contrabajo solo y se discuten sus consecuencias técnicas y tímbricas.

A modo de cierre de este avance de investigación, creemos conveniente agregar que consideramos que los aportes obtenidos de las músicas estudiadas de acuerdo a esta propuesta pueden aplicarse y transferirse a diversos campos y disciplinas de estudio y de producción, como la instrumentación, la orquestación y el análisis musical, la composición, la realización de arreglos y la interpretación, entre otras actividades musicales. «Por lo tanto, cada texto puede ser apreciado y utilizado por compositores o intérpretes interesados en explorar las amplias posibilidades que posee uno de los rasgos distintivos del sonido durante la percepción como es el timbre» (Vázquez, 2015: 195).

El libro está compilado por Carlos Mastropietro, quien, a su vez, es autor de la sección «Aspectos Teóricos» junto con Gerardo Guzman. Los artículos de la segunda parte tienen por autores a Iván Anzil, Pablo A. Díaz, Paula Marcus, Carlos Mastropietro y Balbina Mejía Burgos, con la participación de Agustín Salzano como colaborador.

Referencias bibliográficas

- MASTROPIETRO, Carlos (comp.) (2014). *Música y timbre. El estudio de la instrumentación desde los fenómenos tímbricos*. La Plata: Al Margen.
- VÁZQUEZ, Hernán (2015). «Mastropietro, Carlos (comp.): Música y timbre». *Música e Investigación*, (23), pp.193-195. Buenos Aires: Ins