

**facultad de
bellas artes**

**UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA**

Trabajo Final de grado de la

Licenciatura en Música orientación

Dirección Orquestal

“Concierto Sinfónico - Coral”

Año 2019

Tesista: Cintia Rocío Freire
DNI: 33677285
Nº de legajo: 52320/7
Tel: 221 4959267
E-mail: cintiarociofreire@gmail.com

Director: Raúl Gabriel Iriarte
Co-director: Jorge de Larrañaga

ABSTRACT

El presente es el trabajo final de Cintia Rocío Freire (Licenciatura en Música orientación Dirección Orquestal, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata).

Consiste en la dirección de BWV4, Bach y D.167, Schubert en un concierto sinfónico coral con solistas a realizarse el 31/8/19 en Bahía Blanca.

Los músicos (32) fueron convocados por la tesista y participaron ad honorem. El evento presenta un desafío articulando íntegramente los saberes adquiridos con una impronta propia.

FUNDAMENTACIÓN

Introducción:

El presente Trabajo Final corresponde a mi Tesis de la carrera Licenciatura en Música orientación Dirección Orquestal, el cual consiste en la planificación, preparación y realización de un Concierto, de una hora de duración, en la ciudad de Bahía Blanca.

La tesis de grado debe “manifestar un importante grado de integración y desarrollo de los saberes y capacidades adquiridos en el transcurso de la Carrera. En tal sentido deberá desplegar una perspectiva que articule la práctica artística con la dimensión reflexiva y analítica, imprescindible en la máxima instancia de evaluación de una Carrera de Grado.”¹.

El repertorio seleccionado por la tesista es el siguiente:

- “Christ lag in Todesbanden” BWV 4 del compositor Johann Sebastian Bach
- “Misa en Sol” D.167 del compositor Franz Schubert

Las obras serán interpretadas bajo mi dirección por una orquesta de cuerda, coro, solistas y continuo.

¹ Facultad de Bellas Artes (2019) *Reglamento de Tesis de Grado / Trabajo Final para las carreras pertenecientes a los Departamentos de Música, Artes Plásticas y Artes Audiovisuales*. Universidad Nacional de La Plata

Marco teórico:

“Un concierto orquestal, una función de ópera o ballet, no son actos casuales, cotidianos, que ocurren *porque sí*. Desde el punto de vista de los artistas participantes, intervenir en cualquiera de esas presentaciones supone un periodo de preparación, de ensayo, un estado de tensión antes y durante la realización, una participación intensa y, a veces, agotadora.”²

Adicionalmente, este evento en particular, tiene como resultado la culminación de años de estudios formales en la Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, por lo que indudablemente adquiere una valoración social emocionalmente distintiva.

Frecuentemente se presupone que los directores de orquesta son vanidosos, ególatras, individualistas. A mi entender, calificaciones de ese tipo, distan de la realidad. Más allá de nuestra condición, llena de fortalezas y debilidades, si nos enfocamos en lo elemental de nuestra actividad, notaremos rápidamente que implica el desarrollo del pensamiento colectivo: *sin orquesta no hay director*.

Un director de orquesta continuamente está reflexionando acerca del otro, poniéndose en su lugar. Se encuentra al servicio de la música y del conjunto de músicos que conduce. Su objetivo prioritario es guiar para que el resultado sonoro sea el adecuado, poniendo en juego múltiples recursos y técnicas de ensayo. El desempeño del director únicamente cobra sentido si involucra a un grupo de personas.

“La música te enseña a vivir con el otro, a dialogar con él, a veces en contrapunto, porque no siempre estamos de acuerdo con el otro. Tenemos que oírle y saber quién tiene la voz principal. Y tocar en una orquesta es la mejor lección de democracia que haya en el mundo. Hoy tú eres el primer oboísta con el tema principal, y toda la orquesta baja de nivel y te sigue; pero a los ocho compases, has acabado tu solo y viene otro. Entonces, bajas y entras en la multitud en la sociedad. La música nos da una muy buena lección a todos, no sólo a quien sabe gozarla, tocándola u oyéndola”³.

² Scarabino, G. (1999) *Gradus ad Podium. Variaciones sobre la Dirección Orquestal*. Buenos Aires

³ Baremboim, D. (2019) *Tocar en una orquesta es la mejor lección de democracia*. El Mundo, Sevilla

El repertorio:

Las obras fueron seleccionadas con el fin de ofrecer un concierto variado que a su vez permita evidenciar la adecuación de la técnica de dirección en relación con las necesidades y dificultades que presentan los diversos momentos musicales.

Además de una orquesta, cuenta con la participación de un coro y solistas, ya que en la misma casa de estudios, en el año 2012 me gradué como Licenciada en Música orientación Dirección Coral y en el 2014 obtuve el título de Profesora de Música orientación Dirección Coral.

Ambas orientaciones (Dirección Coral / Dirección Orquestal) influyen significativamente en mi vida y en mi desempeño profesional.

A modo personal, considero de mayor excelencia la producción de obras que combinen partes vocales con instrumentales.

“Para mí, el trabajo del director es lograr que los músicos la pasen bien y tengan experiencias importantes mientras tocan la música. Obviamente, si a mí la música no me diera placer, tampoco podría lograr que otros junto a mí lo sintieran. Y entonces no habría música. Habría sólo notas.”⁴

“*Christ lag in Todesbanden*” fue compuesta por el alemán Johann Sebastian Bach. Es la Cantata N° 4 del compositor (tenía 22 años de edad). Pertenece al estilo barroco (año estimativo: 1707).

“El coral *concertato* fue de gran influencia para la cantata protestante; una forma derivada de la práctica de principios del siglo XVII de adaptar himnos con una combinación diferente de voces, solo y coral para cada verso. *Christ lag in Todesbanden* (BWV4) de J. S. Bach, en que la melodía coral está inmersa completa o en pequeños segmentos en las líneas vocales e instrumentales, es una adaptación de este tipo”⁵.

⁴ Dudamel, G. (2011) *Sin placer no hay música, sólo notas*. Página 12, Buenos Aires

⁵ Alison Latham (2003) DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE LA MÚSICA, México.

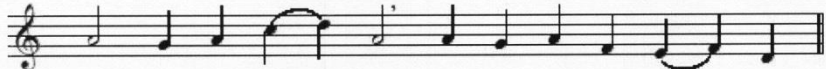
Antecedentes del canto en el que se basó Bach para la elaboración de BWV 4:

Texto y melodía Siglo XI

Vic - ti - mae pas - cha - li lau - des im - mo - lent Chris - ti - a - ni.

Texto y melodía Siglo XII

Christ ist er - stan - den von der Mar - ter al - le.

Texto y melodía Martín Lutero 1524

Christ lag in To - des - ban - den, für uns - re Sünd ge - ge - ben.

Dominica IV. post Pascha. 415

II Al - le - lú - ia. *

La forma musical es la siguiente:

1. *Sinfonía*: escrita para orquesta de cuerdas (Violines 1, Violines 2, Viola 1, Viola 2, Continuo: Violoncello, Contrabajo y Clave).

De carácter profundo, a tempo lento, cautiva al público para invitarlos a escuchar. La textura es mayoritariamente homorrítmica, sin embargo los primeros violines adquieren mayor relevancia al tener un movimiento.

En la última sección se produce un engrosamiento del plano de mayor jerarquía melódica en corcheas; el continuo se separa en un estrato de acompañamiento en negras. Con una gran cadencia concluye en Mi Mayor.

2. *Versus I*: se incorpora el coro en un movimiento completamente fugado. El cantus es interpretado por las sopranos, el resto de las voces varían el material musical en un completo contrapunto. Un cambio de pulsación (alla breve) genera gran tensión y luego de una aumentada densidad cronométrica, concluye homorrítmicamente aclamando *Halleluja!* en tono mayor.

3. *Versus II*: con carácter doloroso, el continuo (sin Contrabajo) acompaña delicadamente el canto de las solistas: Soprano y Alto. El resultado sonoro, lleno de disonancias y mesa di voce, llama a reflexionar acerca de la muerte.

4. *Versus III*: Los violines en continua semicorchea, con el bajo continuo y el canto del tenor solo, representan el triunfo del hijo de Dios ante la muerte. En la mitad de la sección, previo al cambio de tempo (Adagio) se produce una pausa con la voz suspendida diciendo: *da bleibet nichts denn Tods Gestalt* (de la muerte no queda más que su apariencia, ha perdido su aguijón). Continúa en tempo de Allegro cantando *Halleluja!*

5. *Versus IV*: Interviene nuevamente el coro, acompañado del continuo. Movimiento fugado. *La vida venció a la muerte*. El cantus está cargo de las altos. En este caso le pedí a la continuista que duplique esa línea con el clave.

6. *Versus V*: Solo de bajo, acompañado por la orquesta completa.
He aquí el verdadero Cordero Pascual del cual Dios ha convidado, y que en el alto leño de la cruz fue abrasado en ardiente amor. Su sangre marca nuestra puerta, que opone la fe a la muerte; el exterminador no puede dañarnos más. Aleluya!

7. *Versus VI*: El continuo camina en corchea atresillada y acompaña con carácter festivo el canto de la Soprano y Tenor.
Con júbilo y alegría celebramos la gran fiesta que el Señor nos brinda.

8. *Versus VII*: La orquesta duplicando al coro canta la melodía armonizada del canto de Lutero. Esta sección representa a la congregación entera. Finaliza la cantata.

La “*Misa en Sol Mayor*” D.167 fue creada por el compositor austríaco Franz Schubert en el año 1815 (tenía 18 años de edad).

Fue compuesta para “orquesta de cuerda y un órgano además de la soprano, el tenor, y el barítono solistas y un coro”⁶.

La forma musical está basada en la estructura del Ordinario de la Misa:

1. Kyrie
2. Gloria
3. Credo
4. Sanctus
5. Benedictus
6. Agnus Dei

“El *Kyrie* comienza directamente, sin ninguna introducción instrumental. La estructura tripartita es muy clara y viene obligada por el texto de la oración: *Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad*. Existe un claro contraste entre las secciones extremas y la central. En aquéllas el clima es dulce y solemne, con una textura homofónica en la que las voces caminan juntas en texto y figuración rítmica; en cambio, la sección central –*Christe eleison*– cuenta con la intervención de un solista sobre un acompañamiento inquieto de las cuerdas. El *Gloria* sí que contiene una brevísima introducción orquestal a la que sigue otra estructura en tres partes, colocando de nuevo Schubert a los solistas en la sección central. Por su parte, el *Credo*, de mayor extensión, omite parte del texto tal y como se dijo anteriormente. El *Sanctus* y el *Benedictus* poseen una pequeña fuga Hosanna al final de cada uno. Ambas secciones favorecen en mayor medida a los solistas con intervenciones un poco más largas. En el caso del *Benedictus*, los solistas se van sumando hasta formar un trío. Por último, el *Agnus Dei* posee también tres intervenciones solistas, igual que su estructura tripartita, aunque en esta ocasión sólo se alternan sin llegar a unirse. Este número conduce a la obra hacia un melancólico final en manos de la orquesta”⁷.

⁶ Wikipedia. *Misa Nº 2 (Schubert)*

⁷ Luis Mª San Martín Urabayen. *Notas al programa*

Los músicos:

Entendiendo la importancia de este concierto y mi condición de estudiante de una Universidad Nacional Pública y Gratuita, cabe destacar que todos los integrantes aceptaron participar con buena predisposición y ad honorem. Se formó un grupo ad hoc con músicos valiosos tanto en el aspecto técnico musical como en el sentido humanístico, ya que con compromiso y dedicación aportaron experiencia, estudio individual y tiempo de ensayo.

El Coro

Desde el año 2016, dirijo un grupo vocal de nombre “Vaivén”. Es un proyecto independiente formado por dos sopranos, dos altos, dos tenores y dos bajos. Les comenté acerca del concierto y aceptaron con gusto participar.

Convoqué a más cantantes para reforzar los registros.

Tanto los integrantes de Vaivén como los refuerzos cuentan con experiencia coral.

- Sopranos:

Martina Vidondo, Natacha Bogosevich Rossi, Marina Leal, Natalia Abad

- Altos:

Florencia Bianchinotti, Camila Dumrauf, Anabel Giménez, Noelia Misculín

- Tenores:

Marcos Misculín, Thomás Sili, Andrés Percáz, Federico Barragán

- Bajos:

Claudio Delrieux, Martín Frontini, Fernando Zubillaga, Felix Thomsen⁸, Alexis Lema

La Orquesta

Luego de elegir el repertorio, me acerqué al Conservatorio de Música de Bahía Blanca para conversar con tres profesores que están a cargo del Ensamble de Cuerdas de Nivel Superior. Luego de varios encuentros no pudimos coincidir en un día disponible para realizar los ensayos, por lo que desistí de preparar el concierto con ellos.

⁸ Coreuta alemán que nos corrigió en cada ensayo la pronunciación en BWV 4

Comencé a enviar invitaciones a músicos profesionales de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca y profesores que trabajan conmigo en el Conservatorio de Música de Bahía Blanca y en el Programa Provincial de Orquestas Escuela.

Con gran aceptación pude formar una orquesta de cámara de cuerdas integrada por:

- Violines Primeros:

Paolo Miserocchi, María Rojas, Julia Lasry Campetella

- Violines Segundos:

Natalia Alessandrone, Isabel Oliveros, Gabriela Iglesias

- Violas:

Daniel Morán, Emanuel Vilches

- Violoncello:

Jorge Falcioni

- Contrabajo:

Pedro Romero

- Clave/Órgano:

Gisela Gregori

Los Solistas:

Con la recomendación de mi Director de Tesis, Lic. Raúl Iriarte, contacté a cuatro cantantes del Coro Estable de los Organismos Artísticos del Sur. Con notable entusiasmo me acompañaron en este concierto desde el inicio.

- Soprano: Ximena Tassara

- Alto: Constanza Cepedano

- Tenor: Alfredo Davies

- Bajo: Eduardo Cortínez

Los Ensayos:

Pensando en el lugar más acorde para ensayar, me reuní con quien era en su momento la Directora del Conservatorio de Música de Bahía Blanca, Prof. Silvina Zapata, quien me autorizó a contar con el Auditorio del Establecimiento. Para los ensayos generales y para el concierto me contacté con miembros de la Iglesia Valdense que muy gentilmente me brindaron el espacio.

- Ensayos únicamente con CORO:
 - 25/5
 - 1/6
 - 8/6
 - 15/6
 - 22/6
 - 29/6
 - 6/7
 - 13/7
 - 20/7
 - 29/7
- Ensayo únicamente con ORQUESTA + CONTINUO: 3/8
- Ensayos únicamente con SOLISTAS + CONTINUO: 6/7 - 10/8
- Ensayo con ORQUESTA + CORO: 10/8
- Ensayos con SOLISTAS + CORO + ORQUESTA + CONTINUO (en el lugar del concierto): 17/8 -24/8
- ❖ CONCIERTO: 31/8 - 19hs - Iglesia Valdense (Villarino 30, Bahía Blanca)

Conclusiones:

- En cada detalle del proceso estuve involucrada, desde la impresión de las partituras, hasta el diseño del flyer.
- Trabajé y estudié en profundidad las obras, responsabilizándome de toda decisión interpretativa, por ejemplo: a los músicos de la orquesta les entregué las partituras con los arcos puestos por mí.
- Planifiqué y cumplí con seriedad el cronograma planteado al principio del proyecto, con el fin de que todos pudieran organizarse generando un buen clima de trabajo.
- Cada ensayo, cada etapa contó con muchísimo disfrute lo que se ve reflejado en la consolidación de un grupo de personas alegres y entusiasmadas con el concierto.
- El lugar del concierto fue elegido por el estilo gótico en total armonía con el repertorio seleccionado.

Bibliografía y referencias de producciones artísticas:

- Alison Latham (2003) DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE LA MÚSICA, México.
- Baremboim, D. (2019) *Tocar en una orquesta es la mejor lección de democracia*. El Mundo, Sevilla
- Carlos López Puccio, Estudio Coral de Buenos Aires, Paula Almerares, Víctor Torres. Interpretación de la Misa en G Mayor, D. 167, Schubert. <https://www.youtube.com/watch?v=RwFok6KI6N0>
- Dudamel, G. (2011) *Sin placer no hay música, sólo notas*. Página 12, Buenos Aires
- Facultad de Bellas Artes (2019) *Reglamento de Tesis de Grado / Trabajo Final para las carreras pertenecientes a los Departamentos de Música, Artes Plásticas y Artes Audiovisuales*. Universidad Nacional de La Plata
- Fernando Previtali. *Guida alla studio della direztione d´orchestra* Manuales de Música RICORDI.
- Gallo, Graetzer, Nardi y Russo. (2006) *El director de coro: manual para la dirección de coros vocacionales*. 1a ed. Melos de Ricordi Americana, Buenos Aires.
- Guillermo Scarabino (1999) *Gradus Ad Podium. Variaciones sobre la Dirección Orquestal*, Buenos Aires. (2002)
- Hermann Scherchen (1997) *El arte de dirigir la orquesta*. España.
- John Eliot Gardiner. Interpretación de BWV4. https://www.youtube.com/watch?v=wUyu65f_8HY&t=2458s
- Luis Mª San Martín Urabayen. *Notas al programa*
- Samuel Adler (2006) *The Study of Orchestration*. España.
- Sergio Siminovich, Rodrigo da Caso. (2013) *Un barroco posible*. Libros de Cátedra. Universidad Nacional de La Plata.
- Wikipedia. *Misa N° 2 (Schubert)*