Exploración sonora y transposición de la obra Solo de Concours de Henri Rabaud a partir de incorporación de herramientas técnicas

Gloria Isabel Rojas Mariño

Asesor: Mag. Jaime Chaparro Neira

República de Colombia Universidad de Pamplona Pamplona, Abril de 2017

Tabla de contenido

Resumen
Abstract5
Introducción
Justificación
Objetivos
Objetivo General
Objetivos Específicos
Cronograma de trabajo
Metodología
Análisis Solo De Concours Op.10 Henri Rabaud
Formato:
Primer movimiento
Segundo movimiento A
Segundo movimiento B
• Tercer movimiento
Posibles dificultades de ejecución
Repertorio, Recital
Reflexiones
Bibliografía

Tabla de tablas

Tabla 1Cronograma de trabajo	11
Tabla 2 Repetori, recital	24

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1	
Ilustración 2	16
Ilustración 3	16
Ilustración 4	16
Ilustración 5	17
Ilustración 6	
Ilustración 7	19
Ilustración 8	19
Ilustración 9	20
Ilustración 10	21
Ilustración 11	22

Resumen

El trabajo que presentamos a continuación se centra en el escudriñar, analizar morfológicamente, tocar, identificar los elementos de lenguaje musical académico con que ha sido concebida la obra "Solo de Concours" del compositor Henri Rabaud, que originalmente fue escrita para clarinete solista y acompañamiento de piano; y el trabajo cosiste en explorar la misma en otro formato, haciendo énfasis en todos y cada uno de los elementos de construcción sonora, respetando eso sí, la concepción del compositor, pero incorporando nuevos colores, nuevas interpretaciones con la puesta en escena del grupo de cámara de clarinetes de la universidad de Pamplona, como soporte armónico, estableciendo los puentes que conecten de buena manera los distintos lenguajes que se ponen de manifiesto al interior de la obra.

Es preciso determinar que esta es la obra más importante del recital que pretende mostrar las credenciales de cumplimiento de todos los argumentos musicales desde la ejecución instrumental, y que estarán nutridas de un selecto repertorio donde el clarinete y mi trabajo personal permitan evidenciar mi paso por esta casa de estudios; para lo cual es significativo mencionar el abordaje de obras de carácter universal, latinoamericano y colombiano, contando con diversos formatos que propicien el realce de las múltiples posibilidades y riquezas que tiene este maravilloso instrumento.

Abstract

The work presented below focuses on the coat of arms, analyze morphologically, play, identify the elements of academic musical language with what has been conceived the work "Soloist of Concours" by the composer Henri Rabaud, originally written for solo clarinet And accompaniment Piano And the work in the exploration of the same in another format, emphasizing each and every one of the elements of sound construction, respecting that yes, the conception of the composer, but incorporating new colors, new interpretations with the putting into Scene of the group of clarinets of the University of Pamplona, as a harmonious support, establishing the bridges that connect in a good way the different languages that are revealed to the interior of the work.

It is necessary to determine that this is the most important work of the recital that pretends to show the credentials of fulfillment of all the musical arguments from the instrumental execution, and that will be nourished of a select repertoire where the clarinete and my personal work allow to evidence my step by this one House of Studies; For which it is significant to mention the approach of works of a universal, Latin American and Colombian character, counting on diverse formats that favor the enhancement of the multiple possibilities and riches that this wonderful instrument has.

Introducción

El clarinete, es de lejos uno de los instrumentos más versátiles del mundo, desde su concepción original allá en el siglo XVIII, cuando Jean Cristoph Denner empezó sus primeros ensayos tomando como base el tubo rústico al que le añadieron lengüeta simple en la parte superior, creo que jamás imaginaron la cantidad de recursos tímbricos, fuerza expresiva, riqueza técnica y ese imán que atrae a los músicos a inclinarse por su maravilloso sonido. Es relevante mencionar el trabajo inconmensurable de importantes constructores que le añadieron llaves, las cambiaron de sitio, buscando facilidad en la ejecución, exploración de diferentes materiales, maderas, a las cuales a partir de la experimentación se fue incorporando saberes ancestrales que son un arte de significativa relevancia en la luthería de este instrumento, para encontrar hoy por hoy multiplicidad de aditamentos que mejoraron las posibilidades del mismo.

Por otra parte, así como fue mejorando la construcción del clarinete, también se posibilitó la incorporación de este Chalumeau moderno, en las músicas del mundo, primero en Europa donde Mozart, Stamitz, Weber, Rabaud, Messenger y otros visualizaban lo que se podía tocar en el futuro con este tubo cilíndrico, y en la medida que fue llevado a otras latitudes, se empezó a ensayar y después a determinar que era imprescindible como en las músicas de Jazz en Norte América, después las músicas tradicionales de diversos países del mundo, donde se le vio como protagonista principal,

en la samba brasilera, el tango argentino, los valses venezolanos, polkas y nuestras músicas ancestrales colombianas de todas las regiones donde hoy por hoy se le dan los papeles más importantes como quiera que existen evidencias de haber permeado las músicas del mundo.

El clarinete se ha adentrado tanto en el corazón de muchos melómanos por su magia rara, por su melancolía, porque es capaz de expresar tristeza y sacar las más encunadas lágrimas desde los más profundos sentimientos, pero también es capaz de llevarnos de manera contrastante a la alegría, al rebozo de emoción, exhorta sentimientos de sin igual explicación, tan rico que es el idioma español que se queda corto para expresar con palabras lo que este maravilloso ciudadano del mundo al que hoy rendimos tributo con un recital haciendo homenaje a músicas donde el clarinete se viste de frac en el abordaje de músicas europeas, después se viste de melancolía al abordar lamentos de nuestros antepasados indígenas y por último y no menos importante se pone sombrero vueltiao, para poner de manifiesto la alegría de nuestras costas colombianas.

Justificación

El presente trabajo se justifica en la medida que posibilita la puesta en escena de todo un lenguaje musical puesto al servicio de la elaboración académica escrita de las formas musicales que vinieron originalmente en escritura para un instrumento solista con acompañamiento de piano y debido a la necesitad de pianistas acompañantes con el nivel pertinente que den viabilidad al mismo, propician los espacios a partir de unas dificultades en el pensar, reflexionar, el hacer, el reconstruir versiones de obras como el "Solo de Concours" del compositor Henri Rabaud para un clarinete solista y un grupo de cámara de clarinetes que sirvan de soporte armónico, donde permita explorar los colores y timbres de este instrumento.

Este trabajo también evidencia la puesta en escena del desarrollo técnico en el instrumento musical del clarinete. Esta obra fue compuesta para abordarla en los concursos que se hacían en Europa a principios del siglo XX en el año 1903 en el conservatorio de Paris y en la zona Francesa, donde ingresaban las grandes orquestas a concursos (Rabaud: Solo De Concours Op.10 Clarinette Et Piano, 2016). Esta obra fue pensada en ese contexto, de manera tal que nosotros en la universidad de Pamplona debido a esas falencias en torno a acompañantes (guitarristas, pianistas) que tengan a bien la experticia y las calidades musicales para hacer esta labor, nos vemos en la necesidad imperiosa de realizar versiones en otros formatos para que estas obras que son

fundamentales en la carrera de un clarinetista no sean omitidas, si no que por el contrario puedan ser abordadas con lujo de detalles.

Este grupo de cámara de clarinetes ha ayudado para que muchas obras universales que vienen incluso para clarinetes en A, puedan ser tocadas para clarinetes en Bb, comenzando con la guía y la sugerencia del maestro entorno a cuáles son las posibilidades y cuáles son los elementos técnicos a tener en cuenta en la elaboración de versiones o mal llamados arreglos, para que la música académica universal y europea se pueda tocar en la universidad de Pamplona dentro del contexto del programa de música. De esta manera es pertinente, relevante y significativo, hacer música de Mozart, Rabaud, Weber, Messenger, así como la música andina Colombiana, con la cual tuvimos también la posibilidad a partir de la elaboración de arreglos y versiones, asistir a eventos nacionales que catapultan y ponen en el concierto Nacional a la música andina, partiendo de formatos de un clarinete requinto, tres clarinetes sopranos, un clarinete bajo y un clarinete solista para que disponga o evidencie todo un discurso musical.

Objetivos

Objetivo General

Explorar los recursos técnicos, las posibilidades tímbricas y desarrollo de lenguajes musicales en la obra "Solo de Concours" de Henri Rabaud a partir de la elaboración y puesta en escena de una versión inédita, en formato de cámara de clarinetes, fruto de la construcción que evidencie mi desarrollo como instrumentista en el programa de música de la Universidad de Pamplona.

Objetivos Específicos

- Seleccionar un repertorio adecuado, de diversos compositores de significativa relevancia universal, donde el clarinete es el protagonista principal.
- Analizar morfológicamente las obras a abordar en el recital, identificando las dificultades técnicas, estableciendo parámetros que den solución a las mismas, en el constructo del recital en mención.
- Establecer los diversos formatos musicales, que den viabilidad al presente recital.
- Elaborar un cuadro de sugerencias técnicas que permitan a futuros intérpretes de la principal obra del recital "Solo de Concours" tomar como referencia y estado del arte este importante material escrito.
- Construir informe final para ser valorado por un jurado que determine la verdadera importancia del abordaje de las obras de este recital.
- Sustentar con argumentos académicos los aportes individuales y colectivos que dieron forma a este conglomerado de obras que se ponen de manifiesto.
- Evidenciar todo el trabajo construido a lo largo de la vida musical con la puesta en escena del recital con miras a optar por el título de Maestra en Música.

Cronograma de trabajo

Tabla 1Cronograma de trabajo

Activid ades/m eses	Junio / Agost o 2016	Septiem bre/Novi embre 2016	Diciemb re2016/F ebrero 2017	Mar zo/ May o 2017	Junio/ Agosto 2017	Septiem bre/Oct ubre 2017	Noviem bre 2017
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							

- I. Selección del repertorio
- II. Análisis de las obras principales
- **III.** Elaboración de las versiones en diversos formatos
- **IV.** Ensayos parciales y generales
- **V.** Asistencia a eventos nacionales
- VI. Actividades complementarias (conciertos, conferencias, master class)
- VII. Ensambles y ajustes
- VIII. Elaboración de informes
- IX. Recital

Metodología

El trabajo que se pone de manifiesto obedece al cúmulo de herramientas abordadas durante este proceso de aprendizaje musical total, donde a partir del clarinete se evidencian los hilos constructores del saber sincronizados y puestos al servicio de la ejecución musical con todos los tecnicismos, lenguajes sonoros, creatividad que es pertinente en torno a poder hilvanar de manera clara y significativa la puesta en común de un concierto tipo recital, donde nos permitimos explorar diversos sonidos, y que la necesidad nos lleva a crear de forma inédita para nuestro contexto, la elaboración musical tendiente a sustituir instrumentos armónicos que muchas veces frenan nuestro deseo de abordar con lujo de detalles las piezas concebidas para este instrumento con acompañamiento del piano.

Es preciso manifestar que para llevar a la realidad el montaje de este recital, se tuvo que articular diversas voluntades, que de manera específica evidencian los diferentes formatos que permiten dar la fluidez necesaria, donde la música para este instrumento sea la protagonista; y ya aterrizando en la obra principal me permito señalar que se realizó un trabajo exhaustivo, minucioso y detallado para lograr elaborar una versión que pudiera ser académicamente válida, toda vez que el grupo de cámara de clarinetes acompaña desde un tiempo muy relevante este proceso de exploración sonora y tímbrica, tomamos la obra "Solo de Concours" del compositor Henri Rabaud, se realiza análisis de los

lenguajes que el compositor maneja en su obra original para clarinete y piano, y buscamos a través de los recursos que la academia nos da, poner en contexto, la armonía, los motivos melódicos principales, preguntas y respuestas, agógicas, siendo el clarinete esencial en cada una de las partes que conforman la obra.

La investigación que se trabajó, es de tipo exploratorio, porque permite observar y estudiar cada parte armónica pensada para el piano, a pesar de que su formato original es para clarinete solista y piano. El trabajo de investigación consiste en la trascripción de ese acompañamiento armónico al grupo de cámara de clarinetes de la universidad, beneficiado del registro extenso que tiene esta familia, sin cambiar el semblante de la obra con que fue escrita originalmente. Presenta un análisis descriptivo, realizando un estudio extensivo y detallado de la misma, teniendo en cuenta los grados armónicos, melódicos, el motivo principal, escalas cromáticas, entre otras.

Análisis Solo De Concours Op.10 Henri Rabaud

Henri Rabaud (París, 10 de noviembre de 1873 - París, 11 de septiembre de 1949) fue un compositor y director de orquesta francés. Hijo de un cellista y una cantante, Rabaud estudió con Jules Massenet en el Conservatorio de París, donde sucedió a Gabriel Fauré como director en 1920.

Conservador como compositor, se hizo conocido por su lema "el modernismo es el enemigo". También fue un activo director. Dirigió la orquesta de la Ópera por diez años y llegó a ser director titular de la Orquesta Sinfónica de Boston. (Rabaud: Solo De Concours Op.10 Clarinette Et Piano, 2016)

El "Solo de Concours" de Rabaud para clarinete, ha sido popular desde su composición en 1901. Es tan completamente esencial del instrumento, y tan agradecido como cualquier pieza de música alguna vez escrito para el clarinete. Fue compuesto para la competencia de graduación y solista del Conservatorio de París, escrita para clarinetistas avanzados. Con tres partes principales, su cadenza es una de las partes más difíciles de la pieza y requerirá una técnica fuerte y un poco de paciencia para jugar sin problemas. Fue utilizado nuevamente para la competencia en los años 1908, 1915, 1925 y 1937.

El "Solo de Concours", se presenta en tres movimientos y está escrita originalmente para clarinete en Bb con acompañamiento de piano. En este caso se muestra para clarinete solista en Bb con acompañamiento de grupo de cámara de clarinetes.

Formato:

- 1 Clarinete solista en Bb
- 1 Clarinete requinto en Eb
- 3 Clarinetes sopranos en Bb
- 1 Clarinete bajo en Bb

• Primer movimiento

Textura: melodía acompañada

Agógica: el primer movimiento se presenta en constante cambio de tiempo a gusto

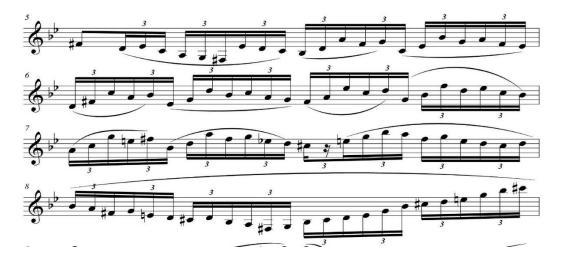
del intérprete.

Tonalidad: Gm

Compas: 4/4

Tempo: moderato (negra-66)

Ilustración 1

Cambia a su Quinto grado del compás cinco (5) al ocho (8).

Ilustración 2

Primero mayor en el compás nueve (9).

Ilustración 3

Séptimo mayor en el compás diez (10).

Ilustración 4

Sexto mayor en el compás once (11).

• Segundo movimiento A

Textura: melodía acompañada

Agógica: no se presenta

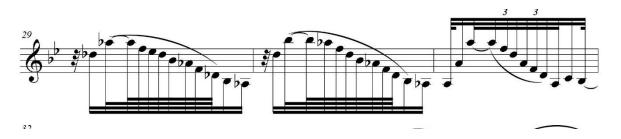
Tonalidad: Gm

Compas: 3/8

Tempo: largo (corchea-63)

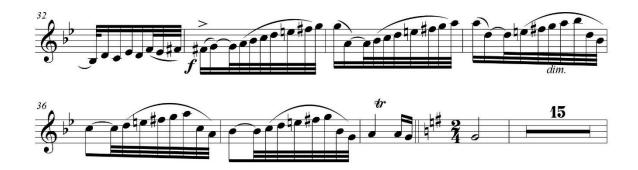
El segundo movimiento empieza en el compás catorce (14). Juega en los primeros nueve (9) compases con el primer grado, sexto, tercero y vuelve a primero.

Ilustración 5

En el veintinueve (29), treinta (30) y treinta y uno (31), se va para segundo mayor, sexto y quinto grado.

Ilustración 6

Haciendo un puente para ir a sol mayor de la parte B del segundo movimiento.

• Segundo movimiento B

Textura: polifónica

Agógica: no se presenta

Tonalidad: G mayor

Compas: 2/4

Tempo: allegro (negra-144)

Ilustración 7

En el compás sesenta y seis (66) se presenta cambio al quinto grado pasando a quinto y primero, en el compás setenta y cuatro (74) va al quinto del sexto grado pasando a su sexto.

Ilustración 8

Presenta el motivo principal del movimiento en diferentes tonalidades vecinas, con los grados tercero,

sexto y séptimo.

• Tercer movimiento

Textura: melodía acompañada

Agógica: no se presenta

Tonalidad: G mayor

Compas: 6/8 y 2/4

Tempo: allegro (negra-144)

Ilustración 9

El tercer movimiento empieza desde el compás 158, pasando por los grados tercero, primero, quinto, primero, quinto del quinto, séptimo, quinto del segundo, con su motivo principal.

Ilustración 10

Presenta el tema principal con variación, pasando por los grados tercero, primero, sexto, quinto, primero, segundo, sexto, primero.

Ilustración 11

Finaliza con escalas cromáticas, pasando por los grados segundo, primero, cuarto y primero (Rabaud,

1901).

Posibles dificultades de ejecución

En el primer movimiento, se presenta el tema en G menor, pero con diversas alteraciones de paso, las cuáles se deben hacer con suplidos o dobles posiciones, para facilitar la ejecución de varios intervalos ligados, así como de todas las escalas mayores y menores será indispensable que el clarinetista conozca además de las posiciones normales de la escala diatónica y cromática, las posiciones dobles que nos ofrece el instrumento, para que se entienda el lenguaje, a pesar de que es interpretada a gusto de cada clarinetista (Magnani, 1953).

El segundo movimiento, se ve representado en dos momentos, A y B, en los que A es el momento íntimo de la obra, que requiere de gran interpretación y expresión para así transmitir las emociones de esta, emitiendo un sonido opaco y sutil del clarinete.

La parte B, es el puente para llegar al tercer movimiento, expuesta en G mayor, con el que se concluye la obra, pasando por una técnica completa, como el staccato, donde para los instrumentos de viento es semejante al martellato del violín, en el que cada nota se golpea firmemente con el final del arco. Es este efecto el que debemos tratar de obtener, atacando la nota vigorosamente y dejando un ligero intervalo entre cada golpe de lengua; escalas cromáticas, debe hacerse ligado y destacado dejando ver el virtuosismo que rodea y estudia este instrumento (Klosé).

Repertorio, Recital

Tabla 2 Repetori, recital

OBRA	COMPOSITOR	GÉNERO
Solo de Concours	Henri Rabaud	Clásico
Concertino Op.26	Carl María von Weber	Clásico
Desde lejos	Bonifacio Bautista	Pasillo
Contradanza	Paquito D'Rivera	Cubano
Amanecer Andino	José Revelo	Bambuco
Bochica	Francisco Cristancho	Bambuco

Reflexiones

- Multiplicidad de piezas musicales explora el clarinete recurriendo a su versatilidad tímbrica y sonora, sin embargo en nuestro contexto local y regional no siempre tenemos la disponibilidad de orquestas sinfónicas, grupos de cámaras de cuerdas, o los pianistas con la experticia para abordar esta música en sus versiones originales, razón por la cual debemos recurrir a herramientas musicales construidas durante toda la vida, para el abordaje significativo y pertinente de las mismas.
- El grupo de cámara de clarinetes conformado por clarinete sopranino, clarinetes sopranos y clarinete bajo, nos permite de manera creativa reemplazar una orquesta sinfónica y un piano, buscando soportar armónicamente piezas de significativa relevancia para ser abordadas por un solista, respetando los parámetros de armonía, de contrapuntos, de conducción de las voces, donde se ponga de manifiesto músicas de gran nivel, eliminando obstáculos y dando la viabilidad necesaria para explorar estos lenguajes.
- Es importante tener en cuenta que esta es una nueva forma de hacer música, donde reemplazamos edificios sonoros con la riqueza y la magia del clarinete soportada en su familia instrumental y es preciso decir que se puede hacer de manera creativa no solo con la música europea clásica, sino también con las músicas latinoamericanas y colombianas.

- Es de Capital importancia escudriñar todos los secretos que encierra el clarinete en su ejecución para no entrar en cosas que no corresponden, es decir, respetamos las ideas originales del compositor en su concepción, plasmando la obra para este formato y sus múltiples recursos.
- Creo con toda honestidad que la necesidad nos lleva a incrementar la creatividad, es decir, en Europa o en países desarrollados no hay duda de que existen los recursos técnicos, humanos y financieros para abordar piezas de alta complejidad, pero en nuestro país y específicamente en nuestro contexto regional, la imaginación, la exploración y un deseo inmenso por abordar esta música nos lleva a elaborar distintos formatos donde podamos cumplir nuestras metas.
- Siempre será muy pertinente contar con un muy buen sonido, con todos los recursos técnicos y la disposición de la agrupación de cámara de clarinetes para tener la maravillosa experiencia de abordar las músicas elaboradas más hermosas del mundo.
- El Solo de Concours, como su título lo indica es una pieza musical pensada y creada para explorar todo el registro del clarinete desde el registro Chalumeau hasta el registro sobre-agudo, es necesario el manejo de la columna de aire, el manejo de los volúmenes, un desarrollo digitativo importante que exige y demanda del ejecutante, destrezas, velocidad, expresividad, para lograr evidenciar los distintos motivos melódicos contrastantes, donde se pasa de melodías

misteriosas, profundas exploraciones en adagio con sincopas exigentes y por ultimo a un dialogo que se entreteje entre el solista y su grupo de cámara, razón por la cual sugerimos un estudio minucioso, exhaustivo y detallado para lograr mejores resultados.

Bibliografía

- Klosé, H. (s.f.). CELEBRATED METHOD FOR THE CLARINET (Simeon Bellison ed.). New York , Estados Unidos : Carl Fisher . Recuperado el Septiembre de 2017
- Magnani, A. (1953). METODO COMPLETO PARA CLARINETE (Filotette Martorella ed., Vol. 1). Buenos Aires, Argentina: Ricordi. Recuperado el Septiembre de 2017
- Rabaud, H. (1901). SOLO DE CONCOURS Op.10 (Alphonse Leduc ed.). (G. Rojas, Trad.) Paris, Francia. Recuperado el Septiembre de 2017
- ROBERTH KING PART OF ALPHONSE LEDUC. (2016). Recuperado el Septiembre de 2017, de https://robertkingmusic.com/henri-rabaud-solo-deconcours-op-10-clarinet-piano.html
- WIKIPEDIA. (10 de 09 de 2017). Recuperado el 09 de 2017, de https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Rabaud
- Hurtado, J. (2007), Metodología de la investigación.

DESDE LEJOS

PASILLO

BONIFACIO BAUTISTA

Versión para dueto Raúl Ernesto Mesa

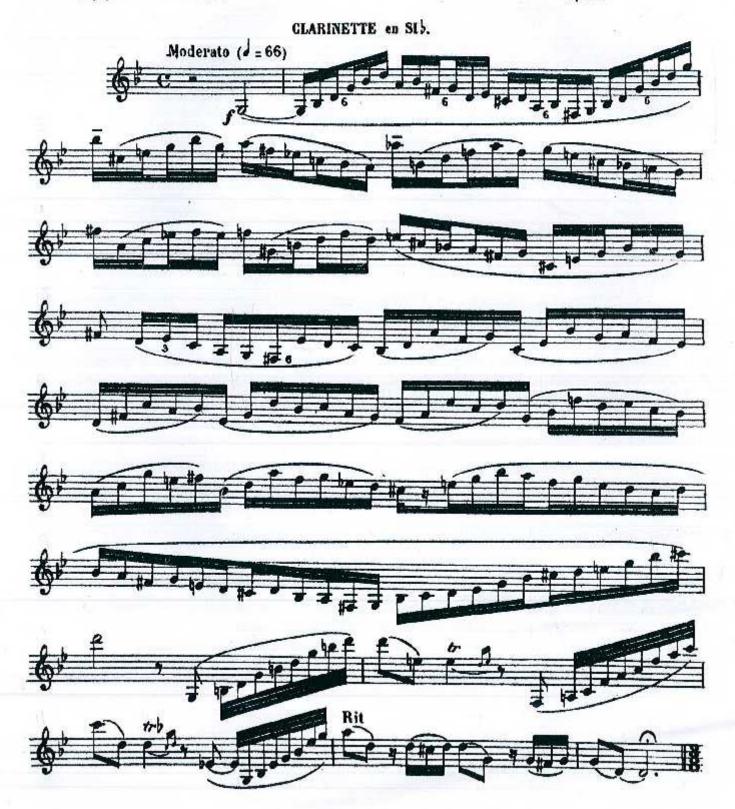

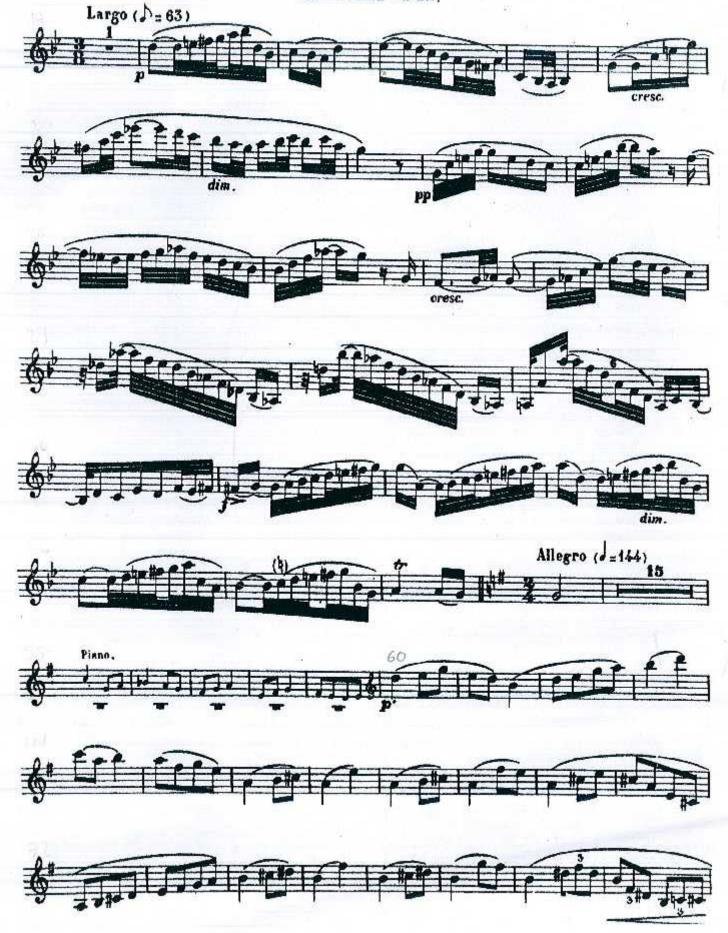
à Monsieur Charles TURBAN

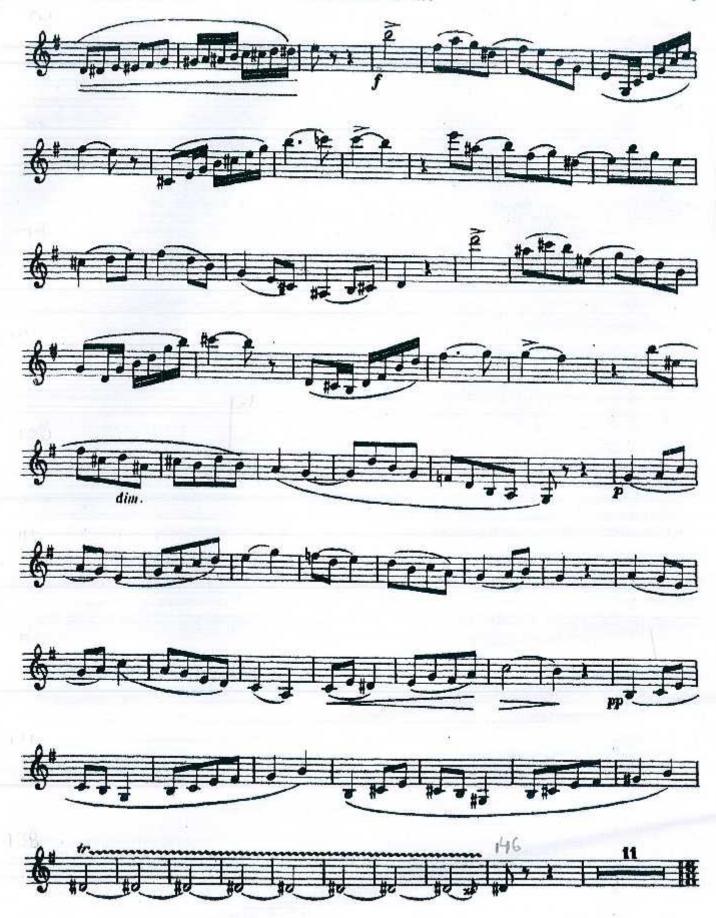
SOLO DE CONCOURS

pour Clarinette en Sib avec accompagnement de PIANO PAR HENRI RABAUD

CLARINETTE en Sib

CONCERTINO Op. 26

PER CLARINETTO E ORCHESTRA

PUBLICAT ESSENTIONI

Tracorisione per clarinetto e pianoferte di Alamire Giampieri

PEBBLICHE ESSOUZIONI
E audligo d'indicare sui
programmi, dine al nome
dell'antore, onote il nome di
ALAMIRO GIAMPIERI
trascrittere CLARINETTO in SI Adagio ma non troppo TEMA Allegretto grazioso :>

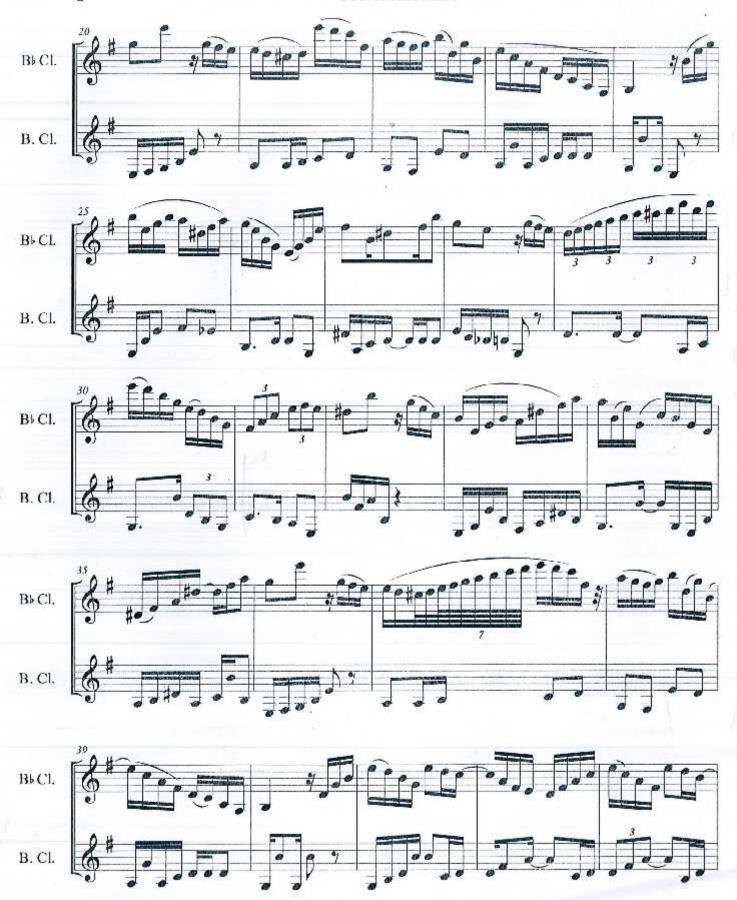

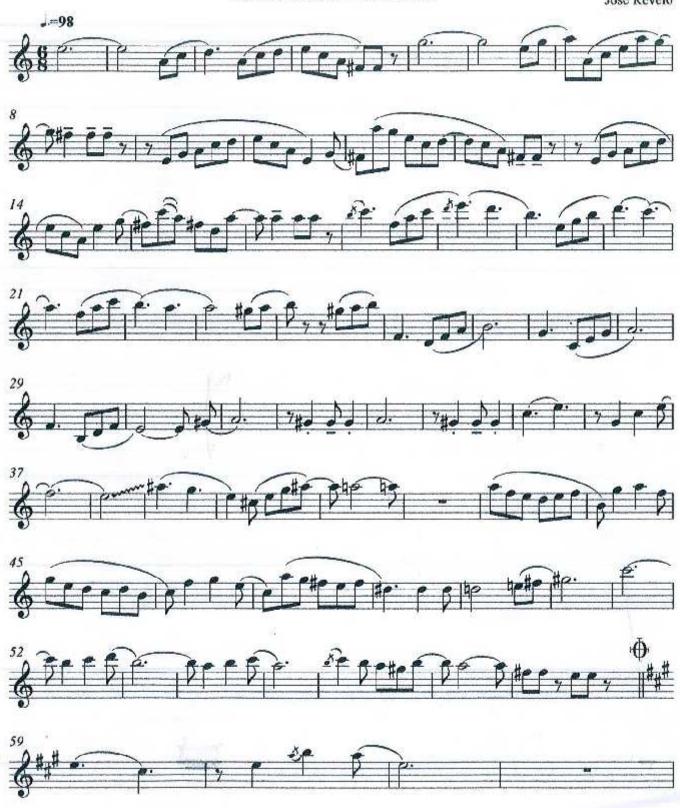
CONTRADANZA

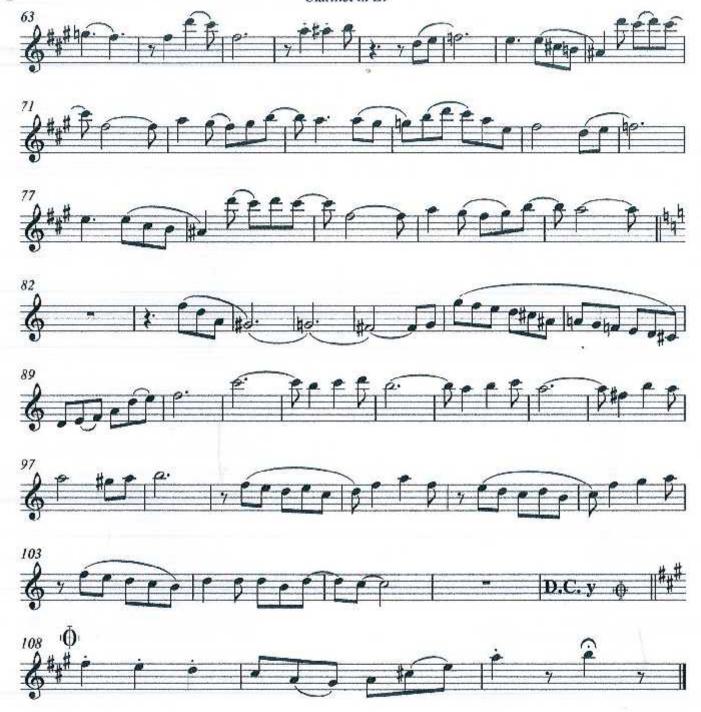

BOCHICA

Francisco Cristancho Jaime Chaparro Neira

