

INTRODUCCIÓN

LA GUITARRA CLÁSICA A TRAVÉS DE LOS PERÍODOS BARROCO Y CONTEMPORÁNEO

El objetivo de este texto es presentar y analizar brevemente las obras que interpretaré en el examen profesional. Estas pertenecen a los períodos barroco y contemporáneo. Consta de un análisis estructural, histórico y estético de la *Cuarta Suite para Laúd* de Johann Sebastián Bach (1685-1750), *Un tiempo fue Itálica famosa* de Joaquín Rodrigo (1902-2000) y *El Decamerón Negro* de Leo Brouwer (n. 1939).

La *Cuarta Suite para Laúd* (1723-1731) compuesta por el alemán Johann Sebastián Bach (1685-1750) presenta doble reto para el guitarrista porque fue escrita por el mismo compositor para violín y para laúd, esto conlleva a la labor de ejecutar la partitura tomando en cuenta lo escrito para el violín. Esta es la misma obra, exceptuando algunas adiciones de bajo, repeticiones y un par de cadencias en la versión para laúd. Es de suma importancia que suene a una misma obra sin importar que instrumento la interpreta.

Bach prefirió el sonido del clavicordio por sus cualidades expresivas que favorecían aspectos de interpretación como *legato* y sonoridad, sobre los contrastes dinámicos del clavicémbalo (instrumento más moderno y de mayor sonoridad) que ya estaba en uso. Con esto quiero decir que es totalmente válido tocar a Bach en la guitarra como lo es el tocar sus piezas para clave en el piano. Hay ocasiones en que por falta de conocimiento se suele sacrificar no solo el estilo de un compositor y hasta la estética del sonido de la guitarra en favor de un mayor volumen; sin embargo, si tomamos en cuenta las especificaciones de instrumentación del compositor por sus cualidades sonoras, difícilmente se le confundirán por las “cantidades sonoras”.

Un tiempo fue Itálica famosa (1981) abarca las tres categorías del repertorio del compositor español Joaquín Rodrigo (1901-2000). La primera de ellas es el Neoclasicismo (nuevo clasicismo) como lo hace en el caso del *Concierto de Aranjuez*, donde a pesar de

encontrarse dentro de las tendencias del siglo XX se le puede escuchar gran cantidad de recursos del clasicismo. También el Modernismo como en la *Sonata Giocosa*, donde se entienden claramente las tendencias presentes en sus contemporáneos y por último, el Nacionalismo y la utilización de recursos tradicionales del flamenco como en las *Tres piezas Españolas*. Aquí se entienden también las tendencias de sus contemporáneos, en este caso, las del pueblo.

Cuando se emplean recursos nacionalistas en *Un tiempo fue Itálica famosa* es decir, de música popular, no están dados dentro de un plano secundario en el contexto de una sonoridad modernista. Aquí se exponen claramente como en la música original, del mismo modo que serían tocadas por un músico del pueblo. *Taranta, soleá, seguidilla y tientos*, son “palos” (término flamenco que significa género) recurrentes en la obra de Joaquín Rodrigo. Un punto interesante en esta obra es que presenta la forma *Taranta* antes de su evolución un siglo antes. Antiguamente este *palo* era empleado para evocar el sentimiento del pueblo minero acompañando al *cante jondo* y no como la obra de concierto que es actualmente.

El Decamerón Negro (1981) Es una obra bastante popular dentro del repertorio para guitarra del compositor cubano Leo Brouwer (1939) que está basada en cuentos de León Frobenius. En el primer movimiento encontramos un trabajo composicional referente al arpa, después una rítmica sincopada y acentuada, incluye pasajes melódicos donde, en el texto original se convencería el personaje de dejar de pelear y entregarse al encanto de dicho instrumento. En el segundo movimiento se presenta una imitación de la naturaleza, concretamente de los ecos, lo que explicaré más adelante. El último movimiento presenta material nuevo además de una recapitulación del trabajo expuesto anteriormente, pero ahora dentro del contexto de una *balada*. Además, hay un número de otras citas usadas por Brouwer de obras anteriores, elementos de su bagaje cultural y musical, que aunadas a un par de fusiones de esta obra con el *blues*, (utilización de *blue notes*) ofrecen una gama interesante para el análisis. No sólo se hablara de un análisis formal (estructura, secciones, centros tonales, temas, frases, etc.), además, se hará referencia a los orígenes de cada uno de los ritmos, temas y motivos.

La justificación para realizar esta tesis es la necesidad de obtener el conocimiento histórico, teórico, técnico y compositivo para realizar una mejor interpretación. Este trabajo pretende a su vez servir como referencia futura en cuanto a cuál es el objetivo de un análisis de este tipo, en función del beneficio de la música y de la cantidad y calidad de información que se debe tener en mente a la hora de llevar a cabo una interpretación. Pretende mostrar qué ideas se deben conocer de una obra en particular para poder verterlas en la ejecución.

Quiero presentar a continuación un fragmento textual sobre apreciación musical extraído y traducido por mí del diccionario Oxford Dictionary of Music.

Siempre habrá debates sobre la buena y mala música, ni se diga de lo bueno y malo de una obra en particular. Incluso hay la opinión general de que esta distinción no existe, pensando que es un asunto de gusto; pero, siendo así, la música estaría sola en el mundo como la única cosa sin poseer calidad, de cualquier modo, no encontramos una persona de experiencia musical que no distinga grados de valor dentro del repertorio. Las categorías de bueno y malo son independientes de la de simple y complejo. Tampoco guardan relación alguna a las de clásico y popular. Enseguida se enlista un patrón de clasificación que sirve a todas las artes por igual que van clasificadas como sigue: *Vitalidad, Originalidad, Oficio, Gusto personal, y Prueba del tiempo.*

VITALIDAD: La buena música tiene vitalidad y la mala no. Esto es más fácil de distinguir que de definir. Una melodía que divaga, no tiene vitalidad. Cuando una frase atrae nuestra atención a cada instante como en un buen texto, nos hace sentir en presencia de la vida.

ORIGINALIDAD: La buena música es individual y personal. La música con falta de originalidad generalmente se encuentra diluida a manera de extracto de aquella de otro compositor o tal vez como una mezcla de varios en la que ninguno puede ser definido. Es decir; adopta un idioma en vez de elaborar uno.

OFICIO: Hay una alusión sobre una obra inspirada y otra meramente hecha. Esto no intenta reflejar adversidad sobre el proceso creativo. La composición puede ser inspirada en el aspecto de poseer vitalidad y originalidad a lo largo de la partitura, pero el tratamiento adecuado de los materiales utilizados corresponde a la de un compositor con destreza y nivel en su oficio.

GUSTO PERSONAL: El fenómeno del gusto personal ocurre como con el del gusto literario. De hecho, el gusto es visto en conexión con todas las artes y las reglas pueden ser formuladas de tal manera que se puedan aplicar a todas por igual. Muchos errores de “gusto” ocurren por falta de experiencia.

PRUEBA DEL TIEMPO: La prueba del tiempo sin embargo, espera su apelación en asuntos de buen gusto y calidad. La música popular de no muy buena calidad cuenta con menor tiempo de vida que antes debido a las repeticiones a las que esta sometida; acelerando así la prueba del tiempo. La música de concierto por otro lado también esta siendo acelerada debido al estandarizado análisis y aplicación de las reglas mencionadas anteriormente. (OXFORD)

Las obras seleccionadas para este recital han pasado la Prueba del tiempo, Buen gusto, Oficio, Originalidad y Vitalidad según lo expuesto anteriormente y pretendo demostrarlo en el análisis contenido en esta tesis.

PROGRAMA

Cuarta Suite para Laúd en Mi mayor BWV 1006a (1723-1731)   Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- I   Preludio
- II   Loure
- III   Gavotte en Rondeau
- IV   Menuet I
- V   Menuet II
- VI   Bouree
- VII   Giga

Un tiempo fue Itálica famosa (1981)   Joaquín Rodrigo
(1902-2000)

El Decamerón negro(1981)   Leo Brouwer
(n. 1939)

- I   El Arpa del Guerrero
- II   La Huída de los Amantes por el Valle de los Ecos
- III   Ballada de la Doncella Enamorada