

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA

FACULTAD DE ARTES

ESCUELA DE MUSICA

**“ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS OBRAS PARA
CLARINETE DEL PERIODO ROMANTICO Y EL SIGLO XX”**

**TESINA PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE LICENCIADO EN
EJECUCION INSTRUMENTAL - ESPECIALIDAD CLARINETE.**

AUTOR: MARTIN EMILIO MOROCHO SINCHI

TUTOR: Lcda. MERCEDES CRESPO

Cuenca - Ecuador

2011

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la universidad de cuenca por haberme dado esta oportunidad de obtener mi Licenciatura en Clarinete, y a todos sus profesores, a la Licenciada Mercedes Crespo por guiarme en la elaboración de este trabajo.

Agradezco de manera especial a todos mis Maestros de Clarinete:

- Alejandro Morocho (Ecuador)
- Ted Lane (EEUU)
- Sixto Gallegos (Ecuador)
- Danny Gallegos (Ecuador)
- Jesús Rencurrell (Cuba)

DEDICATORIA

Este trabajo se lo dedico a mis padres y hermanos que siempre y en todo momento me han apoyado a seguir adelante.

Gracias papá, ya que de ti recibí mis primeras lecciones de investigar, descubrir y poner en práctica nuevos conocimientos técnicos-musicales e interpretativos, y gracias a ello he podido culminar una fase más de mis estudios.

Martin Morocho

INDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN.....	5
INTRODUCCIÓN.....	6
CAPÍTULO 1: EL PERIODO ROMANTICO	
1.1 Definición.....	8
1.2 Sucesos Notables.....	8
1.3 Características en la música.....	8
1.4 Técnicas de composición.....	9
1.5 Richard Wagner	10
1.5.1 Biografía.....	10
1.5.2 Obras – Operas.....	11
1.5.3 Análisis del adagio para clarinete y piano.....	12
1.6 André Messenger.....	15
1.6.1 Biografía.....	15
1.6.2 Obras-.....	15
1.6.3 Análisis del Solo de concurso para clarinete y piano en Si b mayor.....	16

CAPÍTULO 2: LA MUSICA DEL SIGLO XX

2.1	Definición.....	21
2.2	Sucesos	
	Notables.....	21
2.3	Tendencias Musicales.....	21
2.4	Alfredo Diez Nieto.....	22
	2.4.1 Biografía.....	22
	2.4.2 Obras.....	22
	2.4.3 Análisis del Capricho N° 2 para clarinete y piano.....	26

CAPÍTULO 3: LA MÚSICA ECUATORIANA

3.1	Definición.....	29
3.2	Géneros de Música Ecuatoriana.....	29
3.3	Compositores.....	30
3.4	Alejandro Morocho Suña.....	32
	3.4.1 Biografía.....	32
	3.4.2 Obras.....	32
	3.4.3 Análisis del San Juan “Lejos de Ti” en Do menor para clarinete y piano.....	33

Conclusiones.....	37
Bibliografía.....	38

RESUMEN

El presente tiene como objetivo dar a conocer al lector y al público en general una investigación detallada sobre la Música del periodo Romántico, la música del siglo XX, y la Música Ecuatoriana, en concreto definiendo el ritmo del San Juan, las mismas que han sido abordadas en relación con las demás artes, y sus principales características. Al seleccionar las obras de estos grandes compositores que fueron y siguen siendo los más representativos de su periodo de la Historia de la Música Universal, se está logrando hacer que el público conozca la música para clarinete y piano mediante el análisis histórico, armónico y estructural de las obras que son: el Adagio para clarinete y piano en D b mayor de Richard Wagner, el Solo de Concurso para clarinete y piano en Bb mayor de André Messager, el Capricho N°2 para clarinete y piano de Alfredo Diez Nieto y el San Juan “lejos de ti” en C menor de Alejandro Morocho.

INTRODUCCIÓN

“Música, idioma que no necesita traducción para transmitir un mensaje”

En la actualidad nuestro país, vive profundos cambios, en el aspecto social, económico, cultural, etc., en donde la música era tomada como un pasatiempo o “hobbie”, en la cual no se tenía la necesidad de profesionalizarse, y es ahora cuando recién comienza poco a poco a tomar mayor sentido, siendo importante la preparación académica para la formación como artista profesional.

De aquí nace la necesidad de formar una sociedad con una visión más amplia que aprecie de igual forma las obras académicas como las populares, de esta valorando el trabajo y la supervivencia de un artista profesional. Para ello será necesario crear un pensum en escuelas y colegios en el cual

al estudiante se le dé a conocer la Música desde su origen y junto con ella audiciones de esta música, y explicar en breve rasgos, el tiempo que se necesita para la formación como la músico profesional, las dificultades técnicas que debe superar en cada músico ya sea instrumentista compositor o cantante. A diferencia de esas personas que desde años atrás, sobre todo en música popular, que colocan una pista y sin tener conocimiento de música cantan y se hacen llamar “músicos o artistas profesionales”.

Desde mi punto de vista en mi especialidad como clarinetista, he visto que desde varios años atrás no han existido muchos clarinetistas.

Retornando 39 años atrás vemos que el único clarinetista Azuayo en la Orquesta Sinfónica de Cuenca fue Leopoldo Yanzahuano Godoy (nació en Paute el 13 de Junio de 1926 y murió en Cuenca el 16 de mayo del 2010), quien también fue fundador de la misma, además ejerció el cargo de docente en el conservatorio “José María Rodríguez”, siendo profesor de clarinete, saxofón, acordeón, armonía y otras materias teóricas, dentro de la especialidad de clarinete tuvo varios estudiantes de los cuales solo tres estudiantes se graduaron y ejercieron la especialidad como profesión: Juan Pablo Parapi quien actualmente trabaja en la Orquesta Sinfónica Nacional de Quito, Enrique Guapizaca quien trabajó en la orquesta sinfónica de Cuenca, y Alejandro de Jesús Morocho que trabaja actualmente en la Orquesta Sinfónica de Cuenca, siendo este último profesor de clarinete en el conservatorio

“José María Rodríguez ” dejando tres estudiantes graduados de clarinetistas, entre los cuales mí persona¹.

Es importante mencionar que el nivel académico de alto nivel en el Clarinete en nuestro país Ecuador inicio con el regreso del Maestro Miguel Jiménez Cueva (Quito, 7 de junio de 1949 – presente), clarinetista y director de Orquesta, su maestría en clarinete la en la Universidad de Texas en Austin. En el Año 1996 el Maestro Miguel Jiménez fue nombrado director titular de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, y con su llegada a nuestra ciudad compartió sus conocimientos, desarrollando una visión técnica–interpretativa del clarinete, de esta manera aportando al desarrollo asía un nivel más alto en la especialidad del clarinete. En el año 2000 llega a Cuenca por unos pocos días el clarinetista Norte Americano Doctor Timothy B. Perry, quien también aporoto con nuevas técnicas de estudio. En este mismo año llega a Cuenca el Licenciado Jesús Rencurrell (Cuba), a ejercer la docencia en la especialidad de clarinete en la Facultad de artes de la Universidad de Cuenca, de esta forma impulsa el desarrollo del arte Clarinetístico en nuestra ciudad, gracias a su metodología de enseñanza del clarinete, su trabajo se ve reflejada en las generaciones venideras con un muy alto grado de desempeño musical a nivel nacional e internacional. Cabe mencionar que grandes clarinetistas como los Quiteños Danny y Diana Gallegos alumnos de Valdemar Rodríguez (Venezuela), también han hecho grandes aportes.

Actualmente el Maestro Ted Lane (EEUU) (fue alumno del famoso clarinetista Stanley Drucker) reside en nuestro país

¹ Entrevista a Alejandro de Jesús Morocho.

en la ciudad de Quito, y es quien esta innovando el estudio técnico e interpretativo del Clarinete.

Por todo lo mencionado anteriormente es una obligación nuestra poner de nuestra parte, para que el nivel académico Clarinetístico siga evolucionando, y para ello como parte de mi aporte me he propuesto realizar este presente trabajo teórico-práctico.

CAPITULO I

EL PERIODO ROMANTICO

1.1 Definición

Este periodo comenzó a principios del siglo XIX (1800), caracterizándose esta época de por: el Drama, el afecto y con una idea de belleza y perfección, además este periodo se caracterizo por individualismo y el nacionalismo.

1.2 Sucesos históricos notables

Los aspectos cultural, político, social, y económico fueron influenciados por grandes progresos en la ciencia - tecnología.

El desarrollo de la tecnología impulso la “revolución industrial” en Europa, la que a su vez creó problemas económicos y sociales: el crecimiento del capitalismo y el advenimiento del Socialismo con su pionero Calos Marx.

Los más grandes momentos del arte, después del Romanticismo fue el Impresionismo francés, que comenzó en la segunda mitad del siglo XIX y estuvo representada en: la música por Debussy y Ravel, y en la pintura por Manet, Degas, Renior.

Los filósofos más notables fueron: Hegel, Schopenhauer y Nietzsche.

En la literatura fueron: Scott y Dickens de Inglaterra, Schiller, Heine, y Hoffman de Alemania, y en Francia, Hugo y Flaubert.

1.3 Características en la música

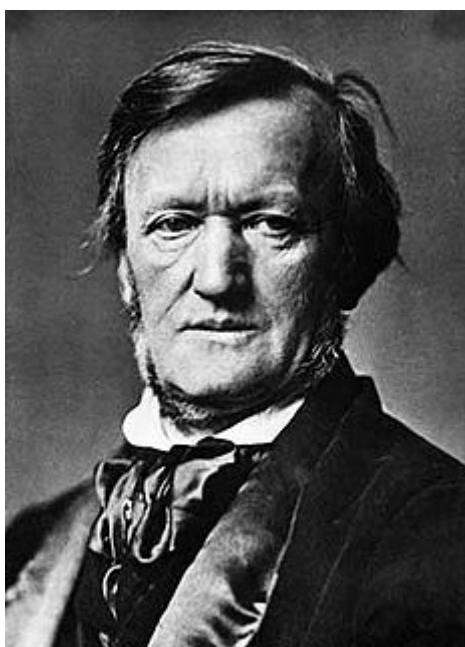
- Los compositores fueron social y económicamente libre de la influencia del poder y de la iglesia.
- La música fue dedicada a dos clases de audiencia: para los públicos de las grandes salas de conciertos y teatros de ópera, y para los pequeños grupos sociales de salón.
- Una característica notable es la duración de las composiciones: trabajos extensos como, sinfonías, conciertos, óperas, frente a miniaturas musicales como canciones y piezas para piano.
- Los compositores desarrollaron gran individualismo de estilo, nunca antes observado.
- Sintieron gran interés por la poesía, la literatura y el arte, y se volvió favorita la música como programa.
- El virtuosismo fue una característica en la música instrumental y vocal: el compositor e intérprete virtuoso fue lo más admirado.
- Los medios preferidos para hacer música fueron el piano y la orquesta sinfónica, la canción con acompañamiento de piano y la ópera.

- El Nacionalismo fue la tendencia dominante como resultado del romanticismo. Los compositores para sus obras tomaron temas folklóricos de sus propios países.

1.4 Técnicas de composición.

- Melodía: la melodía romántica tuvo características de afecto expresión personal, frases melódicas líricas y flexibles.
- Armonía: se usaron más frecuente las disonancias. La modulación y el cromatismo fue un recurso muy utilizado.
- Tonalidad: la música fue tonal, aunque a veces fue obscurecida por extensas modulaciones. Esto se volvió más notable al finalizar este siglo (XIX), preparándose para los nuevos conceptos de tonalidad del siglo XX.
- Textura: la tesitura romántica igual que la clásica fue básicamente homofónica, con recursos polifónicos para enriquecer el timbre.
- Dinámica: los compositores hicieron uso de las grandes posibilidades de la dinámica para su expresión emocional. El efecto sonoro de forte y piano, el crescendo y el decrescendo fue muy utilizado.

1.5 Richard Wagner

1.5.1 Biografía

Richard Wagner, nació en Leipzig (Alemania) el 22 de mayo de 1813 y murió en Venecia 13 de febrero de 1883. Fue un compositor, director de orquesta, poeta, dramaturgo y teórico musical alemán. Su figura ha pasado a la posteridad principalmente por sus óperas, que también son calificadas como “dramas musicales” en las que, a diferencia de otros grandes

compositores, el mismo Wagner asume la escenografía y el libreto.

Los estudios musicales de Wagner comprendían el piano y el violín (en los que no destacaba), algunos elementos de teoría de la música a escondidas de su familia con G. Mullert, músico de la orquesta de Leipzig. Durante seis meses estudió con Theodor Weinlig, cantor de Santo Tomás de Leipzig, el arte de la fuga, cánones, etcétera. Por otro lado, el interés del joven por la literatura, sobre todo clásica, le indujo a ser escritor y tras unos primeros contactos con este género en la escuela, Wagner descubría en la opera su ideal, puesto que así podría dedicarse a los dos géneros conjuntamente.

1.5.1 Obras - Operas

Wagner es conocido particularmente por sus operas y son más conocidas las de su última etapa que corresponden a la etapa romántica de su vida, estas destacan por su textura contrapuntística, riqueza cromática, armonía y orquestación, y un elaborado uso de los leitmotifs, temas musicales asociados a caracteres específicos o elementos dentro de la trama. Wagner fue pionero en varios avances del lenguaje musical, tales como un extremo cromatismo asociado con el color orquestal o el cambio rápido de los centros tonales, lo que influyó en el desarrollo de la música docta europea.

Las operas son:

- 1832 • La boda

- 1834 • Las hadas
- 1836 • La prohibición de amar
- 1837 • Rienzi
- 1843 • El holandés errante (ópera)
- 1845 • Tannhäuser
- 1848 • Lohengrin
- 1859 • Tristán e Isolda
- 1867 • Los maestros cantores de Núremberg
- 1848–1874 • El anillo del nibelungos
 - o 1869 • El oro del Rin
 - o 1870 • La valquiria
 - o 1871 • Sigfrido
 - o 1874 • El ocaso de los dioses
- 1882 • Parsifal

1.5.3 Análisis del Adagio para clarinete y piano

a) Elementos expresivos de la música:

- Forma: Binaria (A - A' - Coda)
- Tonalidad: Re bemol mayor
- Tempo: Adagio
- Compas: 4/4 (se recomienda subdividir, corchea = 92)

- Textura: Polifónica, de carácter cameral, porque originalmente fue escrita para clarinete y cuarteto de cuerdas.
- Agógica: Ritardando en el puente que nos lleva a la reexposición.
- Dinámica: generalmente se mantiene en piano (p), mezzo forte (mf) y forte (f), lógicamente con reguladores de ascendentes y descendentes que nos ayudan a realizarlo.
- Ritmo: el diseño de la línea melódica, tiene negras, corcheas y semicorcheas, se caracteriza por usar como adorno en la melodía el tresillo de semicorcheas y las fusas (ver partitura en anexo).

b) Análisis

Parte A

Posee una introducción por parte del piano en los cinco primeros compases (grafico 1), con pequeñas escalas a grado conjunto y escalas cromáticas, armónicamente todo esta parte se encuentra en Db mayor.

Grafico 1

El clarinete entra con el tema en el seis (grafico 2, parte del tema), y lo hace en ocho compases, luego hace una pequeña variación del mismo (grafico 3)

Grafico 2

Grafico 3

La variación es realizada en ocho compase y medio, y en seguida viene un puente (grafico 4), que nos lleva a la reexposición.

Grafico 4

Parte A'

Es la reexposición del tema con ligeros cambios (grafico 5)

Grafico 5

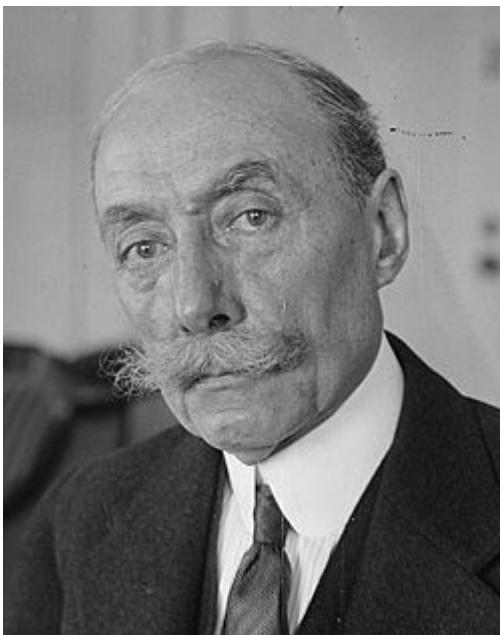

Coda

Esta comienza en el compas treinta y ocho.

1.7 ANDRÉ MESSEAGER

1.6.1 Biografía

André Messenger nació en Montlucon (Francia) el 30 de diciembre de 1853 y murió en su misma ciudad en el año 1929, fue compositor y director de orquesta.

Messenger estudió en París, y durante un periodo fue alumno de Saint – Saens.

Messenger compuso 45 obras escénicas, de las cuales ocho son ballets. También compuso una sinfonía en 1875 y numerosas canciones y obras instrumentales.

1.6.2 Obras

Una de las obras más exitosas de Messenger, en Inglaterra fue la opereta cómica Veronique (1898) que disfruto de un total de 496 presentaciones en el West End (1904-05). Las obras más conocidas son:

1878	Sínfonia Música orquestal
1883	François les bas-bleus (opera cómica)
1885	La fauvette du temple (opera cómica)
1885	La Béarnaise (opera cómica)
1886	Les deux pigeons (ballet)
1890	La Basoche (opera cómica)
1893	Madame Chrysanthème (comedia lírica)
1894	Mirette Música de escena
1898	Véronique (opera cómica)

1899 Solo de concours para clarinete y piano Música instrumental

1.6.3 Análisis del Solo de Concurso para clarinete y piano

a) Elementos expresivos de la música:

- Forma: Allegro de sonata (A - B - A' - Coda)
- Tonalidad: Si bemol mayor.
- Tempo: Allegro non troppo - Adagio – Allegro non troppo - Allegro vivo
- Compas: 2/2, 4/4, 2/2 y 2/4
- Textura: Homofónica
- Agógica: La exposición del tema es un Allegro non troppo, el desarrollo es un Adagio, la reexposición es Allegro non troppo y la coda Allegro vivo.
- Dinámica: lo más usado es forte en la parte A, en la parte B predomina el piano con un crescendo a forte al final del mismo, la reexposición está en piano, y contrasta con un forte cuando entra el clarinete, y finalmente toda la Coda esta en forte con crescendos dentro del mismo.
- Ritmo: la figura predominante en la exposición es la negra con doble puntillo semicorchea, corcheas, tresillo de corcheas y semicorcheas. En el desarrollo, las blancas, negras, corcheas y los seisillos de semicorcheas. La reexposición contiene el mismo motivo rítmico de la exposición, y finalmente en la coda la figura dominante son las semicorcheas, también hay seisillos de semicorcheas, blancas y negras para terminar.

b) Análisis

Exposición (A)

El piano comienza con un introducción armónica de dos compases (grafico 1), y en seguida entra el clarinete (grafico 1) exponiendo el tema principal (A) el cual consta de dos ideas musicales, la primera va del compas dos al dieciocho, y su formula rítmica está formada por negra con doble puntillo y semicorchea, corcheas y tresillos de corchea

Grafico 1

La segunda idea musical comienza en el compas dieciocho con anacrusa de negra al diecinueve (grafico 2), su motivo rítmico son: las blancas, negras y tresillo de negras.

Grafico 2

Para pasar al desarrollo utiliza un puente que va modulando de Bb mayor a Db mayor, por el V7 de la de la nueva tonalidad (grafico 3).

Grafico 3

Desarrollo (B)

Esta parte se da en un Andante (negra= 67) en 4/4, y mantiene elementos rítmicos del tema como: blancas, negras y corcheas. El clarinete lleva la línea melódica los primeros trece compases, mientras el piano mantiene un pedal rítmico silencio de corchea, negras y corcheas (grafico 4), luego desde el compas catorce (con una negra del compas anterior) al veinte y uno la línea melódica la lleva el piano mientras el clarinete tiene un acompañamiento con arpeggios disueltos (a grado conjunto y con diferentes intervalos) (grafico 5)

Grafico 4

Grafico 5

Desde el compas setenta y seis clarinete hasta el ochenta y cuatro el clarinete nuevamente lleva la línea melódica mientras el piano lleva un acompañamiento con arpeggios disueltos (grafico 6), en compas ochenta y cinco el clarinete tiene una cadencia.

Grafico 6

La cadencia (grafico 7) conserva elementos de la parte A como: la escala cromática los trinos, de la parte B los arpeggios disueltos. Al final de la cadencia el clarinete trina tres blancas con la que da por concluida la misma, y con adorno de dos semicorcheas E# y F# (4) ligadas a un G 5 da comienzo a la reexposición.

Grafico 7

Reexposición (A')

El piano es el que entra con la reexposición del tema en el compas ochenta y seis (grafico 8) hasta el noventa y tres, el clarinete entra en el compas noventa y cuatro (grafico 9), cabe señalar que cuando el piano re expone el tema todavía está en Db mayor, y es en el compas ochenta y nueve el lugar donde modula por el V grado a Bb mayor.

Grafico 8

I° Tempo
Allegro non troppo

En el compas noventa y cuatro el clarinete continúa con la reexposición (grafico 9)

Grafico 9

En el compas ciento diecisiete un puente, con un calderón en un silencio de blanca dan paso a la coda, para la cual cambia el compas a 2/4(grafico 10).

Grafico 10

Coda

La coda comienza en el compas ciento veinte para esto cambia el compas a 2/4, y la velocidad del tiempo es más rápido, Allegro vivo, la coda va desde el compas ciento veinte hasta el ciento sesenta y cuatro, y con esto la obra da por terminada (grafico 11 y 12).

Grafico 11 (compas 120 - 124)

Grafico 12 (los 7 últimos compases)

CAPITULO II

LA MUSICA DEL SIGLO XX

2.1 DEFINICION

La música académica del siglo XX fue extremadamente diversa al darse varios movimientos musicales comenzando con el estilo romántico tardío de S. Rachmaninof y el impresionismo de Claude Debussy, y llegando a mundos sonoros tan distantes como el serialismo integral de Pierre Boulez, la simple tríada armónica de los compositores minimalistas como Steve Reich y Philip Glass, la música concreta de Pierre Scheffer, la música micro tonal adoptada por Harry Partch, Alois Hába y otros, los experimentos sonoros sin tonalidad de Edgar Varese, la música aleatoria de John Cage y la composición elegante y popular de György Ligeti.

2.2 SUCECOS NOTABLES

- Dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX:
 - o La primera en 1914 - 1918
 - o La segunda en 1939 – 1945
- En 1917, la revolución bolchevique marco el nacimiento del comunismo en Rusia, como un poder mundial. Después la segunda guerra mundial la China y el Japón también emergieron como potencias mundiales.
- En la década de los sesentas se agudizaron los problemas de tipo social y económico: excesivo crecimiento poblacional, intranquilidad social racial, el

incremento del crimen, la violencia y el uso ilegal de drogas.

- La creación e innovación de la radio y la televisión, el rayo laser, la computación y el perfeccionamiento técnico del sonido.

2.3 Tendencias Musicales

- El postromanticismo
- Impresionismo
- Expresionismo
- Neoclasicismo
- Música electronica

2.4 Alfredo Diez Nieto

2.4.1 Biografía

Alfredo Diez Nieto nació en La Habana (Cuba) el 25 de octubre de 1918. Comenzó sus estudios de música en el

Conservatorio Irazo, en el cual tomó cursos de solfeo, piano, historia de la música, contrapunto, fuga, composición, orquestación y pedagogía. Culminó su formación en el prestigioso Juilliard School of Music de Nueva York (EEUU), donde fue alumno de notables maestros como Edward Steuerman, en piano; Bernard Wagenaar, en composición, y Fritz Mahler en dirección de orquesta.

Como pianista, ofreció innumerables recitales. Igualmente, como director estuvo al frente de la orquesta sinfónica de la Escuela Nacional de Música y de la de Camagüey. Como compositor, Diez Nieto ha seguido la línea nacionalista de Amadeo Roldán, Jaime Prats y Pedro Sanjuán, y ha desarrollado la música cubana dentro de las grandes formas, pero con contenido moderno.

El investigador Radamés Giro ha observado que, desde el punto de vista armónico, la música de Alfredo Diez Nieto no obedece a un plan netamente tonal ni a un tema folklórico puro, pues los temas son de su propia invención.

2.4.2 Obras

Guitarra

Cuarteto, 1983

Sonata, 1989

Lilian (preludio), Sonata.

Música de cámara

Quinteto N° 1, para flauta, oboe, clarinete, fagot y trompa (1960)

Elegía, para orquesta de cuerdas (1962)

Sueño fugitivo, para flauta y piano (1967)

Preludio, para viola y piano (1972)

Capricho N° 2, para clarinete y piano (1973)

Fiesta, para dos trompetas y piano (1973)

Movimiento, para tres contrabajos (1974)

Trío, para dos clarinetes y fagot (1975)

Cuarteto, para saxofones

Capricho N° 3 para clarinete y piano (1981)

Quinteto N° 2 para flauta, oboe, clarinete, fagot y trompa

Capricho N° 4 para fagot y piano, 1982

Concertino para fagot (solista), orquesta de cuerdas, flauta, oboe, clarinete, corno, trompeta, vibráfono y percusión (1984)

Sonata para flauta y piano (1984)

Cuarteto núm. 1, para dos violines, viola y cello (1984)

Pieza para oboe y piano (1985)

Cuarteto para cuerdas (1986)

Capricho N° 5 para trombón y piano (1989)

Quinteto para orquesta de cuerdas (1998)

Cuarteto N° 2 para saxofones (2001)

Órgano

Preludio

Orquesta sinfónica

Estampa N° 1, 2 y 3 (1943)

Sinfonía N° 1 (1943)

In Memoriam (1967)

Los diablitos (Estampa N° 5) 1969

Danzón centenario para piano y orquesta (1981)

In Memoriam, 1992, Dos versiones, 1993.

Piano

Estampa N° 1 y 2 (1938)

Estampa N° 3 (1939)

Tocata (1947)

Impresiones (1948)

Capricho N° 1 para dos pianos (1949)

Canto fúnebre (1974)

Gran sonata (1978)

Preludio (1979)

Danzón para dos pianos (1982)

Sonata N° 2 (1987)

Intermezzo (1993)

Toque (1994)

Consolación (1995)

Preludio N° 2 (1996)

Quemada (1999)

Piano y orquesta

Concierto (2000)

Soprano y piano

El paje

La castellana

La esclava

La princesita (1986)

Violín

Sonata para violín solo (1971)

Fiesta con tambores para violín solo (1974)

Voz y orquesta

Yo tá pedí aguinaldo (1968)

Sudor y látigo (1981)

La castellana

La esclava

El paje

La princesita 1986.

2.4.3 Análisis del capricho n°2 para clarinete y piano

a) Elementos expresivos de la música:

- Forma: Binaria (A - B - Coda)
- Tonalidad: Atonal
- Tempo: Con calma y expresivo (negra = 66) y Piú Animato (negra = 84)
- Compas: 2/4 y 3/4
- Textura: Homofónica
- Agógica: La parte A es un movimiento lento (Adagio), y la parte B es mas rápido (Moderato)
- Dinámica: La parte A se mantiene en doble piano (pp) crescendo a mezzo forte (mf). Toda la parte B todo se mantiene en forte
- Ritmo: En la primera parte la figura predominante es la blanca, la negra y la corchea con punto semicorchea. El motivo rítmico de la segunda parte es la semicorchea y la corchea con puntillo semicorchea.

b) Análisis

Parte A

La obra comienza con un tempo Lento Con calma y expresivo (negra = 60), con una introducción del piano en dos compases, el uno en dos cuartos y el otro en tres cuartos, en el tercer compas que es de 2/4 entra el clarinete con una

melodía melancólica con notas largas (grafico 1), este tema es expuesto por el clarinete en siete compases (tema asimétrico, porque en el periodo clásico por lo general el tema se lo exponía en ocho compases y esto viene a ser un tema métrico), además este fragmento que presento en la parte de abajo yo lo considero un leitmotiv, por que se repite a cada momento, solo que varia la altura de los sonidos, a veces presenta ligeras variaciones rítmicas.

Grafico 1

Parte B

La segunda parte comienza en el compas sesenta y uno, con un tempo Piú Animato (negra = 84), esta parte es muy contrastante con relación a la primera (grafico 2), tiene un carácter energético-festivo.

Grafico 2

Coda

Desde mi punto de vista, esta comienza en el compas noventa y tres, con una anacrusa de semicorchea del compas anterior (grafico 3).

Grafico 3

En esta obra el compositor plasmó, en la primera parte con una melodía melancólica y de lamento la esclavitud que los negros africanos sufrieron, y la segunda parte es una danza de alegría y festejo después de su libertad.

CAPITULO III

LA MUSICA ECUATORIANA

3.1 Definición

“Cada cultura tiene su propia expresión musical. La música es un lenguaje expresivo, articulado por un sistema de signos sonoros portadores de un mensaje polisémico. Una obra musical, además de ser un contexto histórico, es producto cultural y social, como un hecho concreto, es la materialización de una visión del mundo”².

El Ecuador tiene una gran diversidad de ritmos. La música Ecuatoriana por general está es en compas compuesto de 6/8, y casi siempre en tonalidad menor. Recuerdo que alguna vez alguien dijo “nuestra música es triste porque está en tonalidad menor, pero lo interesante es que bailamos con esta música con toda la alegría que tenemos”.

3.2 Géneros de música Ecuatoriana

Dentro de los ritmos o géneros de música ecuatorianos tenemos:

El yaraví.- es de origen precolombino, pertenece al zona andina, en su origen era interpretado en las labores agrícolas y reuniones familiares, hasta que se transformo en un canto

² GODOY Aguirre, Mario “Breve historia de la música del Ecuador”, Editorial Ecuador, Quito 2005, pp 11

de lamento, a veces tierno y sentimental con poesía amorosa. Se escribe en compas compuesto 6/8. Este género musical hasta la actualidad se lo utiliza en ceremonias fúnebres, por su ritmo lento y melancólico, cabe mencionar que su uso es solo en ciertas zonas del sector rural.

El danzante.- además de ser un género de música también se la relaciona con un personaje indígena disfrazado, que danza o baila en las fiestas andinas. Como género musical se la define como un canción mestiza, producto de la innovación de danzas indígenas antiguas. El danzante se escribe en tono menor en un compas de 6/8, la velocidad metro nómica aproximada es negra con punto = 48.

El yumbo.- género musical, canción y baile mestizo, que resultado de la innovación de danzas antiguas, es de origen andino. Se escribe en compas de 6/8, y su velocidad metro nómica aproximada es de negra con punto = 124.

La tonada.- es un género musical mestizo, de danza con texto, se escribe en compas de 6/8 en tonalidad menor, su ritmo es un poco más rápido que el danzante, más o menos negra con punto = 74.

El albazo.- es género musical de danza con texto, se escribe en tonalidad menor en compas de 6/8, este tipo de música tiene relación con la “alborada” porque se interpretaba a las 5 de la mañana, al rayar el alba, para anunciar las fiestas, de ahí su nombre de albazo.

El San Juan.- es género musical de danza con texto, se escribe en tonalidad, se usa el compas de 2/4. Según Mario Godoy Aguirre, “su origen como danza ceremonial indígena

posiblemente está en la antigua celebración del Inty Raymi, evento que los españoles sustituyeron por las fiestas del 24 de Junio, en homenaje a San Juan”³.

El pasillo.- en su origen era un género de música bailable, se dice que su antecesor fue un “noble” vals Austriaco, que emigro hasta España y de ahí a Sudamérica, específicamente a Venezuela, expandiéndose por Colombia y Ecuador. El pasillo emigro al Ecuador como vals emigro en la segunda mitad del siglo XIX, en donde gradualmente adquirió las cualidades musicales que ahora posee. El pasillo ecuatoriano se escribe en compas de 3/4. “La velocidad métrica del pasillo de la región Sierra es negra= 96, y el pasillo costeño negra=114”⁴.

El pasacalle.- tiene su origen en la polka europea, “pero no tiene vinculación directa con el pasacalle español, de metro ternario”⁵. El pasacalle ecuatoriano es una danza con texto que se lo escribe en compas de 2/4.

3.3 Compositores

Existen varios compositores ecuatorianos, pero desde mi punto de vista creo que es necesario nombrar a los más representantes. (Para ampliar información de compositores ecuatorianos, consultar “Breve Historia de la música del Ecuador” de Mario Godoy Aguirre). Los compositores más conocidos son:

³ Ibídem, p. 181.

⁴ Ibídem, p. 190.

⁵ Ibídem, p. 191.

Carlos Amable Ortiz (1859 - 1937)
José María Rodríguez (1847 - 1940)
Luis Pauta Rodríguez (1858 - 1945)
Segundo Luis Moreno (1882 - 1972)
Sixto María Duran (1875 - 1947)
Salvador Bustamante Celi (1876 - 1935)
Luis Humberto Salgado (1905 - 1977)
Francisco Paredes Herrera (1891 - 1952)
Segundo Cueva Celi (1901 - 1969)
Nicasio Safadi (1897 - 1968)
Corsino Durán (1911 - 1975)
Rafael Carpio Abad (1905 - 2004)
Gerardo Guevara Viteri (1930)
Enrique Espín Yépez (1926 - 1997)
Leopoldo Yanzahuano (1926 - 2010)
Mesías Maiguashca (1938)
Edgar Palacios (1940)
Julio Bueno Arévalo (1958)
Arturo Rodas (1954)

3.4 Alejandro Morocho

3.4.1 Biografía

Alejandro Morocho nació en Cuenca (Ecuador) el 21 de Febrero de 1960. Estudio en el conservatorio “José María Rodríguez”, en donde se graduó en la especialidad de clarinete. Ha recibido clases maestras de clarinete con Dr. Timothy B. Perry (EEUU), con el Maestro Miguel Jiménez (Ecuador), y con el Licenciado Jesús Rencurrell (Cuba). Desde 1988 es integrante de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, en donde ha participado como solista en varias ocasiones, también fue profesor de clarinete en el conservatorio “José María Rodríguez”. En el 2000 participo en el “PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE CLARINETISTAS”, realizado en Quito-Ecuador, en donde recibió clases maestras con Valdemar Rodríguez (Venezuela). Actualmente está terminando la licenciatura en clarinete en la Universidad Técnica de Manabí, bajo la dirección del Maestro Ted Lane (EEUU).

3.4.2 Obras

Himno a la Cooperativa Agropecuaria Sinincay

Himno a la Escuela “León de la piedra”

Linda tierra San Joaquín (pasacalle)

Lejos de Ti (San Juan)

3.4.3 Análisis del San Juan “Lejos de Ti” en Do menor para clarinete y piano

Este San Juan tiene una anécdota interesante, fue compuesta bajo encargo de Rocío Gómez, para un examen de composición en la Universidad Técnica de Manabí, esta obrar fue escrita en solo un día.

a) Elementos expresivos de la música:

- Forma: Binaria (A - B)
- Tonalidad: Do menor
- Tempo: Moderato
- Compas: 2/4
- Textura: Homofónica
- Agógica: No presenta cambios de tempo.
- Dinámica: Por lo general se mantiene en doble forte (ff) y mezzo forte (mf) con la ayuda de reguladores ascendentes y descendentes.
- Ritmo: La figura predominante en toda la obra es la corchea con punto semicorchea y la corchea.

El compas de esta obra es 2/4; el tiempo Moderato con negra = 100; su inicio es tético, la figura rítmica que predomina es: la negra con punto corchea, corchea con punto semicorchea, las corcheas y las semicorcheas (ver grafico 1); la tonalidad es Do menor; tiene forma binaria (con estribillo) (parte del estribillo grafico 2), el estribillo comienza en la tónica (C m) y esta se mantiene los ocho compases que dura la misma, en esta parte el piano hace el estribillo y el clarinete Bb un relleno armónico en forma de arpeggio con figuras de blancas y negra con punto corchea (grafico 2), el primer compas comienza con doble *f* hasta el inicio del compas 3 que empieza un descrecendo, llegando al compas cuatro a un *mf*, del compas 5 al 8 se repite la misma dinámica.

Grafico 1

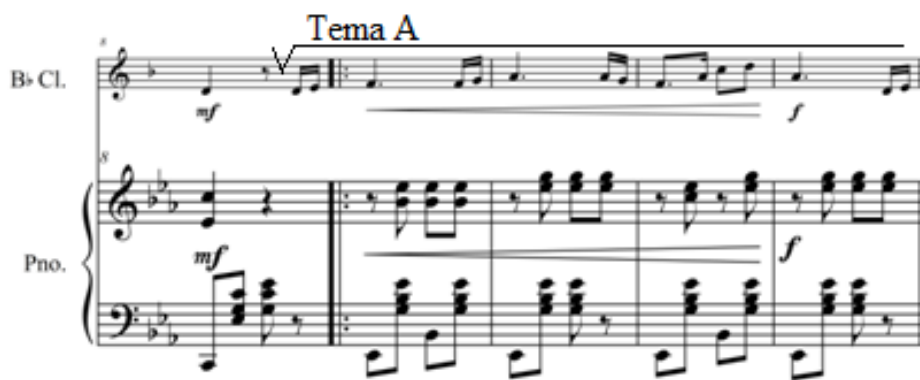
El clarinete entra exponiendo un tema A en ocho compases que va desde el compas ocho con dos semicorcheas anacrusa al compas nueve hasta el compas dieciséis (grafico 3).el tema comienza con una dinámica *mf* y va crescendo para llegar a *f* en el compas doce, se mantiene hasta el primer tiempo del compas catorce y empieza un descrecendo para llagar a un *mf* en el compas dieciséis, en donde existe una primera casilla con puntos de repetición, luego de repetir

pasa a la segunda casilla compas diecisiete, y nuevamente el estribillo para dar paso a la segunda idea musical.

Del compas nueve al catorce se mantiene en Mi b Mayor (III grado) uno en Séptima de dominante (V grado con séptima) y resuelve a la tónica (Do menor).

Gráfico 2

Tema A

B♭ Cl.

Pno.

Gráfico 3

La segunda idea musical comienza en el compas veinte y seis con una anacrusa de dos semicorcheas del compas anterior (grafico 5), llega al compas veinte y nueve para repetir al compas veinte y seis, luego pasa a la segunda casilla, todo esta sección la encontramos en Ab mayor. Como se puede ver en gráfico de abajo la dinámica va desde un *mf*, crescendo y decrescendo (dentro del *mf*).

Grafico 4

Esta segunda idea continua, pero ahora se alterna con el piano, la melodía lleva el clarinete desde el compas treinta y uno al treinta y cuatro (grafico 6), y mientras el piano lleva la melodía el clarinete realiza una contra melodía (grafico 7).

La dinámica de esta última parte (grafico 6 y 7) va desde un *mf* a un *f*, decrescendo a *mf*, para terminar en doble *ff*.

Grafico 5

Del compas treinta y un al treinta y seis la armonía se mantiene en Mi b mayor, uno de Séptima de dominante (V7) que resuelve a la tónica.

A musical score for a piece titled "D.C. hasta y Fine". The score is written for a piano and features a complex arrangement of chords and melodic lines. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings like *mf* (mezzo-forte) and *ff* (fortissimo). The score is divided into measures by vertical bar lines, and there are repeat signs indicating sections to be played multiple times. The overall style is that of a classical or romantic-era piano composition.

CONCLUSIONES

Las obras analizadas (Periodo Romántico, Siglo XX y una Obra Nacional) me permiten interpretarlas de una mejor manera, después de haberme adentrado en el “mundo” de cada compositor y “apropiado” de las ideas de cada uno de ellos.

Terminado este trabajo concluyo que el estudio de la música es infinito, existen un repertorio extenso para Clarinete de compositores de todo el mundo, que debemos analizarlo minuciosamente para poder interpretarlo. Sobre todo hay que ponerle énfasis en las obras del pasado siglo XX y este siglo XIX.

Sin embargo es importante estudiar la música desde su origen, época por época, ya que desde su inicio hasta el momento ha evolucionado con muchos aportes y tendencias musicales, y al no conocer estas tendencias será difícil entender, es más, no tendremos un criterio adecuado para interpretar sobre todo la música actual.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica:

- **HAMEL & HURLIMAN**, Enciclopedia de la música, 1970, Ediciones Grijalbo
- **GODOY** Aguirre Mario, Breve historia de la música del Ecuador, Edición Corporación editora nacional, Quito – Ecuador 2005
- **LEIVA** Zea Francisco, Investigación Científica, Edición Tipoffset Ortiz, Quito- Ecuador 1984
- **CARRIÓN** Oswaldo, Lo mejor del siglo XX, Edición Duma, Quito-Ecuador 2002.

Bibliografía de ampliación:

- **BENJAMÍN**, Walter, La obra de arte en su época de reproductibilidad técnica, 1936.

Sitios de interés:

www.clariperu.com

www.julianbliss.com