

Juan María Solare
(compositor y pianista)
Universidad de Bremen
(DonSolare@gmail.com, www.JuanMariaSolare.com)

Aspectos instrumentales de la música actual

Curso - seminario práctico
Formato "compacto": **5 horas reloj**, en dos días (se omitirán ciertos temas)

Conservatorio Provincial de Música Luis Gianneo de Mar del Plata
(Av. Libertad 6066, Mar del Plata, Argentina)

lunes 3 de octubre de 2011, 17:30 a 19:30 hs
martes 4 de octubre de 2011, 17:30 a 20:30 hs

Destinatarios: estudiantes de composición e intérpretes con interés en la música actual.

1) Fundamentación

La brecha entre compositores e intérpretes tiene dos causas: por un lado, los intérpretes no suelen sentirse partes del proceso de gestación de una obra ni se les facilita el acceso a la estructura interna de composiciones recientes; por el otro, los compositores a menudo pierden contacto directo con el sonido y con quienes producen el sonido: los intérpretes.

La experiencia demuestra, sin embargo, que cuando esta brecha se reduce, los resultados son muy satisfactorios para ambos. Pocas cosas son más inspiradoras para un compositor que un intérprete activo e interesado; y pocas cosas aumentan tanto el interés y la comprensión del repertorio actual que el trabajo conjunto con un compositor. Las preguntas de un compositor inquieto llevan incluso a que el intérprete descubra posibilidades de su propio instrumento que hasta entonces le parecían inexistentes o no utilizables musicalmente.

Bajo "intérpretes" se entiende, en este contexto, instrumentistas, cantantes y directores (de coro u orquesta).

2) Contenidos

Este seminario tiene tres facetas principales: análisis, escritura y ejecución.

En este seminario se estudiarán, desde el doble punto de vista de la composición y de la interpretación, obras clave de la música clásica actual (siglo XX, especialmente desde 1945).

Puesto que el curso está orientado a la práctica, al "*análisis activo*", el repertorio consistirá fundamentalmente en obras que los participantes puedan interpretar, técnica y estéticamente, y que no presenten dificultades extremas de notación.

El seminario se dividirá en bloques por instrumento:

- piano
- voz (solista y coral)
- flauta (y demás instrumentos de viento)
- guitarra
- cuerdas (cello, violín, etc.)

En cada bloque se analizará al menos una obra que esté al alcance de los intérpretes. Ver "*lista de repertorio*" más abajo.

Dentro de cada bloque, las actividades serán:

- Presentar teóricamente un estilo determinado de la música actual o de un compositor clave de las últimas décadas (por ejemplo: minimalismo, Fluxus, forma móvil, atonalismo libre, dodecafonismo, serialismo integral, música aleatoria; Messiaen, Stockhausen, Berio, Cage, Ligeti, Pärt, Feldman, Kagel).
- Audición de obras que ilustren este estilo (CD).
- Análisis de una o más partituras que correspondan a este estilo (completas o fragmentos; ver lista).
- "*Análisis activo*": diseño o escritura de un fragmento musical breve en el estilo que se ha analizado, para los instrumentos disponibles.
- Discusión, intercambio de ideas.
- Interpretación, de ser posible, de algunos fragmentos escritos durante el seminario.

3) Expectativas de logro

El logro fundamental es que los intérpretes que asistan al curso decidan incluir en su repertorio composiciones actuales, como resultado de comprender su estética.

A mediano y largo plazo, la aspiración es que los intérpretes y los compositores de la región trabajen conjuntamente en la creación de nuevas obras musicales.

4) Actividades

- a) Análisis auditivo de obras, y en algunos casos con la partitura (ver "*Lista de Repertorio*")
- b) Explicación (primeramente sucinta, luego detallando) de las técnicas de composición en juego.
- c) Con algunas de estas técnicas, cada intérprete compone un fragmento breve para el propio instrumento. El resultado podrá ser inicialmente "oral", luego se escribirá. El hecho de la escritura no es aquí tan relevante como el hecho de oír.
- d) Ejecución, ante los compañeros de curso, de estos fragmentos. Explicación verbal de los procesos que han tenido lugar para la creación de este fragmento. Los compañeros de curso

comentan y comparan los fragmentos presentados. Previsiblemente, resultará claro que con la misma técnica como punto de partida se ha llegado a resultados individuales sumamente distintos. La comparación se hará desde el punto de vista técnico y estético, evitando juicios de valor.

e) Como actividad final: presentación pública de los fragmentos, en diálogo con el público. La presencia de un tipo de técnica compositiva y de una combinación instrumental reducida concederá cierta unidad estructural a todos los fragmentos, de manera tal que quedará configurada una pequeña "Suite".

f) En este concierto final se interpretarán también algunas de las obras analizadas en clase, concretamente "in C" de Terry Riley.

5) Evaluación

a) Participación en el concierto final.

b) Análisis auditivo de una obra que use técnicas similares a las estudiadas en el curso.

c) Presentación de un planteo de interpretación sobre una de las obras del Repertorio.

(Dos de los tres puntos anteriores, a elección)

d) Interés, participación, asistencia, compromiso, iniciativa.

6) Bibliografía

- Leo Masliah: *La picapedrización de Los Supersónicos* (www.leomasliah.com/la_picapedrizacion.htm)
- Juan María Solare: *Forma móvil: Intermission 6*, de Morton Feldman.
- Ramón Barce: "Dialéctica de la frontera" y "Las cuatro estaciones", del libro "Fronteras de la música" (1984).
- Reginald Smith Brindle: "The new music" (especialmente el capítulo "Free 12-note music" y el apéndice con la lista de signos y nuevas grafías).
- Clytus Gottwald: *Lux Aeterna* (ein Beitrag zur Kompositionstechnik György Ligetis).
- Manfred Schreier: *György Ligetis "Lux Aeterna"* (ein Beitrag zur Praxis der Chorleitung). Revista Musica, 1979.
- Diccionario Vinton: artículos "Form" y "Texture".

Como actividad paralela: recital de piano a cargo del docente, Juan María Solare, con obras del siglo XX (ver programa "**Miniaturas recientes**" por separado). Este concierto tendrá lugar el **sábado 1 de octubre de 2011 a las 11:00**, igualmente en el *Conservatorio Provincial de Música Luis Gianneo de Mar del Plata*, en el marco del *3er Festival Nacional de Pianistas*.

Juan María Solare

Aspectos instrumentales de la música actual

Lista de repertorio

El docente facilitará las partituras, sin embargo se sugiere intentar familiarizarse con las obras en cuestión ya antes del comienzo del seminario.

- Los participantes pueden proponer obras no consideradas inicialmente para el análisis.
- Es probable que el docente traiga partituras adicionales no previstas inicialmente.
- El docente pondrá a disposición de los participantes varias de estas partituras y artículos en la siguiente dirección: <http://www.tango.uni-bremen.de/cursolare.htm>

a) Partituras

Piano:

- Arnold Schönberg: *Sechs kleine Klavierstücke* (Seis pequeñas piezas), Opus 19.
- Karlheinz Stockhausen: *Klavierstück III*, *Klavierstück XI*.
- John Cage: *A Room*
- Arvo Pärt: *Für Alina*
- Morton Feldman: *Last Pieces*, Nr. I. *Intermission #6*
- Henry Cowell: *Aeolian Harp*
- Gerhard Stäbler: *!?* (*musikalischer Essay über die Grenzen des Möglichen*) para teclado mecánico o eléctrico (también para acordeón). 2001
- Mauricio Kagel: *Der Eid des Hippokrates* (El juramento de Hipócrates) para piano a tres manos. (1984)
- Hans Otte: *Buch der Klänge* (Libro de los sonidos)

Voz (solista y coral):

- Luciano Berio: *Sequenza III* (voz solista)
- Cathy Berberian: *Stripsody* (voz solista)
- John Cage: *Aria*, *Four Solos for Voice* (voz solista)
- Juan María Solare: *Pope*(1996) (voz solista)
- Younghi Pagh-Paan: *Flammenzeichen* (1983) (voz solista)
- Tom Johnson: *DOOR*, para soprano, mezzo y piano.
- Jaap Blonk: diversos ejemplos de poesía fonética

- György Ligeti: *Lux Aeterna* (coro)
- Karlheinz Stockhausen: *Choral*

- Poesía fonética (para solista o coro)

Flauta, Clarinete, otros vientos:

- Luciano Berio: *Sequenza I*
- Tom Johnson (minimalismo): *rational melodies*
- Morton Feldman: *A very short trumpet piece*
- Luciano Berio: *Study to Sequenza VII* (para oboe) (1971)
- Franco Donatoni: *Studie* (Estudio) para flauta sola (1971)

- Hans Holewa: *Liten Fanfar* (pequeña fanfarria) para trompeta

Guitarra:

- Lorenz Schmidt: Tango para tres guitarras.
- Dieter Schnebel: *Etüde* (Estudio) de la obra *Jowaegerli*(1983).
- Mauricio Kagel: de *SONANT* (1960): "*Faites votre jeu I*" y "*Faites votre jeu II*"

Cuerdas (cello o violín):

- Helmuth Lachenmann: *Toccatina* (violín) (1986)
- Manfred Niehaus: *Canon para 4 violines* (1973)
- Bernd Alois Zimmermann: *Vier kurze Studien* (cuatro breves estudios) para cello solo (1970)
- Dimitri Terzakis: *Violinstück 1* (Pieza para violín nr 1) (1985)

Ensamble (formación variable):

- Terry Riley: *in C* (1960)
- Steve Reich: *Clapping music* (1971)
- Karlheinz Stockhausen: *Tierkreis* (1975)
- Mauricio Kagel: *General Bass* (1971/72)
- Tom Johnson: *Las vacas de Narayana* (relator y ensemble, 1989)
- Juan María Solare: *Balá* (2003)
- Carl Bergstroem-Nielsen: *Opportunities* (instrumentación variable)

b) artículos (*)

- Mis maestros de composición (JMS)
- Forma móvil: Intermission 6 de Morton Feldman (JMS)
- Analizando el análisis (JMS)
- Fotocopias, partituras, autoedición (JMS)
- Notación: Fetichismo e iconoclasia (necesidad y relatividad de la partitura) (JMS)

(*) Si bien no es imprescindible leer todos estos artículos de antemano, hacerlo ayudará mucho a comprender los puntos de vista del docente, a estimular la reflexión y en consecuencia a aprovechar más el curso. Leerlos a posteriori también será provechoso, pero ya no existirá la posibilidad de discutir ideas personalmente con el autor.

Contacto con el docente:

www.juanmariasolare.com

DonSolare@gmail.com