

Stavchansky Slomianski, Darián

" PSICOCLOGIA DEL COMPOSITOR "

" Técnica de Composición y Tratamiento Instrumental en L.V. Beethoven, F. Chopin, M. Ravel y D. Stávans. "

- ...Complemento didáctico a la opción a tesis No.6 ...
- ...Presentado por el alumno: Darián Stavchansky Slomianski...
- ...Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (U.N.A.M.) ...
- ...Marzo/ Abril, 1987...

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

- ... Psicología del Compositor ...
- ... Técnica de Composición y
Tratamiento instrumental en
L.V. Beethoven, F. Chopin,
M. Ravel y D. Stóvans ...

... De la música de L.V. Beethoven ...

Siempre que hablamos de Ludwig Van Beethoven, nos referimos a un músico individual, único, poseedor de una gran personalidad y de un fuerte genio. Un hombre de búsquedas, un compositor de cambio, un genuino creador. Clásico y romántico en sus estructuras, clásico y romántico en su contenido, L.V. Beethoven se presenta como un importante elemento de transición, de cambios dentro de la Historia Universal, así como de la Historia Musical a la vez, siendo uno de los compositores más populares, si no es que el más popular.

Pero porqué la música de L.V. Beethoven gusta tanto?

En varias ocasiones me he hecho tal pregunta y he llegado a la conclusión de varios puntos.

Una de las características primordiales de la música de L.V. Beethoven, es que es fuertemente rítmica y es por ello que gusta tanto. En la medida que el oyente sea dueño de un oído menos educado o refinado musicalmente, el primer elemento musical que capta es el ritmo; es por ello que aunque el arte de L.V. Beethoven sea en muchas facetas elitista, se presta a lo popular.

En su gran mayoría, los intereses de L.V. Beethoven son de carácter bélico o militar. Es suficiente con escuchar el tema principal del primer movimiento de la " Sinfonía Heródica ", tomando en cuenta el dicho nombre de la sinfonía, o el motivo principal del primer movimiento del Quinto Concierto para piano y orquesta "Emperador ", tomando también en cuenta su propio nombre, para darnos cuenta de la insistente tendencia bélica, heródica y militar a la cual L.V. Beethoven se sentía fuertemente atraído. El poder sobre lo Bélico y el gusto popular va, en muchas ocasiones de la mano.

La música de L.V. Beethoven es dueña y a la vez generadora, de una eminente fuerza emocional, poderosa. La instrumentación es generalmente grandilocuente, los temas poseen rasgos emotivos de arrastre, los desarrollos evolucionan dichos temas con gran insistencia dramática; es por ello que también gusta tanto. Evoca los momentos controvertidos de los seres humanos, sirviendo como el calmante ideal por excelencia.

Desde un punto de vista psicológico, existe también un factor importante de la predilección de la música de L.V. Beethoven. Siendo el elemento transitorio entre las épocas clásica y romántica, L.V. Beethoven es el primer músico

que se preocupa por la libertad o la individualidad del artista musical. Hasta su llegada, la profesión de músico se desarrollaba únicamente como labor de sometimiento a los grandes imperios de los reyes o emperadores o a las dinastías religiosas; el músico era catalogado como un empleado, sujeto siempre a dictámenes y ordenes de sus superiores. Es L.V. Beethoven quien rompe con dicho círculo; en consecuencia toma a la sala de conciertos como un nuevo foro musical, en donde el artista comienza a tener su importancia individual, hasta cierto punto espectacular, desarrollando técnicas instrumentales de vanguardia, que satisfagan dichas tendencias artísticas. Es por ello que en muchas ocasiones, la música de L.V. Beethoven es espectáculo, al satisfacer de esa manera, las demandas del momento.

Cuáles son las importantes aportaciones de L.V. Beethoven a la música?

El desenvolvimiento o el disgregamiento de la estructura musical Beethoviana, conduce al compositor a hacer importantes cambios; entre ellos, el suplir el Minuetto clásico por el Scherzo, ésto, en los terceros movimientos de sus obras: sinfonías, conciertos, etc. En el último período de la vida de compositor, llega a alterar movimientos rápidos por lentos,

como es en el caso de la " Novena Sinfonía ", en donde el segundo tiempo, siempre lento, se presenta Molto Vivoce, y es en el tercero donde coloca el Adagio Molto e Cantabile, un tiempo lento y dramático que prepara tenuemente, la entrada del " Canto a la Alegría ".

La sordera del compositor es otro factor importante de la genuinidad de su música. En la medida en que el defecto anatómico va en aumento, L.V. Beethoven recurre a una disposición sonora muy personal: densos avances armónicos colocados en la región de los graves, bloques sonoros oscuros; en contraposición, destellos melódicos horizontales muy en la región de los agudos. Contando con tal disposición sonora, L.V. Beethoven percibe las vibraciones sonoras a través de las diversas manifestaciones instrumentales del género musical, escuchando así su propia música. Dicha disposición sonora es otra característica importante del estilo compositivo de L.V. Beethoven.

Finalmente la más importante aportación de L.V. Beethoven es el " El motivo rítmico ". L.V. Beethoven parte de la época clásica, donde el talento artístico, la creatividad del músico era medida en base a su contenido

melódico. temas, cantos, melodías. L.V. Beethoven al término de su "Segunda Sinfonía", se auto cuestiona y auto valora su mundo creativo, al darse cuenta que no es un músico poseedor del "Dón" melódico. Es entonces cuando la más importante aportación aparece: El motivo rítmico. Desde ese momento, L.V. Beethoven se consagra como un estupendo creador de motivos rítmicos de gran fuerza dramática, al cual somete, los temas de todo un movimiento y en ciertas ocasiones, de toda una obra completa, así como es el caso de la "Quinta Sinfonía". Por tal razón, los movimientos de las obras de L.V. Beethoven se escuchan como largos desarrollos, episodios que parten siempre del patrón rítmico, del motivo rítmico principal, característica altamente genuina que orillan a L.V. Beethoven a ser analizado como un músico totalmente individual en su estilo y en su estética, fuera de cualquier marco, tendencia o corriente musical.

... De la música de Federico Chopin ...

Cuando recordamos el nombre de Federico Chopin, generalmente evocamos la imagen de una abuela o de una tía diciéndonos: ¡¡ Qué música tan linda !!, o, ¡¡ un poco cursi !!, o, ¡¡ el más romántico de todos los músicos !!. Pero qué es en realidad Federico Chopin?

Un fuerte pilar en la historia de la música. Un hombre cuya finalidad inmediata era el piano y como trasfondo de todo aquello, el gran innovador.

Se nos ha hecho creer que Federico Chopin sólo compuso romanticamente: Falso. Solo basta con escuchar el "Preludio No.1 op.28" para darnos cuenta de las sutilezas impresionistas o el "Preludio No.2 op.28", evocando las mágicas profundidades de los mundos escondidos del siglo XX.

Pero ante todo Federico Chopin se nos presenta como un artista lleno de gracia; un ángel devorado por los terrores y las dudas de la vida artística cotidiana, carcomido por las culpas de una sociedad burguesa y en consecuencia, de una mujer astuta que se dedica a probarlo y comprobarlo ante su mundo cultural.

La música de Federico Chopin crea angustia. Pero es una angustia que agrada. Sus melodías son bellas, ascienden y descienden como alguna serpiente que se introduce entre nosotros.

como abrazándonos, llenándonos de pasión, pero protegiéndonos felizmente.

También Chopin es un gran innovador rítmico. Exótico y caprichoso, el "Scherzo No. 1 op. 20 " adelanta juegos polirítmicos que Bartok, 80 años más tarde, comienza a utilizar.

Avanzando siempre artísticamente, Federico Chopin encierra muchos de los secretos que se han atribuido a otros compositores, como si ellos hayan sido los innovadores o descubridores. Desde armonías exóticas en las "mazurcas", ritmos polifacéticamente dramáticos en los "Scherzos", cantos líricos en las "Baladas", poesía pura en los "Nocturnos", hasta el gran virtuosismo de sus "estudios".

Pero Chopin no es fundamentalmente un compositor virtuoso; el virtuosismo es una consecuencia directa del contenido expresivo de su música, contenido eminentemente pianístico. Tal vez sea la música para piano más cómoda pues, antes de utilizar el teclado como una pequeña orquesta o como un recurso imitativo de la ópera, las melodías de Chopin surgen a partir de la forma de la mano, nunca le atribuye una importancia mayor a un dedo que no la soporte, ni utiliza posiciones pianísticas que estén fuera de la propia forma anatómica de dicha mano. Es por

ello que por más que su música sea de ejecución difícil, nunca cae en lo incómodo o antipianístico.

Federico Chopin pertenece a la gama de los músicos refinados dentro de la historia. Sus melodías brillan porque son bellas, pero brillan más porque siempre están respaldadas por un hermoso bajo muy bien colocado. Para que los personajes luzcan vivos, el cimiento debe estar muy sólido. Este es el caso de Federico Chopin; música bien hecha.

Si hiciéramos una encuesta sobre la importancia de Federico Chopin como creador musical, encontraríamos la información popular que de él se conoce: ¡¡ el gran romántico !!; más yo me atrevería a decir con tales fundamentos, que el verdadero cambio se dió en él; músico elegante, fino y delicado que encierra grandes recursos compositivos que posteriormente la historia se dedicará a desarrollar: el músico que le atribuyó al piano su importancia histórica, que le abrió al mundo musical nuevas maneras de expresión: colores, texturas, pinceladas, magia.

Sólo un hombre invadido por tal angustia, busca respuestas artísticas de tanta belleza: entre mayor incertidumbre, más innovación. Los mundos misteriosos de Federico Chopin son únicos, personales, sensibles, honestamente

... De la música de Maurice Ravel ...

Existen hombres ilustres en la historia universal; genios devotos, magnos creadores, talentos de los que siempre hay tanto y tanto de qué hablar. este es el caso de Maurice Ravel, el compositor de la sensibilidad refinada, el artista, el hombre.

Observador de las imágenes ocultas, de sueños, de danzas ligeras, Ravel se manifiesta en sus "Valses Nobles y Sentimentales", reflejo directo de un ente sensible, conocedor del pasado, de géneros y creencias, de culturas y mitos, de romances..

Estupendo pincelador, ilustrador, impresiones que se captan plenamente es sus "Miroirs", cinco piezas para piano, espejos delicados y mágicos de un genio firme, de un tenaz estudioso. "Miroirs", reto técnico y artístico.

Genio de la imaginación, del romance sutil, de la esperanza la fé y la paz. cualidades que Ravel manifiesta en su " Pavana para una infanta difunta " tarea preciosista, o en el Ballet " Daphnis y Chloé", perfecto poema musical, programático, narrador de dulces pasiones ocultas de amor.

Creador y cronista de símbolos, esotéricos, algunos pocos macabros y siniestros, como en "Le Gibet" y "Scarbo" de los tres poemas para piano "Gaspar de la Nuit", sobre textos de Aloysius Bertrand; otros, acuarelas amorosas, sutiles, como en "Ondine", que conservan bajo llave, ventanas voraces, ocultas de agua y de fuego, fantásticas energías de lo etéreo, lo divino y lo metafísico.

Artista de metáforas y signos, sabia estética de lo arcaico, pero a la vez dominante de la técnica modernista como se descubre en la suite para piano "Le Tombeau de Couperin", monumento a los géneros antiguos, danzas.

Hombre de retos compositivos, de ambiciones musicales, de estructuras; instrumentador y gran orquestador, como en el caso de el "Bolero", magnífico ejercicio didáctico de orquestación, así como "Cuadros de una Exposición", sobre esbozos pianísticos del compositor ruso Modest Moussorgsky, o el "La Valse", poema a la francesa, e la "Rapsodie Espagnole", obra maestra del atractivo vasco Raveliano.

Famoso por sus ejercicios, libretista infantil, en "Ma Mère L'Oye", pero ignorado en sus verdaderos retos.

Creador y cronista de símbolos, esotéricos, algunos pocos macabros y siniestros, como en "Le Gibet" y "Scarbo" de los tres poemas para piano "Gaspar de la Nuit", sobre textos de Aloysius Bertrand; otros, acuarelas amorosas, sutiles, como en "Ondine", que conservan bajo llave, ventanas voraces, ocultos de agua y de fuego, fantásticas energías de lo etéreo, lo divino y lo metafísico.

Artista de metáforas y signos, sabia estética de lo arcaico, pero a la vez dominante de la técnica modernista como se descubre en la suite para piano "Le Tombeau de Couperin", monumento a los géneros antiguos, danzas.

Hombre de retos compositivos, de ambiciones musicales, de estructuras; instrumentador y gran orquestador, como en el caso de el "Bolero", magnífico ejercicio didáctico de orquestación, así como "Cuadros de una Exposición", sobre esbozos pianísticos del compositor ruso Modest Moussorgsky, o el "La Valse", poema a la francesa, e la "Rapsodie Espagnole", obra maestra del atractivo vasco Raveliano.

Famoso por sus ejercicios, libretista infantil, en "Ma Mère L'Oye", pero ignorado en sus verdaderos retos.

El hombre solitario, algo pianista en la "Sonatine" y en los "Jeux d'eau", introspectivo.

Genio de vez en cuando banal, superficial, atraído por las corrientes o tendencias musicales de la época, como es el caso del JAZZ, que con pleno dominio de la técnica, imaginación, alto sentido del humor y una ingenua picardía, logra cuajar los tres fugaces tiempos del "Concierto en Sol", para piano y orquesta, obra maestra del genio Raveliano.

Una vez más reitero. Existen hombres ilustres en la historia universal, genios de los que siempre hay tanto y tanto de que hablar. Este es el caso de Maurice Ravel: el hombre, el artista.

... Sobre la música de Darión Stóvans ...

lenazmente me empeño en pensar y como consecuencia tratar de descubrir porqué el sistema tonal ha sido fuente de creatividad musical por tantos años, y hoy, al término del presente siglo, básicamente atonal, sigue gustando.

He llegado a comprobar ampliamente que el sistema tonal parte de un principio dual que se contraponen formando una gran totalidad: un fuerte estado de reposo (la tónica), y en contraposición, un estado de movimiento (el resto de las notas que se jerarquizan en orden de importancia a partir de dicha tónica). Todo músico que componga bajo dicho sistema, parte y concluye en dicho principio..

En contraposición, el sistema atonal parte de un principio unilateral : cada nota de la escala cromática (sucesión de doce sonidos separados cada uno del otro por un intervalo de semitono), vale por sí misma, se auto nombra como eje central, es su estado de reposo y de movimiento a la vez, no depende ni se compromete con ninguna de las demás notas. Análogamente todo músico que componga bajo dicho sistema, parte y concluye, de lo mismo manera, en dicho sentido.

Analizo al ser humano en dicho sentido. Fuertemente dual, el ente humano parte del principio tonal: estados de reposo y de movimiento, intelectual y emocionalmente, individual y socialmente. Sólo el ente humano funciona en su gran virtud de serlo, si parte en dicho principio.

Es por ello que el ente humano es profundamente heterosexual, y tal característica se cumple en su totalidad, si la contrapone con otro ser opuesto, buscando en él, estados de reposo y de movimiento.

Fielmente atado a la tonalidad, mi propósito como compositor musical es amar y en consecuencia, estar vivo. Entre otras cosas he compuesto cuatro "Nocturnos", dos de ellos para flauta y piano y dos para violín y piano. En este caso se vuelven diálogos de amor entre un hombre y una mujer. El piano, instrumento viril por excelencia, simboliza al hombre. La flauta o el violín, instrumentos básicamente melódicos (melodía: sucesión horizontal de sonidos) imita a la mujer. Cantos fluidos que suben y bajan tiernamente. La estructura de dichas piezas son análogamente, actos de amor. No en vano llevan el nombre de " Nocturnos ", tienen una duración aproximada de cinco o seis minutos y en cuanto a su contenido emocional y a la vez estructural,

son fuertemente orgásmicas. Diálogos de amor que trato de plasmar en música, imitando la mística práctica humana de la vida diaria.

Como ente vivo, opto por el amor, y al hacerlo me declaro un tonalista de convicción, al contraponer mis ambas partes para conmigo mismo y para con los demás. El ente humano no vale por lo que sabe o por lo que tiene, sino para lo que sirve; de esa manera ayuda y se presta a ser ayudado. Reposa y se mueve. Reposemos y lanzemonos al movimiento; de dicha manera amaremos y estaremos explotando nuestro más selecto recurso humano.

... Ilustración al Piano ...

Sonata No.17 op.31 No.2.....L.V.Beethoven.

- 1.Allegro.
- 2.Adagio.
- 3.Allegretto.

Scherzo No.1 op.20 en Si menor.....F. Chopin.

Sonatina para piano.....M. Ravel.

- 1.Moderé.
- 2.Mouv't de Menuet.
- 3.Animé.

Tres piezas para piano.....D. Stóvans.

- 1.Muy Lento.
- 2.Andante.
- 3.Muy Lento.