

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

5
24

ESCUELA NACIONAL DE MUSICA

"LAS SONATAS PARA CLARINETE Y PIANO DE PAUL HINDEMITH Y
FRANCIS POULENC". Reseña historica, problemas técnicos -
e interpretativos, analisis formal.

RECITAL DIDACTICO - opción de tesis.

EN: EL AREA DE LICENCIADO INSTRUMENTISTA - CLARINETE -
PRESENTA.

JOSE MARCELINO SANCHEZ OLVERA

No. 8753540-8

Acuexcomac

MEXICO. 1991.

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.

HISTORIA DEL CLARINETE

El clarinete es un instrumento de aliento madera, de caña simple. Fue inventado en Nurenberg en el año de 1690 por un constructor de Guitarras llamado JUAN CRISTOBAL DENNER. En su principio como todos los instrumentos de aliento, era imperfecto y nada anunciaba el importante puesto que un día debería ocupar. Constaba de una llave y sus sonidos eran muy irregulares en los diferentes registros. Sin embargo, algunos constructores, motivados por la belleza de sus sonidos, trataron de mejorarlo y aumentaron el número de llaves. Más tarde, Ivan Mueller, reformó notablemente este instrumento y lo dio a conocer. Su clarinete estaba armado con trece llaves, lo cual facilitaba la digitación. La ejecución de los clarinetistas mejoró considerablemente; entre ellos destacaron F. Berr, bajo cuyo dominio el clarinete llegó a ser un instrumento nuevo. Se le ha hecho acreedor al título de fundador de la escuela francesa de clarinete.

H. Klosé discípulo de F. Berr, ~~concebido~~ la idea de aplicarle el sistema de anillos reunidos por una varilla móvil, que Teobaldo Boehm aplicó, resultando el clarinete formado por 17 llaves y seis anillos. El clarinete del sistema Boehm es el que actualmente se utiliza en la mayor parte del mundo.

LA FAMILIA DE LOS CLARINETES QUE ACTUALMENTE SE UTILIZAN SON:

El pequeño clarinete en Mib o sopranino

Los clarinetes en Sib y en La o Sopranos

El clarinete en Fa o Alto

El clarinete en Sib o Bajo

El clarinete contrabajo en Sib, da dos octavas más bajas que el clarinete soprano en Sib.

LAS PARTES QUE INTEGRAN EL CLARINETE SON CINCO

I.- La boquilla, compuesta de una caña y una abrazadera.

II.- El barrilete, que une la boquilla con el cuerpo superior.

III.- El cuerpo superior.

IV. - El cuerpo inferior.

V. - El pabellón.

El clarinete es un instrumento de viento de amplia tessitura. Por su riqueza de extensión y habilidad, ocupa un lugar importante en las bandas de viento (militares), en las cuales desempeña el mismo papel que los violines en la Orquesta Sinfónica. Dentro de la Orquesta Sinfónica el clarinete forma parte de la sección de aliento madera.

La extensión del clarinete se divide en cuatro registros.

Primer registro: Grave este tiene un ambito de Mi 4 a Mi 5.

Segundo registro: o medio tiene un ambito de Fa 5 a Sib 5.

Tercer registro: clarión tiene un ambito de Si 5 a Do 6.

Cuarto registro: Agudo tiene un ambito de Do \sharp a Sib.

PAUL HINDEMITH.

RESEÑA HISTORICA

Nació en Hanau, Alemania, el 16 de Noviembre de 1895. Sus padres se habían opuesto a que hiciese de la música una carrera. Pero él se obstinó en seguir su voluntad. A la edad de once años huyó de su casa no en busca de aventuras sino de la misma música; se ganaba la vida tocando el violín en Orquestas de cafés y teatros. Al mismo tiempo asistía al conservatorio de Frankfurt, donde sus maestros fueron Arnold Mendelssohn y Bernhard Sekles. Hizo un cuarteto con el cual ganó el premio Mendelssohn, y ahí fue como dió a conocer su talento creador.

Cuando finalizó sus estudios, Hindemith se incorporó como violinista en la Orquesta de la Opera de Frankfurt, de la que llegó a ser concertino en 1915, puesto que conservó durante ocho años. En 1921 contribuyó a fundar el cuarteto AMAR, donde su principal tarea fue la de ejecutar obras de sus contemporáneos.

Este cuarteto se mantuvo hasta 1929 y para dicho cuarteto escribió la primera de sus obras importantes de música de cámara.

El 4 de junio de 1921 fue su comienzo como compositor, con el estreno de Operas poco importantes en un acto, llamadas "Asesino", "Esperanza de mujeres" presentadas en Stuttgart.

Estas pequeñas Operas no causaron mucha impresión entre el público. El primero de agosto de 1921 escribió su segundo cuarteto de cuerdas, escrito para el cuarteto AMAR. La obra fue tan bien recibida por el público que se volvió a repetir, se siguió ejecutando con creciente éxito. En 1926 Hindemith llegó a ser el compositor más importante surgido en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. En esa época, Hindemith tuvo conciencia de sus responsabilidades respecto a la sociedad de escribir en términos que pudieran ser entendidos y apreciados por grandes auditorios; en el año de 1927 escribió, "lo que hay que lamentar hoy es la poca relación que existe en música entre productor y consumidor". Un compositor en estos tiempos no debería escribir a menos que existiera real demanda de su obra".

Para lograr una demanda más amplia y popular, Hindemith no dejó de componer sus complejas y peculiares obras, sino que las complementó con otra clase de trabajos musicales dirigidos al gusto de la masa y adaptadas a diferentes medios de difusión; escribió música didáctica para distintos conjuntos instrumentales y para acompañar obras infantiles. Para denominar estas obras se creó el término "música funcional"; la composición de su "música funcional" fue sin embargo una fase transitoria. La creación de obras serias en su personal y complicado estilo continuo sin

ninguna concesión a los gustos o necesidades del público.

Como tantos otros grandes compositores del siglo XX, su estilo evolucionó por varias etapas. Desde un comienzo Hindemith rechazó la música de programa. "Primero adoptó el romanticismo germano; luego, en sus primeras obras, se inclinó brevemente hacia el impresionismo, posteriormente llegó al contrapunto lineal y creó un idioma propio combinando la polifonía con los recursos tonales más modernos; a esta época pertenece la Sona para Clarinete y Piano. A este estilo individual llegó en la serie de siete obras escritas entre 1922 y 1930, ya sea para distintos instrumentos solistas y Orquesta de cámara o para ésta únicamente. Desde el punto de vista estilístico, estas obras miraban hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Hacia atrás, a la música contrapuntística de Bach; hacia adelante, a la completa libertad tonal del siglo XX. Hindemith creó uno de los más expresivos trabajos polifónicos hasta ese momento. Él escribió contrapuntísticamente, sintió que todas las combinaciones tonales son posibles, pues descubrió una nueva concepción de la música. Él quería melodías a fin de liberarse de su dependencia de la armonía.

Fueron los trabajos serios más que los funcionales los que hicieron de Hindemith una de las figuras mundiales más celebradas de la Alemania anterior a Hitler. La toma del poder por los Nazis en el año 1933 fue un desastro que invirtió los valores del mundo civilizado, Hindemith repentinamente se convirtió en persona repudiada. cuando los Nazis llegaron al poder en Alemania su dominio no sólo fue político sino que se extendió en otros aspectos de la vida diaria. Paul Hindemith, como tantos otros grandes hombres de espíritu libre, tuvo que adoptar un nuevo país de residencia. Desde entonces se asimiló completamente a la cultura Estadounidense, en la que pudo seguir trabajando según los dictados de su conciencia artística y no de acuerdo con las leyes, principios y hasta quejas de la comisión de cultura Nazi.

Rosenberg, jefe del ministro de relaciones exteriores nazi escribió en el año 1935: "Cuando un hombre como Hindemith realiza la más tonta perversión de la música Alemana nosotros tenemos el derecho de repudiarlo". Los nazis encontraron inaceptable su música y se sintieron más molestos aún por la siguiente Opera de Hindemith, "Matias el pintor" cuyo tema era la derrota del liberalismo Alemán. Hindemith ya no pudo permanecer en su país por más tiempo, en una atmósfera cargada de maldad y odio. Y así fue como termina la primera etapa de su gran carrera.

Entro entoces en la segunda etapa, que no fue por cierto menos exitosa y productiva que la primera. En los Estados Unidos hizo su hogar permanente, sentó una rica vida musical: Actividades como compositor, maestro en la Universidad de Yale, teórico, historiador, director y violista. El trastorno emocional de cambiar de país, idioma y ambiente no se reflejó en la música durante el primer año de exilio, escribió su concierto para viola y Orquesta basado en melodías folklóricas Alemanas que tituló " el organillero". El "Ballet san Francisco", de la cual derivó la suite Orquestal "Novilísima visión ", y las danzas sinfónicas aparecieron en 1937, seguidos por el concierto para violín y Orquesta. Sus obras más importantes: "Tema y variación" los "cuatro temperamentos", la "Sinfonía en Mib mayor", "El cuarteto de cuerdas numero cinco" " Herodias".

En el año 1939 escribió su sonata para clarinete y piano, que es una obra representativa para el Clarinete. En 1949 Hindemith hizo una visita a Alemania; fue entonces aclamado por la prensa y se le honró dando su nombre a una calle. Los músicos Alemanes más representativos le pidieron su retorno permanente, pero Hindemith se rehusó.

Sus conocimientos abarcaron no solo la música de todos los tiempos, sino también la historia de la poesía y la pintura.

11

Su característica fundamental era una zumbona alegría. A Hindemith le encantaba reír, aprender y enseñar eran sus pasiones. Cuando él ya era un compositor de fama mundial tomó lecciones especiales en aspectos de la ciencia musical. Sus alumnos le profesaban un gran afecto; no hubo realmente otro músico que haya atraído tal número de jóvenes. Regresa a Europa como profesor de composición en la Universidad de Zurich.

Muere de un ataque cardíaco en un hospital de Frankfurt, en Diciembre de 1963.

FRANCIS POULENC

RESEÑA HISTORICA

Nació en paris el 7 de enero de 1899. Pianista y compositor Frances: Desde muy joven estudio piano con Ricardo Viñes; tomó clases de com posición con Charles Koechlin. Pertenecio a un grupo de músicos, Franceses denominado el grupo de los SEIS, este grupo es una ma-nifestación colectiva, denominado así por el critico musical Henri Collet a raíz de un concierto celebrado en 1920, en el que estaban programadas obras de estos seis músicos : Georges Auric, Louis Du-rey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Germaine Tailleferre y --- Francis Poulenc. Todos los componentes del grupo hicieron profe-sión de total independenciam estéticam, aunque colaboraron en la di-fusión del título que les habia denominado Collet, con la publi-cación del " Album de los seis". Escribió " Una colección de seis breves fragmentos para piano"; que les servió como lanzamiento publicitario.

Poulenc dijo en una ocasión hablando del grupo: "No fue en sus origenes otra cosa que una agrupación de amistades y no de tendencias; el buen aspecto de este grupo se debía a que, vinculados por ideas muy generales, eran en cambio sumamente di-ferentes en cuanto a la realización de sus obras".

Su producción musical va de la elegancia a un profundo lirismo, y aunque algunos críticos encuentran que su música es un tanto ligera y no pueden negar que está marcada por un sello de especial distinción, aunque se deja sentir una influencia musical de Igor Stravinsky, por su rechazo de la tonalidad su politonalismo su libertad insospechada en el campo rítmico; y de -- Arnold Schönberg por su sistematización del lenguaje atonal.

Con toda esa influencia musical, sumado a un agudo sentido del humor, da a sus composiciones un carácter intensamente personal. La primera obra de Poulenc que alcanzó celebridad fue la Rapsodia Negra 1917, después compuso dos obras maestras, "el bestiario" para voz y piano; y tres movimientos perpetuos, ambas de 1919. Su aportación más notable al campo del ballet fue "las corzas" 1924, escrito para los ballet Rusos de Diaghilev, y lo estrenaron. A este ballet siguieron "Alberca" 1929, y mucho más tarde "los animales modelos" 1942.

A partir de la década de los años treinta abandonó la austeridad de sus primeras obras y se inclinó hacia fórmulas más elaboradas y clásicas.

ASPECTOS A CONSIDERAR

El clarinete como todos los instrumentos de aliento madera es un tubo perforado en el cual el sonido más grave se produce tapando todos los orificios del tubo. Cuando destapamos todos los orificios llegamos a un Sol 5, esto es una octava y tercera menor arriba de la nota más grave. Si tapamos todos los orificios del tubo, pero si se levanta solo la llave I2, sonará un Si 5; o sea que una posición puede producir dos y hasta tres sonidos.

Cuando queremos tocar armónicos estos se producen con ayuda de las posiciones, la embocadura, o destapando, bajando o levantando llaves y orificios.

El manejo de las llaves en la producción de los diversos sonidos puede requerir gran habilidad por el clarinetista. Sirvan --- dos ejemplos como muestra. Un problema digital muy claro de lo --- esto implica es cuando queremos tocar ligado un Sib4 a un La 5.

1.- El dedo índice de la mano izquierda tiene múltiples funciones, tiene a su cargo las llaves 9, 10 y además un orificio, presentando situaciones de coordinación complicadas.

2.- Para la coordinación del registro medio al tercer registro se requiere de estudio especializado de mecanismo. Por ejemplo si tocamos un La 5 a un Si 6, la coordinación de los debe ser exacta, de modo que para tocar el La 5 se utiliza un solo dedo, y para tocar el Si 5 se utilizan nueve dedos y estos deben tener la coordinación necesaria; esto se logra a través de trabajar metódicamente una serie de ejercicios dosificados.

Y es de esta forma como se accionan las llaves:

Cada mañique es independiente del otro.

Las llaves No. 1, 2, C y 6 se mueven con el mañique izquierdo.

Las llaves No 3, 4, A y B se mueven con el mañique derecho.

La llave No 5 se mueve con el anular derecho.

Las llaves No 7, 8, 10 bis once se mueven con el indice derecho.

La llave No 7 bis se mueve con el anular izquierdo.

Las llaves No 9 y 10 se mueven con el indice izquierdo.

La llave No 12 se mueve con el pulgar izquierdo y sirve para hacer las doceavas.

El dedo pulgar derecho sirve para sostener el instrumento.

PRODUCCION SONORA

El clarinete es un instrumento de caña simple, esta se coloca en la boquilla y se sostiene por medio de una abrazadera; se forma una apertura a través de la cual se sopla haciendo el paso del aire vibrar la caña y producir el sonido.

EmboCADURA.- la boquilla se coloca en la boca con la caña hacia abajo. Los dientes superiores se colocan sobre la boquilla manteniéndola con fuerza, mientras la caña se coloca sobre el labio inferior plegado sobre los dientes de la mandíbula inferior, esta posición da más estabilidad al instrumento. El sonido se obtiene por el soplo y la presión del labio inferior que hacen vibrar la caña.

Una boquilla abierta con caña suave produce un sonido brillante y visceversa. A una boquilla más abierta le corresponde una caña más suave y visceversa, desde luego ello estará en función del nivel técnico del instrumentista y de lo que se busque como sonido ideal. La adecuación del instrumento a través de la práctica cotidiana, tanto de la emboCADURA como mecanismo del clarinete, harán que el sonido adquiera solidez, esto es: Homogeneidad y estabilidad en sus cuatro registros.

La **ARTICULACIÓN** Es la unión o separación de los sonidos del discurso musical. Esto le hace tomar sentido a la frase; la articulación no es acentuación, por eso existen diversos tipos de articulación independientemente de realizarla desde PPP hasta FFF. La interpretación comprende la articulación correcta aunada con la dinámica, la acentuación, la agógica y la calidad de sonido. Para producir una eficiente y expresiva articulación, se depende tanto de la caña y la boquilla, como de la respiración y el apoyo abdominal correctos, con los que se obtiene una firme columna de aire.

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

RESPIRACION

La respiración musical se produce en dos acciones: primero cuando se toma aire generalmente por la boca (inhalar), segundo cuando el aire es expulsado (exhalar) por la boquilla y este fluye en el clarinete. Este aire que sale de modo continuo y uniforme es lo que llamamos la columna de aire.

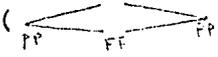
El soporte o sostén en los diferentes registros se logra. Trabajando con los músculos abdominales hasta conseguir que el diafragma sea sostenido, (empujado) para lograr que el aire salga de los pulmones con una presión suficiente y continua. Se debe conseguir a través de una serie de ejercicios tales como: A).- Hacer notas largas en los diferentes registros del instrumento. Este estudio deberá ser progresivo, es decir primero con tres segundos, luego aumentar progresivamente hasta alcanzar el sostén requerido por la columna de aire, con una dinámica de *Mf* y fuerte. B).- hacer sonidos filados, esto es emitir sonidos combinando gradualmente la intensidad. Hay que tener presente que a una mayor presión y flujo de aire corresponde a un sonido más fuerte y viceversa.

DINÁMICA

Se le da el nombre de dinámica, a los diferentes grados de fuerza por los cuales pueden pasar uno o varios sonidos, un motivo, o una frase. El sonido puede ser débil (piano) o fuerte: Pero tanto el fuerte como el piano, pueden tener grados de intensidad:

Las gradaciones del piano son: PPP, PP, MP, Poco P, Soto v, etc.

Las gradaciones del fuerte son: Mf, F, FF, FFF, etc.

También hay términos dentro de esto, el de aumentar o disminuir, indicados por reguladores ().

La dinámica, a la música, lo mismo que son a la pintura son las gradaciones y las opciones de sombra y luz.

Los acentos se sirven de la dinámica para hacer claro tanto el metro (acentos del compás) como la rítmica (de las diversas figuras y motivos).

ANALISIS FORMAL SONATA "FRANCIS POULENC"

Primer movimiento, contiene lo siguiente : Introducción, exposición, desarrollo, reexposición y una coda.

Tiene una agógica, compas 4/4, Allegro Tristamente, = 136

INTRODUCCION. Predominan los 16vos, con una dinámica de FF. esto tiene lugar del compás 1 al 8.

EXPOSICION (A). Las partes que la forman son las siguientes:

(a, b, a', a'', a''', b') del compás 9 al 66.

DESARROLLO: Agógica, compás 3/4, muy calmado =54.

Se puede decir que es la repetición de la exposición en la primera parte pero la segunda conserva las mismas notas pero estas aparecen alteradas, del compás 106 al 121.

CODA: Se desarrolla en base de un motivo rítmico de la introducción, tiene lugar del compás 122 al 132.

ANALISIS FORMAL

Segundo movimiento, ROMANZA, partes que lo integran introducción
tema A, B, C. Agógica, compás 3/4, muy lento, =54.

Tiempo lento, es de caracter sentimental= es el movimiento de forma más variada y libre de la sonata. esta compuesto de las siguiente forma, introducción, tema (A,B, C) y una coda.

INTRODUCCION: Esta la presenta el clarinete, tiene lugar del compás I al 4.

TEMA (A): Consta de un antecedente (compás 5 al 6) y un consecuente (7 y 8).

TEMA (B): Empieza el tema en el compás once con un antecedente que abarca hasta el compás 14 y el consecuente del compás 15 al 18.

TEMA (B'): Aparece solo el antecedente, del compás 37 al 40.

TEMA (B''): Aparece el antecedente y el consecuente pero todo transportado a una tercera menor superior, del compás 47 al 54.

TEMA (C): Tiene lugar del compás 19 al compás 24, se presenta en estos compases un climax con una dinámica de forte.

DESARROLLO: Empieza en el compás 25 al 36, esta formado en base del ultimo motivo rítmico del tema (A).

CODA: Tiene lugar del compás 63 al 76, esta formada en base a (A) y un motivo rítmico de la introducción.

ANALISIS FORMAL

Tercer movimiento:

Allegro con fuoco.

Tiempo vivo final, tiene forma Rondó, partes que lo integran

TEMA (A) consta de (a,a)

TEMA (B) consta de (b, c, d)

TEMA (A') desarrollo de (A)

TEMA (C) consta de (e)

TEMA (A'').

ANALISIS FORMAL

Sonata para clarinete y piano, de Paul Hindemith.

Primer movimiento:

Tiene la siguiente forma

Exposición (A)

Desarrollo (B)

Recapitulación (A')

Codaz: Con un motivo de la cabeza del tema en aumentación de valores.

Segundo movimiento:

Es un movimiento rápido este es, un RONDO, tranquilo.

Tercer movimiento:

Este es un movimiento lento, lleno de expresividad.

Cuarto movimiento:

Es un movimiento, en el cual predomina los estacatos

PROPUESTA INTERPRETATIVA DE LAS SONATAS PARA CLARINETE Y PIANO
DE PAUL HINDEMITH, Y FRANCIS POULENC.

Consejos practicos, indiidual y en conjunto.

Comprender la obra y el papel de los integrantes, cada uno en todo su devenir.

Cada integrante debe tener ya estudiada la obra, para poder hacer anotaciones particulares, en la partichela , como respiraciones, guía del piano, las diferentes entradas, cortes, dinámica, etc).

Luego en conjunto, la obra debe ser leida sin problemas de solfeo a un tempo menos que el original.

Se debe trabajar en los ensayos.

- A).- Agógica, los tempos indicados (entradas, cortes, finales, ritenutos, accelerandos, etc.
- B).- Articulaciones, de ataques, imitaciones.
- C).- Homogeneidad, (timbres y respiraciones en los diferentes registros).
- D).- Dinamica
- E).- Ritmo (métrica, solfeo), afinación.

Cuando se presenta algun problema de mucha dificultad, es muy importante no dejarlo pasar por alto sino enfocarlo y detenerse, estudiarlo directamente con mucho cuidado, ya que al resolverlo se obtiene mayor destreza.

Individualmente el clarinetista debiera conocer las notas con tendencia (baja o alta) propias del instrumento, por lo general el registro medio es bajo, para remediar tales defectos es recomendable conocer las posiciones auxiliares que ayudan a subir o bajar más la afinación, esto es tapar orificios o levantar llaves. La función musical, puede estar o no relacionada con la sonoridad. Se utilizará metronomo para conjuntar pasajes que el pianista o clarinetista no tengan claros, (por separado y en conjunto).

Todos estos consejos se logran con el trabajo y dedicación responsable de cada miembro, (nivel técnico de cada ejecutante).

BIBLIOGRAFIA

Método completo para clarinete

H. Klosé

Primer volumen

Ediciones musicales: Alphonse Leduc

Francia.

La música los hombres, los instrumentos, las obras.

Editorial planeta/

Enciclopedia Biográfica Universal.

Editorial PROMEXA.

The New Grove

Dictionary of Music y Musicians

Editado por Stanley Sadie, en 20 vol.

London: Macmillan Publishers Limited, 1980