

1er Encuentro de Directores de Bandas de Música – Oaxaca 2019

Estudio de la Partitura – Miguel Etchegoncelay

1. Panorama general.

Objetif : adquirir una visión global de la obra.

Método :

- A. Lectura completa de todas las informaciones provenientes con la partitura.
 - B. Lectura precisa de la primera página de la obra para reconocer la instrumentación.
 - C. Recorrer rápidamente la partitura para identificar elementos técnicos como el/s tempo/i, la métrica, el estilo general, las tesituras, las dificultades de realización técnica, el sonido general, la textura, los pasajes solistas, los tutti, etc.
- La obra es suficientemente interesante como para invertir tiempo en un análisis completo ?
 - El orgánico me permite realizar la obra sin grandes dificultades ?
 - Mis músicos podrán sobreponerse a las dificultades técnicas?
 - Dispongo de suficiente cantidad de ensayos para montar la obra ?
 - La obra se adapta a las necesidades del programa?

2. Lectura

Objetivo : obtener una imagen sonora global, descubrir, intuitivamente, el potencial expresivo de la obra.

Método :

- Elegir una pulsación cómoda.
- Leer hasta el final sin pausa.
- Dejarse llevar un poco por la imaginación, el *feeling*, la intuición.
- No analizar detalles.
- No usar el piano ni una grabación.
- Releer cuantas veces sea necesario hasta obtener una imagen sonora global y natural.

3. Análisis

Objetivo : adquirir un conocimiento detallado de los elementos constitutivos de la obra.

Método : analizar cada parámetro de la obra, de lo « macro » a lo « micro ».

- **Forma** (movimientos, secciones, períodos, frases)
- **Armonía** (tonalidad, cadencias, modulaciones, marchas armónicas, cifrados o grillas, otros procedimientos o lenguajes (modal, aleatorio, politonalidad, atonal, clusters, dodecafonismo, serial, etc.)
- **Melodía** (tema/s, frases, semi-frases, motivos y/o células, otros elementos melódicos)
- **Ritmo** (pulsación, métrica, rítmica, regularidad/irregularidad, subdivisión binaria, subdivisión ternaria, polirítmica, agógica, hemiolas, síncopas, formulas ligadas a un estilo o lenguaje particular, indicación del tempo y sus relaciones).

- **Sonido** (textura, instrumentación, orquestación, dinámicas y planos sonoros, articulación, convenciones, escuelas, contexto histórico, estética de la obra, estilo).

La utilización del piano en esta fase del estudio puede facilitar la escucha de los diferentes elementos constitutivos de la obra.

Terminada la fase de análisis, el director deberá ser capaz de leer la partitura escuchándola con su oído « interno » sin dificultades.

Anotar los resultados del análisis en forma de esquema, gráfico o *flow chart*, y conservarlo como ayuda-memoria.

4. Interpretación

Objetivo : desarrollar una imagen sonora o interpretación personal de la obra.

La interpretación es la manera en que los elementos constitutivos de la obra, repertoriados en el análisis, son puestos en relación entre sí, para elaborar un discurso lo más cercano posible a las intenciones del compositor.

Éste es un momento de creación.

El director puede comenzar ahora (¡y no antes !) a marcar la partitura con todas las indicaciones y signos necesarios para la dirección de la obra.

El proceso de ensayos consistirá en acercarse a la orquesta lo más próximo posible de la imagen sonora ideal que el maestro ha concebido en su cabeza.

«... estudia toda la partitura con las « manos en la espalda » ... apréndela. Luego, impone la música a tus brazos y no tus brazos a la música » Margaret Hillis

« ...La dualidad que constituyen el sentimiento y el pensamiento deber ser resueltos en un estado de unidad tal, en el que uno pueda pensar con el corazón y sentir con la mente» Georges Szell

« ... creo que el intérprete es realmente el verdadero artista. Todo lo que creemos nosotros, como poetas o como compositores, no es sino la expresión de un deseo, y no la expresión de una habilidad. Sólo la ejecución en sí misma revela la capacidad en el arte» Richard Wagner

« ... la habilidad es la base de toda creatividad » Michael Colgrass