

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 – FEBRERO DE 2010

“UNA PROPUESTA DENTRO DE LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA PARA GUITARRA”

AUTORÍA ANA BOCANEGRA BRIASCO
TEMÁTICA ENSEÑANZA MUSICAL
ETAPA LOGSE: GRADO SUPERIOR

Resumen

Ante la repetición, ya casi normativa, del repertorio de música contemporánea que se trabaja en los conservatorios dentro de la especialidad de Guitarra, presentamos una posible alternativa con la única obra escrita para la guitarra por una compositor de gran relevancia dentro del panorama internacional que muy raramente es abordada dentro del restringido mundo de este instrumento.

Palabras clave

Guitarra

Conservatorios

Música contemporánea

Poesía

Pintura

Michael Tippett

INTRODUCCIÓN

Tal y como hemos tratado en un artículo anterior sobre la enseñanza de la música contemporánea en la especialidad de Guitarra en nuestros conservatorios, insistimos en la insuficiencia que la rodea desde varios puntos de vista.

No sólo se trata de la escasa presencia que esta música tiene dentro de las programaciones con el consiguiente descuido y desfase en lo referente a los lenguajes musicales más recientes sino que la ambigüedad y confusión en torno al término “contemporáneo” hace que, en pleno s. XXI, no sea raro encontrarlo aplicado a la música compuesta a lo largo de todo el siglo XX y que, por tanto, se trabajen dentro de ella obras que pertenecen a estilos que ya nos son lejanos.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 – FEBRERO DE 2010

Del mismo modo hemos de decir que en las obras que acertadamente aparecen en el estudio de nuestros alumnos se cae, sin embargo y desgraciadamente, en la reducción a tres o cuatro autores que en su mayoría son guitarristas. No pretendemos decir que estas obras y estos autores no sean merecedores de ser estudiados, todo lo contrario, sin embargo, dan muestra, una vez más del blindaje que el mundo de la guitarra sufre a todos los niveles contra el que deberíamos luchar.

Así mismo, en esto tiene mucho peso la moda en lo que al repertorio se refiere ya que hace que determinadas obras sean prácticamente las únicas interpretadas y cierra la mirada a horizontes más amplios y sin duda alguna enriquecedores.

Pretendemos en este trabajo hacer una presentación y propuesta de una obra de gran interés compuesta dentro del ámbito británico por un compositor no guitarrista, cuyo estudio es prácticamente ausente en los conservatorios andaluces pero que ofrece la posibilidad triple, como veremos a continuación, de formar al alumno.

MICHAEL TIPPETT: *THE BLUE GUITAR*

Una breve ojeada por la música británica compuesta para la guitarra nos lleva a ver que, aunque hay bastantes autores de gran calidad, tal vez sólo sean Walton (*5 Bagatelles*), Smith Brindle (*El Polifemo de Oro, Guitarcosmos 1, 2 y 3, Etruscan preludes*, etc), Dogson (*Fantasy-divisions, Merlin, Ode to the Guitar 1 y 2, Partita nº 3*) y Britten (*Nocturnal op. 70*) los más conocidos en nuestras latitudes. Por el contrario, todos estos autores no están demasiado presentes en la programación de nuestros alumnos siendo acaso Walton y Britten los únicos que aparecen de vez en cuando.

Sin embargo, contamos con una figura importante, la de Michael Tippett, quien, igual que Britten, dedicó su sonata *The Blue Guitar* al genial intérprete Julian Bream, sin cuya presencia y estímulo seguramente muchos de los grandes compositores no habrían escrito para este instrumento.

Encontramos en Tippett una excelente ocasión no sólo para reivindicar el estudio de este autor sino para demostrar algo en lo que hemos insistido, la posibilidad y la necesidad de la pluridisciplinariedad como único modo de conocimiento en obras de este tipo.

Se trata de una obra inspirada en el poema *The Man With the Blue Guitar* de Wallace Stevens, que a su vez se inspiró para su escritura en el *Viejo Guitarrista* de Picasso, terminado en 1904 dentro de su periodo azul y que fue admirado por el poeta en una exposición cubista que tuvo lugar en 1934 en Hartford.

Picasso y su periodo azul

Entre los años 1901 y 1904 Pablo Picasso (1881-1973) fluctuó entre París y Barcelona hasta que finalmente se estableció en la capital parisina. Estos años constituyen su llamado periodo o época azul.

Con *La muerte de Casagemas*, cuadro realizado a partir del suicidio de uno de sus mejores amigos, se inicia este periodo cuya característica más llamativa es la utilización masiva del azul que llega a ser

ISSN 1988-6047   DEP. LEGAL: GR 2922/2007   Nº 27 – FEBRERO DE 2010

en muchos casos el único color. No sólo es la monocromía o la aparición del término “azul” en el mismo nombre de las obras como es el caso de *Mujer en azul* sino que hay otros factores de importancia que configuraron el arte del malagueño en aquella época.

La influencia de El Greco, cuya pintura conoció probablemente antes de 1896, es evidente y fue el soporte de las distorsiones a que son sometidos los cuerpos representados: el alargamiento de miembros y de rostros, el uso de colores fríos, los tonos calizos así como el aislamiento de los protagonistas.

Por otra parte se pueden ver huellas de Van Gogh y de Gauguin en la simplificación de volúmenes y contornos, así como de Cezanne o Matisse que justo antes del cambio de siglo había empleado en muchas y grandes figuras este color.

Uno de los rasgos fundamentales en esta pintura es el carácter pesimista de todos sus personajes que son mayoritariamente niños solos, ciegos y mendigos, consecuencia del momento tan difícil en lo personal, ya que el pintor estaba pasando por una gran penuria económica que no le permitía ni siquiera el tener su propia vivienda en París y le obligó a compartir habitación con su amigo el poeta Max Jacob.

Por otra parte y desde el punto de vista social, aunque en París el ambiente encontrado era el de la bohemia artística, la situación en Barcelona era enormemente delicada. Las diferencias sociales, las malas condiciones laborales para los obreros así como las deficiencias que presentaban los barrios que habitaban dieron lugar a constantes luchas entre anarquistas y conservadores.

De este periodo tal vez la obra más representativa es *La vida*. Otras son: *El asceta*, *La Celestina* y *Las dos hermanas* y la que ahora nos interesa es *El viejo guitarrista*, perteneciente al final de este periodo, en el que se representa un hombre anciano con la boca entreabierta, la ropa hecha jirones en una actitud que clama piedad o conmiseración. Con una expresión de estar exhausto, algo común a las figuras representadas en esta época, la ceguera es un añadido a su miseria y el instrumento y su tañido, el único modo de comunicarse y apelar al mundo. Por otra parte, el arte del guitarrista, al ser ciego, procede de un proceso mental que hace que lo que entiende por real sea diferente de lo entendido por quienes pueden ver. La posición del guitarrista, casi fetal, no queda lejos de la de Cristo en el descendimiento, el agolpamiento del cuerpo podría ser considerada como una alegoría del sufrimiento de toda la humanidad

Wallace Stevens (1879-1955)

*The man bent over his guitar,
A shearsman of sorts, The day was green.*

*They said, «You have a blue guitar,
You do not play things as they are.»*

The man replied, «Things as they are

ISSN 1988-6047   DEP. LEGAL: GR 2922/2007   Nº 27 – FEBRERO DE 2010

Are changed upon the blue guitar.»

*And they said then, «But play, you must,
A tune beyond us, yet ourselves,*

*A tune upon the blue guitar
Of things exactly as they are”*

El hombre inclinado sobre su guitarra,
Un pobre sastre. El día era verde.

Dijeron: «Tienes una guitarra azul;
No tocas las cosas como son».

El hombre replicó: «Las cosas como son
Cambian en la guitarra azul».

Entonces le dijeron: «Tócanos un aire
Más allá de nosotros, que sea nosotros mismos,

Un aire en la guitarra azul
De las cosas exactamente como son”

Ésta es la primera de la treinta y tres *stanzas* que constituyen el poema *The man with the blue guitar* compuesto por Wallace Stevens en 1937 y publicado en octubre del mismo año tras quedarse impactado con *El viejo guitarrista* de Picasso, obra que pudo contemplar en el Wadsworth Athenaeum en Hartford (Connecticut).

Por fidelidad a su propio rechazo a que se hablara de su vida nos limitaremos a decir que este poeta tardío, tal y como le definió Harold Bloom puesto que su obra comenzó a ser conocida después de haber cumplido los 50 años, es generalmente adscrito junto a T.S. Eliot al modernismo anglosajón. Mercedor del premio Pulitzer de Literatura por *Collected Poems* en 1955, es considerado como uno de los grandes poetas americanos del S. XX .aunque se formó como abogado en Nueva York y trabajó como periodista y en una compañía de seguros.

La poesía de Stevens se caracteriza por el deseo de ruptura con el pasado para recuperar el sentido del arte y del lenguaje. En esto coincide con su coetáneo Ezra Pound mientras que con Eliot lo hace en la idea de fragmentación. Sin embargo, y a pesar de que en repetidas ocasiones negara conexión

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 – FEBRERO DE 2010

alguna con el pintor malagueño, para esta fragmentación bebe del campo pictórico y de la multiperspectiva cubista de Pablo Picasso.

El cubismo se basa en el principio de que no hay nada real fuera de nosotros mismos, nada es real excepto la coincidencia de la sensación y de la tendencia mental individual de modo que un objeto no tiene una forma absoluta sino tantas como planos hay en la región de la percepción. Así, lo importante no es el objeto sino la manera en que se mira.

Si para Picasso existe el problema entre la realidad y el modo en que el arte la captura, para Stevens en cada uno de nosotros está en un primer lugar la imaginación y después el mundo dándose un proceso de enriquecimiento mutuo que da lugar por una parte a la realidad y por la otra, al arte.

Por otro lado, Picasso tiene la creencia de que la realidad es una falacia y funda el cubismo convencido de la necesidad del artista de liberarse de la tradición. Stevens, por su parte, crea su libertad en su complejo realidad-imaginación y su intención es hablar de lo interior a través de lo exterior. Para él la función del poeta es recomponer, reordenar y volver a dar significado pero no a lo que imagina, sino lo que ve.

En cualquier caso para ambos la realidad es algo dinámico que cambia constantemente como lo hace la percepción del hombre.

Las obras de Wallace Stevens son:

Harmonium

El hombre de la guitarra azul

El ángel necesario

Aforismos completos

De la simple existencia

La roca

Poemas tardíos

Michael Tippett (1905-1998)

Considerado un genio por algunos y un excéntrico por otros es, después de Britten con quien mantenía una estrecha amistad, tal vez el más importante de los compositores británicos del s. XX.

Nacido en Londres en el seno de una familia peculiar, desde su infancia, primero en el *Brookfield Preparatory* y después en el *Fettes College*, mostró un gran amor por los clásicos, el latín, el griego y el francés que junto a su interés a lo largo de su vida por la filosofía hicieron de él un activo intelectual, manifiestamente homosexual, rebelde y ateo.

Sus comienzos dentro de la composición fueron como autodidacta. En 1923 consigue el consentimiento paterno para estudiar este arte con la condición de obtener el doctorado en Música e ingresa en el

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 27 – FEBRERO DE 2010

Royal College of Music donde estudia contrapunto, armonía y composición con Charles Wood de cuya mano entra en contacto con los clásicos, fundamentalmente con Beethoven, mientras que su profesor de piano, Raymar lo introduce en Ravel y Bartok. Por sí mismo estudió a Palestrina y otros polifónicos renacentistas y es a partir de su docencia en *Morley College* y la creación de *Singers Morley* cuando se hace conocedor de la música inglesa, sobre todo de Tallis, Dowland y Purcell, por quien estuvo muy influido, así como de Monteverdi.

Profundamente culto, hasta el punto de haber aprendido alemán para poder leer a Goethe, mostró siempre interés con la literatura y llegó por sugerencia de Eliot incluso a escribir el texto de sus propias obras, como ocurrió con la ópera *A Child of Our Time* y todas las que le sucedieron junto a las obras corales.

De este interés por la literatura, de esta constante relación con la palabra nos queda constancia afortunadamente en el repertorio para la guitarra ya que a ello debemos la composición de su única obra escrita para este instrumento, la sonata *The Blue Guitar*.

Sus principales obras son:

Concierto para doble orquesta de cuerda (1939)

Child of Our Time (oratorio, 1941)

The Knot Garden (opera, 1970)

Sonata para piano nº 3 (1973)

Sinfonía nº 4 (1977)

Triple concierto (1979)

New Year (ópera, 1988)

Cuarteto de cuerda nº 5 (1991)

The Rose Lake (obra orquestal, 1994)

The Blue Guitar

Precedida cronológicamente por *The Mask of Time* (1980-82) y seguida por *Festal Brass with Blues* (1983), esta obra fue dedicada a la memoria de Calvin Simmons, quien fuera el asistente de Zubin Mehta en la Orquesta Filarmónica de Londres, gran amigo de Tippett y que perdió la vida trágicamente en una accidente de tráfico en 1981.

Nos encontramos ante una creación de catalogación difícil pero lo que tal vez nos resulte más interesante es su génesis. Como hemos dicho más arriba, está inspirada en el poema de Stevens en el que se basó igualmente el artista David Hockney para la publicación de 33 sketches titulados de la misma manera.

ISSN 1988-6047   DEP. LEGAL: GR 2922/2007   Nº 27 – FEBRERO DE 2010

El mismo compositor negó que hubiera en su pieza para guitarra algo más que pura música, no podemos por tanto establecer comparaciones, de este poema que actuó con fuerza sobre Tippett han desaparecido las palabras y conceptos no quedando más que los gestos que sugieren el título de los movimientos.

Encontramos, sin embargo, una preocupación mutua por la relación entre la realidad y la imaginación. Si el poeta afirmó al hablar de su obra que en ella trataba la “relación y equilibrio entre las cosas imaginadas y reales”, antes de haber leído a Stevens, el músico escribía en 1945 cuestionándose el mundo en que vivimos, “El mundo de la imaginación” y “El mundo de la mecánica”.

Tippett utiliza tres citas del poema de los que surgen los caracteres de los movimientos. El primer movimiento, *Transforming*, corresponde a los siguientes versos procedentes de la *stanza* XIX:

*Being the lion in the lute
Before the lion locked in stone*

Ser el león en el laúd
Antes que ese león encerrado en la piedra

El segundo movimiento, *Juggling*, procede de la *stanza* XXX:

*From this I shall evolve a man.
This is his essence: the old fantoche*

*Hanging his shawl upon the wind,
Like something on the stage, puffed out*

De aquí sacará un hombre.
Ésta es su esencia: el antiguo fantoche

Que colgando su chal en el viento,
Como algo en una percha, resopló

Mientras que el tercer movimiento, *Dreaming*, viene de la *stanza* XXI:

*Will claw sleep. Morning is not sun ,
It is this posture of the nerves,*

*As if a blunted player clutched
The nuances of the blue guitar*

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 – FEBRERO DE 2010

El gallo arañará el sueño. No es el sol la mañana,
Es esta posición de los nervios,

Como si un torpe artífice empuñara
Los tonos de la guitarra azul.

Sin embargo, el orden de la publicación no corresponde con el orden previsto por el autor sino que por sugerencia de Bream el que estaba destinado a ser el primer movimiento pasó a ser el último.

En cuanto a la forma, lo más llamativo, más allá del segundo movimiento tipo *scherzo* en el que aparecen efectos propios del instrumento, a veces directamente extraídos del poema que dice

Roll a drum on the blue guitar

Tamboriles sobre la guitarra azul

y del tercero en el que lo más llamativo es su *Historical recitative*, conviene aclarar que, a pesar de que es denominada sonata, no participa de esta estructura en su sentido tradicional sino que Tippett más bien hace uso de la fantasía para crear casi una sensación de improvisación.

Del primer movimiento quizás uno de sus rasgos dominantes sea el conflicto creado entre lo oscuro y lo claro, la oscuridad y la luminosidad y que ya aparece en Stevens. En la partitura aparece con las palabras *dark* y *light* que se dan en áreas acordales u homofónicas para aquella y otras rítmicas y muy movidas para ésta.

El concepto de temperamentos contrapuestos o enfrentados nos muestra, como hemos visto más arriba, que el autor era buen conocedor de las formas renacentistas. Si estudió o no el repertorio vihuelístico además del de los laudistas isabelinos es difícil de determinar pero lo cierto es que, por ejemplo, en las fantasías de Luys Milán (1500-1560), era frecuente la alternancia de pasajes lentos llamados “consonancias” con secciones rápidas de escalas o “redobles”.

BIBLIOGRAFÍA

Bloom, H. (2001). *Poesía y Represión: De William Blake a Wallace Stevens*. Madrid: Adriana Hidalgo Editora.

Cowling, E. (2004). *Picasso: Style and Meaning*. London: Phaidon Press.

Donley, M. (1988). *Tippett's the Blue Guitar*. Classical Guitar VI.

Inglada, R. (2007). *Pablo Picasso*. Barcelona: Editorial Arguval, S. A.

Kemp, I. (1984). *Tippett: The Composer and His Music*. New York: Da Capo Press.

C/ Recogidas Nº 45 - 6ªA 18005 Granada csifrevistad@gmail.com

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 – FEBRERO DE 2010

Lewis, G. (1995). *Tippett: The Blue Guitar*. Nimbus Records, NI 5390.

Stevens, W. (1998). *La roca*. Barcelona: Lumen.

Stevens, W. (1993). *Las auroras de otoño*. Madrid: Visor Libros.

Stevens, W. (2003). *The man with the blue guitar*. Barcelona: Icaria.

PARTITURA

Tippett, Michael (1983). *The Blue Guitar*. London: Schott & Co.

DISCOGRAFÍA

Kotzia, Eleftheria. *The Blue Guitar*. Pearl. CD 9609. 1992.

Kraft, Norbert. *Tippett: The Blue Guitar, Britten: Nocturnal, Schafer: Le Cri de Merlin*. Chandos Records. CD 9511587842. 1992.

Ogden, Craig. *Tippett: The Blue Guitar and other 20th Century Guitar Classics*. Nimbus Records. NI 5390. 1996.

Autoría

- Ana Bocanegra Briasco
- Conservatorio Profesional de Música "Ángel Barrios" de Granada
- anabocanegra@gmail.com