ANÁLISIS DIDÁCTICO

COMPOSITORA: Marie Jaël

OBRA e INSTRUMENTO: Valses op. 8 para piano a cuatro manos

CURSO: 3º EEPP

ASIGNATURA: Música de cámara

INTRODUCCIÓN

Compositora: Marie Jaël (1846 - 1925)

Pianista, compositora y pedagoga francesa. Una niña prodigio, que disfrutó de una educación musical primero en Alemania y luego en el Conservatorio de París, donde ganó el Primer Premio brillantemente en 1862. En 1866, se casó con Alfred Jaëll (1832-1882), el virtuoso pianista de fama en toda Europa. Quedó viuda a los 35 años. Marie Jaëll también dedicada al estudio original de la técnica del piano: realizó un análisis muy detallado del tacto. Tomó una investigación muy específica para determinar el potencial de la mano humana, aprovechando la ayuda del Dr. Charles Fere, fisiólogo médico del hospital de Kremlin-Bicêtre de París. Debido a su habilidad para captar la magia de la forma de tocar de Liszt, Marie Jaëll quiso transmitir este milagro pianístico y esta forma de enseñar a las generaciones venideras, por eso la faceta pedagógica de su personalidad ha ido ganando en importancia a medida que ha pasado el tiempo. Haciendo hincapié en la importancia del desarrollo de las facultades mentales y la audición y la visión del músico, ofreció un método de enseñanza de piano que todavía se practica: Touch Piano basado en la fisiología (1899). Existen una docena de libros que especifican y detallan su pensamiento.

Obra: Esta colección de valses forman un conjunto de doce en su totalidad compuesta en el año 1874, publicada además con la ayuda de Franz Liszt, el cual ofrece algunas variaciones de tempo, pedal, articulación así como en la digitación. La colección se distingue por sus contrastes en el carácter y la diversidad del tratamiento de la medida de tres pasos (ritmo de vals), que culmina en los ritmos vigorosos de la última pieza Finale.

FORMA:

- Vals nº II: Introducción + A - B - A`- CODA

Esta obra cuya tonalidad principal es la de La bemol Mayor, comienza con una introducción de nueve compases donde sólo toca la parte del primo. Está compuesta de dos secciones (A y B) totalmente diferenciadas tanto en escritura como en textura aunque nunca sin perder el paso tan característico de vals. Es por esta razón por lo que esta pieza está compuesta en el compás ternario de 3/4.

Durante todo el vals la melodía está íntegramente el piano primero, realizando el segundo todo el acompañamiento armónico (en forma de bajo-acorde-acorde) subrayando los acordes tonales de la tonalidad (I, IV y V).

Pues bien la parte A, formado por diecisiete compases, presenta una escritura mucho más horizontal de la melodía con el tema propiamente dicho a base de corcheas seguida de blanca y negra que se repite igual hasta acabar esta sección.

En la parte central (B), la escritura se torna más vertical donde podemos ver en el primo un ritmo escrito en octavas en la mano derecha acompañado de acordes en blancas en la mano izquierda y el secondo sigue marcando el ritmo propio de vals.

Al volver a reexponer el tema principal (A) en el compás 24 lo hace en la tonalidad de La mayor aunque ni el ritmo ni la melodía han cambiado respecto a A. En la caída a la Coda sí volvemos a la tonalidad principal de La bemol Mayor.

- Vals nº IX: A - B – A - CODA

Esta obra cuya tonalidad principal es la de Fa Mayor, está compuesta de dos secciones A y B, ambas bastantes similares tanto en escritura como en textura. Al igual que en el vals anterior vemos que está escrito en el compás ternario de 3/4 donde será de nuevo el piano secondo el encargado de marcar constantemente el paso del vals convirtiéndose en esta pieza prácticamente en un ostinato.

Al igual que en el vals anterior toda la melodía está íntegramente en el piano primero, realizando el secondo todo el acompañamiento armónico (en forma de bajo-acorde-acorde) subrayando los acordes tonales de la tonalidad.

En general el material temático de la pieza es prácticamente el mismo durante toda su duración, presentando una escritura muy horizontal de la melodía con el tema propiamente dicho a base de corcheas al contrario del secondo, que como ya hemos dicho, su escritura es totalmente vertical realizando en forma de bajo- acorde-acorde, el acompañamiento armónico de toda la pieza.

Para terminar podemos observar cómo la Coda está escrita utilizando el material temático de la cabeza del tema principal hasta acabar con los acordes de V- I para concluir con la pieza.

OBJETIVOS A TRABAJAR

1. Proporcionar al alumno un acercamiento a la música de aquellas mujeres compositoras que a lo largo de la historia aportaron luz a la música y concretamente a la escritura pianística de piano a cuatro manos.

2. Conocer e interpretar parte de la obra de la compositora Marie Jaëll.

3. Interiorizar, reconocer e interpretar adecuadamente el ritmo ternario como uno de los ritmos más característicos de la forma del vals.

4. Aprender a disociar diferentes roles (melodía- acompañamiento) entre el piano primo y el piano secondo para conseguir un perfecto equilibrio entre los miembros del grupo.

CONTENIDOS A TRABAJAR

Ambas piezas presentaban las mismas características musicales y por tanto las mismas dificultades, por eso decidí que al ser piezas a cuatro manos cada alumno tocará una de las partes, por lo que ambos pudieran trabajar todas las dificultades de cada piano (primo o secondo). Así donde uno tocaba la parte del primo en un vals, en el siguiente tocará la parte del secondo y viceversa. De esta manera se pudo trabajar todas las dificultades que demandaban las obras por los dos alumnos de música de cámara.

A continuación detallo los contenidos que se han trabajado junto con sus dificultades en cada una de de las partes del primo y del secondo:

- Primo:

1. Expresividad y fraseo: No tiene demasiada dificultad técnica ya que prácticamente siempre tanto una mano como la otra van al unísono cantado la melodía, por lo que la verdadera dificultad estaba en la expresión y fraseo de ésta. Prueba de ello son la gran cantidad de indicaciones que hay en la partitura tanto de dinámica como de agógica. Para ello empezamos a trabajar hablando con los alumnos sobre las diferentes notaciones gráficas de dinámica así como de su indicación en la partitura para saber de dónde partir. Trabajamos cantando con la voz la melodía para interiorizar de manera más natural su fraseo. Después lo pasamos al piano.

2. Agógica: De la misma manera hemos trabajado las indicaciones de agógica que aparecen en la partitura, las cuales también aparecen muy frecuentemente (rit, y accell sobretodo). Estas son más complejas de realizar cuando tocamos, como ocurre en música de cámara, en conjunto, ya que la compenetración entre ambos intérpretes debe ser máxima. Para ello hemos hecho incapié en los gestos que se utilizan en la interpretación en conjunto.

- Secondo:

1. Ritmo ternario (vals): Interiorización del patrón de acompañamiento ternario característico de la forma del vals (bajo- acorde-acorde). Se ha trabajado tanto el análisis armónico para su rápida asimilación como también las digitaciones más adecuadas a este tipo de acompañamiento. El alumno digita en la partitura las digitaciones que cree más aceradas para este patrón y seguidamente se corrige en clase.

2. Pedal: El piano secondo es el encargado de tocar con el pedal cuando se interpreta a cuatro manos, ya que es el que lleva el acompañamiento armónico. En los dos valses se han trabajado un pedal sencillo a tiempo y contratiempo. Primeramente se ha trabajado con la parte del piano secondo solo para tener claro cada cambio, después se incorpora la melodía (piano primo).

3. Diferenciación planos sonoros: Se debe interiorizar correctamente el plano del acompañamiento por debajo de la melodía para conseguir un perfecto equilibrio de sonido entre ambas partes. En todo momento se hace incapié a los alumnos en que además de estar escuchando su parte deben escuchar la parte del otro sabiendo qué papel está desempeñando cada uno en cada momento.

TEMPORALIZACIÓN

El número de clases para trabajar estos valses ha ocupado aproximadamente el segundo trimestre al completo teniendo en cuenta que se han solapado el trabajo de ambos aunque cada uno estuviera en distintas fases de trabajo (lectura, trabajo técnico/musical, consolidación). Se han utilizado un número mayor de clases para el trabajo técnico y musical ya que es el trabajo más arduo y complejo para los alumnos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1. Investigación de la compositora, la obra y puesta en común en clase.

Antes de comenzar con el trabajo interpretativo de la obra se le pide a los alumnos que hagan en casa un pequeño trabajo de investigación acerca de la compositora y de la obra que van a interpretar centrándose en las características más representativas de Jaël. Esto ayudará a que los alumnos puedan interiorizar y asimilar de manera más eficaz y rápida la ejecución al piano de dicha pieza. Una vez que han buscado en casa esta información, se realizará en clase una puesta en común donde cada uno expondrá lo que ha encontrado (datos, obras, fotografías,….), con todo ello realizaremos un debate sobre la importancia que tuvo esta compositora en la escritura pianística para cuatro manos.

2. Análisis de los valses

Se pide a los alumnos que realicen el análisis formal de cada uno de los valses que van a interpretar con la finalidad de obtener un aprendizaje más completo e íntegro de la obra. También se expondrá en clase comentando el análisis que cada uno ha realizado.

3. Audición de distintas versiones de la obra

En clase utilizamos la red wifi del conservatorio para poder ver y escuchar distintas versiones de la obra. Después de verlas comentamos los puntos más interesantes en cada versión a modo de incorporarlas en el trabajo interpretativo y musical de la obra para así enriquecer su ejecución al piano.

4. Puesta en escena (Concierto)

Tras el trabajo realizado tanto técnico como musical de los valses se culminó con la puesta en escena en una audición final. Todo trabajo interpretativo debe culminar con la ejecución en público. De esta manera se lleva a cabo una audición dedicado a este grupo de trabajo donde todos los alumnos de distintos instrumentos que han trabajado obras de mujeres compositoras expondrán su trabajo ante el público. Además cada uno antes de la interpretación darán una breve reseña acerca de los datos más importantes de la compositora que van a interpretar.

OBSERVACIONES

- El profesor en todo momento debe ponerse de ejemplo al piano para la correcta asimilación e interiorización de los contenidos a trabajar por nuestros alumnos de 3º de Enseñanzas profesionales en esta pieza.

- Tanto los ejercicios como la temporalización siempre han ido de acuerdo a las dificultades y avances de los alumnos ya que es estos son los verdaderos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje y es su desarrollo tanto técnico como musical lo que queremos conseguir.

