ANÁLISIS DIDÁCTICO

OBRA e INSTRUMENTO: "Gitano" Obra para Marimba solo

CURSO: 5º EEPP

INTRODUCCIÓN

Alice Gomez nace en Alaska en 1960. Creció en San Antonio (Texas, USA) , una ciudad con gran diversidad cultural y tocaba la percusión en la banda de baile latino de padre.

De 1993 a 1996 fué compositora residente de la Orquesta Sinfónica de Sn Antonio y compuso 21 obras. Desde 1990 también ha trabajado como arreglista de música popular e hispánica.

También es profesora en la San Antonio College donde da clases de Composición, Percusión, Músicas del Mundo y Ensembles de Jazz.

En 1998 recibió el Premio de la Sociedad America de compositores, autores y editores.

Sus composiciones recogen la herencia de la música popular latina y mexicana.

Alice Gomez suele ser asídua en la Tv y radio locales y sus composiciones se comercializan en internet.

La obra "Gitano" fué publicada por primera vez en 1985. La obra es una Fantasía para Marimba solo en dos movimientos para ser tocada a 4 mazas, que requiere de una Marimba de al menos 4 1/3 octavas . Es una obra vigorosa que exalta los giros del flamenco. La obra requiere de dominio técnico y resistencia física al intérprete pero a la vez supone un buen ejemplo de obra que conecta con el público. Su duración ronda los 8 minutos.

FORMA:

La obra está en La menor y está escrita a dos pentagramas, uno en clave de sol y otro en Fa. Consta de dos movimientos y ha de ser tocada a 4 mazas con técnica Stevens para Marimba.

Primer Movimiento

Tiene 3 secciones y Reexposición

A) Reproduce el rasgueo de la guitarra flamenca y la libertad rítmica por medio cambios de compás. Esta sección acaba con el primer calderón. Carácter enérgico y rápido. Dimámica fuerte a lo largo de toda la sección

B) Sección contrastante respecto a la anterior, rubato de carácter mucho más expresivo y melódico y dinámica suave (mp) . En esta sección los acordes de 5ª en ambas manos en movimiento paralelo junto con la utilización del redoble en todos sus acordes le aportan un sabor muy español. Esta breve sección acaba con el segundo calderón

C) Sección en 6/4. Es de tempo rápido y es la única sección que mantiene el compás estable respecto a las otras secciones donde se dan cambios de compás con frecuencia.

La melodía recae en la mano derecha de carárter muy rítmico y ágil mientras que la mano izquierda repite un mismo motivo melódico que se repite compás tras compás.

Toda la sección se considera un gran regulador crescendo.

D) Con la vuelta al 3/4 y los compases cambiantes, pasamos a la reexposición de la primera sección, en el mismo tono y notas, pero esta vez a una dinámica fuerte adelantando que estamos ya en el final del primer movimiento de la obra. Supone la reexposición del la primera sección que concluye con acordes en redoble al estilo melódico y expresivo de la segunda sección.

Segundo movimiento

Movimiento en La m también y dos pentagramas.

El compás es 3/4 y sólo se introducen puntualmente algunos otros compases a la conclusión de cada frase musical. Tiene carácter rápido basado en figuración de semicorcheas y las notas acentuadas van produciendo una línea melódica que es la que da continuidad a todo el movimiento.

OBJETIVOS A TRABAJAR

- Valorar la aportación de las mujeres al repertorio de obras solistas de Percusión.

- Conocer las más relevantes instrumentistas y compositoras para este instrumento.

- Apreciar la influencia de diferentes culturas en los giros rítmicos y melódicos de la obra.

CONTENIDOS A TRABAJAR

Esta obra tiene 2 movimientos que pueden trabajarse separadamente en el caso que la capacidad física o de tiempo del alumno así lo condicionen.

En este caso se han trabajado ambos movimientos, pues ambos conforman juntos un único concepto u obra.

Las dificultades que presenta fundamentalmente son:

- La duración y exigencia física del alumno.

- La dificultad de los alumnos para enfrentarse a partituras escritas en dos pentagramas, que entre otras cosas hace requerir de varios atriles para soportar la obra y eso dificulta la cercanía a la partitura mientras se está en fase de lectura.

- Requiere de control en la técnica Stevens de golpes simples paralelos, apertura del intervalo en ambas manos , ser capaz de interpretar diferenciando planos sonoros en cada momento.

En clase hemos realizado una primera aproximación a la obra, viendo su tonalidad, patrones rítmicos, secciones de cada movimiento y cuál es el reto principal técnico que nos exige la obra.

Realización y estudio de una serie de ejercicios extraidos del "Method of Movement" de LH. Stevens y que preparan para superar los problemas técnicos que la obra demanda.

El alumno ha planteado la posible baquetación de la obra, que ha sido revisada en clase en función de su idoneidad, proponiendo alternativas razonadas a debate cuando la baquetación no resolvía todos los principales problemas del pasaje. Se ha hecho un análisis del tipo de mazas que la obra requiere en función de la naturaleza de la obra, probando diferentes mazas y su respuesta en determinadas secciones.

Finalmente se ha procedido a la interpretación de la obra a poca velocidad, incidiendo en percutir las láminas en su lugar más idóneo para sacar la mejor sonoridad al instrumento, y tratando de localizar repeticiones de secciones y puntos de control de la obra, que nos servirán como referente para la memorización de la obra.

Una vez hecho el montaje, revisión de problemas y supervisión de la obra en clase, se le deja al alumno que continúe el estudio de la obra que vuelve a verse cuando ya está un poco más controlada y podemos entrar entonces en aspectos expresivos de la obra.

TEMPORALIZACIÓN:

La temporalización de esta obra es al menos 5 meses.

Hay que tener en cuenta que por lo general los alumnos no suelen disponer de Marimba en casa para poder estudiar, con lo que el estudio está supeditado a que puedan venir a estudiar al Conservatorio y puedan disponer de la Marimba para estudiar, lo cual sólo es posible cuando no se está usando para dar clases.

Eso alarga y dificulta el montaje y dominio de las obras por parte del percusionista, pero es algo que forma parte de la idiosincrasia de nuestra especialidad.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Realización de audiciones comparadas de diferentes versiones de la obra por medio del visionado de intérpretes en Youtube.

Búsqueda de información sobre la compositora y realización de un trabajo en soporte informático por parte del alumno como parte del trabajo de preparación de la audición

Interpretación de la obra por el alumno en el Auditorio del CPM "Manuel Carra" el 15 de mayo de 2018

OBSERVACIONES:

Como la Percusión es una especialidad instrumental que se desarrolla como tal en el s. XX , el repertorio que se toca es muy reciente y no hace más que crecer.

Es por ello que las compositoras de obras para Percusión siguen vivas y actualmente siguen en activo, lo que complica enormemente encontrar datos sobre sus biografías. Asimismo las composiciones siguen sujetas a derechos de autor, lo que dificulta el acceso a las partituras.

Realizado por:

C. Rocío Ríos Zamora

Profesora de Percusión del CPM "Manuel Carra" de Málaga