

ANÁLISIS DIDÁCTICO

COMPOSITORA: Germaine Tailleferre (1892 – 1983)

OBRA: Impromptu para piano (1909)

CURSO: 4º de Piano de Enseñanzas Profesionales

1. INTRODUCCIÓN

Germaine Tailleferre, compositora francesa, nació en Saint Maur Des Fosses, a las afueras de París, a finales del siglos XIX. Su iniciación musical corre a cargo de su madre de quien recibe sus primeras lecciones de piano. Pese a la contundente oposición paterna, pronto entrará en el Conservatorio de París para cursar los estudios de Piano y Solfeo donde empezará a cosechar numerosos éxitos. Durante el transcurso de estos años, en los que tendrá como compañeros a Arthur Honegger o Darius Milhaud, comienza a componer algunas de sus obras (antes de comenzar a estudiar composición) como es el caso de su Impromptu.

El compositor Erik Satie la nombró “*ma fille musicale*” (mi hija musical), a raíz de escuchar su obra para dos pianos *Jeux de Plein Air*. A partir de entonces comenzará a frecuentar el ambiente artístico de Montmartre y a relacionarse con diferentes compositores, dando lugar a la creación de *Les Six* (Los Seis), siendo la única mujer del grupo.

Como compositora su producción siempre ha estado truncada por la oposición y falta de apoyo por parte de las diferentes figuras masculinas de su vida. Primero su padre, oponiéndose a que realizara sus estudios en el Conservatorio de París y negando su financiación (esto le impulsará a cambiar su apellido, del original Taillefesse a Tailleferre). Posteriormente sus dos matrimonios, posiblemente arrastrados por los celos ante el notable éxito que iba cosechando, contribuirían a desanimarla para seguir componiendo.

A pesar de todas las dificultades, Tailleferre consiguió seguir componiendo hasta los últimos días de su vida (con 89 años compuso su “*Concerto de la fidélité*”). Su catálogo musical es amplio y variado, abarcando desde canciones, obras para piano, música de cámara, hasta óperas y conciertos, realizando también composiciones para cine, radio y televisión. Sin embargo, durante muchos años ha permanecido a la sombra y, si bien, hoy en día ha conseguido florecer un poco, todavía no ocupa el lugar que merece dentro de la Historia de la Música.

Su Impromptu para piano pertenece a una de sus composiciones de juventud. En ella podemos observar ya un lenguaje personal cargado de frescura e ingenuidad, con unas armonías de gran sensualidad y una escritura bastante pianística en la elección de las tonalidades, que pone de manifiesto su notoriedad como niña prodigio de su instrumento.

2. ANÁLISIS

Bajo la indicación de Allegro, el Impromptu se inicia en la tonalidad de Mi mayor. Nos encontramos con un compás de 9/8 en los que un acompañamiento de corcheas en la mano izquierda da lugar a la melodía de la mano derecha.

La forma es tripartita con un ABA.

La primera sección A, comienza con un motivo rítmico de corcheas que se inicia en la segunda corchea de la segunda parte del compás. Armónicamente comenzamos el tema en la tonalidad principal con una frase que parece conducirnos a la dominante pero justo al llegar, por medio de una enarmonía de re# por mib, modula hacia Lab mayor. Una nueva frase en esta tonalidad camina hacia do menor, en una escritura que nos recuerda al estilo más chopiniano, y resuelve en una nueva entrada del tema efímera en Sol mayor, para dar paso a la melodía inicial en tónica. Sigue jugando con la relación armónica de tercera (Mi mayor – Sol mayor), pero ahora nos conduce a la dominante (Si mayor), donde realiza la última frase hasta cadenciar en un arpeggio con 6ª, y dar paso a la sección central.

En la sección central B, aparece un cambio de armadura que da paso a la tonalidad del relativo menor de la dominante (Sol # menor). Esta vez un motivo más extenso formado por negra con puntillo ligado a corchea, complementa el diseño inicial. Armónicamente es la parte más interesante en la que encontramos diferentes áreas tonales y donde se plasma el impresionismo más sutil con una pérdida de protagonismo en las clásicas relaciones de tensión del siglo anterior, a favor de las modales. Esto se aprecia en el uso de diferentes escalas en la melodía, principalmente la pentatónica (en teclas negras), recurso bastante utilizado por los compositores franceses impresionistas. De esta forma, y continuando con el uso de la enarmonía (la# - sib) se traslada hasta Sib mayor, sol # menor, Re mayor... hasta una escala pentatónica descendente de Fa mayor en la mano derecha. Un último compás en *ralentir* da paso a la Reexposición.

En la última sección A (con un nuevo cambio a la armadura inicial), nos encontramos la melodía principal en la tónica pero esta vez con la presencia del re becuadro que le da una sonoridad mixolidia diferente a la de la Exposición. Nuevas escalas modales dan lugar a una última aparición del tema, con carácter resolutivo en Mi mayor, terminando (al igual que en la primera sección) con un acorde de tónica con 6ª.

3. OBJETIVOS A TRABAJAR

- Interpretar una obra de principios de siglo XX.
- Contextualizar la época y el estilo de la compositora.
- Analizar las tonalidades principales, así como los rasgos armónicos más relevantes.
- Interrelacionar con las asignaturas de armonía e historia.
- Colocar el pedal en función de la armonía.
- Digitalizar la obra, haciendo hincapié los pasajes más comprometidos de la sección central.
- Interpretar en público y valorar la calidad de un repertorio menos conocido.

4. CONTENIDOS A TRABAJAR

- Contexto de la obra y la compositora.
- Análisis de los aspectos armónicos más relevantes.
- Interrelación con los conocimientos de las diferentes asignaturas.
- Pedalización y digitalización acorde al estilo y la época.
- Trabajo de los pasajes más conflictivos por separado.
- Interpretación en público de la obra.
- Valoración y difusión de la obra y su compositora.

5. TEMPORALIZACIÓN

El trabajo de este Impromptu, como ya se ha mencionado al inicio, está pensado para un alumno o alumna de 4º Curso de Enseñanzas Profesionales, el cual ya está cursando su segundo curso de armonía, además de iniciarse en historia de la música y música de cámara.

Se trata de una obra cuya duración es poca y su grado de dificultad no resulta elevado, aunque sí es verdad que la lectura resulta poco habilidosa e intuitiva (especialmente en la parte central), sobre todo para un alumno/a de este curso, ya que nos encontramos una tonalidad cargada de sostenidos, además de alteraciones accidentales, enarmonías o dobles sostenidos.

Debido a la época compositiva podría trabajarse como obra del siglo XX (la obra data de 1909), aunque a nivel de trabajo interpretativo se encuentra entre el repertorio romántico e impresionista del instrumento. Todo dependerá del resto de obras que se hayan planteado para trabajar durante ese mismo curso, siempre intentando ofrecer la máxima variedad e intentar cubrir las diferentes épocas y estilos.

De esta forma, se trabajaría durante unas 6 ó 7 semanas con diferentes sesiones de 15 a 40 minutos, preferiblemente en el segundo trimestre, cuando ya se ha realizado un trabajo técnico adecuado y polifónico.

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Como actividades complementarias podemos establecer la búsqueda de información y profundización sobre la compositora en su contexto, y relación con otro tipo de compositoras que hayan vivido una experiencia análoga.

Además de la memorización de la obra, como actividad complementaria principal establecemos la realización de un concierto extraordinario en el que participe todo el alumnado que haya trabajado durante el curso obras de compositoras. Así, contribuimos a la concienciación, valoración y difusión de este repertorio.

Reconocimiento

CC BY