

GUIA DIDACTICA DE LA OBRA

SÉRÉNADE AUX ÉTOILES OP. 142, CÉCILE CHAMINADE

INTRODUCCIÓN.

(Cécile Louise Stéphanie Chaminade; París, 1861 - Montecarlo, 1944)

Pianista y compositora francesa. De la mano de su madre, pianista y cantante, recibió sus primeras lecciones de música. Dado que su padre se oponía a su entrada en el Conservatorio de París, Chaminade estudió primero de forma privada con Savart, Félix Le Couppey y Benjamin Godard. Compositora precoz, a los ocho años ya escribía piezas de música religiosa. Dio su primer concierto cuando contaba dieciocho años.

Realizó diversas giras de conciertos por Francia y otros lugares, entre los que destaca Inglaterra, país del que se convertiría en visitante regular tras su primera aparición en junio de 1892. Su música se hizo tan popular allí que desde 1892 fue invitada de honor de la Reina Victoria. Chaminade también adquirió una enorme popularidad en los Estados Unidos de América. En otoño de 1908 realizó una gira exitosa por este país, en el que recorrió doce ciudades, desde Boston a St. Louis.

Recibió varios premios, de entre los cuales cabe destacar la Légion d'Honneur francesa en 1913, que por primera vez fue concedida a una mujer compositora. En 1901 se casó con Louis-Mathieu Carbonel, un editor marsellés que murió en 1907. A partir de su boda con Carbonel y hasta 1914, su actividad compositiva decayó y Chaminade comenzó a realizar grabaciones, muchas de ellas en pianolas. El olvido progresivo del gusto por el Romanticismo francés tardío provocó que sus casi 400 composiciones cayeran en el olvido.

Con el estallido de la guerra mundial en 1914 y tras un nuevo éxito en Londres, se retira de la música para dirigir un Hospital y trabajar como enfermera de campaña. A partir de 1925 se retira definitivamente de la escena musical y se retira a Montecarlo, donde fallece en Abril de 1944, prácticamente olvidada.

Marcó la historia como la primera mujer que vivió de componer música, sobre todo desde que murió su padre. Este hecho podría explicar que escribiera poca "música seria" y se centrara en componer piezas más cortas para piano o canciones acompañadas por el piano, llenas de lirismo, por lo que en los círculos parisinos se la consideraba una compositora de "música de salón". Los críticos musicales la relegaron a una categoría "femenina", cargada de estereotipos, que no consideraron su calidad musical incluso hasta bien entrado el siglo XX.

SERENADE AUX ETOILES

Chaminade compuso muy pocas obras para flauta, entre las que destaca el Concertino op. 107 compuesto originalmente para flauta y piano y encargada para ser la pieza de concurso del Conservatorio de París en 1902, y la Sérénade aux Etoiles op 142, compuesta también para flauta y piano en 1911.

A partir de 1901, fecha en la que se casó, y hasta 1914 que se enroló como enfermera en las Primera Guerra Mundial, su producción de obras se redujo considerablemente. A esto hay que añadir que a partir de la muerte de su padre, debe mantener económicamente a su familia de la composición, lo cual la lleva a componer piezas más cortas, "música de salón" del gusto de su clientela.

Esta obra está dedicada a Monsieur Hennebains, flautista de gran renombre, que fue primero asistente de Paul Taffanel en el Conservatorio de París y más tarde su sucesor. Fue profesor de Marcel Moyse y Jean Pierre Rampal.

ESTILO

La obra de Chaminade se encuentra dentro del Romanticismo francés, y su estilo estuvo caracterizado por sus texturas claras y directas, sus armonías diatónicas que eludían cromatismos pesados, su lírica y elegancia. Era música sutil, suave, capaz de atraer a todo tipo de público. Amante de texturas claras y armonías suavemente cromáticas, Chaminade es francesa hasta el tuétano y

ello se advierte en sus toques de humor y color así como en la prioridad que otorga a la melodía.

Es precisamente el hecho de que se mantuvo fiel a este estilo postromántico por lo que su música cayó en el olvido poco a poco, a medida que fue entrando el s XX con un estilo modernista al que no supo adaptarse.

El dominio de la melodía y su gusto para componerlas de manera tan prolífica y delicada se aprecia de manera notoria en la obra que vamos a analizar, la Serenade aux Etoiles.

ANÁLISIS

La Serenade aux Etoiles se trata de una obra en un solo movimiento, escrita originalmente para flauta y piano en Re M, de unos 5 minutos de duración. La estructura es ternaria, con forma de lied ABA.

La parte A va de los compases 1 al 30. Comienza el piano introduciendo la melodía principal de esta primera parte de los compases 1 al 6, con un carácter muy lírico y onírico. Del compás 7 al 11, el piano da paso a la flauta que toma la melodía acompañada de acordes arpegiados del piano.

De los compases 11 al 17 se presenta un segundo tema, primero por el piano y luego por la flauta, que juega con los cromatismos delicados tan característicos en Chaminade.

Del compás 18 al 23 se retoma el primer tema en una especie de interludio con células más cortas, variaciones con arpeggios, una octava más grave que el tema original, que resuelve en el tempo primo.

del compás 24 al 30 vuelve al tema principal interpretado por la flauta, de esta parte A, en la misma tonalidad y con una variación al final que afianza la tonalidad de Re M.

La parte B va de los compases 31 al 67 y en él se juega mucho más con las modulaciones que en la parte A. Se puede ver un primer tema del compás 31 al 43. Comienza en Fa sostenido menor con la melodía en la flauta acompañada de acordes arpegiados del piano, que resuelve en La M, y una segunda frase en la que el piano y la flauta dialogan con elementos que combinan el cromatismo stacatto con los trinos. Todo esto para volver al tema anterior, en la misma tonalidad.

Del compás 44 al 59 se puede ver una segunda sección caracterizada por los arpeggios de la flauta acompañada del piano por arpeggios, que a partir del compás 52 toma el piano, con pequeñas pinceladas de la flauta.

Del compás 60 al 67, el piano toma la melodía principal de la parte A en pequeñas células, acompañada de arpeggios stacatto de la flauta, en un interludio que nos lleva de nuevo a la parte A.

Vuelve a la parte A`, del compás 68 al 105. Del compás 68 al 89 es una vuelta a la parte A exactamente igual a los compases 7 al 28. A partir del compás 90 hasta el 105 se desarrolla la coda, primero con arpeggios del piano, seguidos de pequeñas células de la melodía principal con un carácter "morendo" acompañadas de los arpeggios del piano, para terminar en pianissimo con un fragmento de dicha melodía primero del piano y finalmente de la flauta.

ANÁLISIS DIDÁCTICO

Esta obra se podría trabajar en un curso como 4º de grado profesional.

Como objetivos a trabajar por el alumno se pueden destacar:

- Estudio del Romanticismo, en concreto el francés
- Adecuar el vibrato y la expresividad a la obra.
- Estudio del stacatto, arpeggios y escalas cromáticas.
- Análisis de la forma ternaria ABA.
- Ensayo de cámara con el pianista acompañante o con compañero de música de cámara.

Como contenidos podemos destacar:

- Investigación sobre la compositora y su época.
- Trabajo del vibrato y la expresividad.
- Trabajo del stacatto, arpeggios y escalas cromáticas.
- Trabajo de análisis de la forma ternaria.
- Trabajo con el pianista acompañante o compañer@ de música de cámara.
- Interpretación de la obra en una audición.

En cuanto a la temporalización, esta obra se trabajará a lo largo de un trimestre con el profesor de instrumento. En las clases se trabajarán todos los aspectos mencionados en los contenidos, así como también la afinación, los matices, trinos, el registro agudo, el matiz piano y pianissimo en la tercera octava y dependiendo de la evolución del alumno, la memoria.

Como actividad complementaria se podría incluir la interpretación de esta obra en una audición del departamento de viento-madera, en una audición del departamento de igualdad dentro de las actividades que el conservatorio tiene programadas. En dichas audiciones se puede incluir una presentación de la compositora, la época y el contacto histórico. Se puede considerar el trabajo de la obra de memoria como actividad complementaria.