

UNIVERSIDAD DE CUENCA

MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

*TEMA: LA INFLUENCIA DEL JAZZ EN EL CONCIERTO
PARA CLARINETE DE AARON COPLAND*

REALIZADO POR: PAULO CÉSAR MOROCHO

DICIEMBRE 2010

LA INFLUENCIA DEL JAZZ EN EL CONCIERTO PARA CLARINETE DEL COMPOSITOR AARON COPLAND

INTRODUCCIÓN

El concierto para clarinete, orquesta y arpa del compositor norteamericano Aaron Copland es una de las más grandes obras para el repertorio clarinetístico del siglo XX, este trabajo anhela dar a conocer un análisis de la concepción así como los elementos de renombre y conocer la influencia del jazz en esta célebre obra.

El concierto surge gracias a Benny Goodman quién encargó a Copland una obra de carácter sinfónico, que se acoge a la línea tradicional centroeuropea del concierto para solista y orquesta, pero, a la vez, busca el "americanismo" de la inspiración por proximidad al jazz. *“Yo nunca hubiese pensado en componer un concierto para clarinete si Benny no me hubiera encargado uno. No puedo soplar una sola nota en el instrumento Aparte de mi arreglo de la Short Symphony a Sexteto, en donde el clarinete es uno de los instrumentos protagonista, la única experiencia que tuve con el clarinete fueron las partes orquestales.”*¹ Copland optó por rodear al clarinete solista de instrumentos de cuerda en sus distintas formas: arcos, arpa y piano. La obra se comenzó en 1947, y fue terminada al año siguiente, tiene una duración aproximada de 16 minutos. El estreno tuvo lugar en Nueva York, el 6 de noviembre de 1950 con Benny Goodman como solista y Fritz Reiner dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de los estudios de la NBC, *“Nosotros no trabajamos juntos mientras componía la obra, pero después que la terminé y la envié, Benny me escribió para agradecerme”*²

El concierto presenta un sólo ambiente, pero se distinguen claramente las tres secciones que se suceden con la percepción de continuidad, comenzando con un movimiento reposado, de perfil melódico y sencilla forma simétrica, seguida de una cadencia a cargo del solista y un movimiento vivo, alegre y jazzístico que cierra la obra con brillantez.

¹ http://www.clariperu.org/Copland_concierto.html

² http://www.clariperu.org/Copland_concierto.html

Benny Goodman expreso su aceptación al concierto y expreso sobre el compositor, “*no hice demandas en lo que Copland debía escribir. Tuvo completa libertad, con la condición que yo debería tener una exclusividad de dos años para interpretar la obra. Pagué dos mil dólares y eso si es dinero. En aquel momento, no había muchos compositores norteamericanos que escoger - personas de la estatura de Hindemith y Bartok. Recuerdo que Aaron vino a escuchar cuando estaba grabando con Bartok. Copland tenía una gran reputación también*”³

BENNY GOODMAN.- BIOGRAFÍA

Nació en Chicago, 30 de mayo de 1909. Su nombre completo era Benjamín David Goodman. Es el noveno de doce hermanos, hijo de emigrantes judíos procedentes de Polonia, donde vivían en el barrio Maxwell Street. Comenzó a tocar el clarinete a la edad de diez años en la sinagoga. Hizo su debut profesional a los doce años y abandonó la escuela a los catorce para hacerse músico profesional. En agosto de 1925, a los diez y seis años, se unió a la banda de Ben Pollack, con la que hizo sus primeras grabaciones en diciembre de 1926. Las grabaciones bajo su nombre las realizó en enero de 1928. Ya a los 20 años, en septiembre de 1929, abandonó a Pollack para dirigirse a Nueva York donde trabajó como músico independiente en sesiones de grabación, espectáculos radiofónicos y en las orquestas de los musicales de Broadway. Con el alquiler de algunas orquestas y bajo su propio nombre realizó algunas grabaciones con las que alcanzó grandes éxitos como "He's Not Worth Your Tears", "Ain't Cha Glad?", "Riffin' the Scotch", "Ol' Pappy" y "I Ain't Lazy, I'm Just Dreamin".

³ http://www.clariperu.org/Copland_concierto.html

Luego de abandonar el programa de radio, Goodman arrancó una gira por EEUU en el verano de 1935. En la Costa Oeste, no tuvo mayor aceptación, mientras que en la Costa Este debido a que sus actuaciones en el programa de radio se transmitirían una hora más temprano. Su actuación en el Palomar Ballroom cerca de Los Ángeles el 21 de agosto de 1935 fue un éxito espectacular, recordado como el comienzo de la era del swing. Se trasladó durante seis meses a vivir al Congress Hotel en Chicago, empezando en noviembre. Alcanzó 15 éxitos que entraron en el "Top Ten" en 1936, entre los que estaban "It's Been So Long", "Goody-Goody", "The Glory of Love", "These Foolish Things Remind Me of You" y "You Turned the Tables on Me" (todos cantados por Helen Ward). Se convirtió en el protagonista de la serie radiofónica The Camel Caravan, que duró hasta finales de 1939. Tras la entrada de Estados Unidos en la Guerra, y con la imposibilidad de realizar nuevas grabaciones, Goodman intentó consolidarse aún más ganando éxitos como "Taking a Chance on Love" (cantado por Helen Forrest). Su tiempo libre lo empleó para trabajar en películas, apareciendo en tres: The Powers Girl, Stage Door Canteen y The Gang's All Here. Benny Goodman, murió el 13 de junio de 1986, a los setenta y siete años. Su vida hasta el último momento estuvo dedicada honestamente a la música de jazz.

AARON COPLAND.- BIOGRAFÍA

Nació en Nueva York el 14 de noviembre de 1900, compositor estadounidense y figura destacada en la música del siglo XX de su país, estudió con Rubin Goldmark. Además de Paul Antonín Vidal y la famosa profesora Nadia Boulanger en Paris, Sus primeras obras están influidas en gran medida por los impresionistas franceses, y manifiestan la huella de Igor Stravinski, pronto comenzó a desarrollar su propio estilo.

Tras su experimentación con ritmos de jazz en obras como “Music for the Theatre” (1925) y el Concierto para Piano (1927), Copland se basó en un estilo más sobrio y disonante. Obras de concierto como las Variaciones para Piano (1930) y Statements (1933-1935) constan de ritmos nerviosos e irregulares, melodías esquinadas y armonías en extremo disonantes. A estos años corresponden también el trío Vitebst (1929) y la Oda sinfónica (1930). A mediados de los años treinta retomó un estilo más sencillo, melódico y lírico, con frecuencia basado en elementos de la música folclórica de su país.

Algunas obras pertenecientes a este periodo narran distintos temas estadounidenses; en Lincoln Portrait (1942, Retrato de Lincoln), para orquesta y narrador, y en los ballets Billy the Kid (1942), Rodeo (1942) y Appalachian Spring (ganadora de un Premio Pulitzer en 1945), utiliza melodías del folclore, estilos y ritmos que captan la esencia de los primeros habitantes de su país. También adaptó música popular mexicana para Salón México (1937). Otras obras orquestales son la Sinfonía para órgano y orquesta (1925), una Oda sinfónica (1932) y la Sinfonía n.º 3 (1946), que incorpora el Fanfare for the Common Man (1942).

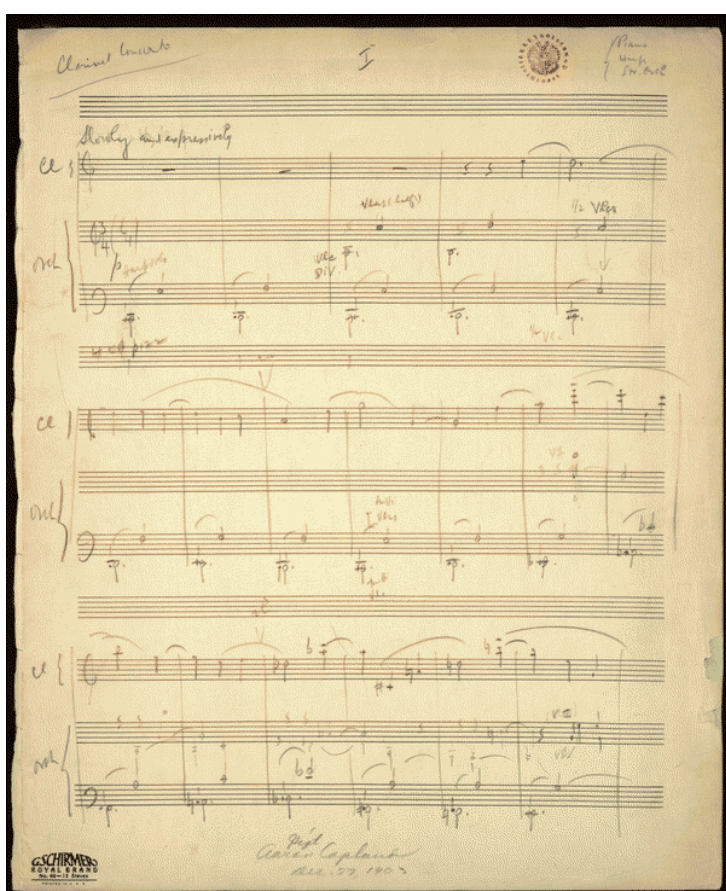
También pertenece a este periodo la ópera para estudiantes The Second Hurricane. Entre su música para cine están las bandas sonoras de La fuerza bruta (1939, de Lewis Milestone), Sinfonía de la vida (1947, de Sam Wood) y La heredera (1949, de William Wyler) que ganó un Oscar a la mejor banda sonora). En los años cincuenta volvió a su severidad original. En la compleja y virtuosística Fantasía para piano (1957) y en obras orquestales como Connotations (1962, encargada para la inauguración del Lincoln Center de Nueva York) e Inscape (1967), utilizó el método dodecafónico de composición. Proclamation (1982), obra para piano orquestada por Phillip Ramey, se estrenó en 1985 en un concierto conmemorativo del cumpleaños número 85 del compositor. Fue profesor del Berkshire Music Center entre 1940 y 1965 y luchó por promover la música de compositores contemporáneos. Copland falleció en New York el 2 de diciembre de 1990.

Estilos compositivos de Aaron Copland.

El estilo compositivo de las obras de Aaron Copland recibieron influencias de varias tendencias de acuerdo a la edad del compositor, es así que en su juventud influyó mucho compositores contemporáneos europeos como Debussy y Skryabin, posteriormente se

interesó por el jazz, el blues y ritmos propios de la cultura norteamericana, a la postre su estilo cambiaría para acoplarse a las nuevas tendencias impuestas por la radio y el cine, durante la década de los 30 sus obras fueron las de mayor difusión basadas en el folclor norteamericano, así como también adoptó tendencias compositivas de música latinoamericana. Incursionó en la atonalidad y en la creación de melodías propias basadas en composiciones folclóricas.

Breve análisis de la obra

El mismo compositor describe su obra en el primer movimiento del Concierto para Clarinete como “una canción lánguida de carácter suave” ⁴ escrito en tiempo de 3/4, combinándolo con compases de 4/4 y 5/4, tiene una estructura simple basada en la forma A-B-A, el carácter general de este movimiento es lírico y expresivo. La cadencia le da al

⁴ http://www.clariperu.org/Copland_concierto.html

solista la oportunidad de demostrar sus virtudes, mientras introduce al mismo tiempo los fragmentos del material melódico que serán oídos en el segundo movimiento, *“No es ad libitum como en cadencias de muchos conciertos tradicionales; yo siempre sentí que hay suficiente espacio para la interpretación aún cuándo todo fuera escrito”*⁵. Esta al igual que el movimiento siguiente está concebida en idioma de jazz. *“El segundo movimiento, una forma libre de rondo, es un contraste en absoluto de estilo, severo, y de sabor jazzístico”*⁶, parte del material de este representa una fusión de elementos indiscutiblemente relacionados a la música popular de USA y Sudamérica, ritmos como el Charleston, boogie - woogie, y los aires brasileños populares. La instrumentación es el clarinete con cuerdas, arpa y piano; *“no conté con gran variedad de percusión para lograr los efectos de jazz, así que utilicé slap basses y sonidos grandes de arpa para simularlos”*⁷. El concierto para clarinete termina con una coda muy bien elaborada en tonalidad de do mayor que la concluye con un glisando o “smear” denominado en el lenguaje jazzístico.

CONCLUSIONES

- El concierto para clarinete es un ejemplo de la versatilidad de combinar estilos y formas de música con el objetivo de enriquecerlas y explorar nuevas sonoridades.
- El concierto para clarinete es una obra que encierra en sí un lenguaje propio del estilo jazzístico, podemos resaltar en esta obra la cadencia que se la puede percibir como improvisación tal y como muchos intérpretes la ejecutan.
- Este concierto es una muestra del desarrollo compositivo del siglo XX tuvo para los instrumentos de viento especialmente el clarinete. Obras como el Concierto de Hindemith, el Ebony Concierto de Stravinsky, el Concierto de Carl Nielsen, nos demuestran un real virtuosismo y dominio de la técnica interpretativa al momento de ser ejecutadas.

⁵ http://www.clariperu.org/Copland_concierto.html

⁶ http://www.clariperu.org/Copland_concierto.html

⁷ http://www.clariperu.org/Copland_concierto.html

BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Copland, Aaron. Grove Music Online ed. (consultado el 4 de septiembre de 2009). www.oxfordmusiconline.com.
- ✓ http://www.clariperu.org/Copland_concierto.html, consultado el 3 de septiembre de 2009.
- ✓ <http://memory.loc.gov/ammem/collections/copland/acintro01.html>, consultado el 3 de septiembre de 2009.
- ✓ <http://www.hagaselamusica.com/ficha-periodos-musica/vanguardias/jazz/>, consultado el 3 de septiembre de 2009.
- ✓ <http://aam.blogcindario.com/2008/04/01135-a-copland-andante-del-concierto-para-clarinete-y-orquesta-de-cuerda-con-arpa-y-piano.html>, consultado el 3 de septiembre de 2009.
- ✓ <http://www.pbs.org/wnet/americanmasters/episodes/aaron-copland/about-the-composer/475/>, consultado el 3 de septiembre de 2009