

SONATA PARA FLAUTA Y PIANO DE FRANCIS POULENC: ANÁLISIS MUSICAL EN TORNO AL TEMPO CON BASE EN CUATRO DESTACADAS GRABACIONES

López Palizada, María del Rayo (1), Dr. Pérez Sánchez, Alfonso (2).

1 [Licenciatura en Música Instrumentista, Universidad de Guanajuato] [palizada.flute@gmail.com]

2 [Departamento de Música, División de Arquitectura, Arte y Diseño, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato]
[alphons.ps@gmail.com]

Resumen

La Sonata para flauta y piano de Francis Poulenc es parte del repertorio indispensable para todo flautista, es una de las obras fundamentales, gracias a su virtuosismo en cuanto a articulaciones, dinámicas y fraseos. Una de las características principales es el juego que tiene con los tempos en el primer movimiento. Consideramos interesante analizar el primer movimiento de esta obra debido a la forma en que los diferentes intérpretes llevan el tempo sin alterar el fraseo. Realizamos un estudio minucioso de la secuencia de cambios en el tempo para que el flautista, o personas interesadas, puedan disfrutar más al momento de escuchar, analizar y trabajar, si es el caso, para una mejor interpretación, basándonos no solamente en lo que el compositor pide, sino agregando información valiosa que estos intérpretes pudieron aportar a esta importante obra. Para esto hemos estudiado a cuatro intérpretes mediante sus grabaciones comerciales, es importante mencionar que dos de estas grabaciones son arreglos de orquestación, que incluyen las participaciones de Sir James Galway y Clara Gallardo. Las otras dos grabaciones han sido con los instrumentos flauta y piano para los que originalmente fuera compuesta la pieza. Los flautistas solistas son: Jean-Pierre Rampal y Philippe Bernold.

Abstract

The Francis Poulenc's Sonata for flute and piano is part of the standard flute repertoire. It is a fundamental work its brilliant articulations, dynamics and phrasing. One of the main features of this piece is the interplay of the tempos in the first movement. This is particularly interesting to analyze to assess how the different performers carry the tempo without altering the phrasing. We did a thorough study of the sequence of tempo changes so that the flutist (or listener) can work better towards a better interpretation of this piece. We did not simply rely on the composer's directions, we also add valuable information offered by the different performers we have chosen for the analysis.

We studied four flutist using their commercial recordings. Two of them are orchestral arrangements, performed by Sir James Galway and Clara Gallardo. The recordings by Jean-Pierre Rampal and Philippe Bernold are based on the original version for flute and piano.

Palabras Clave

Musicología; Poulenc; Sonata; Interpretación musical; Flauta

INTRODUCCIÓN

Francis Poulenc nació el 7 de enero de 1899 en París. Fue autodidacta, aunque también realizó algún estudio con Ricardo Viñes y Koechlin. Compositor, pianista y miembro del grupo francés *Les Six* (Milhaud, Auric, Durey, Honegger y Tailleferre). Su catálogo abarca diversos géneros: música de cámara, ópera, oratorio, música orquestal y de ballet, entre otros. Quizás una de las características más importantes de su estilo compositivo es su facilidad para crear una frase y saber explotarla. Murió el 30 de enero de 1963. [1]

La *Sonata para flauta y piano* fue un encargo realizado por Harold Spivacke, Jefe de la División de Música de la Biblioteca del Congreso, portavoz de la Fundación Coolidge de dicho patrocinador nacional. Spivacke pide al compositor, el 3 de abril de 1956, realizar una obra para el festival que se realizaría en octubre del mismo año, a lo que Poulenc responde el 13 de abril declinando la comisión, debido a que en ese momento finalizaba la orquestación de una de sus obras. Más tarde Spivacke vuelve a proponer la misma comisión mediante una carta en mayo de 1956, la cual el compositor contesta hasta el mes de agosto aceptando escribir una obra, su propuesta fue realizar *la Sonata para flauta y piano*. Después de acordar los términos de pagos, se indica que la pieza iría dedicada a Elizabeth Sprague Coolidge.

Jean-Pierre Rampal, flautista francés coetáneo del compositor Francis Poulenc se entera de este encargo mediante una llamada del compositor. La autobiografía del flautista relata ese instante, donde el compositor le pide tocar su *Sonata para flauta y piano*. El compositor termina de escribir esta obra en marzo de 1957. En la partitura editada por Carl B. Schmidt y Patricia Harper en 1994, incluyen una introducción histórica de la pieza, donde se habla de una carta enviada a Bernac por el compositor comentándole de su Sonata que tenía proporciones debussianas.

El estreno oficial en Estados Unidos fue a cargo del Flautista Jean-Pierre Rampal acompañado del pianista Veyron-Lacroix, el cual tuvo lugar en el Auditorio Coolidge de la Biblioteca del Congreso el

14 de febrero de 1958. [2] Lennox Berkeley arregló esta pieza para Flauta y Orquesta, sobre la cual existe una grabación de 1977 con el flautista James Galway acompañado por The Royal Philharmonic Orchestra. [3]

MATERIALES Y MÉTODOS

En esta investigación se han utilizado las siguientes herramientas: el programa *Sonic Visualiser*, que permitió calcular con más precisión los tempos del primer movimiento de las cuatro interpretaciones seleccionadas, el procedimiento que se ha seguido para la realización de dicha actividad, fue exportar cada grabación al software, señalar el pulso a una baja velocidad, necesaria para obtener resultados más exactos y así tener las marcas temporales de toda la pieza. Una vez teniendo los resultados con el *Sonic Visualiser*, usamos el programa Excel, para graficar mediante fórmulas matemáticas los resultados estadísticos de las marcas metronómicas, que posteriormente se compararon con las demás grabaciones, utilizando el mismo procedimiento para cada una y así poder encontrar patrones temporales para conocer sus contornos metronómicos.

Las grabaciones utilizadas para esta investigación han sido cuatro, dos incluyen la versión original para flauta y piano y dos corresponden a versiones para orquesta y flauta solista. Efectuadas por dos flautistas franceses, un británico y una española.

Tabla 1: Intérpretes de las 4 versiones

Flauta	Piano / Orquesta
Jean Pierre Rampal	Robert Veyron-Lacroix [4]
Phillippe Bernold	Ariane Jacob [5]
James Galway	Royal Philharmonic Orchestra [6]
Clara Gallardo	Orquesta de Flautas [7]

El trabajo realizado conlleva muchos factores que afectan los resultados, si no se efectúan de forma adecuada; desde la investigación de la pieza, el contexto histórico que nos da el conocimiento del porqué ha compuesto la pieza; el análisis formal, que nos ayuda a fragmentar la obra y tener por lo menos una silueta; el proceso de seleccionar las

grabaciones, exportarlas a un audio, trabajar en el proceso de reconocimiento de programas y las realización de gráficos, sin contar el tiempo que se requiere en hacer las marcas metronómicas de cada grabación. Esto consume horas de trabajo y dedicación, puesto que no sólo es comprobar la correlación de las investigaciones realizadas para el contexto histórico sino comprobar además los resultados de los cálculos matemáticos realizados.

Hemos analizado el tiempo de esas cuatro grabaciones a un nivel micro, es decir, se ha marcado cada tiempo en toda la pieza que está conformada por 136 compases y que tiene un compás inicial de dos cuartos (2/4), al menos en la presentación del tema principal, pues después ocurren cambios de compás a 3/4 y 4/4, aunque concluyen en 2/4. Para el estudio de esta obra, se utilizó la Edición Wilhelm Hansen London, que es la 14th Edition à la Mémoire de Madame Sprague Coolidge [8], que tiene la indicación del valor negra entre los 84 – 92 pulsos del metrónomo, la cual se tuvo en cuenta y fue cotejada frente al promedio derivado del análisis de las grabaciones.

De las cifras obtenidas en esta investigación, hemos extraído los datos que resultaron más interesantes, de los cuales hemos generado varias gráficas para ilustrar los datos con el propósito de comprender la manera como los flautistas resolvieron la distribución temporal-espacial del discurso musical.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La *Sonata para flauta y piano* del compositor Francis Poulenc, consta de tres movimientos, el primer movimiento es un Allegro Malinconico, el segundo Cantinela: Asses Lent y por último el tercer movimiento Presto giocoso. El movimiento que hemos elegido para esta investigación es el primer movimiento solamente el cual tiene una indicación metronómica: *Allegro malinconico* $\downarrow=84$.

El primer tema aparece desde el compás 1 hasta el segundo tiempo del compás 28. Todo este tema está en un compás de 2/4 con una indicación metronómica de $\downarrow=84$. En dicho compás empieza la primera sección, a la que llamaremos A (cc 1 - 28), toda esta sección debe mantener la oscilación del tiempo a 84 pulsaciones por minuto indicadas

por Poulenc, sin indicar ninguna variante metronómica por lo menos en esta sección.

En la gráfica 1 se puede observar que tres intérpretes (Galway, Rampal y Bernold) comienzan por debajo de la marca metronómica de referencia, mientras que Clara empieza más cerca de la indicación, pero aun así su marca sobrepasa 5 puntos la recomendación del compositor en la partitura. Para ser más precisos, Galway tiene un valor de $\downarrow=73$ MM (Maelzel's Metronome), Rampal 74, Bernold 71, y Clara comienza en 89 MM.

GRÁFICA 1: Sección A (cc 1 – 16)

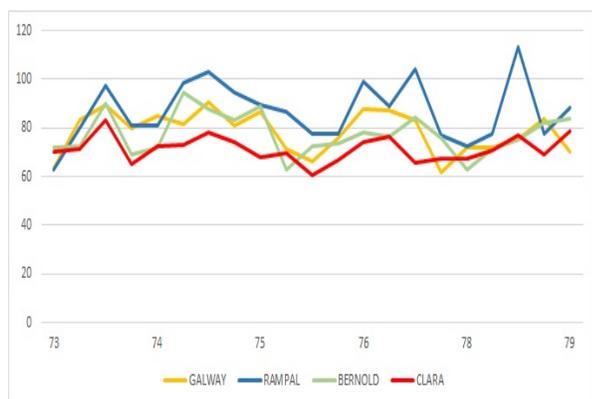
Es interesante comparar esta primera gráfica con la *gráfica 2* que hemos obtenido de la reexposición del tema, sección A' (cc 98 - 114), la cual tiene la indicación de *a Tempo*. En este segundo pasaje podemos ver que los intérpretes tienen su marca más baja (compás 98), subiendo inmediatamente en el siguiente compás, con marcas muy parejas.

GRÁFICA 2: Sección A' (cc 98 – 113)

Aunque Rampal comienza en 46 MM, en el siguiente compás sube su marca hasta un 63, sus picos más altos son de 90 y se puede notar que lleva un mayor control del tiempo, mientras que Clara tiene cambios contrastantes dentro de esta frase, comienza en 32 MM y aunque hace el mismo movimiento que todos, sin embargo, sus variaciones de tiempo son más contrastantes que las de los demás.

Otro punto interesante en la estructura de esta pieza es en el cambio de pulsación del compás 73 con una indicación de *Un peu plus vite* y una marca metronómica de $\text{♩}=92$ señalada en la partitura. En la gráfica 3 hemos podido captar el cambio que hacen los intérpretes. Mientras que en la partitura la indicación de 92 MM aplica desde el inicio del compás 73, los solistas comienzan a una velocidad menor: Bernold obtiene 72 MM y Clara 70; mientras que Galway y Rampal rondan los 63. No obstante, todos los intérpretes suben en el transcurso del compás logrando alcanzar la velocidad metronómica requerida por la partitura.

GRÁFICA 3: Sección desarrollo (cc 73 – 79)

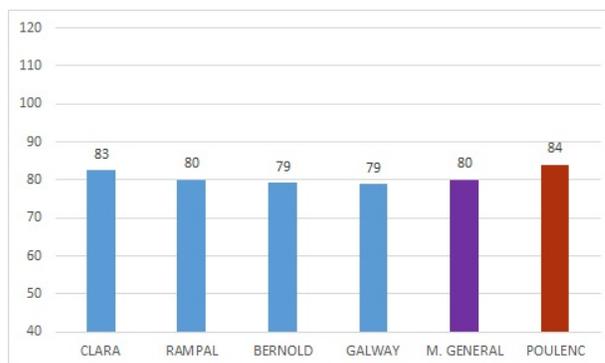
Rampal, es el intérprete que tiene más contrastes en esta sección, comienza en un pulso de 63 y en el tercer tiempo del mismo compás sube a 98 MM. Durante todo este trayecto se puede notar que la diferencia de pulsaciones, dentro de su interpretación, varían de un tiempo a otro entre los 5 hasta los 23 puntos de elevación de sus marcas metronómicas (ascendentes y descendentes).

Galway no sube tanto, su valor metronómico más alto es de 91 MM y es notorio que sus marcas se mantienen por debajo de lo que Rampal llega a obtener. Bernold hace algo parecido a los otros dos, su marcación inicial es de 72 rápido sube a

90, para después bajar y llegar en el compás 77 a 62 MM, su movimiento es parecido al de Galway. Mientras que Clara queda por debajo de la marca que se ha pedido en la partitura y se puede notar que continúa así durante todo el segmento, tiene algunos aumentos, pero no contrastantes, su punto más alto es de 90 en tercer tiempo del compás 73.

Para definir la velocidad inicial, se sacó la mediana de los valores del compás 1 al 16 (gráfica 4). El intérprete que obtuvo la mediana más cercana a lo establecido por el compositor ha sido Clara, mientras que encontramos a Galway con los valores más bajos; sin embargo, esto no quiere decir que la interpretación del flautista británico sea mejor que la realizada por Clara Gallardo, es evidente que los flautistas no han seguido una marca tal cual, más bien la composición de la obra les ha permitido hacer una interpretación real sin llegar a ser contrastante con lo que el compositor pide.

Del fragmento inicial (cc.1-16) obtenido por el grupo (gráfica 4) se ha obtenido una cifra de 80 MM, y se debe mencionar que este valor se sitúa cuatro puntos por debajo del valor inferior establecido por el compositor $\text{♩}=84$, por lo que la recomendación para futuras grabaciones es que los músicos construyan el contorno metronómico de la pieza dentro del rango señalado por el compositor, respetándolo sobre todo en las secciones *a Tempo*, que consideramos adecuado para la interpretación del primero movimiento.

GRÁFICA 4: Mediana metronómica de cada versión

Esta obra es de repertorio básico para el flautista intérprete, por lo cual es importante tener las diversas herramientas de conocimiento para poder adquirir un buen resultado al interpretarla. El

análisis de notas, fraseos y su musicalidad se complementa con este estudio musical entorno al tempo.

Más aún, es importante conocer la pieza, es necesario abarcar más áreas de análisis, queda pendiente el estudio de dinámicas y timbres, e incluso el tipo de articulaciones que se pudieran utilizar en relación con el estilo compositivo y la praxis musical de Francis Poulenc. Para esto se necesitaría estudiarla más a fondo y desde una perspectiva que contemple el estudio de varios parámetros musicales a la vez, para obtener resultados más completos.

No obstante, aun analizando todo esto, no se podrá decir qué interpretación es la adecuada y cuál es equivocada, puesto que los resultados que se buscan tienen como objetivo realizar una aportación al estudio de la praxis musical contenida en grabaciones, para que el lector con base en las comparaciones y a partir de su propio criterio, pueda elegir la que se considere más representativa de la idea musical de la obra.

CONCLUSIONES

El conocimiento de recursos informativos puede ser importante para el intérprete que hoy en día quiera transmitir más que una simple presentación; y la comprensión de las obras es importante para que el músico pueda transmitir las al público. La música contemporánea carece de entendimiento por el público en general, y a veces los propios intérpretes no realizan un estudio sistemático de las obras que ejecutan dejando al azar decisiones importantes como plasmar en su interpretación un tempo inicial que concuerde con la indicación del compositor. Si nos acostumbramos a analizar las piezas con diversas estrategias, desarrollándolas mediante análisis de tempos, de dinámicas o tímbricas, lograremos fundirnos con las obras y podremos ejecutarlas de manera coherente para dejar una interpretación históricamente informada lo mejor lograda posible.

Con este trabajo, se espera contribuir al conocimiento de la *Sonata para flauta y piano* de Francis Poulenc, así como despertar el interés por desarrollar más investigaciones utilizando estas herramientas de la musicología aplicada al estudio de grabaciones de música clásica.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mi asesor, el Dr. Alfonso Pérez Sánchez, por ayudarme en este proyecto de investigación donde he aprendido técnicas de análisis de la musicología sistemática que me han permitido ver la música desde otra perspectiva. Además, por acompañarme en este proceso de la carrera de intérprete y darme más herramientas para mi crecimiento como músico profesional.

REFERENCIAS

- [1] "Biography" Francis Poulenc french musician 1899-1963 [official web page]. Disponible en: <http://www.poulenc.fr/en/> [última consulta: 9/06/2016].
- [2] B. Schmidt Carl & Harper Patricia. (1994) Francis Poulenc Sonata Flute and Piano, United Kingdom, Barnes Music Engraving, p. 2-3.
- [3] F. Poulenc, Sonata for Flute and Orchestra, James Galway, flute, Charlie, Dutoit, conductor; Royal Philharmonic Orchestra, orchestrated by Sir Lennox Berkeley. RCA 1977.
- [4] «[DivX- CLASSICA] Poulenc-Sonate pour flute et piano (Rampal-Veyron-Lacroix) (by Marcel).avi» Subido a youtube por Adrey Kostyagin el 27 ago 2011. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=t4whSBaeCiE> [consulta : 24 ago. 2016].
- [5] «Poulenc : Flute sonata (1° mv)». Subido a youtube por Philippe Bernold el 1 abr. 2013. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=8ctRTR3mhTc> [consulta : 24 ago. 2016].
- [6] «F. Poulenc : Sonata for flute and orchestra ; J. Galway, C. Dutoit». Subido a youtube por Riccardo Parrucci el 13 abr. 2015. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=o-Ceb3j2HEg> [consulta : 24 ago. 2016].
- [7] «I Movimiento Sonata Francis Poulenc para Flauta Solista : Clara Gallardo ». Subido a youtube por Pedro Juan Llop el 22 ago. 2010. Arreglada y dirigida por Salvador Espasa. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=DIHT1YfB5qM> [consulta : 24 ago. 2016].
- [8] Sonata for Flute and Piano, Francis Poulenc. J. & W. Chester / Edition Wilhelm Hansen London Ltd. 14th Edition.