

Añadiendo adornos a las notas básicas en las obras de Bach

Por Arthur Houle (Clavier, septiembre de 1994)

Durante siglos los estudiantes de piano aprendieron a improvisar y componer como parte de su formación musical, pero hoy muchos profesores enfocan sus enseñanzas en recrear música antes que en crearla. Muchos de los alumnos con más talento abandonan debido a que no encuentran suficiente estímulo para su creatividad. Desde hace tiempo he tratado de solucionar el problema animando a los estudiantes a tocar piezas populares y de *jazz* a partir de los cancioneros (*fake book*) Progresiones de *blues* de 12 compases y escalas de *jazz* parecían el único camino para incentivar la improvisación; sin embargo, últimamente he comprendido que la improvisación clásica es otra opción.

En 1725 la segunda mujer de J. S. Bach, Anna Magdalena, recopiló obras conocidas para el aprendizaje en el "Libro de melodías de Anna Magdalena", que puede ser el método de teclado más utilizado en el mundo y data de un tiempo cuando era práctica común entre los intérpretes introducir variantes en las secciones musicales repetidas. La abundancia de repeticiones en las obras del "Libro de melodías de Anna Magdalena" es ideal para enseñar a los estudiantes a adornar las melodías.

En los clavecines de la época de Bach era posible utilizar la llamada "dinámica por terrazas", y el propio Bach escribió este tipo de dinámicas en el "Concierto Italiano" escrito para clavecín de dos teclados. Pero el instrumento de teclado favorito de Bach era el clavicordio, que producía sutiles matices dinámicos, a la vez que un tipo de *vibrato*. En los últimos tiempos de la vida de Bach llegó a conocer los inicios del pianoforte, un hecho menos conocido que su aversión por este instrumento en tiempos anteriores. Sin ninguna duda los últimos pianofortes que conoció eran un instrumento mucho más desarrollado y expresivo, y solo podemos llegar a suponer con cuanto entusiasmo habría aceptado el piano

moderno. En la página del título de las “Invenciones” Bach defiende la manera *cantabile* de interpretación, la cual implica el uso de la dinámica de terrazas. Muchas ediciones revisadas (no *Urtext*) no diferencian entre las indicaciones del compositor y las del editor, particularmente en lo referente a dinámicas.

Con un poco de guía y estímulo, los estudiantes son perfectamente capaces de añadir dinámicas con imaginación: si un pasaje es *forte* la primera vez, usan el pedal *una corda* para tocar *pianissimo* la repetición, o viceversa. El pedal *una corda* simula un efecto de laúd que podían producir los clavecines. La clave está en los contrastes, pero muy a menudo los estudiantes tocan Bach en un monótono e invariable *mezo forte*. A menudo advierto a los estudiantes que tocar con dinámicas monótonas es tan aburrido como escuchar el sonido de una lavadora. Por su forma y carácter, la música a menudo sugiere dinámicas, como en la “Marcha en ReM, BWV 122”, que suena como una fanfarria de trompetas.

Marcha en ReM, BWV 122

El “Minueto en SolM BWV 116” sugiere efectos de eco:

Minueto en SolM BWV 116

La repetición de todo el pasaje debería también ser más suave o más fuerte: *ff-pp* o *mf-mp*.

Los alumnos usualmente enfatizan los tiempos fuertes, como en esta interpretación del "Minueto en SolM, BWV 114", que podría ser aceptable.

De cualquier manera, este minueto tiene deliciosas ambigüedades en las posibilidades para inflexiones dinámicas. La repetición del pasaje podría ser:

Estas piezas eran originariamente danzas, así que los estudiantes tienen que considerar donde el bailarín levantaba el pie en el aire o lo posaba en el suelo para formar los pasos de baile.

Los estudiantes tienden a tocar estas piezas *legato* la primera vez que las leen.

Aunque a Bach le gustaba el claro toque *legato*, los estudiantes deberían añadir algunos staccatos o ligaduras cortas en las repeticiones. Las prácticas de digitación de la época barroca sugieren ligaduras cortas de dos, tres o cuatro notas.

Las ligaduras que Bach anotó nos dan importantes pistas acerca del carácter y las relaciones entre los motivos. En el "Minueto en rem, BWV 132" la figuración rítmica, y su inversa, en el compás 7 están consistentemente marcadas y deben implicar que las notas anteriores y posteriores a esas figuras deben ser destacadas (portato?).

Arthur Houle es graduado por la Universidad de Lowell, el Conservatorio de Nueva Inglaterra, y la Universidad de Iowa. Alumno de Leonard Shure, Houle ha enseñado en los conservatorios de Nueva Inglaterra y Boston, la Escuela de Música de Dana Hall, y las Universidades de Iowa, Dakota Norte, y Austin en Texas. Actualmente es profesor asociado de piano en el Albertson College de Idaho.

Minuetto en rem, BWV 132
(articulaciones)

Esto debe ser consecuente con un brillante, vivo carácter, mientras que tocar solo *legato* negará la intención de la inflexión de las ligaduras cortas.

De cualquier manera, hay otras muchas posibilidades para las ligaduras cortas que no niegan la intención de las indicadas por Bach:

En el compás 5 de este minuetto hay dos ligaduras originales.

Es una practica común en la música vocal ligar las apoyaturas con sus resoluciones. El compás 4 no esta ligado, pero deberían, por lógica, interpretarse las mimas ligaduras de dos notas.

Dado el carácter melancólico del inicio del minuetto, una posibilidad es tocar *legato* la primera vez e introducir algún tipo de ligaduras cortas en la repetición.

Minuetto en re, BWV 132
(Variación en las repeticiones)

The image shows two staves of musical notation for Minuetto en re, BWV 132. The first staff is labeled 'primera vez' and the second 'segunda vez'. Both staves show a single measure of music in 3/4 time, starting with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The first note of each measure is marked with a trill symbol (two asterisks). The rest of the measure consists of a series of eighth notes: G4, A4, B-flat4, C5, B-flat4, A4, G4. The second staff shows the same measure but with a mordent symbol (a star with a vertical line) above the first note and a groupet symbol (an infinity symbol) above the second note.

Los estudiantes deben familiarizarse con tres signos de ornamentación comunes, el trino **, el mordente *, y el grupeto ∞. Los adornos se pueden añadir casi en cualquier sitio, pero las cadencias son un buen lugar para empezar a practicar. En el “Minueto en SolM, BWV 114 y en re, BWV 132, los músicos habitualmente añaden adornos en las notas indicadas con círculos, incluso aunque el compositor no lo haya indicado.

Minuetto en SolM, BWV 114

The image shows two systems of piano accompaniment for Minuetto en SolM, BWV 114. Each system consists of a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. In the first system, a red circle is placed above the first note (F#4) of the treble staff. In the second system, a red circle is placed above the second note (A4) of the treble staff.

Minuetto en rem, BWV 132

The image shows two systems of musical notation for Minuetto en rem, BWV 132. Each system consists of a right-hand staff (treble clef) and a left-hand staff (bass clef). The key signature is one flat (B-flat) and the time signature is 3/4. In the first system, a red circle highlights the second note (G) of the first measure in the right hand. In the second system, a red circle highlights the second note (A) of the first measure in the right hand.

Después de experimentar las elecciones más comunes, los estudiantes deben probar progresivamente retos más complejos.

Minuetto en SolM, BWV 114

The image shows a system of musical notation for Minuetto en SolM, BWV 114. It consists of a right-hand staff (treble clef) and a left-hand staff (bass clef). The key signature is one sharp (F-sharp) and the time signature is 3/4. The annotation 'apoyatura' is written in blue above the first measure of the right hand. A blue arrow points down to the second note (G) of the first measure in the right hand.

Minuetto en SolM, BWV 114

The image shows a system of musical notation for Minuetto en SolM, BWV 114. It consists of a right-hand staff (treble clef) and a left-hand staff (bass clef). The key signature is one sharp (F-sharp) and the time signature is 3/4. The annotation 'anticipación' is written in blue above the first measure of the right hand. A blue arrow points down to the second note (G) of the first measure in the right hand.

Minuetto en SolM, BWV 114

The image shows a system of musical notation for Minuetto en SolM, BWV 114. It consists of a right-hand staff (treble clef) and a left-hand staff (bass clef). The key signature is one sharp (F-sharp) and the time signature is 3/4. The annotation 'retardo' is written in blue above the first measure of the right hand. A blue arrow points down to the second note (G) of the first measure in the right hand.

Minuetto en SolM, BWV 114

grupeto

Minuetto en SolM, BWV 114

mordente

Minuetto en SolM, BWV 114

trino

Minuetto en SolM, BWV 114

grupeto rápido

Minuetto en SolM, BWV 114

trino con sufijo

Minuetto en SolM, BWV 114

trino con grupeto inferior sufijo

La anticipación o resolución retardada se puede combinar con otros adornos:

Minuetto en SolM, BWV 114

mordente + anticipacion

The image shows a musical score for Minuetto en SolM, BWV 114. The top staff is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The bottom staff is in bass clef with the same key signature and time signature. The first measure of the top staff contains a quarter note G4, followed by a quarter note A4 with a mordent and a blue arrow pointing to it labeled 'mordente + anticipacion'. This is followed by a quarter note B4 and a quarter note C5. The second measure of the top staff contains a half note D5. The bass staff contains a quarter note G3, a quarter note F#3, and a quarter note E3 in the first measure, and a quarter note D3, a quarter note C3, and a quarter note B2 in the second measure.

Minuetto en SolM, BWV 114

grupeto + retardo

The image shows a musical score for Minuetto en SolM, BWV 114. The top staff is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The bottom staff is in bass clef with the same key signature and time signature. The first measure of the top staff contains a quarter note G4, followed by a quarter note A4 with a blue squiggle above it and a blue arrow pointing to it labeled 'grupeto + retardo'. This is followed by a quarter note B4 and a quarter note C5. The second measure of the top staff contains a half note D5. The bass staff contains a quarter note G3, a quarter note F#3, and a quarter note E3 in the first measure, and a quarter note D3, a quarter note C3, and a quarter note B2 in the second measure.

Los estudiantes deberían buscar lugares donde un ornamento original puede ser suprimido, cambiado, o añadido a un pasaje similar, como en el “Minueto en SolM, BWV 114.

Original:

Minueto en SolM, BWV 114

ornamento original

The image shows a musical score for Minueto en SolM, BWV 114. The top staff is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The bottom staff is in bass clef with the same key signature and time signature. The first measure of the top staff contains a quarter note G4, followed by a quarter note A4 with a mordent above it and a blue arrow pointing to it labeled 'ornamento original'. This is followed by a quarter note B4 and a quarter note C5. The second measure of the top staff contains a half note D5. The bass staff contains a quarter note G3, a quarter note F#3, and a quarter note E3 in the first measure, and a quarter note D3, a quarter note C3, and a quarter note B2 in the second measure.

Posibles variaciones en la repetición:

Minueto en SolM, BWV 114

eliminarlo

The image shows a musical score for Minueto en SolM, BWV 114. The top staff is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The bottom staff is in bass clef with the same key signature and time signature. The first measure of the top staff contains a quarter note G4, followed by a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5. The second measure of the top staff contains a half note D5. The bass staff contains a quarter note G3, a quarter note F#3, and a quarter note E3 in the first measure, and a quarter note D3, a quarter note C3, and a quarter note B2 in the second measure.

Minueto en SolM, BWV 114

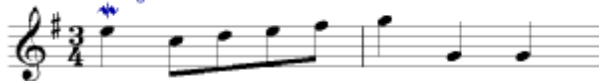
cambiarlo por grupeto

The image shows a musical score for Minueto en SolM, BWV 114. The top staff is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The bottom staff is in bass clef with the same key signature and time signature. The first measure of the top staff contains a quarter note G4, followed by a quarter note A4 with a blue squiggle above it and a blue arrow pointing to it labeled 'cambiarlo por grupeto'. This is followed by a quarter note B4 and a quarter note C5. The second measure of the top staff contains a half note D5. The bass staff contains a quarter note G3, a quarter note F#3, and a quarter note E3 in the first measure, and a quarter note D3, a quarter note C3, and a quarter note B2 in the second measure.

Minueto en SolM, BWV 114

cambiarlo de lugar

Los estudiantes deben evitar repetir insistentemente una buena idea.

Minueto en SolM, BWV 114

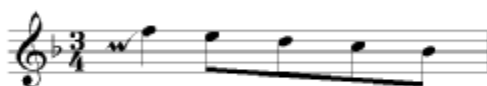
Minueto en SolM, BWV 114

El *sheleifer*, o elevación (*slide*), que aparece en el “Minueto en rem, BWV 132” puede aplicarse a un pasaje similar en el “Minueto en SolM, BWV 116”.

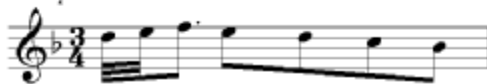
ornamento original

Minuetto en rem, BWV 132

interpretación

Minuetto en rem, BWV 132

ornamento añadido

Minuetto en SolM, BWV 116

interpretación

Minuetto en SolM, BWV 116

Cuando los estudiantes se sientan cómodos tocando estos ornamentos, deben experimentar con variaciones de la melodía, adornándola cuanto sea posible sin traspasar los límites del buen gusto y sin alterar la estructura básica de la música.

Una manera de introducir este concepto a los estudiantes es localizar los intervallos de tercera e insertar notas de paso.

Minuetto en SolM, BWV 116

Minuetto en rem, BWV 132

En intervallos más amplios las “notas de relleno” pueden ser notas del acorde.

Mínuto en SolM, BWV 114

original

notas añadidas

Mínuto en rem, BWV 132

original

ornamentado

ornamentado

ornamentado

A veces se puede usar una combinación entre notas de paso y arpeggios.

Mínuto en rem, BWV 132

original

La habilidad de la ornamentación melódica se desarrolla con la comprensión de las escalas y armonías implícitas en los esquemas de estos minuetos. El análisis armónico con números romanos es realmente útil, pero algunos estudiantes se

encuentran más cómodos con el tipo de análisis usado para la música popular (cifrado americano).

La comprensión de la armonía y las escalas implicadas puede conducir a una ornamentación melódica más elaborada. Observa las similitudes melódicas en los siguientes ejemplos.

Es consecuente con las practicas compositivas del barroco usar relaciones motivicas en una repetición ornamentada. El siguiente ejemplo contiene motivos de tresillos ascendentes y descendentes que se imitan unos a otros.

Dos motivos, y aparecen en el siguiente ejemplo.

Mínuetto en SolM, BWV 114

Los elementos motivicos de los tres ejemplos anteriores aparecen juntos en la ornamentación de los últimos cuatro compases de este minuetto.

Mínuetto en SolM, BWV 114

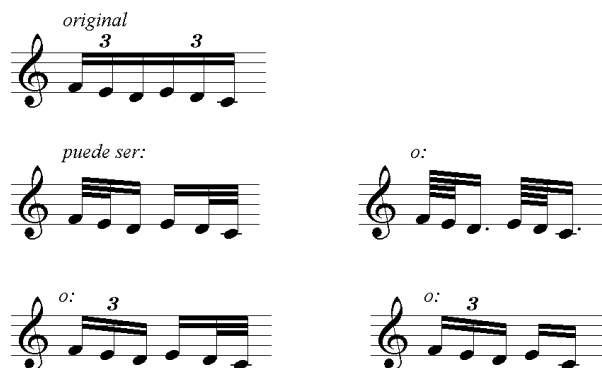

Ocasionalmente Bach indicó ornamentaciones. Su invención n°1 en DoM, BWV 772a presenta una variante en tresillos, añadida posteriormente, quizás por el propio Bach.

Invención n°1 en DoM, BWV 772

Las terceras ascendentes y descendentes se han transformado en la figura del tresillo. De cualquier manera, para dar variedad, los estudiantes deben dejar algunas de esas terceras inalteradas y cambiar el ritmo de algunos de los tresillos a algunos de los siguientes.

Las posibilidades son muchas y muy en el espíritu de la era barroca.

Bach dejó un manuscrito detallado de la ornamentación de las zarabandas en su segunda y tercera "Suites Inglesas", comenzando por una versión simple, que es seguida de una versión ornamentada. Como cada sección debe repetirse, es consecuente con la práctica interpretativa de la época barroca tocar la versión ornamentada en cada repetición, como hemos hecho en los minuetos del "Álbum de Anna Magdalena".

En las dos zarabandas ornamentadas Bach elige movimientos lentos para demostrar la manera de ornamentar. Como ocurre en el Jazz, la regla de oro es que cuanto más simple es la obra, más posibilidades tiene para la creatividad, mientras que cuanto más rápida y compleja sea tiene menos posibilidades para la improvisación. Una fuga a varias voces ofrece pocas oportunidades para añadir adornos, pero una danza lenta es muy adecuada, particularmente en las repeticiones.

Bach probablemente no pretendía que los pianistas tocaran al pie de la letra cada nota que escribió, particularmente en sus obras más ligeras y simples. Esto incluye

las dos versiones ornamentadas de las zarabandas. Algunos pianistas clásicos tocan respetuosamente las versiones ornamentadas exactamente como están escritas, lo cual sería equivalente a que un músico dentro de 300 años interpretara solamente nota a nota el guión de melodía y cifrado americano de un tema de Jazz del siglo XX. Ciertamente no hay nada que objetar a esto como un punto de partida, pero creo que Bach intentaba que esas zarabandas ornamentadas fueran para la instrucción, no para fijar la interpretación. Un argumento para esta afirmación lo encontramos en la página del título de las "Invenciones" de Bach, donde él establece que están destinadas a enseñar a los estudiantes a escribir invenciones (Es decir no a interpretarlas).

Si la mano izquierda toca un acompañamiento, las ornamentaciones deben aparecer en la mano derecha. En la zarabanda de la segunda suite inglesa, Bach indica ornamentaciones solo en la mano derecha:

Suite Inglesa en lam, Zarabanda

original

ornamentada (agrèments)

En la tercera de las suites inglesas, sin embargo, incluye cierto grado de ornamentación en la mano izquierda en el punto en que esta comienza a ser más melódica.

Suite Inglesa en lam, Zarabanda

original

ornamentada (agrèments)

A veces una ornamentación es simplemente una versión con notación convencional de un signo de ornamentación, lo que apoya la creencia de que alternar las dos versiones tenía la misión de orientar la formación en esta técnica interpretativa como ocurre en la “Suite Inglesa n°2”

Suite Inglesa en lam, Zarabanda

Las ideas para la ornamentación de Bach de estas obras pueden usarse en pasajes similares de obras del “Libro de melodías de Anna Magdalena”

Minuetto en Solm, BWV 115

original

ornamentación basada en la segunda suite inglesa

Ornamentación de Bach en la melodía de la sarabanda de la segunda suite inglesa

Algunos maestros pueden ahuyentar a los estudiantes con una aproximación al piano basada en la lectura, orientada hacia el recital. Los alumnos con más talento a menudo se aburren y abandonan cuando pierden su interés por esa forma de aproximarse al piano. Además, puede ser una manera de que el profesor se queme enseñando las mismas piezas una y otra vez. Añadiendo ornamentaciones a las obras durante las lecciones, el trabajo se hace más creativo y estimulante. Muchos estudiantes son capaces de improvisar. Quizás algún día la ornamentación melódica vuelva a ser una practica común.

Arthur Houle

Clavier/Septiembre de 1994

Traducción: Álvaro Buitrago Téllez

Julio de 2004

**Más ejemplos de usos de los ornamentos de Bach en
figuraciones del Álbum de Anna Magdalena.**

Suite Inglesa en lam, Zarabanda

original

ornamentada (agrèments)

Minuetto en SibM, BWV 118

original

ornamentación

Un ejemplo más sofisticado, usando figuraciones de las dos zarabandas ornamentadas por Bach

Suite inglesa en la m

Musical notation for Suite inglesa en la m. The first staff shows a melodic line with an orange box around a quarter note and a green box around a quarter note. The second staff shows a sixteenth-note arpeggiated pattern with a purple box. The third staff shows a similar sixteenth-note arpeggiated pattern with a red box.

Minuetto en re m, BWV 132

original

Musical notation for Minuetto en re m, BWV 132 original. The first staff shows a melodic line. The second staff shows a sixteenth-note arpeggiated pattern.

Suite inglesa en sol m

Musical notation for Suite inglesa en sol m. The first staff shows a melodic line with a cyan box around a quarter note and a wavy line above it. The second staff shows a sixteenth-note arpeggiated pattern with a red box.

ornamentación

Musical notation for Minuetto en re m, BWV 132 ornamentación. The first staff shows a melodic line with a green box around a quarter note and a cyan box around a quarter note. The second staff shows a sixteenth-note arpeggiated pattern with a red box. The third staff shows a similar sixteenth-note arpeggiated pattern with a purple box.