

Análisis de la obra “Variaciones barrocas” (1967) – Lukas Foss

VARIACION I

¿Qué elementos de la música se citan? (textura, ritmo, melodía...)

Se citan todos los elementos; textura, ritmo, melodía, armonía. Toda la variación es una cita constante del Aria del concierto Grossi número 12 op 6 con elementos nuevos que va implementando el compositor con técnicas extendidas.



Captura del principio del Aria del concierto grosso numero. 12 op 6 de Handel.

Captura de la primera variación de Foss.



Foss toma la obra primigenia y la modifica utilizando dinámicas, sordinas, ritmo específico, anotaciones (N) para hacer el sonido casi imperceptible, creando pequeños descuadres en los compases, añadiendo instrumentos, etc.

¿Cuál es el proceso de evolución principal? ¿Qué elementos se modifican y cuáles no?

El proceso de evolución principal es el incremento de la adición de elementos nuevos que el compositor incorpora a la obra haciendo que la cita sea cada vez mas difusa. La obra empieza citando aunque con elementos nuevos como la sordina a Handel de una forma bastante fiel, a medida que avanzamos el ritmo esta cada vez mas descuadrado, la melodía cada vez mas difusas a cauda de las dinámicas y la armonía cada vez mas disonante. Los instrumentos van entrando gradualmente y la densidad sonora va aumentando. La cita se

difumina cada vez mas pero existen puntos cadenciales donde momentáneamente Foss vuelve a la sonoridad barroca. Al final disponemos de una plantilla instrumental enorme frente a las tres cuerdas en el aria de handel



Aquí tenemos material original (sol-la-sol) es descuadrado consiguiendo un efecto de eco.



Vemos como foss altera el ritmo convirtiendo dos corcheas en corcheas con puntillo o corcheas con puntillo y semicorcheas. Aparte cambia a 3/8 en compas 39 y casi al final a 7/8.



Handel no cambia la armadura en todo el Aria y Foss opta por cambios drásticos de tonalidad. Aunque después podemos ver zonas atonales.

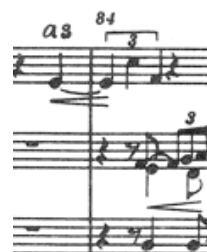


Aquí Foss altera la armonía en su cita y ambas tonalidades llegan a coexistir a la vez.

Textura homofónica

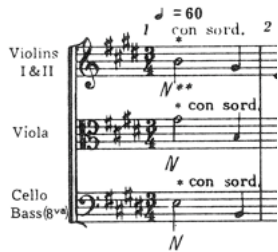


Textura contrapuntística



¿Qué otras técnicas de composición musical coexisten en este movimiento, aparte de la cita musical?

Existen varias técnicas aparte de la cita aunque esta sea la principal. Tenemos varias técnicas extendidas en varios instrumentos;



Las notas delgadas son silenciosas. Se toca con sordina en cuerdas. Aquí las cuerdas entran de forma tética las tres mientras que mas adelante los metales lo hacen en canon.

Sordinas en trompas muy silencioso (N).



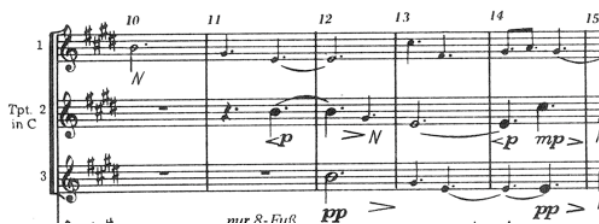
Vibráfono con el motor encendido para modificar el sonido.



Aquí tenemos otra técnica extendida.



Lo que mas utiliza Foss es la variación de dinámicas rediseñando las figuras. Aquí prefiere escribir dos corcheas en vez de la negra original para conseguir el pianissimo súbito.



También utiliza entradas canónicas a diferentes distancias.

VARIACION II

¿Qué elementos de la música se citan? (textura, ritmo, melodía...)

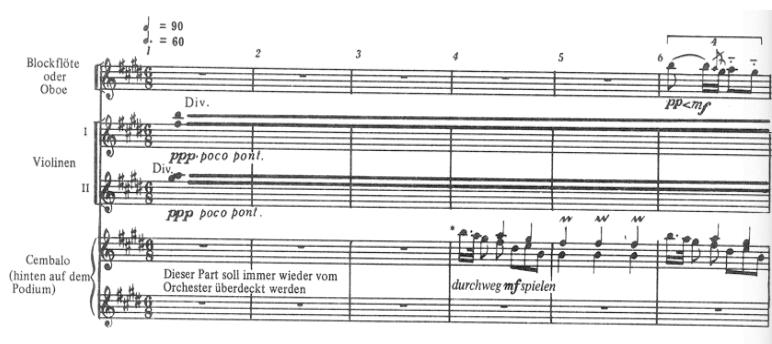
Foss toma como obra a citar la sonata K.380 para teclado de Domenico Scarlatti. Cita varios elementos, desde los mordentes característicos de la sonata hasta las escalas típicas de Scarlatti. Tiene muchas citas casi literales aunque son tocadas por otros instrumentos y conforme va avanzando la variación estas citas son cada vez más alteradas y difusas.

Andante comodo



Esta es la sonata de Scarlatti para clave escrita en $\frac{3}{4}$.

Obra de Foss basada en la sonata de Scarlatti escrita en otros compases y con otra plantilla de instrumentos.



Blockflöte oder Oboe
Violinen I
Violinen II
Cembalo (hinter auf dem Podium)

$\text{♩} = 90$
 $\text{♩} = 60$

Div.
ppp poco pont.
ppp poco pont.
ppp < mf
Dieser Part soll immer wieder vom Orchester überdeckt werden
durchweg mf spielen

Están citadas todas las melodías, las texturas contrapuntísticas y homofónicas, el ritmo (como vemos en la captura más arriba) de semicorchea, corchea y negras e incluso los ornamentos (mordentes) están igual. La armonía es la misma en muchos fragmentos de la obra. La premisa principal es mantener algunos elementos y cambiar otros constantemente utilizando todo tipo de recursos no barrocos para modificar las citas en menor o mayor medida.

¿Cuál es el proceso de evolución principal? ¿Qué elementos se modifican y cuáles no?

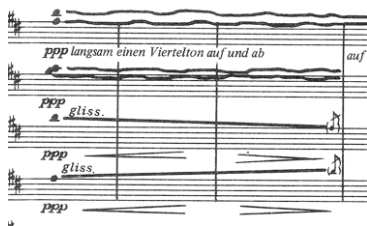
La evolución principal es similar a la primera variación y los elementos que varía son el ritmo, la armonía, la melodía, las dinámicas, la plantilla de instrumentos y la inclusión de técnicas extendidas. Hay elementos que nunca se verían en una obra barroca como las siguientes:



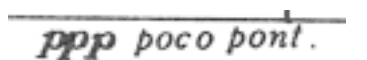
Gliss. Con este tipo de anotación sin la cabeza de las notas no se ven en la partitura original.



Grupo de cuatrillo rítmico, la melodía si es presentada en la partitura original pero no está medida de esta forma.



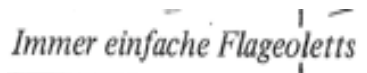
Afinación fluctuando por distancia de cuarto de tono. La afinación barroca no contempla una afinación no temperada.



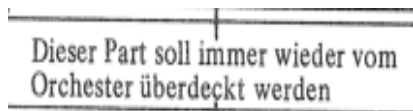
Tres pes y ponticello.



Siempre jugando.



Solo armónicos simples.



La orquesta debe cubrir contantemente ciertas partes.

Es curioso como este movimiento me recuerda a una orquesta tocando antes de que el director aparezca en un ensayo, cada instrumento toca de forma independiente pequeños fragmentos virtuosos, mas melódicos, afinaciones, sforzandos varios, etc. Todo esto sucede a la vez que se van citando fragmentos de la sonata de scarlatti mas o menos fiel al original.

Mas abajo expongo capturas que demuestran algunos fragmentos que son modificados por foss. con respecto a la obra de scarlatti.



Aunque la obra de Foss está escrita en 6/8 la cita es prácticamente textual. Instrumento diferente



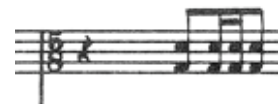
Aquí tenemos otra cita a la que se le añade picados, acentos, cambios de octava y dinámicas en Forte



Aquí Foss altera la cita mucho mas que las dos anteriores pero aun se puede ver la esencia del material de Scarlatti



Mas material extraído de la sonata pero en un 5/8 (compás no empleando en la música barroca).



¿Qué otras técnicas de composición musical coexisten en este movimiento, aparte de la cita musical?

Modificación de la cita con cambios rítmicos.



Interpretar cuartos de tono

VARIACION III

¿Qué elementos de la música se citan? (textura, ritmo, melodía...)

Se cita constantemente la obra de Bach en cuanto a ritmo y a melodía.

Musical score for Variación III. The score includes staves for Solo Violin, Violln I + Elektr. Klavier, Flasche im Sack zertrümmern, Glocke, and Holzglocke (Griff). The tempo is marked as quarter note = 120. The score features a 'sempre' marking and a 'senza Elektr. Klavi' instruction.

Se cita literalmente la melodía cambiando una vez mas la instrumentación y añadiendo dinámicas.

Aquí podemos decir que el ritmo es el mismo a ciertas células del tema.

Musical score showing Solo Vin., Solo-Klar., Solo-Fag., S. Sax., and Solo Tpt. staves. The score features a 'sempre' marking and a 'senza Elektr. Klavi' instruction.

Musical score for Ob. and Klar. staves. The score is marked *pp* and *staccatiss., irgendwo innerhalb des Ta*.

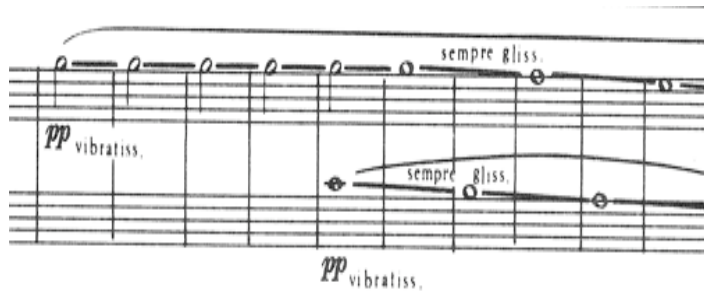
Escritura tipo neumas sin un ritmo específico.

¿Cuál es el proceso de evolución principal? ¿Qué elementos se modifican y cuáles no?

En este movimiento la cita empieza prácticamente literal hasta llegar a una indeterminación a partir del 2 de ensayo, el 3 de ensayo tiene más indeterminación y en el 5 volvemos a tener de nuevo indeterminación.

¿Qué otras técnicas de composición musical coexisten en este movimiento, aparte de la cita musical?

El compositor propone indeterminación sin dejar la cita.



Glisando en cuerdas.