

Contextualización de la obra y principales elementos constructivos

Kaija Saariaho es una compositora finlandesa y la obra que nos ocupa en este análisis es denominada Sept Papillons (siete mariposas en francés). Estudió en la IRCAM en París (como Grisey) además de academias de prestigio como la Jean Sibelius y junto a Magnus Lindberg y otros compositores fundaron el grupo de los "Ears Open". La compositora expuso en un artículo llamado "Timbre et Harmonie" la relación que existe entre el timbre y la forma siendo estos representados en un eje tímbrico (organización armónica y formal).

Este eje de sonido-ruido sustituirá la noción de la consonancia-disonancia, es decir, una disonancia sería considerada una textura rugosa y ruidosa mientras que una consonancia representaría una textura clara y diáfana. Saariaho fue importante por sus composiciones operísticas sin embargo Sept Papillons fue la primera obra que escribió la compositora después de su ópera "L'Amour de loin". En esta obra se puede sentir el deseo de encontrar un mundo que ya no tenga nada que ver con la ópera, ni en el estilo ni en el lenguaje.

Para la compositora la armonía "proporciona el impulso para el movimiento, mientras que el timbre constituye la materia que sigue a este movimiento. Por otra parte, cuando el timbre se utiliza para crear una forma musical, es precisamente el timbre el que ocupa el lugar de la armonía como elemento progresivo de la música".

Claramente para la compositora el timbre y la armonía son conceptos claramente separados, supone un soporte del que se sirven los distintos compositores para explorar las posibilidades del timbre como elemento principal y portador en su música.

Esta obra compuesta para un solo violonchelo está estructurada en siete (sept papillons) movimientos. Estos pequeños movimientos disponen de un gran amalgama de efectos que nos acerca mucho más a un aspecto textural alejándonos del serialismo.

La compositora organiza los sonidos en base a los conceptos espectrales y da instrucciones específicas de cómo hay que interpretar los distintos efectos (presión del arco sobre la cuerda para conseguir sonidos más rugosos o armónicos sutiles). Los elementos que se usarán en los siete pequeños movimientos de la obra son los siguientes:

- Técnicas extendidas del violonchelo.
- Uso de microtonos y armónicos. Música espectral como premisa principal dentro de la obra.
- Contrastes entre secciones y movimientos con el material. Desde partes muy rápidas a secciones mucho más pausadas y menos enérgicas.
- Indicaciones específicas de ejecución.
- Selección de notas por su calidad tímbrica. Búsqueda de la capacidad tímbrica del instrumento solista.
- Unidad estructural con similitudes de comienzo y final para cada uno de los movimientos. Siete pequeñas microformas con diferentes secciones separadas dentro de ellas.

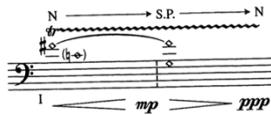
Las diferencias cualitativas entre los armónicos en una obra para instrumento solista (violonchelo) es fácilmente perceptible frente a una gran masa orquestal y por tanto tienen un protagonismo fundamental dentro de la estructura.

Respecto al nombre de la composición siete mariposas (una para cada miniatura que duran poco más de un minuto y medio) podríamos considerar el aleteo de las alas (arpeggios bariolage con armónicos) y la efímera vida (tiempo reducido de los movimientos) de estos insectos una clara inspiración para la compositora.

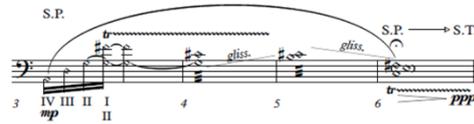
Anssi Karttunen (reputado violonchelista finlandés defensor de la música contemporánea) llama a esta obra "diferentes estudios sobre el aspecto del movimiento efímero y frágil que no tienen ni principio ni fin".

Ejemplos concretos y analizados tomados de la partitura

El primer movimiento puede seccionarse en cinco gestos.

Los dos primeros compases empiezan con un trino que transita a "Sul Ponticello" para volver a ejecución normal utilizando armónicos naturales (cuarto dedo en el fa sostenido armónico de la cuerda de la y primer dedo en el sol armónico de la cuerda de re) y recordando a la ligereza y movilidad de una mariposa (extensión entre pulgar y anular). Notas principales La y Re con

En el trino del compás seis tenemos una técnica similar al primero llegando de nuevo a "ppp". Disponemos de glissando y las notas bases son: do, sol, re, la con sus parciales naturales tres, cuatro cinco y seis. Tenemos además técnica de "Sul Tasto" y "Sul ponticello".

En los compases siete y ocho tenemos otro trino que presenta un gran reto al interprete (intervalo de quinta entre el pulgar y el índice). Las notas base son Do, sol, re y la. Sol y re se mantienen para el primer trino y re y la para el segundo trino. Los parciales

Aquí ya podemos ver los primeros aleteos de la mariposa con esos arpeggios que tienen las notas Do sol, re, la como notas bases, los armónicos se mueven sobre los parciales tres, cuatro y cinco. El trino al final del compás nueve junto al diez y al once tienen de nota base el Sol y el Re. Seguimos en tres pes con S.P.

En esta sección tenemos el punto climático del primer movimiento con las mismas notas bases que la anterior sección. En el compás doce tenemos todos los parciales dispuestos en arpeggios en mp. En el compás trece tenemos un trino muy alto con el sexto parcial (sol cuarto de tono alto) de La como nota base. Los dos últimos compases contienen primero y quinto parcial de las notas Re, La y Sol. Dinámica de mf para terminar con transición de S.P. a S.T.

En definitiva, se ven solo dos tipos de movimiento; el trino y el arpeggio y se observa un crecimiento de densidad de material conforme vamos de la primera sección a la última. Vemos en cada sección un crecimiento sutil de dinámica y de altura, hace pensar en una mariposa que intenta alzar el vuelo en cada sección consiguiéndolo solo en el mezzoforte de la quinta sección.

El segundo movimiento es todo un reto para el chelista por los cambios incesantes de cuerda con las ligaduras utilizando las técnicas del bariolage (alternancia rápida entre una nota que se repite y otra que cambia, también pueden ser al unísono con la misma nota y cambiando de cuerda). Papillon II posee muchas repeticiones llenas de cuartas y quintas utilizando las notas Fa, Mi, Fa#, Re, Do#, Sol. Estas cuartas se perciben a veces entre octavas

En las secciones más ruidosas es donde se producen los tonos más bajos y se reproducen menos armónicos superiores en la cuerda. Esta

Este sería el primer patrón que más adelante se irán fusionando con los otros dos. Se usan el primer y el segundo armónico para crear una sonoridad muy interesante. Pasan del S.T. al S.P. y la compositora determina que se puede repetir el compas tantas veces como el interprete quiera.

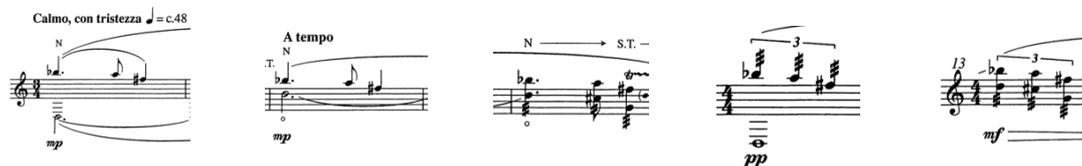
Este es el segundo patrón que también hibridará con el resto más adelante. Tenemos un armónico artificial en la cuerda de Do que debe tocarse con los dedos primero y cuarto.

Tercer patrón que hibridará también más adelante dando como resultado articulaciones irregulares.

Al final de la obra tenemos indicación de repetición ad lib. que poco a poco llegue al silencio. En Papillon III tenemos una célula que se repite constituida por las siguientes notas: Sib, La, Fa#.

Aquí están algunos de los ejemplos de la célula motivica interesante del gesto no es sólo la repetición exacta y las transposiciones, sino los momentos en que no se completa la secuencia hasta la tercera nota.

El cuarto papillon (dividida en dos partes, una con tiempo libre y otra con tiempo fijo) va jugando con las presiones del. También hay una segunda parte muy idiomática para el instrumento con varios armónicos en sexta posición (quinto armónico) donde disponemos del "punto climático". Pasamos al final a una coda con las notas del comienzo.

La primera parte del movimiento explora diferentes tipos de timbres. Nota en armónico natural que se va convirtiendo en nota real. La compositora indica la nota que quiere antes de que se añada el efecto de presión.

La segunda parte está constituida de 23 compases antes de llegar a una coda con material de la primera parte. Aquí tenemos un tempo concreto y un movimiento más homogéneo del arco, nada nuevo que no haya sonado en los papillon I y II.

El quinto movimiento disponemos de la recapitulación del material anterior del tercer movimiento con un trino al final de S.P. a S.T. En Lento y misterioso tenemos la misma célula dividida en el tercer papillon (Sib, La, Fa#). En los primeros compases el material temático se presenta en los armónicos de la cuerda de re.

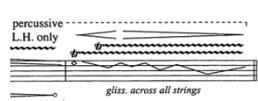
Célula del tercer papillon

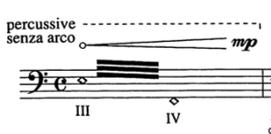
Bariolage utilizado en papillon II. (alternancia entre las cuerdas de Sol y Do)

La compositora presenta estos dos elementos generalmente de forma ligeramente alterada, cambiando algunas notas o escribiendo la misma secuencia, pero usando solo armónicos para construirlas.

En el sexto la compositora añade nuevos colores tímbricos a procesos vistos ya anteriormente. Aparece por primera vez la mano izquierda sola percusiva. Es el movimiento más experimental de todos. Tenemos indicaciones de *estremamente sul ponticello* junto con indicaciones de "solo ruido" (E.S.P.).

Cabe mencionar el último compás donde la compositora escribe un *glissando* libre través de todas las cuerdas usando solo la mano izquierda.

Técnica extendida no vista hasta ahora en la obra. Percusión sin arco. Este compás se repite dos veces, pero con otras indicaciones de dinámicas.

En el último movimiento vemos una modificación del segundo papillon

donde Saariaho escribe las notas al comienzo introduciendo poco a poco ligaduras reducidas que irán abarcando más o menos notas en su transcurso. También vemos la célula (Sib, La, Fa#) del tercer papillon en el compás catorce con S.P. en tresillos. Al final de la pieza, el compositor escribe un *diminuendo* con *col legno* en $\frac{1}{4}$. Este movimiento le da coherencia y unidad total a la obra volviendo a presentar elementos ya escuchados en los anteriores papillon. Las dinámicas en este movimiento son las más fuertes de la obra llegando a tres efes y efes súbito.

Bibliografía

- Saariaho – Sept Papillons for cello (2000), 7 de enero 2021, Adam Schreiber, <https://www.youtube.com/watch?v=8j0LcmdG1kl>.
- SAARIAHO: Sept Papillons for solo cello – chamberFest Cleveland (2017), 13 julio 2018, ChamberFest Cleveland, https://www.youtube.com/watch?v=Tx_fdNVFxu0.
- Kaija Saariaho's Sept Papillons performed by Rebecca Wenham, 24 octubre 2013, Music on Main, https://www.youtube.com/watch?v=_zPruhFrwFg.
- Edexcel AoS6: Saariaho's Petals, David Guinane August 2018, Music teacher.x
- MUTH 5370 – Analytical Techniques III, Michael Izior, Dr David Bard- Schwarz.
- Prestigmagination: Interactions between Performance, Composition Kaija Saariaho's "Sept Papillons", Christopher Gainey, University of British Columbia.
- Sept Papillons for solo cello, Kaija Saariaho, Chester Music.
- El sinfonismo en los siglos X y XXI: Herencias y modelos, Eneko Vadillo, Vision Libros; N.º 1 edición 8 de julio de 2020.