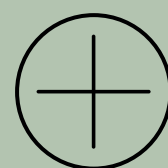

DEDICADO A MAURICIO CHARBONNIER.

TRABAJO FIN DE GRADO COMO INICIO DE UNA NUEVA ETAPA MUSICAL
POR SANDRA JIMÉNEZ

En primer lugar, me gustaría dar el sentido real a este artículo, que no solo abarca con la culminación de mis estudios de Grado en la modalidad de interpretación-canto en el Conservatorio Superior de Música de Alicante mediante la propuesta interpretativa de una obra plasmada en un Trabajo Fin de Grado, sino que se inicia una andadura de investigación musical y de trabajo conjunto entre intérprete y compositor.

Por ello, he de decir que cuando me propusieron escribir este artículo acepté encantada, ya que no sólo da visibilidad a mi labor de investigación sino también al de grandes compositores que tenemos en nuestros días.

Este trabajo, que comenzó de manera casual en octubre de 2023, hoy en día es el responsable de la dedicación de gran parte de mi labor como intérprete, que consiste en la divulgación de composiciones de reciente creación y, a ser posible, de compositor viviente.

Uno de los motivos de búsqueda de este repertorio tan concreto es la exploración y difusión de las nuevas corrientes musicales que se dan en forma lied, apoyando así a los músicos de nuestros días. Se promueve un entorno profesional entre intérprete y compositor donde existe una comunicación que da lugar a trabajos de calidad y perdurables en el tiempo, contribuyendo así al desarrollo de la música del s.XXI.

Cabe destacar que las posibilidades que tiene un cantante de trabajar con grupo de cámara u orquesta sinfónica son menores que si lo hace únicamente con acompañamiento de piano, es por ello por lo que mi trabajo se centra en composiciones para soprano y piano, o transcripciones de solista y conjunto instrumental.

El TFG presentado en julio de 2024 surge de la necesidad de la creación de una trayectoria profesional una vez culminados los estudios de Grado en el Conservatorio Superior de Música, y aborda las dificultades y riesgos que entrañan interpretar obras de las que no existen referencias, siendo, a su vez, un reto la realización de estrenos musicales en un contexto tan significativo e importante como es la de un Recital Fin de Grado. Se plasma una propuesta interpretativa de la obra Canciones Sagradas de Mauricio Charbonnier, que, por ser de reciente creación, carece de estudios documentales, ediciones o críticas; únicamente existe una referencia audiovisual en el canal de YouTube del propio compositor. Por otro lado, es necesario establecer contacto directo con él para obtener la partitura, por lo que el trabajo se realiza de forma muy particularizada.

Aunque a priori la escasez de información pueda verse limitante, lejos de desechar la idea, se abraza y, se enfoca como oportunidad para crecer profesionalmente, profundizando y analizando los diferentes enfoques tanto de intérpretes como de compositores, dando como resultado una propuesta interpretativa fundamentada y justificada.

Para el estudio de todo lo relacionado con la obra, así como su interpretación, se establece contacto directo con Charbonnier a través de diferentes canales, culminando en una entrevista en donde habla de su visión general y particular no solo de las Canciones Sagradas, sino de las líneas de composición generales que se siguen en la actualidad.

Contextualización y génesis

La idea de realización del TFG nace de un concierto que realicé durante el Festival Internacional de Música y Artes Escénicas de Linares (FIMAE) el 7 de octubre de 2023 junto con la Orquesta Sinfónica “Castvlym” bajo la batuta del maestro Alfredo Catalán Casado, en la capilla del Hospital de los Marqueses de la ciudad de Linares con el lema Senderos Hispano-Argentinos, donde tuve la oportunidad y el privilegio de interpretar obras de estreno mundial y europeo de compositores actuales argentinos y de la tradición de los siglos XIX y XX, entre ellos Lucio Bruno Videla (1968-) y Mauricio Charbonnier (1979-). El ciclo de conciertos se realizó en colaboración de la Asociación Argentina de Compositores (ACC) y la Asociación Multidisciplinar “La Amalgama” de Málaga.

Esta experiencia, unida a mi incansable deseo de aprendizaje por lo desconocido, han hecho que mi carrera profesional se desvíe hacia la investigación de un repertorio muy poco explorado o del que ni siquiera existen referencias. El hecho de que se trate de obras escritas de forma reciente se mueve por mi curiosidad de conocer cuáles son las inquietudes y las circunstancias que rodean al compositor y que, por tanto, marcan su escritura musical e interpretativa, y esto únicamente es posible conocerlo de la mano del propio compositor.

Estudio interpretativo de la obra **Canciones Sagradas de Mauricio Charbonnier**

Mauricio Charbonnier (Buenos Aires, Argentina 1979-), es compositor, pianista y gestor cultural. Es uno de los compositores con más proyección mundial de su país natal, muy apreciado en los países de Latinoamérica y Europa. Realizó su formación académica en el Conservatorio Superior de Música "Astor Piazzolla" de Buenos Aires (Argentina), y en la Universidad Nacional de las Artes en los campos de composición, piano y música de cámara. Actualmente combina la composición con la gestión cultural.

Su creación *Canciones Sagradas* es el título de la obra que marcó en mí una nueva etapa de crecimiento y desarrollo musical. Se trata de un ciclo compuesto de tres canciones para soprano y piano, con textos basados en el Propio de la misa y en el Evangelio, también autoría del maestro Charbonnier. Fueron escritas en 2018, fruto del amor que siente el compositor por el lied romántico y por la fe cristiana que desde pequeño cultivó en el seno de su familia, cuyos títulos son: en primer lugar *Sálvame, oh, Señor*; le sigue *Luz eterna*; y finalmente termina con *Oh, Madre Santa*.

Como compositor, su interés por recuperar las formas clásicas, así como restablecer el lirismo melódico en sus construcciones temáticas, hace que su lenguaje compositivo, predominantemente tonal, esté vinculado con la tradición académica del romanticismo, de forma que ha marcado las líneas generales de escritura que caracterizan al tríptico de canciones, siendo esta su primera composición para voz solista y piano. En la obra, la musicalidad ha sido llevada a los dos instrumentos haciéndolos igual de importantes, creando así un diálogo entre dos voces. Los cambios de compás, agógicas y tonalidad unidos a los textos, dan lugar a una experiencia sacra a la vez que musical única.

Según sus propias declaraciones en el año 2020: «La primera canción es un pedido de salvación, una exclamación de perdón; la segunda una oración y recuerdo hacia los que ya no están, y la tercera es el amor hacia María, como símbolo de paz, cuidado y protección».

Hasta la fecha, la obra ha sido escuchada en Argentina (país natal del compositor), y en Polonia, en mayo de 2020 durante el homenaje a Juan Pablo II a cargo de la soprano polaca Dominika Zamara acompañada por el pianista Stanislaw Deja.

En España, las canciones fueron escuchadas por primera vez el 31 de mayo de 2024, en el salón de actos del Conservatorio Superior de Música de Alicante durante el Recital Fin de Grado de la soprano Sandra Jiménez (mi propio recital), acompañada por la pianista Sonia Vallès. Siendo este hecho una primicia no solo a nivel artístico contextualizado en un examen, sino a nivel investigador, que marca un enfoque de trabajo conjunto y diferente entre intérprete y compositor.

PROGRAMA

PARTE I

HENRI DUPARC

Chanson triste

L'invitation au voyage

MAURICIO CHARBONNIER

CANCIONES SAGRADAS

Tres canciones para soprano y piano

Sálvame, oh Señor

Luz eterna

Oh, Madre Santa

(ESTRENO EN ESPAÑA)

PARTE II

RICHARD WAGNER

Wesendonck Lieder

Der Engel

Stehe still

Im Treibhaus

Schmerzen

Träume

«Es un tríptico cuyos textos evocan el misterio de la Fe. Aquí comparto el segmento final del tercer y último número, Oh, Madre Santa dedicado a María, contiene un bello recitativo a modo de epílogo final». Mauricio Charbonnier (2020).

Canciones Sagradas fragmento de Oh, Madre Santa
compositor Mauricio Charbonnier.

Canciones Sagradas. Relación música-texto

Cada una de las canciones hace referencia a figuras religiosas. La primera, Sálvame, oh Señor, hace referencia a Dios, la segunda Luz eterna se centra en los difuntos y la tercera Oh, Madre Santa, es un canto dedicado a la Virgen María. Sus textos son:

1. Sálvame, oh Señor

Sálvame, oh Señor
Ten piedad de nosotros,
danos la Paz que hay en Ti
oh Señor danos tu Paz.
Concédenos oh, Señor
el perdón a tus hijos,
donde la Fé nos guiará
hacia Ti oh Señor.

Y así tu amor será siempre
la luz que ilumine,
la luz que ilumine mi alma
en la eternidad
y así mi corazón renacerá.
Sálvame, oh Señor,
ten piedad de nosotros
oh dame la Paz
oh dame la Paz
oh Señor
concédenos oh Señor
el perdón a Tus hijos
y danos la Paz
oh danos la Paz
y así tu amor será siempre
la luz que ilumina
la luz que ilumine mi alma
en la eternidad
y así mi corazón renacerá,
renacerá.
Sálvame, oh Señor,
Sálvame
Oh Señor.

2. Luz eterna

Luz eterna sólo dales, Señor,
gracia plena sólo dales,
Señor sólo dales, Señor
y no tengas en cuenta nuestros pecados
y llévalos a la eternidad
te lo pedimos Señor, Señor.

Luz eterna sólo dales, Señor,
gracia plena sólo dales,
Señor, sólo dales, Señor.
Las auroras del día su morada serán...
En sus almas un tiempo de Paz llegará,
Llegará hacia el descanso final.
Luz eterna dales, Señor.

3. Oh, Madre Santa

Oh, Madre Santa
Llévanos al refugio de tu amor,
A un cielo sin temor junto a Ti,
y así lograr la paz
Oh, madre pura llévanos al refugio de tu amor
a un cielo de perdón junto a Ti,
Y así ser feliz.

Oh, Madre no nos abandones,
cuídanos de todo mal.
Oh, Madre no nos abandones,
cuídanos de todo mal.
Oh, ten piedad de nuestras almas
Y llévanos hacia la verdad.

No nos dejes

Oh, Madre Santa
Llévanos al refugio de tu amor,
A un cielo sin temor junto a Ti, y así lograr la paz
Oh, madre pura llévanos
Al refugio de tu amor a un cielo de perdón junto a Ti,
Y así ser feliz

Oh, Madre no nos abandones,
cuídanos de todo mal.
Oh, Madre no nos abandones,
cuídanos de todo mal.

Oh, ten piedad de nuestras almas
Y llévanos hacia la verdad.

No nos dejes,
No nos dejes oh, Madre Santa,
Cuídanos,
Cuídanos,
Oh madre no nos dejes.

Haciendo una visión general de la obra existen elementos particulares y otros compartidos.

Como elementos comunes:

Uso de figuras rítmicas recurrentes a lo largo de cada una de las canciones. Generalmente se trabaja la forma ternaria unida a episodios conectores de transición o puentes, alojando compases musicales al inicio de cada obra a modo de introducción y al final a modo de coda. Se repiten cada uno de los temas (tema A y tema A') con variaciones de ritmo, texto y tonalidad dando especial énfasis a partes del texto que el compositor quiere resaltar.

La textura de su escritura, en ocasiones de melodía acompañada y otras polifónica con utilización de acordes al estilo coral a cuatro partes, en la que cada uno de los instrumentos adquiere el mismo protagonismo e importancia.

Se comparte una estructura similar en cada una de las canciones, es decir, existe una introducción, tema A, tema A' y coda, cuyas proporciones numéricas en cuanto al número de compases de cada una de las partes se hacen con respecto al número total de cada una de las canciones.

Las palabras que el compositor considera importantes las escribe con mayúsculas, como son: Señor, Fe, Ti, Paz o Madre Santa.

En el caso de las modulaciones, se hace uso de la enarmonía, acordes pivote cuyos puertos tonales son trabajados por terceras. Se hace presente la tonalidad evolutiva, donde el tema principal se inicia en un tono y después se conduce a otro.

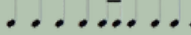
Se hace uso de notas agregadas en los acordes como son sextas, séptimas, novenas mayores y menores dejando ver el estilo compositivo del lenguaje neorromántico o post romántico, lenguaje que el compositor se siente identificado.

Una nueva melodía da a lugar a una tonalidad y a un nuevo material armónico y rítmico.

Como elementos particulares principales:

Sálvame, oh Señor es una oración en la que la devoción es expresada con melodías acompañadas de ritmos lentos en contraste con ritmos más rápidos y cambios de tonalidad.

El material motivico principal que está basado en las tonalidades de La menor y Do Mayor ha sido adaptado al sentido profundo del texto.

El uso del patrón rítmico en las frases: <Sálvame, oh Señor, Ten piedad de nosotros, concédenos oh Señor y el perdón a tus hijos> da tiempos más largos a las palabras que se quieren resaltar, que, además, se acompañan de la máxima tensión armónica de cada frase.

El rol pianístico contribuye realizando un despliegue armónico en el acorde de tónica, aunque en ocasiones abandona ese rol para hacer un contracanto melódico, a modo de voz principal.

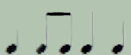

Luz eterna, en contraste, por remitirse a los difuntos tiene su principal característica en una melodía de matices oscuros, haciendo uso de una tesitura media-grave, cuyo principal objetivo es pedir al Señor la Gloria y Descanso Eternos de los seres queridos ya fallecidos.

El material motivico principal está basado en la tonalidad de re menor y en los propios de la Misa del Requiem, la prosodia en latín crea la rítmica protagonista de la canción encontrándose en los textos: <Luz eterna sólo dales, Señor, gracia plena sólo dales, Señor sólo dales, Señor>...con la

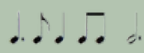
rítmica

El mayor énfasis es desarrollado en la palabra Señor con el

uso de la rítmica. , siendo, además, escrita dicha palabra en mayúscula y al final de frase otorgando esplendor e integridad a la palabra.

Para terminar el ciclo, se crea un contraste en la última canción, Oh Madre, Santa que es un rezo a la Virgen con sonoridades brillantes en su melodía y acompañamiento, que de algún modo refleja la divinidad como Madre Santa resaltando su simbolismo maternal.

El material motivico principal está basado en la consecución

rítmica en las frases <Oh, Madre Santa> y <Oh, Madre pura>, todo ello en la tonalidad de Sib Mayor, que, según el propio Charbonnier cuenta en la entrevista realizada en abril de 2024: «Elegí el tono de Sib M que habitualmente en otras obras da muchísima luz, claridad y también dulzura. Es una tonalidad que engloba ternura y tiene un color muy particular, me parece que era lo que necesitaba para el texto de la canción».

El piano acompaña a la voz en dicha rítmica en su mano derecha; en cambio, en la izquierda, pasa a hacer arpeggios otorgando contundencia al tempo y al significado del texto.

Por lo general, la canción mantiene un carácter dulce y luminoso en su melodía, con cambios de tiempo y fraseos donde se describe a una figura retórica como es la Madre Santa que cuida y protege a sus hijos, pero que a su vez da independencia a sus hijos con el objeto de enseñarles su autocuidado.

ENTREVISTA AL COMPOSITOR MAURICIO CHARBONNIER.

Se realiza una entrevista al compositor el lunes, 29 de abril de 2024 a las 21.00 (hora española), cuyos aspectos más relevantes tratados son las influencias del compositor en el momento que escribió las Canciones Sagradas, las figuras a las que están dedicadas cada una de las canciones, su visión particular sobre ellas, y cuáles son los detalles que él considera más relevantes. Con este objetivo se plantean una serie de preguntas iniciales:

¿Cómo surgió la idea de componer las Canciones Sagradas?

¿Cuáles fueron las fuentes de inspiración e influencias de la escritura compositiva en las Canciones Sagradas?

Háblame de tu visión particular sobre las Canciones Sagradas.

Alguna vez hemos comentado que las Canciones Sagradas no se han interpretado en muchas ocasiones, ¿Cuál crees que puede ser la causa de esto?

Como compositor de mayor proyección de tu país a nivel nacional e internacional, ¿cuál crees que es la tendencia actual de composición del lied?

Por último, si tuvieras que quedarte con un detalle de las Canciones Sagradas, ¿Cuál es la aportación que, como compositor, destacarías de este ciclo?

La entrevista completa puede leerse en el TFG que se encuentra en la biblioteca del Conservatorio Superior de Música de Alicante, aunque he aquí una sinopsis de los aspectos más relevantes:

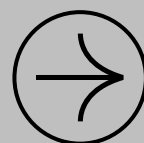
Según explica Charbonnier, su escritura «está cargada de un gran perfume francés» en lo que a la base armónica se refiere, él mismo se declara un amante del romanticismo, de las formas clásicas como la sinfonía o concierto en especial del lied cuyo propósito es devolver el lirismo a la voz y a la música de cámara.

Para él no existe una única fuente de influencia: compositores como Schubert, Mahler o Brahms están en su estudio diario y escucha de música, pero reconoce que los compositores de su Argentina natal, también le han dado una gran fuente de inspiración.

Aunque considera que la sociedad actual ha dejado de lado el formato lied y más concretamente la música sacra, el maestro sigue trabajando en este género con la misma ilusión que el primer día.

Según cuenta, las Canciones Sagradas son fruto de su gran admiración por el lied, cuyos textos, también de su autoría, están basados en las lecturas del Evangelio. La primera canción Sálvame, oh, Señor es una alabanza a Dios, Luz eterna es una canción dedicada a los difuntos, mientras que Oh, Madre Santa tiene una doble vertiente: la primera es un rezo a la Virgen y la segunda pretende ser un homenaje a la madre como persona que da a luz, cuida y ama a sus hijos a lo largo de toda su vida.

Su visión particular sobre el trabajo que debe hacer un compositor con un intérprete o viceversa deja claro que esta relación es pura simbiosis, de donde se obtiene el llamado feedback casi inexistente en la actualidad.

Conclusiones

Para un intérprete siempre es un desafío hacer música de la que no se dispone de referencias, que se ve incrementado cuando trata de hacer música de compositor viviente, en las que las corrientes musicales actuales no se encuentran claramente definidas y resultaría erróneo encasillar una obra en un estilo concreto o corriente musical. Es por ello que el contacto directo con el compositor resulta trivial para que una propuesta interpretativa sea fundamentada, y que, además, se justifiquen las decisiones que en ocasiones no pueden ser escritas en la partitura, sino que son más bien una cuestión desde las emociones y sentimientos.

Dado esto anterior, la propuesta performativa presentada en el Trabajo Fin de Grado aporta un valor significativo ya que, durante la investigación, análisis musical y fraseológico, y el trabajo conjunto con el compositor dota de herramientas al intérprete con las que podrá trabajar a lo largo de su carrera musical creando un espacio musical único y genuino. Además, se aportan las sugerentes ideas de cómo piensan los compositores, cuáles son sus intenciones, así como sus debilidades muy valiosas para el estudio de nuevo repertorio.

En este caso, y gracias a la generosidad del maestro Charbonnier, fue posible proponer una interpretación con criterios estilísticos claros y que justificaban las decisiones tomadas, siendo esta una propuesta no condicionada a una interpretación cerrada, sino que fuese en evolución en función de circunstancias dadas como pueden ser momentos personales o profesionales, y lugar y contexto de interpretación.

El trabajo supone, también, una profunda reflexión entre los roles que intervienen de primera mano en una obra, relación, que en la mayoría de las ocasiones no existe la oportunidad de interactuar directamente con el compositor y se recurren a referencias de otros intérpretes condicionando la interpretación final.

Por último, destacar que, este Trabajo Fin de Grado supuso un inicio y un impulso a seguir estudiando, reflexionando e interpretando música de compositores vivos, no solo para mantener activo el género del lied, sino para revivir mirando desde otros ángulos los géneros del pasado.

Bibliografía

Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) – La obra de un compositor argentino en el concierto homenaje a San Juan Pablo II en Polonia. Disponible on-line en: <https://aica.org/imprimir-noticia.php?id=3705> [Fecha de consulta: 12.11.2023]

Asociación Argentina de Compositores – Mauricio Charbonnier. Disponible on-line en: <https://argentinacompositores.com.ar/socios/mauricio-ariel-charbonnier/> [Fecha de consulta: 12.11.2023]

Coros de Chile. Mauricio Charbonnier, Compositor-Argentina. Disponible on-line en: <https://www.corosdechile.com/mauricio-charbonnier-compositor-argentina/> [Fecha de consulta: 12.11.2023]

Información proporcionada por el propio compositor

Mauricio Charbonnier (@mauriciocharbonnier.compositor) • Fotos y videos de Instagram. Disponible on-line en: <https://www.instagram.com/mauriciocharbonnier.compositor/> [Fecha de consulta: 14.11.2023].

Mauricio Charbonnier – YouTube. Disponible on-line en: https://www.youtube.com/channel/UCItL9EpZyt8_9cf2sUmUFkA/videos?app=desktop&view=0&sort=da&flow=grid [Fecha de consulta: 14.11.2023]

Web oficial Mauricio Charbonnier. Disponible on-line en: <https://mauriciocharbonnier.com/> [Fecha de consulta: 10.01.2024]