

TEMA 8 - APROXIMACIÓN INICIAL. CONCLUSIÓN. OTROS ASPECTOS DEL ANALISIS

La Aproximación Inicial y, muy especialmente la Conclusión, son dos apartados fundamentales en los que se ofrece una visión global, complementaria al análisis detallado. En este tema se incluyen otros aspectos del análisis que, no siendo tan relevantes, en principio, como el análisis de armonía y temática, sí deben ser tenidos en cuenta.

1. LA APROXIMACIÓN INICIAL

- La Aproximación Inicial es un breve estudio o comentario, opcional, que podemos realizar antes de comenzar el análisis propiamente dicho. En este estudio incluiremos aquellos datos o aspectos que nos puedan facilitar la tarea del análisis. Los principales de estos aspectos son:

A - Forma asociada a la obra. Por ejemplo, una Fuga está asociada a una organización formal muy concreta, cuyo conocimiento previo es prácticamente imprescindible para realizar el análisis.

B - Datos técnicos específicos del estilo compositivo del autor, o del movimiento artístico en el que se enmarca. Contar con este aspecto es especialmente importante en obras alejadas de los estilos clásicos. Por ejemplo, es muy difícil analizar muchas obras de Stravinsky sin tomar en cuenta sus técnicas formales, rítmicas y modales. Lo mismo pasa con Palestrina, pues en estos autores no operan los procesos habituales de las obras barrocas, clásicas o románticas.

C - Datos históricos o estéticos que hayan podido condicionar la creación de la obra. Por ejemplo, se quedaría cojo el análisis de las piezas de la Ofrenda Musical, de J.S.Bach sin tomar en cuenta la historia de su génesis en relación con el rey Federico el Grande.

D - Posible funcionalidad de la obra. Por ejemplo, un aria operística suele presentar una funcionalidad muy determinada dentro de una ópera. O, también, analizaremos mucho mejor una marcha fúnebre si conocemos su triste misión, que si la ignoramos.

- De la aproximación inicial hay que destacar dos características antes mencionadas: breve y opcional. Es decir, sólo incluiremos comentarios iniciales si hay algo realmente importante que tomar en cuenta antes de comenzar el análisis. Incluir datos caprichosamente es un muy mal arranque para un análisis. Y, en caso de incluirlos, trataremos que sean lo más breves posibles, con el fin de no desviar la atención de lo que realmente importa: todo el análisis posterior.

2. LA CONCLUSIÓN.

- La conclusión es el momento de realizar valoraciones de carácter general, una vez que ya conocemos bien la obra al detalle. Es muy probable que, tras ese conocimiento de detalle, aparezcan simetrías entre las distintas partes o elementos relevantes en la construcción de la obra que merezcan un comentario final.

- Concretando, en la conclusión podemos hablar de las siguientes cuestiones:

1 - Si hemos realizado una aproximación inicial, matizaremos y confirmaremos, o no, los aspectos que expusimos en esa aproximación.

2 - Si no hemos realizado la aproximación inicial, es el momento para extraer conclusiones sobre:

- El género y la forma de la obra.
- Su adscripción a un determinado movimiento estético, histórico, o a un autor concreto.
- La posible funcionalidad de la misma.

3 - Balance de los elementos que generan coherencia en toda la obra:

- Temáticamente: Elemento temático que la estructura.
- Armónicamente: Organización lógica de las modulaciones.

4 - Juego psicológico con el oyente. En muchas obras, especialmente a partir del Clasicismo, el compositor establece un juego de tensión-distensión, y a veces sorpresa, con el oyente. Si existe este juego, la conclusión es el momento para desentrañarlo por completo.

5 - Cualquier procedimiento técnico especialmente relevante empleado por el autor.

- La conclusión debe cuidarse de manera especial, pues será la última impresión con la que se quede la persona que lea nuestro análisis. Es deseable redactarla detenidamente e, incluso, prepararla con un poquito de estrategia: resulta muy útil "guardarnos algún as en la manga" sobre algún aspecto especialmente llamativo de la obra para "soltarlo" en la conclusión. Dejaremos así impresionado al lector del análisis.

- En definitiva, un análisis musical bien realizado puede llegar a ser una pequeña obra de arte en sí mismo y, dentro de esa pequeña obra de arte, la conclusión debe ser el punto culminante.

3. OTROS ASPECTOS DEL ANÁLISIS.

- Como ha sido expuesto en todos los temas anteriores, forma, temática y armonía son los ejes básicos de la composición musical, y de los que nos ocupamos principalmente en el análisis. Pero existen también otros aspectos o perspectivas que debemos tener en cuenta. Estos aspectos no son habitualmente

tan relevantes como para que merezcan un apartado propio dentro de nuestro análisis, pero sí que habrá que estar atento a ellos para comentarlos a lo largo del mismo, si resulta preciso. Los mencionamos por orden de importancia:

1 - PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS COMPOSITIVOS

- Con esto nos referimos a cualquier procedimiento técnico reconocible y especialmente significativo utilizado por el autor. Algunos ejemplos:

- Pedal
- Progresión
- Canon
- Polirritmia
- Etc...

- Si apareciera alguno de estos procedimientos en la obra, podríamos no mencionarlos, pero resultaría cojo el análisis y, sobre todo, transmitiríamos la sensación de desconocimiento por nuestra parte. Por lo tanto, cuanto menos, habrán de ser mencionados, aunque sea "de pasada".

2 - JUEGO PSICOLÓGICO CON EL OYENTE: EVOLUCIÓN TENSION-DISTENSION

- El arte de nuestra cultura occidental se ha basado, desde la antigua Grecia, en la alternancia de tensión y distensión. Esta característica se acentuó notablemente a partir del Renacimiento y, hoy en día, puede ser observada con gran claridad en la mayoría de las películas.

- La música se apoya en los mismos principios, y en casi todas las obras podremos detectar esa alternancia tensión-distensión, en una especie de juego psicológico con el oyente. Dentro de esa alternancia, el compositor también crea frecuentemente efectos de sorpresa, ofreciendo al oyente algo distinto a lo que pudiera esperar.

- Por tanto, en el análisis deberemos también evaluar de qué manera los distintos procesos musicales contribuyen a ese juego psicológico, indagando en él, y mencionándolo cuando resulte realmente claro.

3 - ANÁLISIS DEL TEXTO EN LAS OBRAS VOCALES

- Normalmente, las obras vocales se ven muy condicionadas en su forma y en la evolución su carácter musical por el texto en que se basan. Es, por tanto, evidente que para analizar en profundidad una obra vocal es absolutamente necesario conocer detalladamente el texto en que se basa, y estudiar cómo este texto puede determinar la evolución musical, o la misma estructura de la obra.

4 - EVOLUCIÓN TÍMBRICA

- Especialmente en aquellas obras en las que la plantilla instrumental es amplia, es habitual que el compositor se apoye en contrastes tímbricos para el desarrollo del discurso musical. Cuando estos contrastes resulten realmente importantes en

la concepción de dicho discurso, como es lógico, deberán ser analizados y comentados.

5 - EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SONORAS

- Por características sonoras entendemos:

- Dinámica (forte, piano, etc...)
- Agógica (cambios de tempo, accellerando, rallentando, etc...)
- Articulación (legato, stacatto, etc...)

- Es frecuente que los compositores empleen los cambios de dinámica y de agógica para reforzar procesos de tensión o distensión. Lo más habitual es asociar dinámicas forte y aceleraciones del tempo a crecimientos de tensión. Aunque, a veces también juegan a lo contrario, y existen pianísimos y ritardandos realmente tensos en la literatura musical. Respecto a la articulación, es habitual que experimente transformaciones para reforzar contrastes.

- Cuando la evolución alguno de estos elementos se vuelva especialmente significativa en algún momento de la obra, sirviendo para apoyar la función de los procesos formales, temáticos o armónicos, y no resulte absolutamente evidente, podemos tomarla en cuenta en nuestro análisis. Pero, siempre con precaución, pues no debemos olvidar que se trata de analizar, no de describir.

6 - ANÁLISIS SCHENKERIANO

- El análisis schenkeriano o estructural, en principio, rebasa los objetivos del Grado Medio de estudios musicales, siendo más propio de los estudios superiores. No obstante, hacemos una pequeña mención para aquellos alumnos curiosos que deseen profundizar por su cuenta.

- El análisis estructural se basa en seleccionar, de todas las notas que componen una obra, sólo aquellas que son apoyos fundamentales tanto de la melodía, como de la armonía. Es algo así como "hacer una radiografía" de la obra.

- Este tipo de análisis es útil para desentrañar cuál es la estructura más profunda de la obra, y para localizar simetrías o relaciones entre distintas partes que pasarían inadvertidas con el análisis convencional.