

APROXIMACIÓN A LA TÉCNICA DE CLAUDIO ARRAU: ANÁLISIS Y RESCATE DE SUS INDICACIONES AUTÓGRAFAS PRESENTES EN SU CORPUS MUSICAL.

JOSÉ MIGUEL RAMOS - NICOLETTE VALDÉS RETAMAL

RELATO DE EXPERIENCIA

Resumen:

El corpus musical compuesto por las miles de partituras pertenecientes al pianista chileno Claudio Arrau León (1903-1991) es de un valor incommensurable por partida doble: En una dimensión patrimonial e histórica, al ser reflejo de un trabajo de verdadera artesanía musical en función de su interpretación profunda y honesta reconocida en todo el mundo; y en una dimensión práctica para pianistas, directores e intérpretes, ya que las numerosas indicaciones autógrafas (de tempo, dinámicas, cesuras, fraseos y especialmente digitación) dan cuenta de la verdadera labor investigativa llevada a cabo por el maestro al enfrentar una obra. Cabe destacar que muchas de sus soluciones técnicas e interpretativas, las había recibido de su maestro Martin Krause, discípulo de Franz Liszt, y que le fueron legadas como verdaderos secretos. Es por esta razón, que la primera etapa de rescate, digitalización y análisis corresponde a las obras del maestro húngaro. La ponencia permite aproximarnos de primera fuente, a la técnica del maestro a través de las partituras con indicaciones manuscritas, digitalizadas y analizadas por parte del equipo de investigación del Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca, que ha puesto a disposición la totalidad del material a través de un moderno sitio web.

Palabras clave: Arrau, técnica, indicaciones autógrafas, partituras.

Abstract:

The musical corpus composed of thousands of scores belonging to the Chilean pianist Claudio Arrau León (1903-1991) is of immeasurable value in two ways: In a patrimonial and historical dimension, being a reflection of a work of true musical craftsmanship function its deep and honest interpretation recognized worldwide; and a practical dimension for pianists, directors and performers, due to the numerous handwritten signs (tempo, dynamics, phrasing and fingering especially) tell the true investigative work done by the teacher to face a play. It should be noted that many of their technical and interpretive solutions, had been received from his teacher Martin Krause, pupil of Franz Liszt, and they were passed as true secrets. It is for this reason that the first stage of rescue, digitization and analysis corresponds to the works of the Hungarian master. This paper allows us to approach first hand, to the master's technique through scores with handwritten signs, digitized and analyzed by the research team of the Heritage Documentation Center of the University of Talca, which has made available the entire material through a modern website.

Key words: Arrau, technique, indications autographed, scores

Introducción

El corpus musical compuesto por las miles de partituras pertenecientes al pianista chileno Claudio Arrau León (1903-1991) es de un valor incommensurable por partida doble: En una dimensión patrimonial e histórica, al ser reflejo de un trabajo de verdadera artesanía musical en función de su interpretación profunda y honesta reconocida en todo el mundo; y en una dimensión práctica para pianistas, directores e intérpretes, ya que las numerosas indicaciones autógrafas (de tempo, dinámicas, cesuras, fraseos y especialmente digitación) dan cuenta de la verdadera labor investigativa llevada a cabo por el maestro al enfrentar una obra. Cabe destacar que muchas de sus soluciones técnicas e interpretativas, las había recibido de su maestro Martín Krause, discípulo directo de Franz Liszt, como herencia de una tradición pianística que se remonta a Czerny y Beethoven y que le fueron legadas como verdaderos secretos.

En este contexto, el objetivo del presente escrito, es dar cuenta del trabajo de rescate, digitalización y análisis de las partituras autógrafas de Arrau por parte del equipo de investigación del Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca.

Una breve biografía

Claudio Arrau León nació en Chillán, Chile el 6 de febrero de 1903 en el seno de una familia de clase media en la que destaca la labor pedagógica de su madre Lucrecia León, de quien recibe las primeras lecciones de piano. A la prematura edad de 5 años da su primer concierto en el Teatro Municipal de Chillán, instancia que le abre puertas para convertirse más tarde en uno de los pianistas más importantes del mundo. Continuando esta ruta, posteriormente es becado por el gobierno chileno, estableciéndose en Berlín, ciudad donde se transformara en discípulo del afamado maestro Martín Krause, discípulo favorito de Franz Liszt.

En el tiempo asentado en Alemania se convierte en un intérprete avanzado con una extensa gama musical, reflejada en un repertorio que abarca desde el barroco al impresionismo, destacándose en las interpretaciones de Beethoven, Schubert, Liszt. Así también músicos chilenos como Pedro Humberto Allende, Acario Cotapos o Domingo Santa cruz e inclusive composiciones contemporáneas y vanguardistas.

Posteriormente producto de la segunda guerra en 1941 se trasladó a Estados Unidos, fundando la academia de Claudio Arrau junto a Rafael de Silva.

Entre 1969 y 1978 Arrau preparó para la firma PETERS, la edición de las 32 sonatas de Beethoven. A diferencia de otras ediciones, la versión de Arrau preserva el Urtext, es decir, el texto tal como lo escribió el compositor. Aquí encontramos diversas sugerencias de interpretación, poniendo especial atención a los problemas de dinámica y a los cambios bruscos que, según Arrau son fundamentales en el lenguaje de Beethoven.

Más tarde, en noviembre de 1982 Claudio Arrau fue partícipe de la grabación y creación de los primeros CDs de audios en el mundo, cosechando y expandiendo su música.

Dentro de su vida musical, obtuvo numerosos premios y reconocimientos tales como “La legión de honor” en Francia, el Premio de la música de la Unesco, la Medalla de Beethoven, el grado de Doctor Honoris de la Universidad de Oxford y el Premio Nacional de Arte de Chile, evidenciando su gran connotación como un músico y pianista a nivel mundial. Finalmente muere en la ciudad de Müzzuschlag, en Austria el 9 de junio de 1991 y sus restos descansan en su ciudad natal, Chillán-Chile.

Acerca del proyecto

El Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca (en adelante CDPUT) es una unidad de vinculación con el medio, con la misión de investigar, conservar y difundir la herencia cultural de Chile, transformándola en recursos didácticos para la educación a través de un moderno portal electrónico. Entre sus colecciones, destacan la biblioteca franciscana del convento de Chillán con más de seis mil volúmenes desde el siglo XVI al XIX, periódicos, colecciones de partituras y numerosas referencias críticas y de prensa de la ciudad y su entorno. Además, el centro dispone de un depósito histórico climatizado y modernos laboratorios de

conservación, digitalización y gestión de archivos, con un equipo de profesionales de reconocida trayectoria.

La iniciativa de poner la atención en las partituras de Claudio Arrau, surge entre un convenio entre el CDPUT y el museo Claudio Arrau en la ciudad de Chillán, en el que de manera interactiva se muestra la trayectoria del maestro junto con el resguardo de parte de sus bienes, biblioteca personal y su valioso corpus musical de más de seis mil partituras. Dada la gran cantidad de partituras de diversos géneros, autores y épocas, se determinó comenzar por una parte representativa de la obra Franz Liszt, autor determinante en la trayectoria del pianista dado su estrecha relación con esa tradición pianística a través de su maestro Martin Krause. Las partituras seleccionadas responden además a los siguientes criterios:

- 1) Presentan numerosas indicaciones autógrafas del maestro
- 2) Representan los principales géneros desarrollados por Liszt: Paráfrasis, Transcripciones, conciertos, sonatas, estudios y piezas de carácter como *Años de Peregrinaje*
- 3) Fecha y lugar de estudio de las obras.

La primera etapa de trabajo consistió en diagnosticar en el laboratorio de papel cada partitura, a fin de conocer sus características físicas, creando una ficha de conservación apropiada, estableciendo su estado específico de conservación y todos los detalles de deterioro del papel. Con esto se crea una propuesta de tratamiento que involucra limpieza mecánica superficial, uniones de rasgados, intervenciones de restauración y todo lo necesario para prolongar la vida útil del papel y disponer de cada partitura de manera segura para su consulta.

Como segunda etapa, se realiza un catastro y orden de una amplia gama de material para comenzar con las obras de Franz Liszt seleccionadas. Esta segunda parte comprende la *catalogación* en la que se realiza inventario a base de la numeración original ya establecida en la biblioteca personal de Arrau y una nueva numeración para términos propios del tratamiento del proyecto en una ficha de catálogo que reúne toda la información necesaria.

Foto	Colección/Nº inventario: CA-01050 Título: Années de Pélerinage. Autor: Liszt, Franz, 1811-1886. Datos de portada: F. Liszt. Vallée d'Obermann. Années de Pélerinage. Neue Ausgabe von K. Klindworth. Nº de páginas: 19 p. Editorial/Lugar: B. Schott's Söhne. Fecha: 1912. Observaciones:

Imagen 1: Ejemplo de ficha de catálogo utilizada.

De esta manera se logra manejar la amplia gama de partituras y conocer en detalle el título de la obra, los datos de portada, número de páginas y editorial.

Seguidamente, corresponde al *análisis de las obras* ya catalogadas y la confección de fichas de catálogo que incluyen información histórica, análisis de aspectos estilísticos y especialmente de las indicaciones autógrafas indicadas por el propio Claudio Arrau. Para el análisis, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: Digitaciones, indicaciones dinámicas, agógicas, formales y de corrección de notas.

Colección/Nº inventario:	CA-00860
Título:	Der Stürmische Morgen. Im Dorfe.
Autor:	Liszt, Franz, 1811-1886.
Datos de portada:	Der Stürmische Morgen. Im Dorfe. Lieder aus Fr. Schubert's Winterreise. Für das Piano-Forte übertragen von F. Liszt. Eingetragen des Verlegers N°24.
Nº de páginas:	15 p.
Editorial/Lugar:	Wien, bei Tobias Haslinger.
Fecha:	1927.
Observaciones:	En abril de 1838 Liszt visita Viena, ciudad en la que no se mostraba desde hacía quince años cuando fue presentado a Beethoven. En esta oportunidad, en que toca más de diez conciertos en un mes, rápidamente surge el interés por los valses vieneses y escribe las <i>Soirées de Viena</i>, junto con terminar las dos primeras colecciones de <i>lieder</i> de Franz Schubert transcritos para piano. Los dos lieder que componen estas páginas <i>Der Stürmische Morgen</i> (mañana tormentosa) e <i>Im Dorfe</i> (en la aldea) pertenecen al célebre ciclo <i>Wintereisse</i> (viaje de invierno) de Schubert, una de las últimas y más expresivas creaciones del maestro vienes. De esta manera se desarrollan especies de variaciones, en las que sorprenden ingeniosas y virtuosas cadencias y todo tipo de variedad y bordados, en un género que se desarrollaba en los recitales por el mismo Liszt instaurados, en que existía un gran espacio para la improvisación y la variación de temas en boga. Así, en sus transcripciones de <i>lieder</i>, Liszt le deja a la línea vocal su posición intermedia en la escala sonora y la reparte entre las dos manos, especialmente entre los primeros dedos, o tan solo entre los pulgares. Es interesante la digitación usada por el maestro Arrau, precisamente en el tratamiento de las líneas melódicas principales (repartidas entre las dos manos en el campo central del teclado) especiales indicaciones de digitación en la mano izquierda en pasajes de responsabilidad temática y pasajes de difícil ejecución en la mano derecha, especialmente en secciones de acordes rápidos en terceras y cuartas.

Imagen 2: Ejemplo ficha de catálogo con observaciones

Son interesantes las partituras que reflejan su convicción de que los problemas técnicos en una obra se solucionan con un buen dedaje y con movimientos relajados que impidan toda posibilidad de contracción muscular. Podemos ver un buen ejemplo, en la digitación utilizada en

las octavas de la mano izquierda en *Vallé d Obermann*, en que el *legato* se realiza a través de la relación 4-5-4-5-3-5 evidenciando la flexibilidad de sus articulaciones.

Imagen 3: Vallé d Obermann, página 16.

Además es interesante profundizar en las digitaciones y las indicaciones dinámicas agregadas por el maestro en transcripciones de lied de Franz Schubert. En estas obras las digitaciones reflejan la especial atención dada al cantábil, a veces operático tanto en las líneas principales como en las voces intermedias. El ejemplo siguiente así demuestra.

Imagen 4: Liszt-Schubert, Lob der Tränen, página 4

Además de enfocar su trabajo en paráfrasis de óperas, Arrau apunta sus manuscritos a los problemas técnicos orientados al servicio de la obra, al sonido variadísimo que refleja un fraseo personal, sobrio y profundo a través de especiales digitaciones en pasajes de gran dificultad técnica.

Imagen 5: Liszt- Verdi, Paráfrasis de Rigoletto

Finalmente, son interesantes las indicaciones que demuestran su absoluta entrega al material musical y fidelidad a la partitura, a través del permanente cuestionamiento frente a notas, fraseos y pedales. Esto explica los numerosos ejemplares de una misma obra en distintas ediciones.

Imagen 6: Liszt- Verdi, Paráfrasis de Ernani

Conclusiones:

El artículo describe el trabajo de rescate, investigación y difusión del corpus musical de Claudio Arrau, acercándonos a la visión interpretativa de uno de los más grandes pianistas del siglo XX, gracias al rescate, análisis y acceso a su fondo musical privado. Este nos ha permitido atestiguar su labor en función de una interpretación profunda, honesta e intensa, y la necesidad

de generar un espacio de difusión, a través de un moderno portal electrónico (<http://hiblass.wixsite.com/colecciónarrau>), como recurso didáctico para la educación e interés profesional y amateur.

BIBLIOGRAFÍA

- HOROWITZ, Joseph (1982). *Conversations with Arrau*. New York: Knopf.
- J. PETER BURKHOLDER, J., Donald J. Grout y Claude V. Palisca (2011). *Historia de la Música Occidental*. Octava edición. Editorial Alianza Música.
- MERINO, Luis (1984). "Claudio Arrau en la historia de la música Chilena", *RMCh*, XXXVIII/161 (enero-junio), pp.5-34
- MARCHANT, Kenneth. "The Beethoven Editions of Schnabel and Arrau: A Comparison of Ten Selected Piano Sonatas." Ph.D. diss., Indiana University, 1984.
- The New Grove Dictionary of music and musicians*. (2001). Segunda edición editado por Stanley Sadie volume 14 Oxford University Press
- VASCONCELOS, Héctor (2002) *Cuatro aproximaciones al arte de Arrau*. Mexico City: DGE Ediciones
- VON ARX, Victoria (2006). "The teaching of Claudio Arrau and his pupils: Piano pedagogy as cultural work" A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, the City University of New York

www.memoriachilena.cl

José Miguel Ramos. Pianista y doctorando en música de la Universidad Católica Argentina, ha desarrollado su actividad en diversos proyectos de investigación centrados en la música en Chile en la colonia y el periodo republicano. Actualmente es docente de la Escuela de Música de la Universidad de Talca y director de la Revista Neuma. Junto a Nicolette Valdés, participa en el proyecto de catalogación, análisis, y digitalización de las partituras de Claudio Arrau y la Biblioteca Patrimonial del Convento Franciscano de Chillán.

Nicolette Valdés Retamal. Clarinetista de la Universidad de Talca, ha desarrollado su actividad en orquestas juveniles de la región de Maule, participando en encuentros a lo largo del país junto con apoyar diversos proyectos de investigación relativos al patrimonio musical del sur de Chile. Actualmente cursa el tercer año de licenciatura en interpretación y docencia musical, junto con participar en las dos etapas de catalogación, análisis, y digitalización de las partituras de Claudio Arrau y la Biblioteca Patrimonial del Convento Franciscano de Chillán.
