

**IV CONVENCION CIENTIFICA INTERNACIONAL UCLV 2023
UNIVERSIDAD CENTRAL “MARTHA ABREU” DE LAS VILLAS**

**TALLER 2: ARTE, LITERATURA Y DINÁMICAS SOCIALES EN EL
CONTEXTO CULTURAL CONTEMPORÁNEO**

- **ARTE, LITERATURA, CULTURA POPULAR Y CULTURA DE MASAS EN LA CONTEMPORANEIDAD. VOCES E IMÁGENES DE LO POPULAR EN EL ARTE Y LA LITERATURA.**

**Título: Música de cámara y “Te Amaré” de Silvio Rodríguez, con
acompañamiento camerístico de piano.**

***Title: Chamber Music and “Te Amaré” by Silvio Rodríguez, with chamber
piano accompaniment.***

Autora: M.Sc. Ibel María Couso Suárez. Categoría Docente Especialista Principal.

Email: cousosuarezibelmaria@gmail.com

Escuela Profesional de Arte “El Cucalambé”. Las Tunas. Cuba.

Resumen:

La práctica y estudio de la música de cámara es fundamental para la formación del músico y para el desempeño del artista profesional de la música. Puede ser entendida como género y como formato. Todos los integrantes son protagonistas del fenómeno artístico. Del espacio íntimo se ha abierto camino para el gran público, de los salones de la aristocracia a los escenarios del mundo entero. Incluye todos los instrumentos musicales, aunque algunos de ellos son más utilizados por los compositores (desde el origen de la música de cámara hasta la actualidad) que le han brindado su talento creativo y han instaurado cátedra al coronar sus obras como clásicos de todos los tiempos. La cancionística de Silvio Rodríguez, aquí representada por “Te amaré”, es inspiración para ser ejecutada instrumentalmente por el formato de música de cámara. El piano se instituye como instrumento favorito dentro de las combinaciones camerísticas y obras escritas para dicha agrupación, tanto en su vertiente

camerística como acompañamental. La asignatura: música de cámara debe ser cátedra formalizada institucionalmente en la Enseñanza Artística Especializada de la Música. La música de cámara y el piano (camerístico y acompañante) son artes que tributan su riqueza a la Nueva Trova. Es importante fundamentar la relevancia de las adaptaciones instrumentales de canciones de la Nueva Trova para desarrollo del pianista en formación y para el pianista profesional que desempeñe su labor en la música de cámara y el piano (camerístico y acompañante).

Abstract:

The practice and study of chamber music is essential for the training of the musician and for the performance of the professional music artist. It can be understood as a genre and as a format. All the members are protagonists of the artistic phenomenon. From the intimate space it has made its way to the general public, from the salons of the aristocracy to the stages of the entire world. It includes all musical instruments, although some of them are more used by composers (from the origin of chamber music to the present day) who have given it their creative talent and have established a position by crowning their works as classics of all time. . The songwriting of Silvio Rodríguez, here represented by “Te amaré”, is inspiration to be executed instrumentally by the chamber music format. The piano is established as a favorite instrument within the chamber music combinations and works written for said group, both in its chamber music and accompaniment aspects. The subject: chamber music must be an institutionally formalized subject in Specialized Artistic Education of Music. Chamber music and piano (chamber and accompanist) are arts that contribute their richness to Nueva Trova. It is important to substantiate the relevance of instrumental adaptations of Nueva Trova songs for the development of the pianist in training and for the professional pianist who performs his work in chamber music and piano (chamber and accompanist).

Palabras clave: Música de Cámara, Nueva Trova, Canción, Acompañamiento al Piano.

Keywords: Chamber Music, Nueva Trova, Song, Piano Accompaniment.

Introducción:

En la historia de la humanidad, la música ha evolucionado con el desarrollo del ser humano, imprimiendo en ella y a través de ella, sus culturas, sentimientos, sueños, intereses, creencias y valores. Estimula el pensamiento lógico y matemático, induce al lenguaje, inspira el desarrollo psicomotriz, además, propicia actividades mentales y sociales en el individuo y su entorno (Scholes, 1981).

En la ejecución de la música para un reducido número de ejecutantes, así como al mencionar el espacio pequeño donde apareció, se puede hablar de música de cámara; la cual se instituye desde su riqueza melódica y armónica, en formato y género que posee variedad de repertorio, principalmente para la combinación camerística del cuarteto de cuerdas: dos violines, viola y violoncello (Salas, 2005).

En su necesidad de otro alter ego musical, la persona se asocia a otras afines a sus gustos y necesidades estético-musicales, y conforman sociedades generadoras de arte musical. Es así que en la música de cámara con escasos instrumentos se logran grandes sonoridades, con pocos integrantes se logran grandes melodías y armonías para un auditorio originalmente pequeño y que al pasar el tiempo ha ido creciendo (Salas, 2005).

De ser intimista ha sobrepasado su esencia para convertirse en preferida del gran público, de aficionados y profesionales de la música. Muchos compositores de todos los tiempos han dedicado obras -de las cuales muchas de ellas se han instituido como clásicos de la música por derecho propio- destinadas a este tipo de género y formato (Salas, 2005).

La canción de Silvio Rodríguez “Te amaré”, es una obra de mucho lirismo interpretativo, la cual ha sido llevada a la música instrumental en varias ocasiones, y es la música de cámara, el formato ideal para expresar todo el derroche artístico contenido en esta joya de la Nueva Trova de Cuba, heredera de la Trova Tradicional (Orovio, 2004).

La música de cámara hace uso de la técnica transcriptiva, en su interrelación con la variedad instrumental posible y la multiplicidad de músicos agrupados. La magia comienza cuando todos y cada uno de los integrantes son importantes, en su rol de protagonistas, o en función de acompañantes. Todos se entrelazan en el tejido melódico-armónico para lograr ambientes

que rememoren estilos, se haga brillar la riqueza tímbrica participante, se realice una presentación entretenida, enriquecedora, comunicativa y divertida.

El piano acompañante es esencialmente música de cámara (pero la música de cámara no es necesariamente acompañante), y hace uso de sus posibilidades técnico-musicales, los cuales le ofrecen mayor ductilidad y oportunidad de acople. Los intérpretes solistas de todos los instrumentos, incluyendo el aparato vocal, requieren de este instrumento musical para el acompañamiento. Es por eso que tanto en la música de cámara (entendida como formato y género) como en el piano camerístico/accompañante es posible la transcripción musical de obras de la Nueva Trova como la canción “Te amaré” de Silvio Rodríguez.

Metodología:

En la realización de una investigación cualitativa es posible organizar artísticamente melodía, armonía y ritmo y llegar al umbral mágico-sonoro de la música, desde distintas épocas, culturas y generaciones. Manifestación cultural universal con funciones diversas. En su práctica confluyen compositores, intérpretes y oyentes. Emitida por instrumentos o por la voz humana, la cual favorece mejor rendimiento cerebral con la activación de ambos hemisferios a través de la práctica instrumental (es en el piano donde más conexiones se dan).

La música occidental tiene su historia, posee su propio lenguaje, su oralidad y su lecto-escritura (alfabético o silábico), su notación musical; que desde su horizontalidad transcurre el tiempo con la melodía, y en su verticalidad confluyen armonía y altura de los sonidos. Grecia aportó su teoría sobre la música con influencia en el medioevo, renacimiento, barroco y aun después, al tener eco en la actualidad.

Occidente ha generado un sinnúmero de géneros y formatos. La música de cámara es un ejemplo de ello, la cual es compuesta para pocos instrumentos, debido al espacio reducido donde se ensayaba y presentaba (cámaras = habitaciones), con carácter intimista, cada músico se sitúa de manera que exista comunicación entre el conjunto y lograr conexión entre todos y cada uno de ellos, con la interpretación de obras contrapuntísticas en las que cada integrante instrumentista protagoniza una voz en el tejido musical, que, unidos, hacen una interpretación única (Salas, 2005).

Primeramente, hizo su aparición en los salones aristocráticos, luego en pequeñas salas de concierto y en casas particulares. La burguesía podía acceder los conocimientos y a la práctica musical, además esta agrupación era más rentable. Dicho género musical es interpretado por una orquesta de cámara. También pueden ser dúos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, septetos... Las composiciones para interpretar dicho género infieren la participación de dos hasta veinte músicos (Salas, 2005).

Johann Sebastian Bach (1685-1750) encontró en la música de cámara una vía de expresión musical. También, posteriormente: Franz Peter Schubert (1797-1828), Robert Schumann (1810-1856), Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), Johannes Brahms (1833-1897), César Franck (1822-1890), Claude Debussy (1862-1918), Joseph Maurice Ravel (1875-1937) y Béla Bartók (1881-1945). Las corrientes de la música modernista, contemporánea y vanguardista, tales como: politonalidad, atonalismo o microtonalismo han encontrado apertura y enriquecimiento en la música de cámara (Salas, 2005).

Fue en la Edad Media donde la música de cámara floreció y se desarrolló. Italia, Inglaterra, Francia y España fueron sus anfitriones. En el Renacimiento se originó, en el siglo XVII, cuando Francisco I era el rey de Francia y protector de artistas. Este monarca mandaba a los músicos a tocar dentro de su habitación, a los cuales se les denominaba “chantres de la chambre”, que los diferenciaba de los llamados “chantres de la capilla”. En principio la música de cámara estaba destinada a actuaciones privadas, situación que cambia en el XIX que pasan a ser conciertos públicos (Scholes, 1981).

En el Barroco la clasificación de la música de cámara, no solamente basa su esencia sobre el lugar de ejecución, sino también por su función social. En el Rococó la sonata acompañada por teclado fue la forma distintiva, pensada para recrear a los ejecutantes aficionados, la cual evolucionó hacia la sonata a dúo, a trío y otras combinaciones con piano, en la que todas las partes tiene igual importancia (Scholes, 1981).

En el Clasicismo hubo un cambio en las formas musicales. Desapareció el bajo continuo. Emerge el fortepiano. Aparece el cuarteto de cámara. Se sustituye la cultura cortesana por la cultura burguesa. La música impresa aumentó y sus destinatarios eran mayormente aficionados. El cuarteto de cuerdas (generalmente dos violines, una viola y un violoncello)

es la combinación camerística más utilizada y difundida, donde las líneas del contrapunto sonoro son más nítidas y la polifonía tiene más posibilidades (Scholes, 1981).

Ejemplos clásicos son los últimos cuartetos del padre de la sinfonía y del cuarteto de cuerdas: Franz Joseph Haydn (1732-1809) y de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Luigi Rodolfo Benito Boccherini (1743-1805) y Ludwig van Beethoven (1770-1827) también lo popularizaron. La forma Sonata le prestó su estructura y creaciones y se reencarnó con obras de compositores importantes a partir del siglo XVIII. Con el cese gradual del bajo continuo, tras una lenta y gradual evolución, las partes de relleno del acompañamiento consiguieron vitalidad, sin permitir la improvisación al ejecutante. El clave y el clavicordio tuvieron gran popularidad, pero en el Clasicismo se sustituyeron por el fortepiano (Scholes, 1981).

No pudo imaginarse Bartolomeo Cristofori (1655-1731) la trascendencia de su invención, devenido a: solista, acompañante, instrumento clave para ensayar, en la pedagogía, en el jazz, en la música de cámara, como insustituible utensilio sustentador de las asignaturas teóricas, excelente herramienta para componer y complementario e imprescindible para todo músico.

El pianista que opte dedicarse a la vertiente pianística camerística y acompañamental, necesita herramientas propias sin las cuales no será un músico diestro y versátil en su haber laboral posterior, por lo que la presencia de las asignaturas: Música de Cámara y Acompañamiento deben transmitir al estudiantado la cultura que lleva implícita la música y que la experimente en la interpretación. Es decir-hacer llegar el lenguaje de la música e interrelacionar conceptos teóricos dentro de la partitura que el estudiante estará interpretando, a través de un enfoque pedagógico.

La Escuela Profesional de Arte, orienta la formación artística especializada, en particular, la continuidad de todas las manifestaciones y expresiones de la música. Durante treinta y dos años de experiencia laboral en la Enseñanza Artística como profesora de Piano, la autora ha conjugado la práctica artística con la práctica educativa, al trabajar en asignaturas relacionadas con Acompañamiento, Piano Básico y Complementario, las cuales tributan a la música de cámara (cátedra que aún no está formalizada en las Escuelas de Nivel Elemental y Medio pertenecientes al Sistema Educativo de la Enseñanza de las Artes en Cuba).

Dentro de la música cubana, la Nueva Trova es un movimiento que surgió en los años sesenta del siglo pasado. Con raíces en la Trova Tradicional cubana, pero de contenido político. Relacionada con el movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana, e influenciada por el rock y la música pop. Haydée Santamaría fue promotora e impulsora en la creación de este movimiento artístico. Ella agrupó a talentosos creadores jóvenes quienes fueron portavoces del proceso revolucionario cubano (Orovio, 2004).

A finales de 1969, el director del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) Alfredo Guevara, creó el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC. Así agrupó en sus predios, a los músicos jóvenes de la Nueva Trova. Entre sus fundadores: Leo Brouwer, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, Eduardo Ramos, Sergio Vitier y Leonardo Acosta (Casaus y Nogueiras, 1983).

Silvio Rodríguez Domínguez (1946-) trovador, cantautor, guitarrista, poeta, productor musical, dibujante y fotógrafo. Ha escrito más de quinientas canciones. Ha publicado aproximadamente veinte álbumes, además de colaborar en muchos otros. Elegido -junto a Lecuona-, el mejor compositor cubano del siglo XX. Galardonado internacionalmente -junto a Serrat-, como el mejor cantautor hispanoamericano de la segunda mitad del siglo XX. Seleccionado Artista Unesco por la paz, en 1997. Premio ALBA, en 2010. Recibió el grado de Doctor Honoris Causa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, la Universidad Veracruzana de México y la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina (Orovio, 2004).

Resultados y discusión:

Las técnicas musicales empleadas como la transcripción, la interpretación instrumental camerística, en conjunto con métodos como el histórico-lógico, la observación participante, la sistematización, el enfoque sistémico y el análisis documental.

Entre los discos más relevantes de Silvio Rodríguez pueden mencionarse, “Días y flores” (1975), “Al final de este viaje” (1978), “Mujeres” (1978), “Rabo de nube” (1980) y “Unicornio” (1982). En “Rabo de nube”, colabora su amigo, el pianista Frank Fernández, también su hermana Anabell López en el tema “Te amaré” (Giro, 2007).

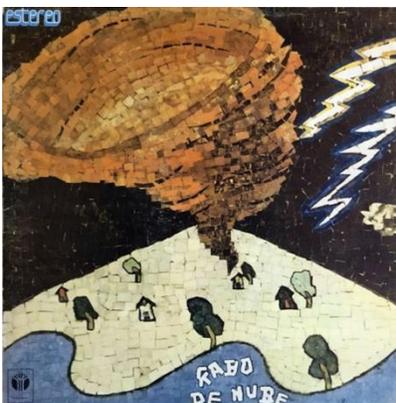

Figura 1. Carátula del disco “Rabo de Nube”, donde está incluida la canción “Te amaré” de Silvio Rodríguez.

La canción “Te amaré” (1979), incluida en el disco “Rabo de nube”, bajo el sello discográfico “Areíto”, es un poema con música. Dulce balada romántica, acompañada originalmente por el formato camerístico: piano, violoncello y voz. Por su belleza melódica y armónica, ha sido interpretada, además, por otras agrupaciones de cámara (Camerata Romeu, por ejemplo), con arreglos disímiles, pero todas guardan la misma esencia artística (Giro, 2007).

“TE AMARÉ”

Silvio Rodríguez

Te amaré, te amaré como al mundo
Te amaré aunque tenga final
Te amaré, te amaré en lo profundo
Te amaré como tengo que amar.
Te amaré, te amaré como pueda
Te amaré, aunque no sea la paz
Te amaré, te amaré lo que queda
Te amaré cuando acabe de amar.
Te amaré, te amaré si estoy muerto
Te amaré al día siguiente además
Te amaré, te amaré como siento
Te amaré con adiós, con jamás
Te amaré, te amaré junto al viento

Te amaré como único ser
Te amaré hasta el fin de los tiempos
Te amaré y después te amaré.

Figura 2. Letra de la canción “Te amaré” de Silvio Rodríguez.

Cortejo musical que, en sus estrofas mágicas, se encierra una declaración de amor, flechazo al sentimiento, al cual no le queda otra alternativa que querer a su amante, en sus entrañas está impregnada esta adoración por la otra persona querida, no importa si tiene final, no interesa si es un amor convulso, no es importante la muerte, el fin de los tiempos no le afecta, la vida existe sólo para amar.

Escrito en tonalidad menor, este cántico de amor, en su versión original, comienza con unas suaves notas interpretadas al piano (como gotas de lluvia), a las que se acopla el suspirar de un violoncello, luego se le da paso al cantante (voz masculina) que está reforzado por un contracanto con voz femenina, y así se crea una atmósfera mágica y una pieza musical de una sensibilidad extraordinaria.

The image shows the first page of a musical score for the song "Te amaré" by Silvio Rodríguez. The score is for piano and voice. It is in the key of D minor (two flats) and 3/4 time. The tempo is marked as quarter note = 70. The score consists of three systems of music. The first system includes guitar chords: Bsus4, Bsus4/A, G(maj7), G(maj7), and Fsus4. The second system includes chords: B7(sus4), Bm, and F/C. The third system includes chords: Bsus4/O, Bsus4/A, E/G, G(maj7), and Fsus4. The score includes a vocal line and a piano accompaniment. At the bottom of the page, there is a copyright notice: "© 2005, by SILVIO RODRIGUEZ DORADO, S.F. Madrid. Autorizada en exclusiva para todo el territorio de habla hispanica. Todos los derechos reservados." and a page number "187".

Figura 3. Primera hoja de la partitura de “Te amaré” de Silvio Rodríguez, con arreglo para piano y voz.

Sin ser una canción de cuna tradicional, transmite ternura, cariño incondicional, amor que vivirá por siempre desde lo fugaz de la ejecución, hasta la interpretación continuada y variada a lo largo de la vida. Como una madre acuna a su bebé, así esta canción balbucea un amor que se inaugura desde el instante que se canta sin tener un final cronológico, más allá de la muerte. Gratuito, desinteresado y perdurable.

“Te amaré”, declaración introspectiva, que contribuye a bajar los niveles de ansiedad, evoca recuerdos a largo plazo, levanta la autoestima, fomenta la fe en el ser humano. Apacigua conflictos internos y acompaña en los duelos. Su lírica es un enaltecimiento a la incondicionalidad, a lo simple que puede ser la vida para el ser humano imperfecto pero capaz de trascendencia.

Al traducir lo anterior al lenguaje musical, desde la música de cámara se produce lo insólito, se proclaman más sentimientos e ideas. Se hace transcripción de un género cantado hacia una obra netamente instrumental, la notación musical es medio adecuado para la representación de las ideas poéticas y musicales de la canción “Te amaré”, al realizarse un cambio de medio, una transformación de sustancia artística. Puede decirse que la música de cámara tiene fuerte arraigo en Cuba, donde tiene varios escenarios para interpretarse, así como festivales y concursos y la cancionística de Silvio Rodríguez, es recurrente repertorio camerístico.

En la música de cámara, en la cual la transcripción, transposición y la improvisación son fundamentos correspondientes a la creatividad musical. El conocimiento de los lenguajes musicales, estilos, de las características propias de cada familia musical, las técnicas interpretativas y sonoras, el manejo del oído interno como sustento de la afinación, la audición armónica y la interpretación.

Además, tener disposición para la integración y la disciplina. Poseer reflejos para la resolución de contingencias en la interpretación en vivo, autocontrol, coordinación, concentración, memoria, dominio de la lectura a primera vista y comunicación entre los músicos y con el público.

La práctica de música de cámara aporta al proceso formativo de los estudiantes: audición, interpretación de diferentes épocas y estilos, desarrollo de la articulación, respiración y

fraseo. Asimismo, les permite hacer uso de los diferentes conceptos aprendidos en otras asignaturas, además de promover el trabajo grupal y el aprendizaje cooperativo.

Hacer migrar la armadura original a una nueva es una habilidad y un conocimiento indispensables en el piano. La reentización, la transcripción, la transposición, lo camerístico y el acompañamiento son destrezas y herramientas básicas para los pianistas, primero para su formación y posteriormente para su desempeño profesional.

Históricamente el piano ha sido imprescindible en la interpretación a dúo, tanto como integrante, como acompañando a otros instrumentos y también al canto. Hay dos formas musicales ampliamente utilizadas durante el siglo XIX: la pieza breve para piano y la canción, en las cuales dicho instrumento se mantiene en un plano de igualdad.

El arte de la transcripción e interpretación de canciones en la música de cámara es recurrente, el piano como integrante favorito y el piano acompañante son conceptos afines en la práctica, desarrollo, composición, producción e interpretación musical, han estado presentes como lenguaje expresivo y artístico de la humanidad en su necesidad de atrapar lo efímero de un sonido, lo mágico de una audición y lo imperecedero de una obra musical.

**Dime, piano acompañante
si en tu sueño te ves libre
con música de jengibre
y una inspiración andante.
Que tu pasión desbordante
te haga cielo despejado
que en tu dulzor seas salado
para que seas anhelo,
refugio, paz y consuelo
pues siempre estoy de tu lado.**

Conclusiones:

En la cultura occidental han surgido géneros y formatos que enriquecen a la persona (desde la audición, interpretación o composición), no solamente con la música y el arte en general, sino a través de las relaciones interpersonales, las cuales son vehículos de socialización,

confraternidad, diálogo, y se constituyen en patrimonio de la humanidad. Uno de ellos es la música de cámara, la cual esgrime el arte de la interpretación de canciones, y así proporciona el diálogo sonoro entre diversas familias instrumentales con timbres y tonalidades múltiples.

La canción “Te amaré” de Silvio Rodríguez, con su riqueza literaria y musical, es propicia fuente inspiradora de arreglos camerísticos reflejados en arte poético-sonoro-instrumental. El piano, se instituye como favorito entre los instrumentos para la ejecución y práctica de la música de cámara.

Como integrante de una agrupación de cámara o en su función de acompañante, el pianista debe pertrecharse de conocimientos, herramientas y habilidades básicas como la transcripción, la repentización y la transposición, el estudio individual es básico, así como el ensayo grupal, siempre en la búsqueda de un estilo propio. Es así que al interpretar canciones como “Te amaré” de Silvio Rodríguez se esgrime el arte del acompañamiento, de lo camerístico y se vinculan las artes.

Referencias Bibliográficas

Casaus, V. y Nogueiras, L. R. (1983). *Silvio: que levante la mano la guitarra*. Letras Cubanas.

Giro, R. (2007). *Diccionario enciclopédico de la música en Cuba*. Letras Cubanas.

Orovio, H. (2004). *Diccionario de la música cubana. Biográfico y técnico*. Letras Cubanas.

Salas, V. (2005). *La historia de la música de cámara y sus combinaciones*. Vision Net.

Scholes, P. (1981). *Diccionario Oxford de la Música. Tomo II. Arte y Literatura*.