

A dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow points to the right from this bar, containing the date.

24-4-2023

Doble concierto para flauta, oboe y orquesta

György Ligeti - 1972

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left and sweep upwards and to the right.

PABLO ROZALÉN CALONGE
ANÁLISIS II - CSMCLM

Contenido

1.	György Ligeti	2
2.	Doble concierto para flauta, oboe y orquesta	2
1.	Primer movimiento	3
1.	Estructura	3
2.	Aspectos importantes	4
2.	Segundo Movimiento.....	4
1.	Estructura	4
2.	Aspectos importantes	6
3.	Conclusiones.....	6

1. György Ligeti

[1]

György Ligeti nació en 1923 en Dicsőszénmárton, Transilvania. Provenía de familia judía, por lo que su padre y su hermano fueron ejecutados en campos de concentración y él estuvo sometido a trabajos forzados desde 1943. En 1956 emigró a Austria, consiguió la nacionalidad y conoció a Pierre Boulez, Stockhausen y Emirat.

Empezó con la composición a los 14 años y en sus estudios de conservatorio profundizó mucho en el folclore de Transilvania. El estilo que empezó a cultivar fue la “micropolifonía” que consiste en el uso de polifonías densas, masas sonoras complejas y colores cambiantes. A parte de esto, también se interesó por la música electrónica y por la polirritmia africana.

Los críticos lo calificaron como nada dogmático ni ortodoxo pero radical, aventurero, visionario y polifacético. Él mismo definía sus obras como que “surgen siempre de una idea central sencilla y conducen a la extrema complejidad”.

Murió en el país que le acogió, Austria, en Viena en 2006. Sus obras más destacadas fueron: *Réquiem*, *Apariciones*, *Atmósferas*, *Poema sinfónico para 100 metrónomos* y *Le Grand Macabre*.

2. Doble concierto para flauta, oboe y orquesta

El doble concierto para flauta, oboe y orquesta fue compuesto por György Ligeti en 1972. Consta de 2 movimientos y la formación de esta obra cuenta con 35 músicos, entre ellos 4 contrabajos (con la cuarta cuerda afinada en si), 6 violonchelos, 4 violas, 1 harpa, 1 celesta, 1 percussionista (que toca el glockenspiel, el xilófono y el vibráfono), 1 trombón, 1 trompeta, 2 trompas, 1 contrafagot, 2 fagotes, 1 clarinete bajo, 2 clarinetes en sib, 3 oboes (el segundo también oboe de amor y el tercero también corno inglés), 3 flautas (todas con piccolo) y los dos solistas.

En las primeras páginas indica cómo se debe leer y tocar la obra, como, por ejemplo, indicando que los fagotes tienen que introducir una prenda de ropa en la campana. También da indicaciones para los solistas y cómo se tienen que colocar los músicos.

1. Primer movimiento

1. Estructura

Este primer movimiento cuenta con 97 compases, los cuáles se dividen en 6 partes:

- La primera parte dura desde el compás 1 hasta el compás 17 y a su vez se puede dividir en 2 partes, una introducción, que va del compás 1 al 8, en la cuál se nos presenta a la flauta solista y una segunda parte en la que, tanto la flauta solista como los instrumentos que crean la atmósfera van creciendo poco a poco hasta llegar a la segunda sección. Esta sección se mueve en un registro grave principalmente.
- La segunda parte va desde el compás 17 hasta el compás 29 y se caracteriza sobre todo con la entrada y presentación del oboe solista. Al igual que la primera sección se movía por un registro medio-grave, esta segunda sección es todo lo contrario, moviéndose por una sección aguda.
- La tercera parte va desde el compás 29 al compás 43. Cuenta con una especie de puente que acaba sorprendiendo con la bajada repentina del contrabajo en el compás 32. Una vez pasado ese puente, empieza una especie de conversación entre los solistas que se mantiene hasta que acaban la sección atacando ambos solistas un do# en octava.
- La cuarta parte va desde el compás 43 hasta el compás 62. Esta sección es parecida a la anterior con la diferencia que ahora llevan una dirección. Se van contestando los solistas mientras van subiendo en registro, empezando por un do# y poco a poco, entre micromatismos, llega hasta un sib. También cabe destacar que, cuanto más suben los solistas, más se va descargando la masa sonora hasta acabar únicamente 2 oboes y 2 flautas.
- La quinta parte va desde el compás 62 hasta el 79. Empieza con un unísono entre oboe y violas, conseguido al finalizar la sección anterior. Es una sección de cuerdas que sirve como de puente ya que empieza unísono y se van formando disonancias hasta llegar a un unísono muy parecida al inicio de la cuarta sección que se ve interrumpido por una rápida bajada de notas de la flauta solista, el clarinete, el arpa y dos violonchelos.
- Por último, una sexta parte que va desde el compás 79 hasta el 97 muy parecida a la primera sección en la cuál la flauta solista va tocando un registro grave mientras la orquesta, sobre todo a partir del compás 87, va bajando la masa sonora hasta quedar solo la flauta y el clarinete bajo finalizando el primer movimiento.

2. Aspectos importantes

Se trata de un movimiento lento y pesado con el que juega con 3 aspectos. En primer lugar, Ligeti juega mucho con las melodías microtonales, explotando cada cromatismo al máximo, dando lugar a melodías muy largas. También juega con el volumen de masa orquestal, ya que la forma que tiene de dar más tensión es añadiendo más instrumentos. Por último, y lo que yo creo que es la clave, es el desajuste de afinación siguiendo casi siempre el mismo patrón, empieza unísono y la afinación se va desvirtuando con la inclusión de notas microtonales.

2. Segundo Movimiento

1. Estructura

Este segundo movimiento cuenta con 161 compases, los cuáles se dividen en 16 partes:

- La primera parte va desde el compás 1 hasta el compás 10. Aquí empiezan las flautas haciendo el motivo que nos acompañará todo el movimiento, que es el desajuste rítmico, en contraposición del desajuste de afinación del primer movimiento.
- La segunda parte va desde el compás 10 hasta el compás 22 en los cuales se alternan instrumentos que hacen notas largas con instrumentos que siguen con el desajuste rítmico del principio.
- La tercera parte va desde el compás 22 hasta el compás 25 y se caracteriza por la aparición de los vientos. Van haciendo desajustes rítmicos de figuraciones más largas a más cortas hasta que el oboe solista rompe con una escala descendente dando fin a la sección.
- La cuarta parte va desde el compás 25 hasta el compás 32. En esta sección, algunos instrumentos no solistas, como son los fagotes y los clarinetes se van contestando. También cabe destacar la aparición de los trombones con sus sordinas. Acaba la sección una pequeña aparición del oboe de amor y el corno inglés.
- La quinta parte va desde el compás 32 hasta el compás 43. Es una sección larga en la que las cuerdas, de más grave a más agudo, van haciendo una desconfiguración de notas, no de ritmos.
- La sexta parte va desde el compás 43 hasta el compás 68. Esta parte empieza muy parecido al primer movimiento, con notas largas haciendo motivos largos por encima de un solo tasto y va poco a poco evolucionando, primero en reducción de los motivos y luego los va desajustando rítmicamente, no melódicamente, a la vez que va poco a poco disminuyendo la masa orquestal a partir del compás 59, quedando al final solo las 4 flautas.

- La séptima parte va desde el compás 68 hasta el compás 74 y se compone de 2 partes. Una parte dedicada a pasajes virtuosísticos de varios instrumentos de viento empezando por la flauta solista y terminando por el trombón y la trompeta. Después empieza de nuevo el desajuste rítmico con el oboe de amor y el corno inglés hasta sumarse todos los vientos madera menos las flautas.
- La octava parte va desde el compás 74 hasta el compás 82. En esta parte, el oboe solista va haciendo una melodía larga intercalada con pasajes virtuosos mientras el resto acompañaba bien con notas largas o con desajustes rítmicos.
- La novena parte va desde el compás 82 hasta el compás 89. En esta parte empiezan todos los instrumentos haciendo motivos largos con algún pasaje virtuosístico del oboe o de la flauta y se van sumando más instrumentos a esos pasajes virtuosísticos hasta que todos los hacen.
- La décima parte va del compás 90 hasta el compás 95. En esta parte empieza de nuevo el desajuste rítmico de los vientos mientras las cuerdas hacen notas largas. Acaba la sección con una escala microtonal descendente que da paso a la siguiente parte.
- La undécima parte va desde el compás 95 hasta el compás 105. Esta sección se caracteriza por el desajuste rítmico de los vientos por encima de la nota tenida de las cuerdas, con la diferencia que esta vez el desajuste se produce con la repetición de solo una nota. Acaba con un glisando de trombón.
- La duodécima parte va desde el compás 105 hasta el compás 111. Aquí se produce un pequeño pasaje de escalas, más grandes o pequeñas, mientras que los vientos juntan las notas repetidas con escalas al final.
- La decimotercera parte va desde el compás 111 hasta el compás 117. Es un pequeño recuerdo al primer movimiento con notas largas y motivos lentos.
- La decimocuarta parte va desde el compás 117 hasta el compás 128. Aquí va alternando notas largas con pasajes virtuosos. Al final acaba con un pequeño desajuste rítmico.
- La decimoquinta parte va desde el compás 128 hasta el compás 142. Aquí empieza con las notas largas, una pequeña masa orquestal y con pocas intervenciones virtuosas que van siendo cada vez más frecuentes en todos los instrumentos.
- La decimosexta parte va desde el compás 142 hasta el compás 161. Empieza con un unísono de 2 notas toda la orquesta, prosigue el oboe con un pasaje virtuoso al que después se une la flauta y después todos los instrumentos van aportando pasajes virtuosos y creciendo y menguando la masa orquestal hasta el final.

2. Aspectos importantes

Es todo lo contrario al primer movimiento, aunque tenga pequeños guiños. Juega con otros 3 aspectos. La masa orquestal está igual de presente que en el primer movimiento, cuanta más tensión más masa y viceversa. Además, ayuda a conseguir los efectos esperados. El otro a destacar son los pasajes virtuosísticos, está el movimiento lleno de ellos. Por último, y el más importante, el desajuste rítmico (y alguna vez el melódico), ya sea con un par de notas, escalas o incluso con solo una nota. Es la característica más importante de la obra y la masa orquestal, como acabamos de indicar, ayuda a ello ya que cuanta más masa orquestal haya, más se notarán esos desajustes.

3. Conclusiones

Si tuviera que definir esta obra con una sola palabra sería desajuste. Está lleno de ellos y juega muy bien con los dos tipos de desajuste, el de afinación en el primer movimiento y el rítmico en el segundo. Es una obra muy difícil de componer y, por supuesto, muy difícil de tocar, ya que el músico tiene que tocar de una forma muy individualizada para no irse ni en afinación ni en ritmo.