

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES

ESCUELA DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y CANTO

TRABAJO DE GRADO

REPERTORIO ACADÉMICO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS TÉCNICOS DEL OBOE

Por

Diego Hernán Burgos Lopera
8-934-1961

Trabajo De Grado Para Optar Por El Título
De Licenciatura En Bellas Artes Con
Especialización En Instrumento-Orquestal:
Oboe

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ

Dedicatoria

Este trabajo se lo dedico a Dios, primeramente, por permitirme vivir este momento con salud y alegría.

A mis padres, Hernán Burgos y Adis Lopera, por iniciarme en el mundo musical y ser mis pilares. Por guiarme con amor por el mejor camino y acompañarme incondicionalmente en cada etapa de mi vida y carrera musical.

A mi Esposa, Viviana Athanasiades, por brindarme todo su cariño, apoyo incondicional, consejos y alegrías en cada momento de mi vida.

A mis maestros, Juan castillo, Daniel Agudo, Martin Coloma, quienes me ofrecieron las herramientas didácticas necesarias para poder recorrer este mundo con el oboe, por el cariño que me han brindado y el apoyo en todo momento.

A cada uno de mis compañeros universitarios y amigos, por los momentos que compartimos en el aula de clase, en la cafetería y en el escenario. Gracias por todo el apoyo.

Por último, agradezco a mis acompañantes durante el recital; el pianista Joel Tuñón, las cuerdas: Leony Delgado, José Pabuce, Alejandra Ordoñez

Índice

Contenido

Introducción	8
CAPÍTULO I	9
Desarrollo de la Escuela de Oboe en Panamá	9
Víctor Guillén	10
Luis Efraín Castro	10
Juan Castillo	12
CAPÍTULO 2	14
Reseñas Biográficas de los Compositores	14
George Friedrich Händel	15
Wolfgang Amadeus Mozart	16
Eugene Bozza	19
CAPÍTULO 3	21
ANÁLISIS DE LAS OBRAS	21
George Friedrich Händel (Sonata in G minor 364)	22
Wolfgang Amadeus Mozart	30
Eugene Bozza	53
Primer movimiento: Lento	53
CAPÍTULO 4	61

	4
ASPECTOS TÉCNICOS DEL REPERTORIO	61
Sonata in G minor 364 – George Friedrich Händel	62
Cuarteto N.33 para Oboe, Violín, Viola y Cello – Wolfgang Amadeus Mozart	
KV370	63
Fantaisie Pastorale para oboe y piano – Eugene Bozza	66
Conclusión	68
Bibliografía	69
Anexos	70
El oboísta Diego Burgos con los Maestros: Luis Efraín Castro (Q.E.P.D) (Derecha) y Eduardo Charpentier (Q.E.P.D) (Izquierda)	70
El Maestro Juan Castillo con sus primeros estudiantes	71
	71

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 1. Luis Efraín Castro .....</i>	<i>10</i>
<i>Ilustración 2. Juan Castillo .....</i>	<i>12</i>
<i>Ilustración 3. Kevin Tiboche. Orquesta Filarmónica de México .....</i>	<i>13</i>
<i>Ilustración 4. Vladimir Escala. Camerata Azcapotzalco .....</i>	<i>13</i>
<i>Ilustración 5. Diego Burgos. Orquesta Sinfónica de Panamá .....</i>	<i>13</i>
<i>Ilustración 6. Edwin Montenegro. Orquesta Filarmónica de Acapulco.....</i>	<i>13</i>
<i>Ilustración 7. Leopoldo Magallón. Orquesta Sinfónica de Panamá.....</i>	<i>13</i>
<i>Ilustración 8. George Friedrich Händel.....</i>	<i>15</i>
<i>Ilustración 9. Wolfgang Amadeus Mozart.....</i>	<i>17</i>
<i>Ilustración 10. Eugene Bozza.....</i>	<i>19</i>
<i>Ilustración 11. Sonata, Larghetto: Tema A.....</i>	<i>22</i>
<i>Ilustración 12. Sonata, Larghetto: Tema B.....</i>	<i>23</i>
<i>Ilustración 13. Sonata, Larghetto: Tema A1 .....</i>	<i>23</i>
<i>Ilustración 14. Sonata, Larghetto: Tema B1 .....</i>	<i>23</i>
<i>Ilustración 15. Sonata, Larghetto: Tema A2 .....</i>	<i>24</i>
<i>Ilustración 16. Sonata, Larghetto: Tema B2 .....</i>	<i>24</i>
<i>Ilustración 17. Sonata, Larghetto: Codetta .....</i>	<i>24</i>
<i>Ilustración 18. Sonata, Allegro: Tema A .....</i>	<i>25</i>
<i>Ilustración 19. Sonata, Allegro: Tema B .....</i>	<i>25</i>
<i>Ilustración 20. Sonata, Allegro: Tema A1 .....</i>	<i>26</i>
<i>Ilustración 21. Sonata, Allegro: Tema B1.....</i>	<i>26</i>
<i>Ilustración 22. Sonata, Allegro: Tema A2.....</i>	<i>27</i>
<i>Ilustración 23. Sonata, Adagio.....</i>	<i>27</i>
<i>Ilustración 24. Sonata, Allegro: Tema A .....</i>	<i>28</i>
<i>Ilustración 25. Sonata, Allegro: Tema B .....</i>	<i>28</i>
<i>Ilustración 26. Sonata, Allegro: Tema A1 .....</i>	<i>29</i>

<i>Ilustración 27. Cuarteto, Allegro: Tema A.....</i>	<i>30</i>
<i>Ilustración 28. Cuarteto, Allegro: Codetta .....</i>	<i>31</i>
<i>Ilustración 29. Cuarteto, Allegro: Tema A 1 .....</i>	<i>31</i>
<i>Ilustración 30. Cuarteto, Allegro: Segundo grupo temático.....</i>	<i>32</i>
<i>Ilustración 31. Cuarteto, Allegro: Codetta .....</i>	<i>33</i>
<i>Ilustración 32. Cuarteto, Allegro: Tema B.....</i>	<i>33</i>
<i>Ilustración 33. Cuarteto, Allegro: Tema B.....</i>	<i>34</i>
<i>Ilustración 34. Cuarteto, Allegro: Tema B: Primer grupo temático.....</i>	<i>34</i>
<i>Ilustración 35. Cuarteto, Allegro: Tema B: Segundo grupo temático.....</i>	<i>35</i>
<i>Ilustración 36. Cuarteto, Allegro: Codetta .....</i>	<i>35</i>
<i>Ilustración 37. Cuarteto, Allegro: Tema A: Reexposición, Primer grupo temático .....</i>	<i>36</i>
<i>Ilustración 38. Cuarteto, Allegro: Transición de la Reexposición del Tema A.....</i>	<i>37</i>
<i>Ilustración 39. Cuarteto, Allegro: Tema A, Segundo grupo temático .....</i>	<i>38</i>
<i>Ilustración 40. Cuarteto, Allegro: Codetta final.....</i>	<i>38</i>
<i>Ilustración 41. Cuarteto, Adagio: Tema A.....</i>	<i>39</i>
<i>Ilustración 42. Cuarteto, Adagio: Tema A, Primer grupo temático.....</i>	<i>39</i>
<i>Ilustración 43. Cuarteto, Adagio: Tema B, Segundo grupo temático.....</i>	<i>40</i>
<i>Ilustración 44. Cuarteto, Adagio: Tema A, Reexposición.....</i>	<i>41</i>
<i>Ilustración 45. Cuarteto, Adagio: Tema A, Reexposición: Primer grupo temático.....</i>	<i>41</i>
<i>Ilustración 46. Cuarteto, Adagio: Tema A, Reexposición: Segundo grupo temático.....</i>	<i>42</i>
<i>Ilustración 47. Cuarteto, Rondeau: Tema A: Sección 1 .....</i>	<i>43</i>
<i>Ilustración 48. Cuarteto, Rondeau: Tema A: Sección 2 .....</i>	<i>44</i>
<i>Ilustración 49. Cuarteto, Rondeau: Tema B: Sección.....</i>	<i>45</i>
<i>Ilustración 50. Cuarteto, Rondeau: Tema B: Sección 2 .....</i>	<i>46</i>
<i>Ilustración 51. Cuarteto, Rondeau: Tema A2: Sección 1.....</i>	<i>47</i>
<i>Ilustración 52 Cuarteto, Rondeau: Tema C: Desarrollo .....</i>	<i>47</i>
<i>Ilustración 53. Cuarteto, Rondeau: Tema C.....</i>	<i>48</i>
<i>Ilustración 54 Cuarteto, Rondeau: Tema C: Codetta .....</i>	<i>48</i>

<i>Ilustración 55. Cuarteto, Rondeau: Tema A 3 .....</i>	<i>49</i>
<i>Ilustración 56. Cuarteto, Rondeau: Tema A 3: Sección2.....</i>	<i>50</i>
<i>Ilustración 57. Cuarteto, Rondeau: Tema A3: Sección 2.....</i>	<i>51</i>
<i>Ilustración 58. Cuarteto, Rondeau: Tema A3: Codetta.....</i>	<i>51</i>
<i>Ilustración 59. Cuarteto, Rondeau: Tema A3: Sección 3.....</i>	<i>52</i>
<i>Ilustración 60. Movimiento de 5ta justas.....</i>	<i>53</i>
<i>Ilustración 61. Cadenza#1 .....</i>	<i>53</i>
<i>Ilustración 62. Cadenza#2 el oboe realiza una escala cromática y el piano mantiene el acorde extendido. ....</i>	<i>54</i>
<i>Ilustración 63. Cadenza #3. Si tomamos la Tónica de cada acorde disminuido obtenemos una escala pentatónica con polo en Do# y Si como su séptima .....</i>	<i>54</i>
<i>Ilustración 64. Reexposición de la Cadencia #1.....</i>	<i>54</i>
<i>Ilustración 65. Tema 1, con la melodía del oboe.....</i>	<i>55</i>
<i>Ilustración 66. Tema 1. secciones donde se encuentran las escalas pentatónicas y modales.....</i>	<i>55</i>
<i>Ilustración 67. Tema #2.....</i>	<i>56</i>
<i>Ilustración 68. Tema #3.....</i>	<i>56</i>
<i>Ilustración 69. Tema #1 el oboe esta en lidio con polo en do, mientras que el piano realiza un cambio en los polos. Primeramente, en Do y luego a Re y La. ....</i>	<i>57</i>
<i>Ilustración 70. Tema 2.....</i>	<i>57</i>
<i>Ilustración 71. Reexposición del tema 1 .....</i>	<i>58</i>
<i>Ilustración 72. Tema 3. melodía nueva por el oboe.....</i>	<i>58</i>
<i>Ilustración 73. Tema 3. Movimientos descendentes en Polo en Do# por el oboe. El piano realiza el tema principal en Mixolidio con polo en Si.....</i>	<i>59</i>
<i>Ilustración 74. Reexposición del Tema 1.....</i>	<i>59</i>
<i>Ilustración 75. Final del Tema 1. El oboe realiza una escala cromática ascendente y culmina con la Pentatónica con polo en Sol. El piano hace la semifrase del tema principal.....</i>	<i>60</i>

Introducción

Este trabajo proporciona conocimiento al lector sobre las distintas áreas de enfoques en la que se puede desarrollar el oboe. Primeramente, se detalla cómo evolucionó en Panamá y sus pioneros; posteriormente, se especifica el repertorio seleccionado para el programa de recital de grado, elaborado sobre la vida y legado de cada compositor, además, de analizar cada obra incluida en el recital. Por último, se discute las técnicas requeridas para la ejecución del repertorio brindado al lector.

El oboe en Panamá es un instrumento totalmente exótico y muy desconocido en este país, sin embargo, es así como se conoció el instrumento con el Maestro Luis Efraín Castro que fue el oboísta principal de la Orquesta Sinfónica de Panamá desde la década de los ochenta; por lo tanto, el estudiante que logro darle más realce a su interpretación, fue Juan Castillo (oboísta principal de la orquesta Sinfónica Nacional de Panamá). Este trabajo ha sido confeccionado para la disposición de los profesores y alumnos, deseando que sea de utilidad para un conocimiento general.

CAPÍTULO I

Desarrollo de la Escuela de Oboe en Panamá

Víctor Guillén

El primer oboísta de Panamá, fue el Costarricense **Víctor Guillén**, que llegó mediante la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo el mandato del presidente Dr. Arnulfo Arias Madrid, el 27 de mayo de 1941, además, en ese mismo año se dio la creación del Conservatorio Nacional de Música, ejerciendo como maestro de oboe; siendo uno de sus estudiantes más sobresalientes, el **Maestro Luis Efraín Castro** (INGRAM JULIO 1974).

Luis Efraín Castro

El Maestro **Luis Efraín Castro**, (28 de agosto de 1935 – 20 de agosto de 2019) inició sus estudios, primeramente, con el saxofón, y a la edad de 16 años empieza a estudiar el oboe con el Maestro Víctor Guillén en el Conservatorio Nacional de Música, bajo la influencia del Maestro Eduardo Charpentier.

En el transcurso de su vida recibió clases maestras con el oboísta Jay Light, miembro de la Orquesta Sinfónica de Filadelfia, (una de las orquestas de mayor renombre en los Estados Unidos) también recibió clases del oboísta

Ilustración 1. Luis Efraín Castro

Roger Fedelleck, profesor de oboe de la Universidad del Norte de Iowa.

Tras años de estudios y mucho talento, Castro se convirtió en el principal oboísta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá durante 25 años. Así mismo, perteneció a la orquesta Clarence Martin en el Hotel Panamá, donde vivió grandes momentos acompañando a artistas de Salsa de gran renombre como Celia Cruz, Daniel Santos y Marco Antonio Muñoz, entre otros.

Efraín Castro, interesado por la educación, logra ocupar el puesto de decano y vicedecano en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, donde fomento a impulsar el buen estudio de las artes.

Desde el 2010, es director de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Panamá, por la cual se realizó diferentes presentaciones en conciertos protocolares con la finalidad de culturizar la comunidad panameña y del extranjero. Su repertorio abarca obras de compositores de diferentes épocas y estilos, como también obras de compositores panameños. Estos conciertos didácticos en comunidades locales y en regiones apartadas, es un trabajo que caracteriza la calidad de sus interpretaciones, incentivando y motivando el conocimiento musical e instrumental con el surgimiento de nuevos músicos. (PANAMA 2019)

Juan Castillo

Inició sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional con el Maestro Efraín Castro a

Ilustración 2. Juan Castillo

la edad de 11 años. Continúo sus estudios y obtiene su primera oportunidad de concursar por el puesto de oboe la cual ocupó su posición dentro de la Orquesta Sinfónica Nacional, con tan solo 17 años de edad desde 1977. Castillo, en vista de la escasez de estudiantes de este instrumento, decide impartir clases en el conservatorio Nacional de Cultura y La escuela Juvenil de Música desde el año 1990.

En el 2004, crea el Festival de Dobles cañas de Centroamérica, México y el Caribe. Fomentando de esta manera un enriquecimiento y crecimiento cultural, a través del arte del oboe, formando oboístas de muy alto nivel, con músicos de Brasil, Chile, Costa Rica, México, Estados Unidos, Colombia, Cuba, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Venezuela y Perú; Recibiendo clases con profesores de alto renombre como: Alex Klein, Fabio Cury, Pedro Díaz, Doris Deloach, Eurídice Álvarez, entre otros. Este intercambio de información en los talleres resulta provechoso para los jóvenes de la región, de tal forman que todos puedan compartir sus conocimientos. (CASTILLO 2021)

Gracias a su ardua labor por la enseñanza del oboe, ha evolucionado la escuela en Panamá, formando oboístas de muy alto nivel, que hoy en día han representado al país a lo largo de América,

Europa y Asia. Entre esos están:

*Ilustración 3. Kevin Tiboche.
Orquesta Filarmónica de México*

*Ilustración 4. Vladimir Escala.
Camerata Azcapotzalco*

*Ilustración 6. Edwin Montenegro.
Orquesta Filarmónica de Acapulco*

*Ilustración 5. Diego Burgos.
Orquesta Sinfónica de Panamá*

*Ilustración 7. Leopoldo
Magallón. Orquesta Sinfónica de
Panamá*

CAPÍTULO 2

Reseñas Biográficas de los Compositores

George Friedrich Händel

El compositor George Friedrich Händel nació el 23 de febrero de 1685 en Halle, Alemania. Viniendo de una familia que no tenían relación alguna con la música. Su padre “George Handel” fue cirujano y no le gustaba la música; él esperaba orientar a su hijo hacia la carrera de Derecho. Ciertamente el gusto por la música y su talento debió haber venido por la familia de su madre

Ilustración 8. George Friedrich Händel

Dorothea Taust, quien fue hija de un pastor luterano donde tuvo algún tipo de educación artística.

Por influencia de su madre, Händel ingresa a la Escuela de Gramática Luterana, donde comenzó a tomar lecciones de Canto y Música entre otras disciplinas, Mas adelante, a sus 7 a 9 años, en un viaje donde lo acompañaba su padre; se le permitió tocar un órgano que estaba dentro de la capilla y de ahí fue observado por el duque del palacio, quien orienta a su padre para que deba encaminar a su hijo en su desarrollo musical. De esta forma Händel comienza su carrera musical de manera formal con el organista de la Iglesia Luterana de Halle, Friedrich Zachow. (Dent, Händel, 1938)

Händel, recibió su formación en Halle y trabajó como compositor en Hamburgo en Italia antes de establecerse en Londres en 1712, donde pasó la mayor parte de su carrera. Fue influenciado tanto por la polifonía alemana y por compositores del barroco italiano. En la década

de 1730, transcurrido tres décadas en escribir operas italianas para los teatros londinenses, Händel dirigió su interés a los oratorios en inglés, la mayoría sobre los temas religiosos. También publicó una considerable cantidad de música instrumental, de sonatas a solo y en trio en conciertos y suites orquestales, incluidas la Música acuática y los Reales Fuegos de artificio.

Händel con su forma de ser independiente, lo convirtieron en una persona con presencia imponente, aunque los aspectos rudos de su personalidad estaban equilibrados por su sentido del humor y paliados por una actitud generosa y honorable ante la vida. Después de experimentar tanto éxitos como fracasos, críticas y elogios, padeció dificultades físicas al envejecer, en particular un ataque de parálisis en 1737 (del que se recuperó) y cataratas en sus últimos años. Hacia el final de su vida, era una de las figuras más veneradas en Londres; unas tres mil personas asistieron a su funeral.

Obras principales: El mesías, Saul, Samson, Israel en Egipto y otros 20 oratorios; Giulio Cesare y otras 40 óperas italianas; numerosas odas, otras composiciones vocales sacras; cerca de 100 cantatas italianas alrededor de 45 conciertos, 20 sonatas en trio, 20 sonatas a solo y numerosas piezas para clave, así como las célebres Música acuática y Música para los reales fuegos de artificio. (J. Peter Burkholde, Donald J. Grout, Claude V. Palisca 2006)

Wolfgang Amadeus Mozart

Mozart compuso sin cesar desde la edad de seis años hasta su prematura muerte a los treinta y cinco años. Maestro en todos los medios, considerado comúnmente uno de los músicos más grande de la tradición musical occidental. Sus sonatas y conciertos para piano, sus óperas, sinfonías, obras de cámara y obras corales maduras son pilares del repertorio actual y la personificación del estilo clásico.

Ilustración 9. Wolfgang Amadeus Mozart

Mozart nació en Salzburgo, un estado casi independiente gobernado por un arzobispo. Su padre, Leopold, fue violinista y compositor al servicio del arzobispo. Cuando Mozart y su hermana mayor, Nannerl, mostraron su notable talento a temprana edad, fueron educados por su padre quien los instruyó en la música y los llevo de gira por toda Europa, donde exhibieron sus capacidades como niños prodigio.

Mozart, fue un prodigio: a la edad de tres años, había desarrollado un oído absoluto; la edad de cinco era un consumado interprete de clave; con seis años componía; a los siete podía leer a primera vista, armonizar melodías con tan solo escuchar e improvisar sobre una melodía previamente propuesta. También compuso a un ritmo vertiginoso, produciendo treinta y cuatro sinfonías, dieciséis cuartetos, cinco óperas y más de cien obras antes de su decimoctavo cumpleaños.

Mozart pasó los años de 1772 a 1780 en Salzburgo, como tercer maestro concertino de la corte del arzobispo Colloredo. En 1781, a pesar de las objeciones de su padre, dejó de estar al servicio del arzobispo y se estableció en Viena, convencido de que podía ganarse la vida mediante la enseñanza, los conciertos públicos y la composición.

La enseñanza a estudiantes particulares, las interpretaciones en conciertos públicos y privados y la venta de sus obras a los editores, trajo a Mozart buenos ingresos e impresionó a su padre. A finales de la década de 1780, surgieron los problemas económicos, según parece, debido a los mayores gastos de la familia que a un descenso de sus ingresos. La muerte de Mozart, a la edad de treinta y cinco años dio lugar a una multiplicidad de falsos rumores, incluido el de ser envenenado, pues parece que fue resultado de una fiebre repentina.

Es así, como sus seiscientas composiciones de Mozart se han catalogado y numerado cronológicamente en una relación temática compilado por Ludwig von Kochel en 1862, cuya numeración ‘‘K’’ es utilizada universalmente para identificar las composiciones de Mozart. Los números originales, que discurren del K.1 al K. 626, son los más conocidos y los que más se utilizan, pero la revisión de los números asignados a determinadas piezas refleja información más reciente sobre la cronología de la música de Mozart.

Obras principales: Die Entführung aus dem Serail, Las bodas de Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, La Flauta Mágica, otras 15 óperas y Singspiele, 17 misas, el Requiem, 55 Sinfonías, 23 conciertos para piano, otros 15 conciertos, 26 cuartetos de cuerda, 19 sonatas para piano, numerosas canciones, arias, serenatas, divertimentos, danzas; muchas otras vocales e instrumentales. (J. Peter Burkholde, Donald J. Grout, Claude V. Palisca 2006)

Eugene Bozza

Eugene Joseph Bozza, hijo de madre francesa (Honore Molina) y padre italiano (Umberto

Ilustración 10. Eugene Bozza

Bozza), nació en Niza el 4 de abril de 1905 y murió en Valenciennes un 28 de septiembre de 1991. Fue y es considerado uno de los más prolíficos compositores de música de cámara del siglo XX en Francia, según el escritor francés Jean-Pierre Thiollet (2004).

En 1916 y con el apoyo de su padre, comenzó sus estudios de violín, piano y solfeo en el Real Conservatorio de Santa Cecilia de Roma, graduándose en 1919. El profesor Seth Brodsky de la Universidad de Chicago (2006), cree que su lugar de nacimiento frente a

la costa mediterránea tuvo que ver a la hora de determinar su carrera artística, según Brodsky, Bozza abandona su pueblo natal en busca de una ciudad cosmopolita como lo era la ciudad de París de los años 20, que pudiera ofrecerle una formación de excelencia en el Conservatorio de París donde estudió violín hasta 1924.

Viviendo en París se casa con su primera esposa, Juliette Arnaud, y en 1925 fruto de ese matrimonio nació su primer hijo, Pierre. A los 25 años deja su carrera de violinista para dedicarse a componer y dirigir, estudiando composición y dirección de orquesta en el Conservatorio de París. En 1934 obtiene el gran Premio de Composición de Roma con su cantata ‘‘La leyenda de Roukmani’’. Durante los siguientes 5 años se traslada a vivir a Roma. De vuelta a Francia es nombrado director de orquesta de la Ópera Cómica. En ese mismo año fue enviado a Valenciennes para la reorganización del Conservatorio local, en esta ciudad donde se encontrará

con un ambiente agradable y una orquesta con buen nivel, factores que le harán tomar la decisión de quedarse allí hasta su jubilación en 1975 al frente del conservatorio y posterior muerte a los 86 años de edad en 1991. (Eugene Bozza. *Classical Artist Biographies*. 2006).

CAPÍTULO 3

ANÁLISIS DE LAS OBRAS

George Friedrich Händel (Sonata in G minor 364)

1. Esta sonata originalmente fue escrita para violín, sin embargo, Händel no dejó su firma en esta obra, por lo que distintos copistas llegaron a tomar de ellas y transcribirlas sin poder reclamar su derecho de autor. En esos tiempos, los ingresos por las publicaciones eran todavía muy limitados; el sistema de pago de derechos de autor por ventas no se había desarrollado aún, de manera que un compositor recibía simplemente por parte del editor una tarifa global por todos los derechos de una partitura. Además, las leyes sobre derecho de reproducción (copyright) eran aún muy endebles y los editores con frecuencia copiaban y editaban piezas sin pagar al compositor. Por lo que esta versión fue transcrita al oboe por el editor inglés, Jonh Walsh. (J. PETER BURKHOLDER 2006).

Esta Sonata Consta de cuatro movimientos: Larghetto, Allegro, Lento, Allegro

1.1 Primer Movimiento: Larghetto (18 compases)

Tema A:

Ilustración 11. Sonata, Larghetto: Tema A

El tema principal aparece en los 3 primeros compases con carácter melancólico, comenzando en la tonalidad de Gm y modulando hacia la relativa mayor de Bb mayor.

Tema B:*Ilustración 12. Sonata, Larghetto: Tema B*

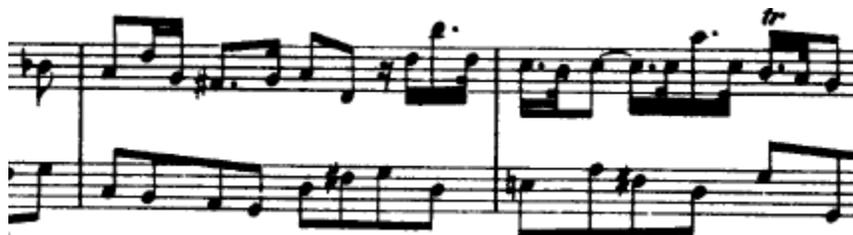
Inicio del segundo grupo temático, en la tonalidad de Bb mayor con una duración de dos compases.

Tema A1:*Ilustración 13. Sonata, Larghetto: Tema A1*

Primer grupo temático se repite nuevamente, en anacrusa hacia el sexto compás. El cual se desarrolla creando tensión para su desarrollo.

Tema B1:*Ilustración 14. Sonata, Larghetto: Tema B1*

Modula hacia la dominante Dm, esta tiene una duración de dos compases finalizando en el compás 9.

Tema A2:*Ilustración 15. Sonata, Larghetto: Tema A2*

Regresa nuevamente a Gm repitiendo el primer grupo temático de forma variada hacia una octava descendente y con variaciones rítmicas.

Tema B2:*Ilustración 16. Sonata, Larghetto: Tema B2*

Segundo grupo temático: Es semejante al grupo pasado, pero observamos que se genera una progresión descendente en la cual busca proyectarse hacia la G mayor.

Ilustración 17. Sonata, Larghetto: Codetta

Codetta: Modula a Gm.

Finaliza la pieza en una cadenza con un adagio y culmina en Dmajor.

1.2 Segundo Movimiento: Allegro (45 compases)

Tema A:

Sección 1:

Allegro.

6 6 7 3 0 7 6 5 6 6 4 5

Ilustración 18. Sonata, Allegro: Tema A

Tonalidad de Gm, tiene duración de 8 compases, el cual se desarrolla con progresiones ascendentes para modular a su relativa mayor Bb.

Tema B:

-sección 2:

6 7 3 7 4 6 6 6

Ilustración 19. Sonata, Allegro: Tema B

-El tema principal intercambia con el bajo.

-Modula a F mayor y Bb mayor.

Tema A1:

Ilustración 20. Sonata, Allegro: Tema A1

Desarrollo del tema principal con variaciones rítmicas y progresiones, dentro de tonalidades como Dm, Fmajor, Gm.

Tema B1:

Ilustración 21. Sonata, Allegro: Tema B1

En esta segunda sección se realiza un juego de contrapunto pregunta y respuesta entre el oboe y el bajo que busca el desarrollo del tema progresivamente, modulando a Fmajor, Bbmajor, Dmajor, retornando hacia Gm.

Tema A2:

6 6 5^b # 4 3 6 7 6 # 6 5 # 2 6 6

7 6 7 6 5 6 5 7 6 6 7 6 7 6 7 6 # 6 6 5

Ilustración 22. Sonata, Allegro: Tema A2

Se regresa al tema principal en Gm en el compás 34, semejante al primer grupo temático, moviéndose hacia la dominante y culminando con un cambio de tiempo en Adagio, permitiéndole al intérprete realizar una cadenza dentro de la tonalidad de Dm y concluyendo con la tónica Gm.

1.3 Tercer Movimiento: Adagio (11 compases)

Adagio.

6 7 b 7^b 7 6 6 b 6 5 6^b 5 4 6 # 7 6 4 #

Ilustración 23. Sonata, Adagio

Este tercer movimiento Adagio, se constituye por una melodía que se descompone en 3 semifrases, divididos en 3 secciones de 4+4+3 compases. Comenzando por la tonalidad

de Eb mayor que modula hacia C menor. En esta sección, su desarrollo culmina con una cadencia suspensiva en D mayor.

1.4 Cuarto Movimiento: Allegro (30 compases)

Tema A:

Allegro.

Ilustración 24. Sonata, Allegro: Tema A

En el tema principal contiene un carácter de danza por el compás ternario, iniciando en la tonalidad de Gm que modula hacia Bb mayor y culmina en la dominante Dm en el compás 10.

Tema B:

Ilustración 25. Sonata, Allegro: Tema B

El desarrollo es similar al tema principal, comenzando con la tonalidad de la dominante D menor.

Wolfgang Amadeus Mozart

El Cuarteto de oboe en F mayor, K370/368b, fue escrito por Wolfgang Amadeus Mozart a principios de 1781. El cuarteto está compuesto para oboe, violín, viola y cello. Este cuarteto fue compuesto para su amigo Friedrich Ram, un oboísta virtuoso de la orquesta de Munich.

Es así como la obra de Mozart, condujo a que el intérprete demostrara su virtuosismo y las mejoras que se les había hecho al oboe en ese momento. Una forma en que esta pieza mostró el instrumento fue el uso del ‘F 3’ sobre el pentagrama, una nota que rara vez se toca en cualquier repertorio escrito previamente para oboe. (Berger 2001).

1.5 Primer Movimiento: Allegro

Tema A

Allegro Entstanden München, Anfang 1781*)

The musical score is presented in two systems. The first system includes staves for Oboe, Violino, Viola, and Basso (Violoncello). The Oboe part begins with a forte (f) dynamic and a trill on the first note. The Violino, Viola, and Basso parts provide harmonic support. The second system continues the theme, with the Oboe part starting at measure 5. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamics.

Ilustración 27. Cuarteto, Allegro: Tema A

-Exposición (compases 1-23):

El primer grupo temático comienza con la apertura del oboe en la tonalidad de F mayor, con una textura de melodía acompañada, esto tiene una duración de 23 compases que se muestra la sección 1.

Codetta (compás 24): violín y viola se mueven en dirección descendente.

Segundo grupo temático (compases 25-35):

Ilustración 28. Cuarteto, Allegro: Codetta

El violín y la viola mantienen una línea contrapuntística imitativa, mientras acompañan la melodía del oboe. Esto incluye 2 secciones: una de 4 compases y la otra de 12.

Tema A 1(compases 36-48):

Ilustración 29. Cuarteto, Allegro: Tema A 1

Se presenta la reexposición del tema A, pero en la tonalidad de C mayor (la dominante). El violín da la apertura del tema principal mientras que el oboe y las otras cuerdas, hacen de acompañamiento.

Codetta (compases 49-56)

Segundo grupo temático (57-60):

Ilustración 30. Cuarteto, Allegro: Segundo grupo temático

Mantiene la tonalidad de C mayor, comenzando con la melodía el oboe y las cuerdas lo acompañan, tiene una duración de 4 compases.

Codetta (compases 61-63):

Ilustración 31. Cuarteto, Allegro: Codetta

Violín y viola mantienen una textura homofónica ascendente acompañando al oboe, mientras que el cello hace pedal de tónica.

Tema B

-Desarrollo (compases 64-79):

Ilustración 32. Cuarteto, Allegro: Tema B

Ilustración 33. Cuarteto, Allegro: Tema B

Ilustración 34. Cuarteto, Allegro: Tema B: Primer grupo temático

Primer grupo temático: las cuerdas comienzan con la dominante y se desplazan de manera canónica hasta la entrada del oboe por 4 compases, la forma cambia a una textura de melodías independientes, buscando modular hacia D menor.

Segundo Grupo temático (compases 80-93)

Mantienen una textura de homofonía, moviéndose cromáticamente para regresar al tema principal.

Tema A

-Reexposición (compases 98-142)

The image displays two systems of musical notation for a piano quartet. The first system, starting at measure 97, shows a melodic line in the right hand with a chromatic descent and a bass line in the left hand. The second system, starting at measure 102, continues the melodic line with a chromatic ascent and a bass line. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and dynamic markings.

Ilustración 37. Cuarteto, Allegro: Tema A: Reexposición, Primer grupo temático

Primer Grupo temático: Repite el mismo tema principal en Fa mayor por 16 compases.

Transición (compases 113-130):

The image displays three systems of musical notation for a quartet, covering measures 112 to 120. The notation is in 3/4 time and includes staves for Oboe, Violin, Viola, and Bass. Measure 112 shows the Oboe part with a melodic line featuring trills (tr) and a rhythmic accompaniment in the Violin, Viola, and Bass parts. The Violin and Viola parts have a rhythmic pattern of eighth notes, while the Bass part has a pattern of quarter notes. Measure 116 shows the Oboe part with a melodic line featuring a trill and a rhythmic accompaniment in the Violin, Viola, and Bass parts. The Violin and Viola parts have a rhythmic pattern of eighth notes, while the Bass part has a pattern of quarter notes. Measure 120 shows the Oboe part with a melodic line featuring a trill and a rhythmic accompaniment in the Violin, Viola, and Bass parts. The Violin and Viola parts have a rhythmic pattern of eighth notes, while the Bass part has a pattern of quarter notes.

Ilustración 38. Cuarteto, Allegro: Transición de la Reexposición del Tema A

El oboe mantiene la melodía, mientras que el violín y la viola realizan acompañamiento imitativo rítmicamente con progresión ascendente, y el bajo realiza movimientos contrarios a ellos.

Segundo grupo temático (compases 131-134):

Ilustración 39. Cuarteto, Allegro: Tema A, Segundo grupo temático

Aparición de una nueva frase realizada por el oboe por 2 compases, posteriormente, la nota la octava. El violín y la viola se mantienen realizando movimientos imitativos, mientras que el bajo se mueve en movimiento contrario.

Codetta (compases 135-142):

Ilustración 40. Cuarteto, Allegro: Codetta final

En esta coda final nos muestra una textura de polifonía, en la que el oboe y el cello hacen de pedal por 2 compases, mientras que el violín y la viola, se mueven al unísono. El oboe comienza a ascender cromáticamente hasta el Fa, de la tercera octava y descendiendo hasta el Fa, de la primera octava. Las cuerdas realizan movimientos contrarios y culmina en una cadencia perfecta.

1.6 Segundo Movimiento: Adagio

Tema A

-Exposición (compases 1-20):

The image shows the first system of a musical score for a quartet, marked 'Adagio'. It consists of four staves: Violin I, Violin II, Viola, and Cello/Double Bass. The key signature has one flat (B-flat) and the time signature is 3/4. The score begins with a piano (p) dynamic. The Violin I part features a melodic line with a long note in the third measure. The Violin II part has a similar melodic line. The Viola and Cello/Double Bass parts provide harmonic support with chords and moving lines. The system ends with a complex, rapid passage in the Violin I part.

Ilustración 41. Cuarteto, Adagio: Tema A

The image shows the second system of the musical score, starting at measure 7. It continues with the same four staves as the first system. The key signature changes to two flats (B-flat and E-flat) in the second measure. The score continues with the same melodic and harmonic development, showing the interaction between the string parts and the woodwinds. The system concludes with a 'segno' (segno) marking, indicating the end of the section.

Ilustración 42. Cuarteto, Adagio: Tema A, Primer grupo temático

Primer Grupo temático (compases 1-12): las cuerdas inician con una introducción de 3 compases, comenzando en la tonalidad de D menor. Posteriormente en el cuarto compás, se añade el oboe ejecutando la quinta de forma de pedal, mientras que el violín y viola realizan movimientos imitativos rítmicos y el bajo se mueve de forma independiente. Transcurre una transición, en el que el oboe asciende cromáticamente para modular hacia F mayor.

Tema B

Segundo Grupo Temático (compases 13-20):

Ilustración 43. Cuarteto, Adagio: Tema B, Segundo grupo temático

Estando en F mayor, se mantiene una textura de melodía acompañada hacia el oboe. Más adelante. En su transición, en el compás 16, el oboe se mueve de forma cromática, causando tensión para nuevamente retornar a D menor.

Tema A

Reexposición (compases 21-37):

Ilustración 44. Cuarteto, Adagio: Tema A, Reexposición

Ilustración 45. Cuarteto, Adagio: Tema A, Reexposición: Primer grupo temático

Primer Grupo temático: se repite el tema principal del oboe acompañado por las cuerdas por 10 compases. En su desarrollo, aparece un calderón, en el que el oboe realiza una cadenza dentro de la tonalidad de Re menor.

Segundo Grupo Temático (32-37):

32 Segunda sección del tema A 1

Ilustración 46. Cuarteto, Adagio: Tema A, Reexposición: Segundo grupo temático

Rítmicamente es semejante, en la tonalidad de Re menor.

El oboe repite una melodía 2 veces por 4 compases y asciende de forma arpegiada para culminar en un Re menor.

1.7 Tercer Movimiento: Rondo

Tema A

Sección 1 (compases 1-22):

RONDEAU
Allegro

The musical score for the first section (measures 1-22) of the Rondo movement is presented in two systems. The first system (measures 1-6) features the oboe playing the main melody in F major, 3/8 time, marked 'Allegro'. The violin, viola, and cello/bass provide accompaniment. Dynamics range from piano (p) to forte (f). The second system (measures 7-12) continues the piece with more complex rhythmic patterns and dynamics.

Ilustración 47. Cuarteto, Rondeau: Tema A: Sección 1

Inicio del tema principal por el oboe en la tonalidad de F mayor, de seguido, el violín replica la misma melodía acompañado por acompañamientos independientes entre la viola y el cello.

Sección 2 (compases 23-34):

The image displays two systems of musical notation for a string quartet. The first system, starting at measure 24, features a complex melodic line in the first violin with many sixteenth and thirty-second notes, while the other instruments provide a steady accompaniment. The second system, starting at measure 29, shows a new melodic theme in the first violin, with a dynamic marking of *f* (forte) appearing in the second and third staves. The notation includes various musical symbols such as clefs, key signatures, and dynamic markings.

Ilustración 48. Cuarteto, Rondeau: Tema A: Sección 2

Se muestra una melodía nueva, con una textura de melodía acompañante. Las cuerdas mantienen acompañamientos individuales por 12 compases.

Tema B:

Sección 1 (compases 35-42):

segunda secci

35

39

Ilustración 49. Cuarteto, Rondeau: Tema B: Sección

El oboe modula hacia Do mayor realizando un juego técnico en semicorcheas por 8 compases.

Sección 2 (compases 43-50):

The image shows a musical score for a quartet, specifically Section 2 (measures 43-50). The score is written for four staves: Violin I, Violin II, Viola, and Cello/Double Bass. The key signature is one flat (B-flat). The time signature is 3/4. The score is divided into two systems. The first system covers measures 43 to 49, and the second system covers measure 50, which is labeled as a 'codetta'. The music features a chromatic ascending melody in the violin parts and a repetitive pattern in the oboe part.

Ilustración 50. Cuarteto, Rondeau: Tema B: Sección 2

posteriormente, la melodía se mueve de forma cromática ascendente por el violín y la viola, el oboe repite lo mismo en una octava arriba por 4 compases.

Tema A (segunda vez).

Sección 1 (compases 65-88):

The musical score for Tema A (segunda vez), Sección 1 (compases 65-88) is presented in two systems. The first system covers measures 65 to 70, and the second system covers measures 71 to 76. The score is written for four staves: two treble clefs (top two) and two bass clefs (bottom two). The key signature has one flat (B-flat). The melody in the upper staves consists of eighth and quarter notes with various articulations. The lower staves provide a rhythmic accompaniment with eighth and quarter notes, often using slurs and ties. Measure numbers 65, 71, and 76 are clearly marked at the beginning of their respective systems.

Ilustración 51. Cuarteto, Rondeau: Tema A2: Sección 1

Repite el mismo tema, sin variaciones, por los siguientes 24 compases.

Tema C (desarrollo)

Sección 1 (compases 89-102):

The musical score for Tema C (desarrollo), Sección 1 (compases 89-102) is presented in a single system of four staves. The score is written for two treble clefs (top two) and two bass clefs (bottom two). The key signature has one flat (B-flat). The melody in the upper staves consists of eighth and quarter notes with various articulations. The lower staves provide a rhythmic accompaniment with eighth and quarter notes, often using slurs and ties. Measure numbers 89, 95, and 102 are clearly marked at the beginning of their respective systems.

Ilustración 52 Cuarteto, Rondeau: Tema C: Desarrollo

Ilustración 53. Cuarteto, Rondeau: Tema C

La melodía es semejante al tema A.

Estará pasando por transiciones tonales como: Sb mayor, Mb mayor, Sol menor, Re menor. Y también, se encontrarán variaciones rítmicas, en la que aparece un cambio de tiempo, a compás partido.

Sección 2 (compases 103-107): el oboe realiza un juego de agilidad técnica por la velocidad de las semicorcheas, las cuerdas mantienen su forma acompañamiento.

Codetta (compases 107- 117):

Ilustración 54 Cuarteto, Rondeau: Tema C: Codetta

Cambio de tempo a 6/8. El oboe mantiene su juego de semicorcheas de forma ascendente hasta llegar a un altísimo F de la 3ra octava.

Tema A (tercera vez)

Sección 1 (compases 118-138):

The musical score consists of three systems of four staves each. The first system (measures 118-122) shows the beginning of the section with a melody in the first violin. The second system (measures 123-127) continues the melody with a dynamic change to forte. The third system (measures 128-132) concludes the section with a dynamic change to piano. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and dynamic markings.

Ilustración 55. Cuarteto, Rondeau: Tema A 3

Se repite el mismo tema, sin variaciones, por los siguientes 21 compases.

Sección 2 (compases 139-159):

139

143

147

p

p

p

f

f

f

tr[~~~~~]

Ilustración 56. Cuarteto, Rondeau: Tema A 3: Sección 2

Ilustración 57. Cuarteto, Rondeau: Tema A3: Sección 2

El oboe modula hacia Do mayor realizando un juego técnico en semicorcheas, el cual el violín lo imita. Convirtiéndose en una textura imitativa.

Codetta (compases 160-164):

Ilustración 58. Cuarteto, Rondeau: Tema A3: Codetta

El oboe realiza arpeggios en tresillos, de forma ascendente para llegar al Fa de la 3ra octava y culminando con un trino en Sol para retornar a Fa mayor.

Sección 3 (compases 165-178):

The musical score consists of three systems of four staves each. The first system starts at measure 162, the second at 168, and the third at 174. The notation includes various rhythmic values, slurs, and dynamic markings. The final measure of the section (178) features a prominent chromatic ascending semibreve in the upper staves, reaching the F of the third octave.

Ilustración 59. Cuarteto, Rondeau: Tema A3: Sección 3

Muestra un motivo que se repite 2 veces, y culmina con un juego de semicorcheas que ascienden de forma cromática. Y culmina con un disminuyendo en la melodía, de forma ascendente con el F de la 3ra octava.

Eugene Bozza

La Fantasía Pastoral para oboe y piano, fue dedicada al famoso Oboista Louis Bleuzet, quien fue profesor de oboe en el Conservatorio Nacional de Paris. Esta obra nos presenta una gran variedad de posibilidades técnicas y sonoras para el oboe, con un desarrollo de tres movimientos.

Primer movimiento: Lento

- Introducción: Tema #1

El piano da la apertura con un movimiento de 5ta justas por los primeros 3 compases.

Ilustración 60. Movimiento de 5ta justas

- Primera Cadenza: el oboe realiza una escala formada por el tetracordio con una secuencia de 3ras mayores y menores, posteriormente continua con una escala cromática con polo en Re.

Ilustración 61. Cadenza#1

- Segunda Cadenza: el oboe realiza una escala cromática de forma descendente, mientras que el piano lo acompaña con acordes compuestos y acordes dominantes.

Ilustración 62. Cadenza#2 el oboe realiza una escala cromática y el piano mantiene el acorde extendido.

- Tercera Cadenza: el piano Realiza acordes Extendido de Reb+Dob aumentado
El oboe realiza una Secuencia de arpeggios sobre acordes disminuidos.

Ilustración 63. Cadenza #3. Si tomamos la Tónica de cada acorde disminuido obtenemos una escala pentatónica con polo en Do# y Si como su séptima

- Reexposición del tema #1

El piano se mantiene con el movimiento de 5tas justas hasta la cadencia del oboe con polo en Mi que culmina con la escala pentatónica de Mi.

Ilustración 64. Reexposición de la Cadencia #1

Segundo Movimiento: Moderato

Tema 1:

- El piano da inicio al tema comenzando en la tonalidad de Mib menor por los primeros 4 compases
- el oboe está en la tónica y se mueve de forma ascendente

Ilustración 65. Tema 1, con la melodía del oboe

- La sección armónica está construida por acordes compuestos que suenan al mismo tiempo
- Realización de escala pentatónica y modal

Ilustración 66. Tema 1. secciones donde se encuentran las escalas pentatónicas y modales

Tema 2:

- El oboe mantiene la tonalidad de Mib menor, realizando escaas simétricas, modales y compuestas por tetracordios.
- El piano realiza acordes compuestos.

4 Tema #2

The image shows a musical score for 'Tema #2' with two staves. The top staff is for the oboe and the bottom for the piano. The oboe part is marked 'Animando' and 'Dórico con polo en Eb'. The piano part is marked 'Animando' and 'Un poco rit.'. Annotations include 'Escala de Ebm' and 'Escala de Fm' for the oboe, and various chords for the piano: Abm9, Db9, Cb, Bbm, Abm, Gbm, Ebm/Ab, Em7, and Db. A 'Db = Nota Pedal' is indicated at the bottom. The score includes dynamic markings like 'p' and 'f', and phrasing slurs.

Ilustración 67. Tema #2

Tema 3;

- Tonalidad en Mib menor
- Movimiento cromático en la voz del piano

Tema #3

The image shows a musical score for 'Tema #3' with two staves. The top staff is for the oboe and the bottom for the piano. The oboe part is marked 'Escala de Ebm' and 'pp' with the instruction 'avec une sonorité très claire'. The piano part is marked 'Ebm' and 'pp'. The score includes dynamic markings and phrasing slurs.

Ilustración 68. Tema #3

Tercer Movimiento: Allegro ma non Troppo

Tema 1

- El piano inicia en Lidio con polo en Do
- Constante uso de la modalidad en la melodía y armonía
- Cambios en la polaridad de las escalas
- Se puede percibir una idea de forma tipo Rondo

Ilustración 69. Tema #1 el oboe esta en lidio con polo en do, mientras que el piano realiza un cambio en los polos. Primeramente, en Do y luego a Re y La.

Tema 2

- El oboe se mueve de forma descendente
- Lidio con cambio en los polos, primero en La y luego Re sobre acordes del Lidio con polo en Do

Ilustración 70. Tema 2

Tema 1: Reexposición

- el Tema principal ahora comienza en Lidio con polo en Fa
- Pentatónica con polo en Do

Tema #1

Tema principal en Lidio con polo en Fa

Pentatónica con polo en Do

Ilustración 71. Reexposición del tema 1

Tema 3:

- El oboe comienza con una melodía nueva en Polo en Sol de forma ascendente y realizando movimientos cromáticos descendentes.

Tema #3

Polo en Sol **Cromatismo**

Am7

Scherz

p AMaj7 **F#m** **Eb**

Ilustración 72. Tema 3. melodía nueva por el oboe

Eólico con polo en C#

Escala de Si Mayor

A

B7 Tema principal en Mixolidio con polo en Si

Ilustración 73. Tema 3. Movimientos descendentes en Polo en Do# por el oboe. El piano realiza el tema principal en Mixolidio con polo en Si

Tema 1: Reexposición

- El piano nuevamente con el tema principal
- El oboe realiza escalas pentatónicas con Polo en Sol en forma ascendente.
- La velocidad va aumentando gradualmente

Pentatónica con polo en Sol

Animando

Animando

C

D

Eb

F

Bb7

C(#11)

Ilustración 74. Reexposición del Tema 1.

The image shows a musical score for oboe and piano. The oboe part is in the upper staff, and the piano part is in the lower staves. The oboe part features an ascending chromatic scale (Escala cromática) and a pentatonic scale with a pole on G (Pentatónica con polo en Sol). The piano part plays the main theme's semiphase. Red boxes highlight specific chords in the piano part, labeled C(#11) and C.

Ilustración 75. Final del Tema 1. El oboe realiza una escala cromática ascendente y culmina con la Pentatónica con polo en Sol. El piano hace la semifrase del tema principal.

CAPÍTULO 4

ASPECTOS TÉCNICOS DEL REPERTORIO

Sonata in G minor 364 – George Friedrich Händel

Tipo de dificultad o problema	Descripción del problema	Recomendaciones
Dinámicas	<ul style="list-style-type: none"> ● Las dinámicas escritas en este período son casi nulas. Sin embargo, es necesario poder realizar diferencias entre los pasajes. ● Estas diferencias dependerán del carácter, la articulación, la tonalidad, la rítmica y las frases. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Identificar la direccionalidad de las voces: cada una de las voces escritas presentan su propio protagonismo, identificarlo y entenderlo ayuda a darle mejor forma y a realizar la frase. ● Carácter: a pesar de que la Sonata se encuentra en sol menor (lo que provoca que permanezca con un color oscuro) es muy importante presentar los cambios de carácter. Por ejemplo, el carácter suave y nostálgico del Larghetto, contrastando con la energía del Allegro. ● Articulación y duración de las notas: Determinar cuándo las notas pueden ser largas o cortas,

Respiración	<ul style="list-style-type: none"> • Como esta pieza originalmente es para violín, las frases melódicas tienden a ser largas, por lo cual, no saber respirar de la forma adecuada, afectara la línea melódica 	<ul style="list-style-type: none"> • Es de importancia realizar ejercicios de respiración para generar resistencia. Por ejemplo: la respiración Diafragmática: el aire inspirado con profundidad (como cuando bostezamos), se aloja en las zonas más bajas de los pulmones. (Castro 2002) • El uso de esta técnica nos ayudará a mantener la línea sonora por más tiempo y con mayor soporte.
--------------------	--	---

Cuarteto N.33 para Oboe, Violín, Viola y Cello – Wolfgang Amadeus Mozart

KV370

Tipo de dificultad o problema	Descripción del problema	Recomendaciones
Articulación	<ul style="list-style-type: none"> • Dentro de esta obra la articulación es lo más difícil de mantener. ya que contiene múltiples pasajes en los que los dedos y la lengua deben estar sincronizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es de gran importancia mantener un buen flujo de aire para mantener la articulación. • La lengua como músculo móvil, debe ser ejercitada constantemente ya que tiende a fatigarse con facilidad.

<p>Staccato</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● El staccato es una de las técnicas virtuosas escritas en esta obra. Mantener el control de la articulación y el mismo sonido para cada una de las notas es complicado, más cuando la dirección de las notas va ascendiendo hasta las más agudas. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Practicar con el metrónomo lentamente, para memorizar la coordinación entre la lengua y los dedos. ● Repeticiones del mismo pasaje hasta sentir comodidad. ● Practicar el staccato en todos los registros (graves, medios y agudos)
<p>Pasajes con velocidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Los movimientos rápidos contienen pasajes de semicorcheas que dificultarán la claridad de la técnica. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Se recomienda la realización de escalas, arpeggios y estudio de intervalos, para que la ejecución técnica sea lo más clara posible.
<p>Pasajes con muchas notas y velocidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● El rondó presenta muchos pasajes rápidos y extensos, lo que compromete la claridad, eficiencia y la afinación. Uno de los pasajes complicados se encuentra en el Tema C desde el compás 104 hasta el final. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Armar bloques rítmicos que permitan la memorización muscular con los dedos, logrando una mayor eficiencia. ● Mantener los dedos lo más pegado de las llaves. ● Practicar lentamente nota por nota

		<ul style="list-style-type: none"> ● Practicar sin hacer tanta presión en las llaves: con esto se busca una relajación en ambas manos, inclusive el aumento de velocidad. ● Experimentar con distintos ritmos y articulaciones.
<p>Sonoridad y Carácter</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Una de las cualidades de esta obra son sus cambios de carácter constantes. Es necesario contar con mucha concentración y energía. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Analizar cada cambio de carácter. Pensar previamente en algo que nos permita entrar en el sentimiento plasmado ayuda a que la interpretación salga más natural. ● Ejercicios de relajación para tocar eficientemente y guardar energía: esta es una pieza que mantiene un carácter enérgico, por lo que es recomendable haber hecho calentamientos. ● Practicar pensando en el acompañamiento: esto ayudará a mantener el tiempo interno.

Fantaisie Pastorale para oboe y piano – Eugene Bozza

Tipo de dificultad o problema	Descripción del problema	Recomendaciones
<p>Células rítmicas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Una de las características musicales que se encuentran en las composiciones del siglo XX, es el uso predominante del contratiempo y las síncopas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Solfeo rítmico previo: localizar los pasajes más complejos rítmicamente y tratar de resolverlos antes de estudiarlos con el instrumento. Esto ayudará a lograr una comprensión rítmica del pasaje, independientemente de las notas que lo compongan. • Uso del metrónomo: utilizar el metrónomo para lograr un estudio controlado y medido, ya sea para estudiar individualmente o en dueto. • Estudiar con el score: no solo es una herramienta funcional para tratar las células rítmicas, sino que también permite analizar la distribución de la melodía en contra canto del piano con el oboe, al igual que, cuando están tocando

		homofónicamente o por separado
Saltos amplios de intervalos	El oboe presenta saltos interválicos amplios, muchos de estos saltos se extienden desde la tesitura más grave a la más aguda del instrumento.	<ul style="list-style-type: none"> ● Elegir la mejor digitación asegurará la afinación de alguno de estos pasajes con saltos amplios, es recomendable encontrar la digitación más estable posible: opciones de posición fija, extensiones, cambios de posición con soporte. ● Rutinas de escalas y arpegios: es crucial realizar escalas y arpegios, no está de más recordar que para estos pasajes se necesita un dominio de los cambios de posición y de embocadura para los arpegios de dos o tres octavas. Además, el dominio de las escalas menores armónicas y melódicas. ● Practicar lentamente cada cambio de posición: una vez elegida la digitación, practicar lentamente y por separado cada cambio de posición, esto permitirá analizar la distancia necesaria para afinar cada salto. Esta es una forma de preparar al oído y a la memoria muscular para el pasaje.

Conclusión

Esta investigación comparte la importancia de trabajar por el bien de los sucesos, sin importar las múltiples adversidades que estén en contra. La falta de profesionales en este ámbito artístico, funda el estudio formal del oboe en Panamá, dando así, a conocer la existencia de este instrumento en nuestro país. Inspirando a jóvenes estudiantes que día a día evolucionan y brindan su mejor esfuerzo para que la escuela del oboe en Panamá pueda progresar.

Las obras elegidas para este trabajo representan cada período de la música y sus características. A pesar de sus diferencias, todas comparten recursos o técnicas de composición adjudicada a los diferentes períodos.

El dominio de las técnicas requeridas para el tipo de repertorio elegido es producto de años de estudio con diferentes métodos complementarios. Entre estos, podemos mencionar el sistema de escalas de Clemente Salviani, Louis Bleuzet, el método de A.M Barret, Joseph Sellner, Fernand Gillet, entre otros.

Bibliografía

INGRAM, J. (Julio de 1974). *ORIENTACIÓN MUSICAL*. PANAMÁ: UNIVERSAL BOOKS. Obtenido de <https://xdoc.mx/documents/en-el-ao-1941-durante-la-administracion-del-pre-5f4817687747f>

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. (20 de agosto de 2019). *UPhacialaluz.com* . Obtenido de <https://uphacialaluz.com/2019/08/20/la-musica-continua-en-el-cielo-con-la-ausencia-de-luis-efrain-castro-en-la-tierra/y>

CASTILLO, J. (1 de DICIEMBRE de 2021). BIOGRAFÍA. (D. BURGOS, Entrevistador) PANAMÁ, PANAMÁ, PANAMÁ.

Dent, E. (1938). *Händel*. USA: Public domain in the USA.

Peter Burkholde, Donald J. Grout, Claude V. Palisca. (2006). *Historia de la música Occidental*. Madrid: Alianza Editorial, S.A., Madrid, 2008.

Eugene Bozza. Classical Artist Biographies. . (17 de Dec de 2006). Recuperado el 14 de 09 de 2022, de All Media Guide: <http://www.answers.com/topic/eug-ne-bozza>

Berger, M. (2001). *Guía de Música de Cámara*. Mineola, New York: Publicaciones de Dover.

Castro, M. d. (2002). *VIGO MÚSICA*. Recuperado el 15 de 11 de 2022, de <https://www.vigomusica.com/la-respiracion-en-los-instrumentos-de-viento-blog-2-50-29/>

Anexos

El oboísta Diego Burgos con los Maestros: Luis Efraín Castro (Q.E.P.D)

(Derecha) y Eduardo Charpentier (Q.E.P.D) (Izquierda)

El Maestro Juan Castillo con sus primeros estudiantes

