

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y CANTO

RECITAL DE GRADO

DANIEL AGUDO RODRÍGUEZ

PROFESOR ASESOR:

KEITH, ODVIL

**TRABAJO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN BELLAS ARTES CON ESPECIALIZACIÓN EN
INSTRUMENTO MUSICAL: FAGOT**

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ JUNIO, 2022

DEDICATORIA

A mis padres por darme la vida y guiarme en todas mis etapas de la educación, a mi esposa e hijas, que me brindaron su apoyo incondicional en esta etapa de adulto en los últimos años donde la tecnología representó un reto durante tiempo de pandemia y fueron ellas un soporte durante este inédito periodo.

A la maestra Nicolasa Kuster, quien fue la primera en instruirme en mis primeras clases de fagot en el marco de los campamentos de la Asociación Nacional de Conciertos organizados por Terence Ford, quien me ofreció la oportunidad del primer préstamo de un fagot en Panamá.

A la memoria de mi primer mentor y maestro James Hansen (Q.E.P.D.) quien a su llegada a Panamá se constituyó en la guía de mi formación como fagotista.

Al maestro Efraín Castro (Q.E.P.D.) quien me orientó en primera instancia a descubrir y estudiar este maravilloso instrumento.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios sobre todas las cosas por darme la vida y una nueva oportunidad para realizar esta licenciatura especializada en la Facultad de Bellas Artes.

A mi profesor asesor y amigo Magister Keith Odvil, por ofrecerme sus conocimientos a nivel superior en el estudio del fagot en su labor destacada como primer panameño especializado en el extranjero ostentando el título de profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá.

ÍNDICE GENERAL

Introducción.....	1
Capítulo I.	
Reseña Histórica de la Enseñanza del Fagot en Panamá	
1. Reseña de la Enseñanza del Fagot.....	3
Capítulo II.	
Compositores del Recital	
1. Philipp F. Böddecker.....	8
2. François Devienne.....	9
3. Francisco Mignone.....	11
4. Alvin Etler.....	12
Capítulo III.	
Análisis del Repertorio	
1. Philipp F. Böddecker (Sonata Sopra La Mónica).....	16
2. François Devienne (Quartet for Bassoon, Violin, Viola y Violoncello in F major op. 73 No.2).....	17
2.1. Primer movimiento.....	18
2.2. Segundo movimiento.....	19
2.3. Tercer movimiento.....	20
3. Francisco Mignone (Valsa Improvisada).....	22
4. Alvin Etler (Sonata para Fagot y Piano).....	26
4.1. Primer movimiento Moderately Slow.....	26
4.2. Segundo movimiento Fast.....	27
4.3. Tercer movimiento Slow.....	28
4.4. Cuarto movimiento Fast.....	28
Capítulo IV.	

Aspectos Técnicos del Repertorio

1. Sonata Sopra “La Mónica” partitura sacra de 1651	31
2. Quartet for Bassoon, Violin, Viola, and Violoncello (Francois Devienne op.73 No.2)	31
3. Valsa Improvisada Francisco Mignone	33
4. Sonata For Bassoon and Piano Alvin Etler	33
Conclusiones.....	35
Recomendaciones.....	36
Bibliografía.....	37
Anexo.....	38

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad optar por el título de Licenciado en Bellas Artes con Especialización en Instrumento Musical: Fagot, con el fin de ofrecer a las futuras generaciones musicales la dedicación y la pasión en especial a los fagotistas en formación.

Analizar brevemente el repertorio escogido para facilitar al lector la comprensión de la estructura, forma y el periodo o época a la cual pertenece dicha obra. Diferenciar los estilos contrastantes entre el repertorio desde el barroco temprano hasta las técnicas y complejidad de las obras actuales.

El primer capítulo presenta la Reseña Histórica de la Enseñanza del Fagot en Panamá, sus protagonistas y ejecutantes desde el siglo XX hasta la actualidad.

El segundo capítulo se contextualiza con datos biográficos de Philipp F. Böddecker, François Devienne, Francisco Mignone y Alvin Etler grandes fagotistas que contribuyeron a la formación musical.

El tercer capítulo corresponde al análisis del repertorio de una manera básica para la comprensión del lector.

El cuarto capítulo especifica los aspectos técnicos del repertorio asignado y sus posibles soluciones.

CAPÍTULO I

RESEÑA HISTÓRICA DE LA

ENSEÑANZA DEL FAGOT EN

PANAMÁ

1. Reseña de la Enseñanza del Fagot

“La historia del fagot en Panamá se remonta a partir del siglo XIX, con la Creación de La Banda de Música de La Guardia del Estado Soberano de Panamá, la cual se convirtió en la cuna y origen de la institución que hoy conocemos con el nombre de Banda Republicana. Esta Institución musical se encuentra documentada en la Ley del 18 de enero de 1863, expedida por la Asamblea Constituyente del recién formado Estado Soberano de Panamá, sin embargo, no fue sino hasta 1867 cuando se inicia la formación de la banda musical. Como primera Institución musical, se contrataron a los primeros músicos, que en su etapa inicial no contaba con todos los instrumentos musicales ni los músicos suficientes para formar parte de ella.” (Herrera, 1969, párr.1)

Un ejemplar de un fagot francés el cual conserva el Maestro José Luis Cajar, quien fuera Director de la Banda Republicana durante el período de 1980-1990/1997-2009. Se puede asegurar que en Panamá hemos contado con tres generaciones limitadas de fagotistas. (Norby, 2022)

En entrevista con el Maestro Rommel Charpentier (Charpentier, 2021) flautista principal de la Orquesta Sinfónica de Panamá, ha proporcionado los nombres de una generación de los cuales no se encuentra totalmente documentada y ha sido muy difícil encontrar información.

Como fagotistas de la Banda Republicana, el Profesor Rommel Charpentier menciona los siguientes músicos:

- Calzudes, Jorge A.
- García, Camilo.
- González, Vicente.
- Olivares José L.
- Oses, Antonio.

Durante el período entre 1903 a 1969, estos músicos de La Banda Republicana fueron contratados como fagotistas en la Orquesta Sinfónica de Panamá. Entre ellos: Jorge Calzudes, Nemesio A. Arias, José Olivares y José Ambulo durante el período comprendido entre 1941 a 1972. Se puede considerar a estos ilustres músicos como la primera generación de fagotistas en Panamá.

En el Libro Sinfónica Ópera y Zarzuela En Panamá de Eduardo Charpentier Herrera, se menciona a un fagotista llamado Gerardo White, quien al igual que Jorge Calzudes y Antonio Oses, integraron la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de Panamá en el periodo comprendido entre 1910-1918, siendo su Director Narciso Garay.

En el periodo comprendido entre 1927-1930 se registra el nombre de Luis Pinkus, del cual no se tienen registros de nacionalidad. En este mismo período se menciona a Manuel D. Navarro como contrafagot, esto en el marco de las Veladas culturales organizadas por el Instituto Nacional y en la cual la Orquesta Sinfónica del Conservatorio ofrecía conciertos.

Durante el periodo de la invasión militar a Panamá, la Orquesta Sinfónica queda reducida y los fagotistas se acogieron a sus periodo de retiro por jubilación, se hace necesario contratar a un Maestro para la enseñanza del Fagot en Panamá y es así bajo la Dirección del Maestro Efraín Abbo, contrata a los diferentes instrumentistas en cada

una de las especialidades que requería la Orquesta. Cabe mencionar el nombre de Ricardo Fuentes, quien fungió como fagotista durante el periodo del Maestro Efraín Abbo.

Es así cuando es contratado como fagotista y Maestro en la enseñanza del fagot a James A. Hansen, fagotista retirado como segundo fagot de la Orquesta de Indianápolis, Estados Unidos. Inicia otra etapa en el año de 1993 a la llegada del Maestro Hansen, cuya misión era enseñar a dos jóvenes panameños para que formaran parte de la Orquesta Sinfónica Nacional.

En el Conservatorio Nacional de Música se abre la materia de fagot y surge así una nueva generación de músicos estudiantes, entre ellos:

- Iván Navarro.
- Daniel Agudo.
- Sofía Almanza.
- Ariadne Castillo.
- Dynamis Campbell.
- Ryzsard González.

Una vez organizada la escuela de fagot en el Conservatorio de Música se logra graduar al primer estudiante de fagot en Panamá dando así formalidad al estudio del fagot en la nación.

De esta organización académica, algunos estudiantes logran trascender a Universidades en el extranjero titulándose con estudios de Maestrías y Doctorado en el instrumento, dando así la posibilidad de abrir la carrera de Fagot en la Universidad de Panamá y

constituyendo así al primer profesor de Fagot panameño en la Facultad de Bellas Artes de Panamá, al Profesor Keith Odvil quien ostenta el grado de Maestría de la Universidad de Hattiesburg Mississippi, Estados Unidos.

Hoy día gracias al esfuerzo de los profesores de fagot algunos de estos estudiantes que representan una tercera generación de fagotistas se encuentran cursando estudios superiores en el exterior, cuyos nombres se distinguen Melanie Ferrabone, Benjamín Enríquez y Reynaldo Atencio.

Importante es destacar el creciente número estudiantes de fagot en Panamá, con la apertura de la Cátedra de fagot en la Facultad de Bellas Artes.

CAPÍTULO II
COMPOSITORES DEL RECITAL

1. Philipp F. Böddecker

En 1626 Philipp Friedrich fue nombrado organista y maestro de canto en la Escuela Latina de Buchweiler, (Alsacia), y en 1629 fagotista y organista de la corte del landgrave de Darmstadt. Su siguiente trabajo lo llevó al servicio de la Markgräflich-badischen Hofkapelle en Durlach, donde fue nombrado en 1638 para la iglesia de Barfuesser en Frankfurt am Main. En 1642 llegó a ser organista en la Catedral de Estrasburgo y en 1648 organista y director musical de la Universidad de Estrasburgo. En 1652 tomó el lugar de organista en la abadía de Stuttgart. Su "Sacra Partitura", dedicado a la duquesa Sybilla de Württemberg., era para preparar su trabajo como Hofkapellmeister. Además de la colección "Sacra Partitura", con obras sacras, para soprano y bajo continuo, una sonata para violín y una sonata para fagot, continúa con el "Melos irenicum", una obra en 18 partes para una ceremonia para celebrar la Paz de Westfalia. La "Sacra Partitura" se imprimió en 1651 en Estrasburgo y la única copia sobreviviente se encuentra en la Biblioteca del Estado de Württemberg en Stuttgart. Incluye alemán y 10 motetes solos en latín, incluyendo 3 de Gaspar Casati (1641 en Novara) y uno de Claudio Monteverdi, y dos sonatas para violín y virtuoso del fagot. (Barrocos, 2022)

Dio a conocer las primeras obras de fagot como solista durante el barroco temprano, algunas interpretaciones destacó el Dulcian y también el fagot barroco, lo cual da la impresión de la caracterización en la sonoridad propia de esta época post renacentista. Revisiones posteriores a la obra principal introducen al piano como acompañante, sin embargo el estilo de la obra puede

causar un efecto de mayor atención al oyente al escuchar la versión antigua caracterizada por la melodía principal que ejecuta el violín durante toda la obra.

El repertorio escogido para este recital proyecta un inusitado interés en motivar al oyente a conocer y descubrir el repertorio contrastante designado para el mismo. Del Barroco temprano con la Sonata, "Sopra la Mónica", en la que la estructura armónica y melódica coincide para crear este efecto casi renacentista logrando una atmósfera de Ars Antiqua" en el oyente.

2. François Devienne

François Devienne (Joinville, 31 de enero 1759 - Charenton, 5 de septiembre de 1803) fue un compositor francés, apodado el "francés de Mozart. François Devienne es el último de los catorce hijos de un fabricante de sillas de montar. Rápidamente entra en contacto con la música, ya que, después de aprender varios instrumentos en una etapa temprana con su hermano mayor, se convierte en un niño de CV ur en su ciudad natal. Esta propuesta musical le permite aplicar más tarde en varios conjuntos de París en calidad de solista y miembro de las orquestas y, mejor aún, se unió en 1780 a Kleber. Él toca la flauta (que fue profesor Félix Rault), fagot (que comenzó en 1788, fagot en el Théâtre de Monsieur continuación, en la Ópera de París en 1793). (Martin, 2008)

Las composiciones de Devienne tuvieron mucho éxito en su época. En 1785, su “Concierto no. 1 para fagot en do mayor” fue interpretado por el profesor de fagot del Conservatorio de París en ese momento, Etienne Ozi. Devienne escribió dos conjuntos de seis sonatas para fagot y continuo, cuatro conciertos de fagot y tres cuartetos.

Se cree que compuso un quinto concierto para fagot en la tonalidad de Si b Mayor. Está compuesto de forma tan magnífica que aún se debate si fue compuesto por Devienne, o en cambio este concierto pertenece a Mozart. En la catalogación de obras de W. A. Mozart aparece como “KV C 14.03 (Anh. 230a)”.

El público experimentará la transición entre periodos como el romántico con el Cuarteto No.2 Op. 73 de Francois Devienne, con sus pasajes melódicos virtuosísimos y característicos en el compositor, en la que las cuerdas se complementan y actúan tanto como acompañantes y solistas en referencia al tercer movimiento donde Devienne utiliza la forma de Variaciones.

La sonoridad, timbre, registro del instrumento tanto como solista y funcionando en ensamble de música de cámara, son algunos elementos en los que el Asesor de este trabajo admitió.

3. Francisco Mignone

Francisco Mignone (1897-1986) fue el compositor brasileño que más piezas produjo para el fagot, y esto fue posible gracias a la influencia del notable fagotista y maestro Noël Devos, de quien Mignone era muy amigable. Hablar completamente de la biografía de cualquier compositor, enfatizando su relación con la música, su obra y sus logros es una tarea extenuante. No sería diferente con el pianista, maestro, compositor y regente, Francisco Mignone, quien desde temprana edad ha estado produciendo música en lenguaje popular y luego erudito; producir piezas de cámara hasta composiciones para gran orquesta, canto, coro, llegando a realizar varias óperas, siendo considerado un Carlos Gomes del siglo XX. Su biografía sería así, un gran logro aparte. Por lo tanto, el foco de atención estaba en un conjunto particular de obras, los 16 vals para fagot solo. La intención aquí es simplemente dar algunas pinceladas biográficas sobre el autor de los vals de fagot, enfatizando el género del vals y finalmente la obra en cuestión. (MEDEIROS, AS 16 VALSAS PARA FAGOTE SOLO DE FRANCISCO MIGNONE, 2015)

Mignone ha sido uno de los compositores brasileños más prolíficos en escribir repertorio para fagot, esto debido a la gran influencia ejercida por su maestro Noel Devos, quien se hizo su amigo. Los inicios musicales de Mignone los consagró más bien a la música con un lenguaje popular y posteriormente a la música erudita.

Sus cualidades como pianista, maestro fueron factores preponderantes que le permitieron a su corta edad escribir un extenso repertorio consistente en música de cámara, música orquestal, composiciones corales llegando a componer varias óperas.

De esta manera se da suma importancia a un conjunto particular de obras para Fagot Solo que Mignone caracterizó con el nombre de 16 valsas para fagote solo. Dichas valsas se convirtieron en un estilo propio y las cuales han sido analizadas y corregidas por maestros como Benjamín Coelho y Franck Morelli.

Ambos maestros encontraron algunos errores de escritura y un compás repetido en la valsa improvisada, además de añadir algunos elementos de dinámica, las cuales se explican en la segunda edición impresa. En este sentido se presenta la Valsa Improvisada, una exposición del fagot como solista en la que Francisco Mignone construyó de manera sencilla una gran composición que ha sido grabada por grandes Maestros del Fagot.

4. Alvin Etler

Alvin Etler (1913-1973) nació en Battle Creek, Iowa y creció en un hogar de músicos aficionados. Su padre y su hermano mayor tocaban la trompeta, y su madre tocaba el piano. A la edad de nueve años, Etler fue introducido al saxofón. Aunque recibió lecciones informales de su padre y hermano, en su mayoría obtuvo sus habilidades musicales a través del auto instrucción. Además del saxofón, Etler también había aprendido a tocar la trompeta, el piano y el clarinete al ingresar a la

escuela secundaria. Después de experimentar con varios instrumentos diferentes de la orquesta en la escuela secundaria, Etler decidió establecerse con el oboe y comenzó las lecciones con Bert Gassman y Phil Kirchner de la Orquesta de Cleveland. (Hursey, 2022)

Una vez ingresa a la escuela secundaria se decide a estudiar el oboe con los Maestros Bert Gassman y Phil Kirchner. Durante su periodo en la secundaria escribió algunos arreglos para música de cámara de los cuales comentaron que su incipiente interés por componer lo llevó a cometer muchos errores y hoy día ninguno de ellos se documentó. En 1931 Etler fue admitido en Western Reserve University para estudiar composición, a pesar de cursar siete años universitarios nunca obtuvo un título universitario. Durante este periodo también logró matricularse en el Instituto de Música en Cleveland, para continuar estudios con Gassman y Kirchner en oboe.

En 1938 Etler abandona Cleveland para ocupar la posición de segundo oboe en la Orquesta de Indianápolis, también durante este periodo tuvo la dicha de ser considerado para las becas Guggenheim para los años 1940 y 1941 por su trabajo compositivo en Cleveland. Estos premios permitieron a Etler dedicar su tiempo y talento por completo a sus composiciones musicales, aliviándolo de cualquier carga financiera. Fue durante este tiempo que Etler compuso dos sinfonietas que fueron estrenadas por la Sinfónica de Pittsburgh.

A su regreso de la gira latinoamericana de LCWQ “Quinteto de Viento Madera de la Liga de Compositores” en 1941, Etler decidió que dedicaría estrictamente su tiempo a la composición y ya no seguiría una carrera en tocar el oboe profesionalmente. Admitió que el tiempo y el trabajo tedioso requerido para fabricar cañas de oboe fue un factor importante en su decisión de poner fin a su carrera como músico. Sin embargo, la gira latinoamericana dejó una impresión duradera en Etler. Tarde en la vida, Etler había planeado jubilarse a la edad de sesenta y cinco años y mudarse a Costa Rica.

Una vez terminada la gira Etler obtuvo un puesto en Yale donde estudió composición con Paul Hindemith lo que le permitió titularse con una Licenciatura en Yale en 1944. Poca fue la influencia de Hindemith en las composiciones de Etler sin embargo con su genialidad compuso diversas obras entre ellas una suite para oboe y en su gira por Centroamérica en 1941 incluyó la visita a Panamá el 19 de agosto de 1941.

CAPÍTULO III
ANÁLISIS DEL REPERTORIO

1. Philipp F. Böhdecker (Sonata Sopra La Mónica)

La Mónica fue una canción popular in Italia, Alemania, Francia, y los países bajos e Inglaterra. El título proviene del texto asociado a la melodía en Italia, Madre non mi far monaca. Cuenta la historia de una joven obligada a convertirse en monja, un tema recurrente en gran parte de la literatura popular italiana desde la Edad Media hasta el Renacimiento.

Se resalta uno de los primeros trabajos instrumentales del fagot solista en el periodo de barroco temprano y el mismo tuvo una influencia italiana de la parte vocal, puesto que esta obra es un dialogo entre la madre y la hija la cual la primera quiere tomar los hábitos eclesiásticos.

Muestra el esquema musical tal como aparece en un manuscrito de teclado de principios del siglo XVII. Tanto la melodía como el texto se encuentran en una colección de manuscritos de Canzonette e madrigaletti spirituali 16109 compilada por Michele Pario I-BRq L.IV.99.

Una variante de este texto apareció antes en una villanella de Antonio Scandello 8II secondo libro delle canzone napolitane, 1577, pero la música no tiene relación con la melodía de Mónica. Más tarde alcanzó popularidad como Noel con el texto Une jeune (o vierge) pucelle, un tema común para las variaciones de órganos a finales del siglo XVII Y XVIII. Numerosas colecciones de laúdes publicadas en los Países Bajos a partir de la segunda mitad del siglo XVI presentan la melodía de Mónica como Almande nonette.

En Alemania, la Mónica se asoció con el texto Ich ging einmal spazieren y con el coral Von Gott Will ich nicht Lassen. Los ajustes de este himno se pueden encontrar en obras de Johan Herman Schein, Samuel Scheidt, en su obra llevar una vida de soltero. La misma melodía aparece en los himnarios luteranos.

Varias versiones instrumentales en inglés de la Mónica llevan el título The queen's Almaine u Oulde Almaine incluida una variación de William Byrd.

En Francia los nöels de Navidad estaban basados en la canción navideña “Une vierge pucelle” fueron muy populares en los cancioneros del siglo XVIII.

Eustache Du Caurroy (1549-1609) compuso un motete navideño sobre “Une jeune fillette” publicado en 1609, en el que mostró una gran maestría en el desarrollo de un tema al proporcionar 5 configuraciones, variaciones con el uso de 3, 4 o 5 voces. La ornamentación cambia en cada uno de estos escenarios.

Sin embargo algunos autores hacen referencia a La Mónica como cánticos sobre el texto del libro de San Lucas 1:46-55.

2. François Devienne (Quartet for Bassoon, Violin, Viola y Violoncello in F major op. 73 No.2)

Los tres cuartetos para fagot op. 73, violín, viola y violoncello fueron publicados por la editorial Erard, París en 1798 y fue dedicado al amigo de Devienne Garnier de Lyon, el cual pudo ser Francois Joseph Garnier (1755-

1825), quien fue un destacado oboísta y flautista francés, también compositor de música de cámara y solista de viento.

2.1. Primer Movimiento

Allegro en tonalidad de F y compasillo como métrica, inicia con el tutti como introducción de cuatro compases con característica de brillantez que impone la tonalidad de F.

Seguidamente, el fagot introduce el tema en la anacrusa del compás cinco con la dinámica de pianísimo acompañado por el trío de cuerdas en un rejuego entre acompañamiento y armonía.

Esta característica es propia en Devienne, la brillantez del solista y el acompañamiento del trío de cuerdas las cuales se convierten en solistas independientes de la melodía de alta exigencia técnica. Prosigue el solo, en esta ocasión lo mantiene el violín en la anacrusa del compás veintiuno y el solista (fagot) se convierte en parte del acompañamiento junto a la viola y violoncello.

Un segundo tema con motivos diferentes al inicio y al segundo expuesto por el violín, aparece en la viola en la anacrusa del compás veintinueve con motivos de semicorcheas y corcheas los cuales son desarrollados hasta el compás treinta y siete donde el fagot retoma el mismo en la anacrusa del compás treinta y siete en la región de la dominante o V grado.

Continúa el desarrollo de este tema hasta la segunda sección en la que Devienne realiza una modulación a Do menor en que el fagot y violín en unísono exponen el tema por dos compases y el fagot continúa presentando el tema hasta que el violín lo expone en el compás ciento catorce y va preparando la modulación para retornar a la tonalidad en el compás ciento treinta y cuatro en su re exposición.

El movimiento se desarrolla con algunos motivos rítmicos entre el violín y el fagot hasta el final culminando con un gran unísono y preparando el final que reafirman la tonalidad de F con el acorde del mismo en figuras de negras.

2.2. Segundo Movimiento

Andamento Adagio, en compas ternario cuya característica es una sutil melodía la cual se desarrolla con variada ornamentación, lo que exige al solista la exactitud del elemento métrico sin obviar la expresividad.

Está escrita en Si bemol (Bb) la cual es subdominante de la tonalidad de la Obra (F), las cuales hace algunas leves modulaciones a Do menor y en este movimiento la viola toma protagonismo al exponer en algunos compases el tema principal, los cuales se convierten en una conversación entre el fagot, el violín y la viola.

En este movimiento se presenta en el compás cuarenta y tres una complejidad para el fagotista, por la métrica, consistente en la combinación de semicorcheas y fusas, en la cual el fagotista debe tener sumo cuidado de no salir de la métrica.

El segundo movimiento culmina en la tonalidad de Bb y prosigue el tercer movimiento.

2.3. Tercer Movimiento

El tercer movimiento se desarrolla a partir de un tema simple de una frase de ocho compases la cual se repite al inicio y su segunda frase o tema es presentado en Cm. El tema con variaciones es la exposición de un tema las cuales se ejecutan ininterrumpidamente, seguida de las variaciones que se realizan al tema principal.

Dichas variaciones son modificaciones a la estructura rítmica, armónica de la melodía principal. El tema con variaciones fue característico del Renacimiento, en la que se destacaba las canciones populares y eran ornamentadas de diferentes formas cambiando el ritmo como antes fue mencionado.

Durante el siglo XVIII con la música instrumental esta forma musical tomó un auge significativo en las composiciones musicales, muestra de ello son las obras de compositores como Mozart y Beethoven. Seguido de la exposición del tema por el fagot hasta el compás dieciséis, inicia la primera variación al tema

presentado por el violín en la misma tonalidad del movimiento, durante un período.

La primera variación la presenta el violín con carácter brillante y virtuosísimo, creando una atmósfera al oyente de atención por el color que le imprime.

La segunda variación la expone el fagot con figuras rítmicas de tresillos en figura de semicorchea, resaltando lo brillante de la tonalidad de F. La segunda sección de la primera variación culmina e inicia la segunda variación presentada por el fagot.

La tercera variación en tonalidad de Bb es expuesta por la viola, en la que Devienne destacó de manera virtuosísima esta variación otorgando un timbre y color especial con este instrumento.

La cuarta variación es presentada en F y el violín expone la misma complementando la función del cello que se destaca en función de continuo armónico a la variación. Otra característica de esta variación lo constituye el tacet del fagot y el diálogo entre el trío de cuerdas lo destaca en esta variación.

Quinta variación es expuesta por el fagot en su función como solista, en la tonalidad de F, con motivos de fusas lo que le da un carácter brillante y virtuosísimo. El final se presenta con un gran unísono con un carácter enérgico y brillante.

3. Francisco Mignone (Valsa Improvisada)

De acuerdo a (Publishing, (2015) Nos dice que “Esta versión corresponde a la segunda impresión con la colaboración de los maestros, Franck Morelli, Benjamin Coehlo, los cuales facilitaron y corrigieron de la partitura original algunos aspectos rítmicos y elementos interpretativos y dinámicos.” (p. 3).

Francisco Mignone impregnó las valsas de elementos populares de Brasil tanto musicales como extra musicales y al igual que los vales característicos se encuentran en tonalidades menores a excepción uno de ellos. Además de los títulos que dan a estas, hace homenaje a amistades suyas que fueron personajes reconocidos del gremio artístico de Brasil, tales como Noel Devos su amigo y maestro, el flautista Sylvio Patápio Moreira y los compositores Héctor Villalobos y Ernesto Nazareth. Está escrita en compas ternario como predominio del estilo vals.

Las valsas que conforman este conjunto son:

1. Aquela modinha que o Villa não escreveu
2. 6ª Valsa Mistério... (Quanto amei-a!)
3. Brasileira
4. Valsa da outra esquina
5. Valsa en si bemol menor (Dolorosa)
6. Valsa-choro
7. Valsa improvisada

8. Apanhei-te meu fagotinho (valsas paródia)
9. + 1 3/4
10. Valsa Declamada (O viúvo)
11. Pattapiada García Estrada 8
12. A Boa Páscoa para você, Devos! (Valsa em fá menor)
13. Valsa Quase modinhera (A implorante)
14. Valsa Ingênuas
15. A escrava que não era Isaura (Valsa em quadratura)
16. Macunaíma (A valsa sem carácter)

“Según el fagotista Benjamin Coelho, la obra de Mignone fue clasificada por el compositor, director e instrumentista brasileiro José Nilo Valle, en cinco diferentes períodos que son: el popular (1910-1920), el europeo (1920- 1930), el nacionalista (1930-1960), el experimental (1960-1970) y el neo nacionalista (1970-1986). La obra 16 valsas para fagote solo, objeto de estudio de esta monografía, pertenece a este último período de producción.”
(García Estrada, 2015, p.7)

Las 16 valsas para fagot hacen parte del estilo neo-nacionalista. En la edición publicada por FUNARTE en 1983, el fagotista Noel Devos, a quien Mignone dedicó las valsas, comenta que “La colección de estas 16 piezas no solamente dará placer al intérprete y al oyente, sino que servirá como un verdadero método de estudio para el perfeccionamiento de fagotistas. De este modo, se vuelve el primer método brasileiro para fagot solo editado en Brasil”

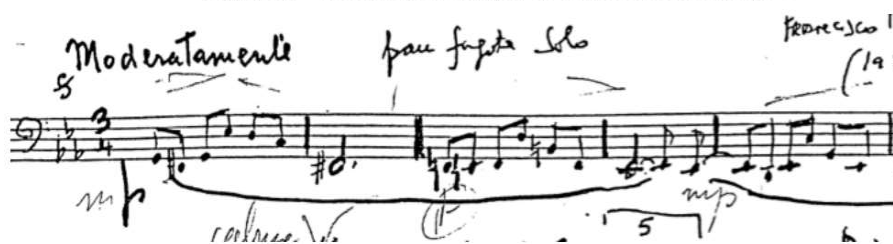
Con motivos muy sencillos, Mignone construyó sobre una estructura simple, una de las composiciones solísticas para el fagot más hermosas de la era contemporánea. Otras características son los motivos cromáticos que utiliza creando así una atmosfera de ilusión atonal.

Consta de dos partes, en la cual la primera sección retorna a Da Capo y una vez repite, da inicio a la segunda sección en la que utiliza un modo mayor creando así un carácter afable y de tranquilidad. El final de la segunda sección retorna al Da Capo para culminar rítmicamente sincopado.

Existen algunas diferencias y un error: la repetición de un compás. Otro aspecto a considerar es la adición y el cambio de dinámicas, lo que lleva a pensar que tal vez fueron añadidas por la intervención de Devos, o por la guía del compositor después de escuchar las grabaciones.

Figura 50 - fonte A com indicação de dinâmica no compasso 1

Se puede ver que el editor adiciono algunas dinámicas diferentes al manuscrito original con anotaciones de Mignone o posiblemente de Devos. (MEDEIROS, 2015)

Figura 53 - fonte A, Valsa improvisada,

Valsa improvisada con compas repetido. Estas revisiones datan del 17 de abril de 1981. (MEDEIROS, 2015)

En la segunda edición se observan algunas comas que sugieren respiraciones que Mignone asignó simplemente marcas para separar frases y motivos, también es importante resaltar que este no dejó marcas específicas para la interpretación en concierto, sino que el intérprete debe tomar las decisiones al momento de ejecutarlas.

La primera grabación de las valsas data de 1981, grabada por el mismo Noel Devos, con sello de Funarte (Fundación Nacional de Arte) La segunda grabación fue registrada en Moscú en 1989 por Andris Arnicans primer fagot de la Orquesta Sinfónica de Moscú.

Con el transcurrir del tiempo, se han realizado múltiples grabaciones por notados fagotistas tales como Barrick Stees, Athur Grossman y Franck Morelli (Estados Unidos de América) El último registro de grabación de las valsas para fagot se registra con el extraordinario fagotista brasileño Fabio Cury en 2015, Sao Paulo Brasil.

4. Alvin Etler (Sonata para Fagot y Piano)

Escrita en 1952, fue dedicada a Emil Hebert, consta de cuatro movimientos, a continuación detallados:

- Moderately Slow
- Fast
- Slow
- Fast

4.1. Primer movimiento Moderately Slow, es caracterizada por un lirismo y vigorosidad en el carácter influenciado por su Maestro Paul Hindemith en el que la sencillez es destacada sin dejar perder su integridad compositiva rigurosa.

Esta es una de las primeras sonatas escritas por Etler de una serie para todos los instrumentos orquestales. El primer movimiento Etler lo describe como

una fantasía libre que enfatiza la interacción de los tonos melódicos extendidos, inicia el fagot exponiendo el tema sin el acompañamiento del piano inicialmente.

Este primer movimiento se caracteriza por el amplio registro del fagot en el cual va construyendo por los motivos cromáticos, el clímax del movimiento en la cual se distinguen dos temas principales cuya característica notable es el lirismo con lo cual lo compuso. Culmina el primer movimiento con progresión armónica extendida con acordes de Bb7Maj. A B7Maj.

4.2. Segundo Movimiento Fast

Sobre el segundo movimiento Fast, Etlar lo describe como una sonata en la que el piano presenta el material temático en primer plano. La multiplicidad de cambios rítmicos entre compases de 4/4, 5/4, 3/4, 6/4, le dan una complejidad excepcional y vigorosidad en su carácter brillante, cualidades que caracterizan a Etlar.

Se distinguen dos motivos característicos en el desarrollo de este movimiento consistentes en el motivo introductorio que presenta el piano, consistente en la corchea seguida de las dos semicorcheas, que le imprimen agilidad y virtuosismo. El segundo motivo rítmico se puede considerar con la respuesta del solista que por lo general siempre inicia en contratiempo en ritmo de corchea.

Un tercer motivo puede considerarse, en la que escribió elementos rítmicos de género popular, probablemente de sus influencias del jazz o por qué no de la influencia que obtuvo en su gira por América Latina.

4.3. Tercer movimiento Slow

Sobre este movimiento Etler mencionó: “está impregnado por un lirismo total en todos los registros del fagot” Una dificultad técnica lo puede constituir la introducción de este movimiento por la región grave y el Fa sostenido que constituye todo un reto para cualquier fagotista tomando en cuenta la dinámica de piano con la que Etler lo plasmó.

Este movimiento no representa técnicamente dificultades significativas al ejecutante, sin embargo, la sencillez de la composición requiere de la mayor expresividad del mismo. Otra característica de este movimiento se basó en el mismo motivo de inicio del movimiento para el final utilizando semitonos enarmónicos pero con el mismo motivo.

4.4. Cuarto Movimiento Fast

Sobre este movimiento Etler se pronunció como “un juego con el tema recurrente” Este movimiento lo escribió en compás de 6/8 mayormente con algunos elementos de 9/8, proporcionando así complejidad y carácter

virtuosístico al mismo. La precisión rítmica y sincronización con el piano son fundamentales por la utilización intensa en semitonos que pueden convertirse en dificultades técnicas para el intérprete.

A propósito de este tema, se recomienda estudiar los pasajes con alguna complejidad o dificultad, con patrones rítmicos diferentes para lograr la objetividad y precisión al ejecutarlos, sobre todo en la sección final de la letra CC en la que se presenta repetitivamente el do bemol que puede ser algo complicado por la secuencia cromática a la velocidad que contiene el movimiento.

CAPÍTULO IV

ASPECTOS TÉCNICOS DEL

REPERTORIO

1. Sonata Sopra “La Mónica” partitura sacra de 1651

Técnicamente no ofrece mayores dificultades rítmicas al ejecutante.

Se compone de una melodía fija la cual se desarrolla en cuatro variaciones, en la que el fagotista puede tomarse algunas libertades en la interpretación sin descuidar el estilo y carácter de la obra.

El momento más accidentado lo puede constituir la tercera variación en la cual Bodecker originalmente escribió en los compases 72-75 en compás de 9/4 para la voz superior, y la dificultad puede estar basada en sincronizar los valores de fusas y tresillos de semicorcheas en contra de la melodía del violín.

Recomendaciones:

- Utilizar el metrónomo y la subdivisión previa a interpretar la obra.
- Estudiar el contexto de la obra y mantener el carácter de diálogo entre la melodía fija interpretada por el violín y la contraposición del fagot.
- Estudiar insistentemente las escalas, en este caso Gm y sus tonalidades relacionadas armónicamente.

2. Quartet for Bassoon, Violin, Viola, and Violoncello (Francois Devienne op.73 No.2)

Una obra de estilo y carácter brillante donde el fagot muestra pasajes de virtuosismo sin dificultades marcadas.

El primer movimiento muestra la brillantez de la tonalidad en F en la que el trío de cuerdas se ensambla de manera perfecta con la sonoridad del fagot.

Transcurrido el primer movimiento enérgico y brillante y como preámbulo al segundo movimiento de carácter sombrío y melancólico muy expresivo, se pueden hacer algunas acotaciones que pueden reflejar algún aspecto de importancia o de cuidado por el fagotista.

Es así como en el compás 43, la ornamentación debe tratarse con sumo cuidado para no salir del tiempo de este movimiento.

Recomendaciones:

- Utilizar la subdivisión de valores para lograr una completa sincronía del tiempo de ejecución.
- Estudiar las secciones individuales repetidas veces para lograr el objetivo.
- Escuchar versiones ya grabadas con el objetivo de lograr una propia interpretación.

El tercer movimiento se caracteriza con la exposición del tema principal y cuatro variaciones, en la que Devienne también hace destacar como solista a la sección de cuerdas.

Las variaciones.

Las variaciones II y IV destacan al fagot como solista y no representan ninguna complicación rítmica o propiamente técnica.

Las diferencias entre una y otra son los motivos ternarios en compás binario que caracteriza a la variación II y en la IV variación el ritmo de fusas no ofrece una situación de riesgo técnico.

Recomendaciones:

- Estudiar sistemáticamente cada una de las variaciones en función de solista o acompañante (variación III)
- Estudiar y repasar escalas y arpeggios de la tonalidad propiamente y sus proximidades armónicas.

3. Valsa Improvisada Francisco Mignone

Aspectos interpretativos son los que han de distinguir esta Valsa escrita para fagot solo, la cual ha sufrido varias intervenciones de corrección en su escritura original como se ha explicado en capítulos anteriores.

Carácter de transparencia y rítmica se hacen destacar en esta composición, en la que el fagotista debe dominar la extensión a totalidad del instrumento donde Mignone basó su composición en la extensión de pasajes graves de un A# profundo hasta un C4 por mencionarlo.

Recomendaciones:

- Analizar la profundidad del elemento melódico dentro de una sencilla composición
- Investigar los manuscritos originales para mayor conocimiento del sentido de la Valsa.
- Investigar la transformación que han experimentado las Valsas, por medio de las correcciones de grandes Maestros fagotistas como aporte al repertorio del fagot.

4. Sonata For Bassoon and Piano Alvin Etler

Un compleja obra del siglo XX donde Etler no se conforma con resaltar el elemento solista del fagot, si no que la parte del acompañamiento muestra un alto grado de dificultad para el pianista.

El primer movimiento ofrece varios sitios de atención para el ejecutante, basados en los múltiples semitonos cromáticos como también el cambio de ritmo.

En el segundo movimiento impera la combinación rítmica continua en la que el papel protagónico pareciera ejercerlo el piano y representa un reto en la concentración de ambos actores para ser consecuente con el ritmo y la velocidad en la que se desarrolla este movimiento.

El tercer movimiento es melancólico y sereno, aparentemente no representa un gran reto de ejecución, sin embargo, la dinámica con la que inicia el movimiento y final pueden serlo, tomando en cuenta la región donde se encuentra el F#.

Culmina la obra con un IV movimiento enérgico y rápido en compás de 6/8 el mayor tiempo de exposición, sin embargo, durante el desarrollo del mismo se presentan cambios ternarios en compás de 9/8, lo que puede significar algún tiempo de riesgo para el ejecutante por cuestiones de concentración.

Recomendaciones:

- Estudiar cada sección mesuradamente utilizando diferentes ritmos para lograr una mejor ejecución.

Conclusiones

- Esta investigación resalta la labor de los profesionales que en contra de múltiples adversidades, la falta de Maestros en esta especialidad que constituye el estudio formal del fagot en Panamá, lograron dar a conocer la existencia de este instrumento en nuestro país.
- Han sido años de esfuerzo y constancia que en la actualidad se ven reflejado en la superación de una cantidad importante de jóvenes estudiantes que día a día se superan y brindan su mejor esfuerzo para que la escuela de fagot en Panamá pueda avanzar.
- Las recomendaciones expuestas en este trabajo contribuirían de manera satisfactoria para que nuevos estudiantes puedan interesarse en el estudio de este maravilloso instrumento.
- Nuestro sistema educativo debe ser un garante de esta misión proveyendo de los recursos necesarios para la adquisición de estos costosos pero necesarios instrumentos como lo es el fagot.

Recomendaciones

- La Licenciatura de fagot sin duda es la escuela más joven de la Facultad de Bellas Artes, por ende, una escuela incipiente, en la cual los estudiantes realizan un gran sacrificio económico para adquirir los accesorios e instrumentos que son costosísimos. Una propuesta es dotar o equiparar a la Facultad de Bellas Artes de instrumentos propios, pues en la actualidad sólo cuenta con un solo instrumento.
- El fagotista en formación requiere del estudio complementario e integral del contrafagot que es fundamental en la carrera profesional de cada estudiante, así mismo se hace necesario la adquisición por parte de la Universidad de Panamá y la Facultad de Bellas Artes de fagotes del periodo Barroco, pues las exigencias internacionales exigen en dominio y conocimiento de este estilo de instrumento.
- Contar con el equipo básico de máquinas que son fundamentales en la construcción de cañas, como guadoras, perfiladores, formadores, que son básicas y necesarias para realizar el taller de construcción de cañas, que en realidad constituye el laboratorio donde el estudiante forma sus conocimientos y desarrollo de la ejecución del instrumento, pues sin una buena caña es casi imposible desarrollar un alto potencial de estudio y progreso en el estudiante.
- La adquisición de un clavecín por parte de la Facultad de Bellas Artes, debido a que la especialidad de la Licenciatura en Instrumentos Orquestales requieren del estudio del repertorio de periodos musicales de la historia de la música desde la antigüedad, renacimiento y barroco lo cual son fundamentales para el estudio de estos periodos de la música.

Bibliografía

- Barrocos, C. (7 de Abril de 2022). MusicianBio. Obtenido de <https://compositoresbarrocos.com/Boddecker,%20PF.html>
- Charpentier, R. (20 de Septiembre de 2021). Nombres de generación. (D. Agudo, Entrevistador)
- García Estrada, A. M. (2015, p.7). 16 VALSAS PARA FAGOTE SOLO DE FRANCISCO MIGNONE. Colombia.
- Herrera, E. C. (1969, párr.1). La Banda Republicana orígenes y trayectoria a través de un siglo de labores. Panamá: Imprenta Nacional Panamá.
- Hursey, D. (2022). DOCTOR OF MUSICAL ARTS . Arizona, Estados Unidos.
- Martin, R. (2008). Le Partenaire Créatif. Obtenido de <https://www.edrmartin.com/es/bio-francois-devienne-1767/>
- MEDEIROS, E. A. (2015). AS 16 VALSAS PARA FAGOTE SOLO DE FRANCISCO MIGNONE. Rio de Janeiro, Brasil.
- MEDEIROS, E. A. (2015). AS 16 VALSAS PARA FAGOTE SOLO DE FRANCISCO MIGNONE. Rio de Janeiro, Brasil.
- Norby, P. (20 de mayo de 2022). Pieza de Fagot antiguo. (D. Agudo, Entrevistador)
- Publishing, L. ((2015). Francisco Mignone. Music for Solo Bassoon Sixteen Waltzes, 3.

ANEXOS

Anexo A: Evidencias visuales

Ilustración 1. Aspecto de un sector de la Orquesta Sinfónica Nacional destacando a los maestros José Inés Ambulo y José L. Olivares.

Ilustración 2. Maestro James Hansen (Q.E.P.D.) con sus primeros estudiantes en Panamá.

Ilustración 3. Profesor Keith Odvil con sus estudiantes.

71.

Veste.

Faksimile aus dem Erstdruck (1651) / Facsimile from the first print (1651) / Page fac-similé de la première impression (1651)

Ilustración 4: Esta Sonata es históricamente importante que acompaña a las Variaciones sobre Est ce Mars de Nic. Se encuentra en la colección de sus obras “Sacra Partitura” 1651.

Quartet

for Bassoon, Violin, Viola and Violoncello

François Devienne op. 73 No. 2
revised by Honoré Viotman

Allegro

Musica Rara 1986

© 1980 by Musica Rara, London
assigned 2000 to Breitkopf & Härtel, Wiesbaden

Ilustración 5: Portada del Quartet for Bassoon, Violin, Viola and Violoncello in F major op. 73 François Devienne.

12 **Valsa improvisada** Francisco Mignone

Moderato

p

6

11 *Fine*

17

22

26

29 *poco rit.* *slowly* *D.C. al* *p*

Ilustración 6: Valsa Improvisada del conjunto de 16 Valsas para Fagot Solo de Francisco Mignone última versión revisada por Benjamín Coelho.

To Emil Hebert
SONATA
for Bassoon and Piano

1

Moderately slow $\text{♩} = 60-68$ I ALVIN ETLER

The musical score is written for Bassoon and Piano. It begins with a tempo marking of 'Moderately slow' and a metronome indication of 60-68 beats per minute. The key signature has one flat (B-flat major for the piano part). The score is divided into four systems. The first system shows the bassoon part starting with a melodic line and the piano accompaniment. The second system features a first ending bracket labeled 'A'. The third system features a second ending bracket labeled 'B' with 'ten.' and 'dim.' markings. The fourth system continues the piece with 'mf' and 'dim.' dynamics.

Copyright © 1955 (Renewed) by Associated Music Publishers, Inc. (BMI) New York, NY
International Copyright Secured. All Rights Reserved.
Warning: Unauthorized reproduction of this publication is
prohibited by Federal law and subject to criminal prosecution.

Ilustración 7: Sonata para Fagot y Piano de Alvin Etlér compuesta en 1951.