

TRATADO TEORICO Y DE EJECUCION DEL PROF. LUIS CLAVERO, UN METODO Y UN GUIA EN EL ESTUDIO DE LA MUSICA MODERNA

Desde hace más de tres lustros, el prof. Luis Clavero, del Conservatorio Nacional de Música, ex miembro fundador de la Orquesta Sinfónica de Chile, y actualmente acogido a jubilación después de una prolongada y fructífera labor como profesor y como ejecutante flautista, viene dando a conocer un singular método para comprensión, ejecución e interpretación de la música moderna, titulado *Tratado teórico y de ejecución instrumental*, para el que músicos eminentes de todo el mundo han tenido las referencias más entusiastas.

Consideramos de interés reproducir hoy dos explicaciones bastante concretas sobre el *Tratado* del prof. Clavero, que seguramente va a ser editado en el exterior antes que en nuestro país, donde iniciativas que merecían ser altamente estimuladas reciben la consabida respuesta: "no hay fondos".

EXPLICACIONES DEL AUTOR SOBRE SU METODO

El prof. Clavero explica así, los fundamentos de su obra:

Los fines perseguidos en esta obra consisten en la difusión, entre toda clase de profesionales de la música —compositores, directores, ejecutantes, musicólogos y estudiantes avanzados— del estudio razonado y en extensión equivalente a su importancia, de la teoría y la práctica inmediata, de los fundamentos sonoros y rítmicos que informaron y dieron vida a la revolucionaria concepción musical, denominada Era Moderna. Dicha era, como es sabido, fue iniciada por Debussy y continuada por Ravel y otros.

En relación con el espectacular impacto que el nuevo estilo produjo en el mundo y con su ulterior proceso evolutivo, llama profundamente la atención que hasta nuestros días no se creara la metodología correspondiente, que hubiera permitido a los ejecutantes desentrañar las numerosas incógnitas de su compleja estructura.

Bien se sabe que la mayor parte de sus variadas sonoridades, muchas de origen oriental, sorprendieron por sus abstrusas disonancias; igualmente con sus construcciones rítmicas, muchas veces en aparente desequilibrio. La constatación directa de tan singulares acontecimientos, en nuestras actividades sinfónico-docentes, nos indujo a intentar la construcción de un tratado dedicado específicamente a los problemas fundamentales de la música moderna. No hay duda de que estuvimos

afortunados en la citada empresa, pues los modestos propósitos iniciales que nos habíamos propuesto, fueron largamente superados en la culminación de la obra.

A continuación, anotamos, en estricto resumen, las principales materias de que consta:

Escalas presentadas y debidamente desarrolladas

Pentáfona, exótica (un tipo), oriental, hexátoma (o por tonos enteros), politónicas (en siete combinaciones), mayor-menor, y algunas referencias sobre las escalas menor-armónica y menor-melódica. Se agregan páginas especiales dedicadas a la *Enarmonia*.

La polirritmia, como fundamento de perfección rítmica

Empleo exhaustivo de la polirritmia, con doble objetivo: responder a los problemas ya planteados en la composición y, propender a un máximo desarrollo del sentido del equilibrio rítmico. Además, muchas otras exigentes derivaciones, como ser, grupos irregulares, en aplicaciones múltiples; igualmente, importantes invenciones de reciente data.

La polimetría, usada en importantes propósitos

Entre otros, en la creación de un estudio polimétrico, especial, a fin de hacer más versátiles y completas las técnicas de la dirección de orquesta: páginas 127 y 127-bis.

Los ejercicios de este tratado

Los elementos enumerados configuran lo modular de los temas de estos ejercicios.

Después de taxativo acuerdo en que estos conocimientos tendrían que haber aparecido cincuenta años antes, no es difícil representarse el cuadro de dificultades en que debieron debatirse los músicos de todo el mundo al tener que actuar frente a lenguajes desconocidos, sin otra preparación, ritmo-auditiva, que la muy limitada del acervo clásico

Con el transcurso del tiempo y ante el imperativo de tener que satisfacer el interés creciente por la música moderna, las orquestas fueron adquiriendo, aunque lentamente, cierto grado de experiencia. Se han logrado, incluso, audiciones bastante meritorias de las obras más difíciles de Strawinsky, por ejemplo. Pero tales éxitos

—no quepa duda— se han debido a esfuerzos improbos y a las asimilaciones obtenidas por conjuntos de la más alta jerarquía.

De lo anterior se desprende que, si audiciones de la misma clase se efectúan con medios empíricos no superados, no sería dable imaginar interpretaciones ejemplares.

Entonces, frente a la necesidad de llenar el gran vacío existente en la metodología universal de la música, expresamos la plena confianza en que nuestro método puede cumplir con honor la magna tarea de infundirle al ejecutante actual la excepcional maestría que necesita.

En afinidad con esta situación y con el propósito de extender hacia otros instrumentos los beneficios emanados de la obra, decidimos la creación de un tipo de Cuadernos Complementarios de Transposiciones, que funcionan anexos al Libro Matriz.

Con la ayuda de tales cuadernos se obtiene al acceso al material específicamente de ejecución, de instrumentos de variada especialidad: de violín, flauta, oboe, clarinete, corno, fagot, cello, etc.

Queda planteada, pues, una tarea magnífica para nuestra actual generación: orientar la trayectoria y los destinos de una de las más valiosas conquistas artísticas de la humanidad, a través de los procedimientos realizadores y de indiscutible eficacia con que hoy se cuentan. Sólo así se podrá considerar superada la etapa anterior, regida por lo incierto y aleatorio de las aplicaciones puramente "prácticas".

Nuestra expresión final se condensa en que, un examen del libro, en profundidad, puede orientar la imaginación hacia el descubrimiento de nuevas posibilidades: rítmicas, melódicas o analíticas; y que la vastedad de conocimientos que debe poseer el músico de nuestra época, se transparente en el valioso fragmento de la obra contemporánea, LE MARTEAU SANS MAÎTRE, del compositor Pierre Boulez, expuesto en la página 4.

PABLO GARRIDO SE REFIERE AL METODO

El compositor y crítico musical, Pablo Garrido, da las siguientes referencias sobre el Tratado teórico y de ejecución, del prof. Luis Clavero:

Los abundantes materiales acumulados por Clavero, durante largos años, dieron lugar a una alucinante metodología, como no ha salido de las prensas de los cuatro puntos cardinales.

Clavero orienta su obra a la solución de problemas rítmicos y melódicos de los estilos modernos y contemporáneos. La divide en cuatro partes. En la primera, revisa las principales formas escálicas, presentando ejercicios donde combinan las posibilidades de cada una de ellas con otros intereses, utilizando compases compues-

tos y unidades rítmicas no usuales de aleaciones binarioternarias y valores de septillos. De especial interés resultan las escalas politónicas, la alternancia modal y el ejercicio dodecafónico (basado en la "serie" de la Suite para Piano, Opus 25, de Schoenberg. Entre las escalas aparecen pentáfonas, exótica, oriental, exátona (tonos enteros), politónicas (construidas con los accidentados de dos mayores), la mayor-menor y la dodecafónica. En la segunda parte, trata de los ritmos irregulares. Señala el doble punto vertical al lado de la figura (que la aumenta en un cuarto de su valor), *el signo divisor* para los grupos irregulares, que da propiedad absoluta a cada grupo (signo novísimo utilizado por Messiaen, Boulez, Stockhausen, entre otros). Dedicó buena parte al estudio de compases mixtos (dosillos, tresillos, cuatrillos, quintillos, etc.), que presentan problemas difíciles, con ejemplos prácticos en compases de cinco cuartos y de siete cuartos. Trata, luego, la polirritmia, o sea, los grupos irregulares: a) simétricos principales (con figura fundamental uniforme); b) simétricos derivados, con figura no fundamentales, pero uniformes, y c) asimétricos (grupos irregulares con figuras desiguales). Son de particular interés, la presentación de un compás de cinco valores (ver grabado), con el empleo irrestricto de su figuración, en inusitadas y complejas combinaciones, como asimismo, la Tabla para la solución exacta de todos los grupos irregulares. La solución polirrítmica de un problema polirrítmico que ofrece más adelante; el ejercicio para lograr la correcta proporcionalidad del septillo de un tiempo; la clarificación de la Unidad o Figura de Valor; las escalas politónicas con enlace recíproco, son otros tantos aciertos de esta sección de la magnífica obra.

Inicia la tercera parte con un extraordinario ejercicio para lograr el equilibrio sonoro, o sea, la forma de obtener un sonido parejo, de intensidad rigurosamente calibrada en cuanto al raudal sonoro. Para ello presenta tres formas de una escala cromática de acción doble o bifurcada, ascendente y descendente, por medios tonos simultáneamente, es decir, abriéndose progresivamente en dos direcciones opuestas. Y luego hallamos diversos estudios sobre formas cromáticas (con intervállica de dirección fluctuante dentro de distancias específicas), el tratamiento de la accidentación, la enarmonía, trinos (mayores, menores y aumentados), para llegar a proponer la sistematización universal de la puntuación sobre las notas. Aborda luego el ligado de frases de larga extensión, con variadas posibilidades y soluciones, como asimismo, intrincadas figuraciones de fraseo en quintillos y septillos con variedades acentuales. Muy ingenioso es el estudio con dificultades de orden melódico, rítmico y de articulación, como también lo son los tres ejercicios que orientan hacia la percepción de la intención rítmica de pasajes complejos, agregando

ejemplos, de Chopin, Op. 25, N° 2 y, Beethoven (Séptima Sinfonía). En la cuarta parte incluye un conjunto de obras que ilustran los problemas planteados en el texto del Tratado. Son dignas de señalarse las siete composiciones suyas, como asimismo, su Cadenza para el Concierto para Flauta, de Jaques Ibert y una Suite para Flauta sola, del distinguido compositor chileno Carlos Isamitt (1953), dedicada a Luis Clavero. También se ofrece un arreglo a dos voces del familiar "ORIENTAL", de César Cui. Cabe anotar que, aún cuando la concepción primitiva de los ejemplos citados es decididamente flautística, todos los ejercicios son válidos para cualquier instrumento, ya que los planteamientos fundamentales, si bien están dirigidos hacia la ductibilidad

ejecucional, su esencia es escuetamente semántica, y por ello la universalidad de la obra merece ser proclamada jubilosamente.

Quienes han tenido la oportunidad de conocerlo en su faz final, concuerdan en que este es un Tratado sin paralelo en la bibliografía dialéctica musical. Compositores, ejecutantes y estudiantes avanzados sabrán beber en él las enseñanzas que no se han presentado jamás en forma moderna y original. Urge, pues, la edición de él, por algún organismo estatal o por la iniciativa privada. En el Tratado de Clavero hay motivos para admirar todo lo que de ingenioso tiene la notación musical.

noticias universitarias del exterior

ESTADOS UNIDOS

Becas en salud a nueve hombres de ciencia

Se han otorgado recientemente plazas subvencionadas internacionales, a nueve hombres de ciencia de países extranjeros, entre los que se cuenta Chile, para que realicen labor de investigación científica en los campos de la medicina y la salud en universidades y centros de salud de los Estados Unidos.

El Servicio de Salud Pública, división de la Secretaría de Salud, Educación y Previsión Social de los Estados Unidos, da cuenta de que el mes pasado se hicieron donaciones por valor de 292.404 dólares para entidades científicas diseminadas por quince países, entre ellos Argentina, a la que se destinó 5.930 dólares; Brasil, 29.641 dólares; Chile, 49.400 dólares, y Venezuela, 24.120 dólares.

Los científicos que llenarán las plazas de estudio iniciarán sus actividades el año entrante.

Uno de los becarios, procedente de Chile; dos de China (Nacionalista), y seis polacos llevarán a cabo investigación postdoctoral en campos de estudio norteamericanos tales como el de la salud mental, las enfermedades, la contaminación del agua y el aire, la prevención de accidentes, la sordera y la ceguera. Los centros extranjeros de estudio a los que se han concedido las donaciones para la labor de investigación trabajan al presente en asuntos de salud que complementan estudios que se llevan a cabo en los Estados Unidos.

Las otras naciones incluidas en la lista de donaciones

otorgadas son Australia, Bélgica, Canadá, la República China, Dinamarca, Grecia, Israel, el Japón, El Líbano, Noruega y el Reino Unido.

ESPAÑA

Centro de documentación europea

Ha quedado constituido en Madrid un Centro Iberoamericano de Investigaciones Europeas (CIE), cuyo objetivo es informar acerca de América Latina en Europa y de entablar vínculos de cooperación entre las naciones europeas y latinoamericanas. El presidente de este Centro es el chileno Juan Carlos Ozano.

ONU

Curso de verano sobre las Naciones Unidas

La Federación Mundial de Asociaciones para las Naciones Unidas (WFUNA) organizó un curso de verano durante el mes pasado cuyo tema fue "La ONU, veinte años de realizaciones", en colaboración con el Movimiento Internacional de Estudiantes para las Naciones Unidas (ISMUN). Grupos de estudio compuestos por representantes de movimientos juveniles, asociaciones de enseñanza y diversas organizaciones no gubernamentales pasaron revista al programa y a las actividades de la ONU y de sus instituciones especializadas en los 20 últimos años. Los informes acerca de estos cursos, así como las publicaciones que se realizarán sobre el mismo, pueden ser solicitadas a la Federación Mundial de Asociaciones para las Naciones Unidas 1, Avenue de la Paix, Ginebra.