

Instituto Superior de Música
“José Hernández”
DIPREGEP N° 7368

GUÍA DE AUDICIÓN
BOLERO DE MAURICE RAVEL

Lic. Julio C. Vivares
Marzo 2015

Lic. Julio C. Vivares*

GUÍA DE AUDICIÓN¹

BOLERO DE MAURICE RAVEL (Poema coreográfico para orquesta)

ORQUESTA

2 flautas
2 Flautines
2 Oboes
Oboe de amor
Corno Inglés
Clarinete *piccolo* o *requinto* en Mi bemol
2 clarinetes en Si bemol
Clarinete bajo en Si bemol
2 Fagot
Contrafagot

4 cornos en Fa
1 Pequeña trompeta en Re
3 trompetas en Do
3 trombones
Tuba

3 saxofones
(*Sopranino en Fa, Soprano en Si bemol, Tenor en Si bemol*)

3 Timbales
2 Tambores
Platillos
Tam-Tam
Celesta
Arpa

1º Violines
2º Violines
Violas
Violonchelos
Contrabajos

* Docente. Compositor. Director del Instituto Superior de Música “José Hernández”.

¹ Destinada a la comprensión de la estructura de la obra y a reconocer los timbres instrumentales.

ORDEN DE APARICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS (COLORES SONOROS)²

Sección	Compases	Características
1 ^a	1 a 4 Introducción	<i>Ostinato</i> rítmico en el tambor 1° en PP. Ritmo ternario. <i>Tempo di bolero moderato assai</i> El <i>ostinato</i> rítmico se mantendrá en un crescendo perpetuo desde el PP al ff durante toda la obra. Violas y violonchelos en <i>pizz.</i> y pp³ <i>"Es una danza en un movimiento muy moderado y constantemente uniforme, tanto por la melodía como por la armonía y el ritmo, este último marcado sin cesar por el tambor. El único elemento de diversidad es aportado por el crescendo orquestal"</i> (M. Ravel)
2 ^a	5 a 20 (21)	Frase A - 1ª Flauta (8 compases) y luego de la 2ª Flauta (8 compases) en PP sobre <i>ostinato</i> rítmico de violas y cellos en <i>pizz.</i> La melodía tiene su desinencia sobre una corchea prolongada sobre el compás 21 (indicado entre paréntesis), situación que repite en sus apariciones.
3 ^a	21 - 22	Cada exposición temática va separada por un puente de transición (<i>ritornello</i>⁴) hacia una nueva textura y color sonoro de dos compases, donde quedan al descubierto los dos <i>ostinatos</i>.
4 ^a	23 a 38 (39)	Frase A - Clarinete 1° en Si bemol en P. La 2ª Flauta dobla el <i>ostinato</i> rítmico del tambor sobre la nota Sol.
5 ^a	39 - 40	<i>Ritornello</i>. Aparece el arpa ejecutando armónicos en intervalos de 2ª mayores (re-mi/ do-re), en el registro grave (silencio, negra, negra)
6 ^a	41 a 56 (57)	Frase B - Fagot 1° <i>mp</i> expone la segunda melodía.
7 ^a	57 - 58	<i>Ritornello</i>
8 ^a	59 a 74 (75)	Frase B - Clarinete Piccolo o requinto en Mi bemol en P.
9 ^a	75 - 76	<i>Ritornello</i>. El fagot dobla el <i>ostinato</i> rítmico.
10 ^a	77 a 92 (93)	Frase A - Oboe de amor <i>mp</i> El acompañamiento de la cuerda se densifica, uniéndose a la viola y violonchelos, los violines segundos y contrabajos.
11 ^a	93 - 94	<i>Ritornello</i>. El corno tomará el <i>ostinato</i> rítmico, para acompañar después la segunda exposición del primer tema.

² Puede considerarse también al Bolero como un "Concierto para orquesta". Escrito en la tonalidad de Do mayor, presenta una melodía principal o Frase A de 16 compases (8 + 8) y una Frase B también de 16 compases (8 + 8), que se repiten alternadamente con diferentes colores tímbricos (variación tímbrica) durante toda la obra. Un *Ritornello* de dos compases separa las distintas entradas de la melodía principal. Sobre el final modula a Mi mayor para concluir luego, en un descenso orquestal en el tono principal.

³ *Ostinato*: repetición continua de una misma fórmula rítmica o melódica. Nunca se dejarán de escuchar dos *ostinatos* de dos compases, uno asignado permanente al tambor (*ostinato* 1), de carácter puramente rítmico y otro, en las cuerda graves (*ostinato* 2), con el cometido de puntuar las pulsaciones métricas y servir de acompañamiento a las melodías.

⁴ *Ritornello* (del Ital. "pequeño retorno"): repetición de una sección o fragmento de una obra.

12 ^a	95 a 110 (111)	Frase A - 1 ^a Trompeta con sordina <i>mp</i> + Flauta 1 ^a a la 8va. aguda en PP (1 ^a amalgama tímbrica). Yuxtapone dos timbres para construir un novedoso color sonoro.
13 ^a	111 - 112	Ritornello. Los contrabajos invierten el intervalo ascendente de quinta (do-sol), que venían repitiendo insistentemente, situando ahora el sol en el grave y haciendo que la resolución en la tónica (Do) sea mucho más contundente. La 2 ^a trompeta con sordina en <i>mp</i> dobla el <i>ostinato</i> rítmico sobre la nota sol, reemplazada luego en el compás 129 por la 1 ^a trompeta.
14 ^a	113 a 128 (129)	Frase B - Saxo tenor, en <i>mp espressivo, vibrato</i> .
15 ^a	129 - 130	Ritornello
16 ^a	131 a 146 (147)	Frase B - Saxo sopranino, en <i>mp espressivo, vibrato</i> . A partir del compás 143 el Saxo soprano releva al sopranino y completa la frase en el registro grave.
17 ^a	147 - 148	Ritornello. El 2 ^o Corno y la 1 ^a flauta doblarán el ritmo del tambor.
18 ^a	149 a 164 (165)	Frase A - 2 flautines a la 8va. y PP + Corno 1 ^o <i>mf</i> + Celesta en 8vas. y P . Los 2 ^o violines y el clarinete bajo se unen al acompañamiento.
19 ^a	165 - 166	Ritornello. Las trompetas retoman el <i>ostinato</i> rítmico y las cuerdas densifican la textura con arpeggios.
20 ^a	167 a 182 (183)	Frase A - Oboe + Oboe de amor + Corno Inglés + 2 clarinetes en 8vas. todos en <i>mf</i> . Por primera vez el oboe de amor rompe el unísono con una consonancia de quinta.
21 ^a	183 - 184	Ritornello. Las cuerdas abandonan los arpeggios, las violas toman el <i>ostinato</i> 1 y el resto realiza el <i>ostinato</i> 2.
22 ^a	185 a 200 (201)	Frase B - 1er. Trombón <i>mf sostenuto</i> . En el compás 186 se produce el <i>gliss.</i> ascendente característico del instrumento. Se repite con una apoyatura breve en el compás 191.
23 ^a	201 - 202	Ritornello. Los 2 ^o violines toman el <i>ostinato</i> 1 junto con el 4 ^o Corno y el 1er. Trombón. El resto de las cuerdas, el arpa, el Clarinete bajo, los fagotes y el contrafagot realizan el <i>ostinato</i> 2.
24 ^a	203 a 218 (219)	Frase B - 2 Flautas y Flautín + 2 Oboes + 2 Clarinetes + Saxo Tenor todos en <i>f</i> .
25 ^a	219 - 220	Ritornello. Se incorporan los timbales <i>mf</i> (ejecutan tónica do y dominante Sol)
26 ^a	221 a 236 (237)	Frase A - 2 Flautas y Flautín + 2 Oboes + 2 Clarinetes + 1 ^o Violines Divisi ⁵ a la 8va. El resto de la cuerda, fagot, contrafagot y cornos se encargan del acompañamiento.
27 ^a	237 - 238	Ritornello
28 ^a	239 a 254 (255)	Frase A - 2 Flautas y Flautín + 2 Oboes y Corno Inglés + 2 Clarinetes + Saxo tenor + 1 ^o y 2 ^o Violines en Divisi. El saxo tenor se integra al grupo encargado de la melodía, armonizada ahora en tríadas paralelas, que parten del acorde de Do mayor.

⁵ Divisi, div.: Dividido. Cuando los instrumentos de un mismo tipo dejan de tocar al unísono.

29 ^a	255 – 256	Ritornello
30 ^a	257 a 272 (273)	Frase B - 2 Flautas al unísono y Flautín a la 8va. + 2 oboes unísono y Corno Inglés a la 8va. + 1 ^a Trompeta + 1 ^o y 2 ^o Violines Divisi en 8vas. La densifica textura aún más en un poderoso unísono con el añadido de la trompeta para la melodía y la tuba para el acompañamiento.
31 ^a	273 – 274	Ritornello
32 ^a	275 a 290 (291)	Frase B - 2 Flautas y Flautín + 2 Oboes y Corno Inglés + 2 Clarinetes + 1er. Trombón + Saxo Soprano + 1 ^o y 2 ^o Violines en Divisi + Violas + Cellos, en armonía paralela que parte de la deformidad de un acorde de quinta disminuida. <u>Nota:</u> compás 276 y 280 <i>gliss.</i> ascen. del trombón.
33 ^a	291 – 292	Ritornello en <i>ff</i> . Se incorpora en el compás 291 el 2 ^o tambor. Las maderas y las cuerdas, éstas en <i>cuádruple divisi y pizzicato</i> .
34 ^a	293 a 308 (309)	Frase A - 2 Flautas y Flautín + 1 Trompeta en Re y 3 Trompetas en Do + Saxo Soprano y Tenor + Primeros Violines en Divisi.
35 ^a	309 – 310	Ritornello
36 ^a	311 a 340	Frase B - 2 Flautas y Flautín + 1 Trompeta en Re y 3 en Do + 1er. Trombón + Saxo Soprano y Tenor + Primeros Violines en Divisi. A partir del compás 335 se incorpora Bombo, Platillos, en <i>f</i> y Tam-Tam en <i>ff</i> Las trompetas ejecutan disonancias punzantes. Mediante una progresión ascendente la obra modula a la tonalidad de Mi mayor, en donde permanece por solo ocho compases para volver luego a la tonalidad principal de Do mayor. Se suman en un potente final el tam-tam, el bombo, los platillos, a la vez que los trombones emiten enérgicos <i>glissandos</i> dentro del <i>tutti</i> orquestal ⁶ , llevando a toda la orquesta a un abrupto descenso final sobre el acorde de Do mayor.

⁶ Tutti: totalidad de la orquesta.