

Sonata Antigua para contrabajo y piano de Fabio González Zuleta: Un análisis de su escritura idiomática para el contrabajo

MODALIDADE: COMUNICAÇÃO

SUBÁREA: PERFORMANCE

Rodrigo Olivárez

UFMG – olivarezrodrigo@yahoo.com

Susana Castro Gil

UFMG - susana.castrogil@hotmail.com

Resumen: Análisis de la escritura idiomática para el contrabajo del compositor colombiano Fabio González Zuleta (1920-2011) a partir del manuscrito de su *Sonata Antigua*, para contrabajo y piano. Esta obra, escrita en Bogotá en 1960, pertenece a la única composición del compositor dedicada al contrabajo. El estudio empírico de la escritura idiomática, en diálogo con los estudios musicológicos de FELIX TEJERA, ROMANO y RODRIGUEZ ALVAREZ nos permiten divulgar una de las primeras composiciones para contrabajo escritas en Siglo XX en Colombia.

Palabras-clave: Fabio González Zuleta. Música de cámara colombiana. Contrabajo y piano. Escritura idiomática para contrabajo.

Sonata Antigua for double bass and piano by Fabio González Zuleta: An analysis of his idiomatic writing for the double bass

Abstract: Analysis of the idiomatic writing for the double bass by the Colombian composer Fabio González Zuleta (1920-2011) from the manuscript of his *Sonata Antigua* for double bass and piano. This musical work, written in Bogotá in 1960, is the only composition by González Zuleta dedicated to the double bass. The empiric study of the idiomatic writing, in dialogue with the musicological works of FELIX TEJERA, ROMANO and RODRIGUEZ ALVAREZ allow us to disseminate one of the first compositions for double bass written in the 20th century in Colombia

Keywords: Fabio González Zuleta. Colombian chamber music. Double bass and piano. Idiomatic writing for double bass.

1. Introducción

Fabio González Zuleta (Bogotá, Colombia, 1920-2011), fue un destacado compositor y pedagogo colombiano que se desempeñó como director del Conservatorio Nacional de Música en Colombia en el periodo entre 1958-1968. Su formación musical comienza a los nueve años de edad en Los Ángeles, California, Estados Unidos donde solo permaneció durante un año. Solo al volver a Colombia en 1932, ingresa al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia donde recibe clases con Demetrio Haralambis y Egisto Giovanetti, músico italiano, organista de la Catedral Primada de Bogotá entre 1920 y 1940. En 1943 se inició como profesor-estudiante del Conservatorio y un año más tarde obtuvo su grado de Organista de concierto (FELIX TEJERA, 1996, p. 129). A

partir de ese entonces se convirtió en un músico destacado, que en paralelo a su función docente se destacó como compositor: llegó a escribir nueve sinfonías, y diversas obras sinfónicas, sinfónico-corales. Fue pionero en el surgimiento de la música electroacústica en Colombia con su trabajo «Ensayo electrónico», de 1965 y tuvo reconocimientos en vida nacionales e internacionales, “En 1945 recibe el premio nacional de composición Ezequiel Bernal por su obra Suite Amazonia, al que le siguió en 1946 la Medalla de Oro, otorgada en el concurso abierto por el Ministerio de Educación, con la Suite Andina”, en 1964 recibe premio del concurso de composición de la Federación Nacional de Cafeteros (ROMANO, 2009).

Según palabras del propio González Zuleta, su estilo compositivo era caracterizado por ser diverso ya que nunca intentaba imitar una obra anterior. “...me he colocado desde diferentes ángulos, llamémoslos también espirituales o estéticos, y he tratado de darle a cada obra un valor por sí misma sin tratar de copiar de las obras anteriores” (GONZALEZ ZULETA apud FELIX TEJERA, 1996, p. 9). Según algunos musicólogos estudiosos de su obra, la estética de González Zuleta no es especialmente nacionalista, en su trabajo es posible:

reconocer diversos estilos que se encuentran y combinan entre si [...] sin embargo el peso de la “tradición” se siente con firmeza. Más que una contradicción resulta una actitud de conciliación donde convergen asuntos aparentemente divergentes como formas clásicas, estilo moderno y llamados de vanguardia. (ROMANO, 2009)

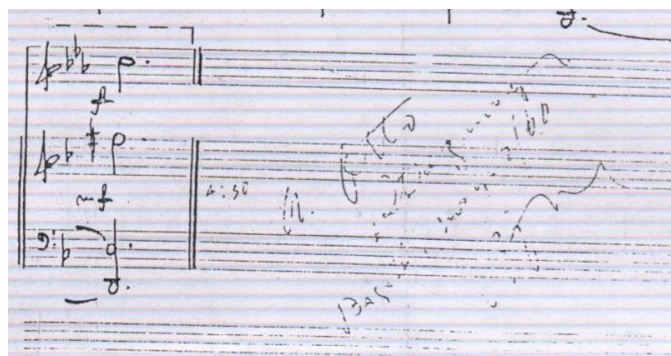
Su obra, de características eclécticas, abordó aparte de su repertorio sinfónico, diversas obras para música de cámara, dentro de las que se incluyen tres cuartetos de cuerda, dos quintetos de vientos y varias obras para orquesta de cuerda (RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, 1995, p.1) entre las que cuentan su única Sonata escrita para contrabajo y piano, que tituló *Sonata Antigua*.

2. La Sonata Antigua para contrabajo y piano

Fabio González Zuleta escribió en 1960, la *Sonata Antigua*, para contrabajo y piano. Aparte de esa obra, escribió otras 5 obras durante ese mismo año: *Bíptico*, para orquesta de cuerdas (dedicado a Hjalmar de Greiff), *Poema para un niño que no nació*, para grupo de cámara, *Quinteto Abstracto* para flauta, oboe, clarinete, trompa y fagot, y su *Sinfonía #3* (ROMANO, 2009, p16.). La copia obtenida para esta investigación, fue facilitada por Luis Carlos Rodríguez, docente e investigador de la Universidad de Antioquia, quien a su vez la obtuvo de la copia directa del manuscrito original existente en la Biblioteca Nacional

en la ciudad de Bogotá. Esta copia se encuentra en un delicado estado de conservación lo que dificulta su lectura, lo que motivó a los autores de este artículo a escribir elementos técnicos de esta obra, ligados al contrabajo, con el objetivo de hacer un rescate histórico de una obra poco conocida en el repertorio para contrabajo en América del sur.

En la década de los años 60's proliferaron contrabajistas extranjeros que se radicaron en Colombia, entre los cuales se destacaron el español Manuel Verdeguer y Otto Stiglmayr, ambos profesores en el Conservatorio Nacional De Música en los años 60 (GARAY MELO y ROMERO TRUJILLO, 2017, p.33). La *Sonata Antigua* está dedicada a uno de ellos, Otto Stiglmayr (1929-2006), contrabajista alemán radicado en Colombia entre 1953-1967 y se desempeñó como miembro de la Orquesta Sinfónica de Colombia, profesor del conservatorio nacional de música y como músico de salón. En el manuscrito, encontramos la firma del propio compositor dedicando la obra a Otto Stiglmayr. Por el estado del manuscrito, se puede ver levemente escrito el nombre de *Otto* (Ejemplo 1)

Ejemplo 1: Manuscrito de la *Sonata Antigua*, (1960) de Fabio González Zuleta, que contiene la dedicatoria a Otto Stiglmayr

La *Sonata Antigua* está escrita en dos movimientos: *Allegreto* y *Pasacalle sobre un tema dado*. Su estructura formal no corresponde a la configuración de la sonata clásica ni la sonata bitemática barroca y este título puede atribuirse a la escrita contrapuntística desarrollada a lo largo de los dos movimientos. Centrándonos en el primer movimiento, *Allegreto*, presenta una división en cuatro secciones politemáticas y un puente escrito en contrapunto libre. La última sección presenta una reexposición literal de uno de los temas presentados en la primera sección (Ver Ejemplo 2). Por otro lado, el segundo movimiento, *Pasacalle sobre tema dado*, se ciñe estrictamente a la estructura de esta danza. Con cifra métrica de 3/4, el bajo ostinato de ocho compases es mantenido por el contrabajo mientras el piano desarrolla siete variaciones de la melodía principal.

Sección 1			Puente	Sección 2		Sección 3			Sección 4
A	B	C		D	E	F	G	C	C
c.1-16	c.17-26	c.25-43	c.44-55	c.56-63	c.64-70	c.83-104	c.105-118	c.119-127	c.128-144

Ejemplo 2: Estructura formal del primer movimiento. *Sonata Antigua* para contrabajo y piano de Fabio González Zuleta. Allegretto, primer movimiento

3. El análisis de la escritura idiomática en el contrabajo de la *Sonata Antigua* de Fabio González Zuleta

Al realizar el análisis de esta obra, observamos la anotación inicial en el manuscrito, el compositor especifica la afinación solista en el contrabajo, es decir, un tono arriba de la afinación usada por los contrabajos de orquesta, siendo que en este caso, pide La (I cuerda), Mi (II cuerda), Si (III cuerda) y Fa sostenido (IV cuerda). Ya en la parte de piano, observamos que la línea del contrabajo está una segunda menor, por debajo de la tonalidad real con el piano (Ejemplo 3)

Ejemplo 3: Indicación de scordatura para contrabajo en afinación solista (derecha). En la parte de piano, la línea del contrabajo está un tono más abajo de la tonalidad real con el piano (izquierda). Manuscrito de la *Sonata Antigua* para contrabajo y piano de Fabio González Zuleta. Allegretto, primer movimiento (c.1).

Tanto en el primero como en el segundo movimiento, el contrabajo y el piano repiten motivos como hilo conductor de otra la obra, elementos que hacen suponer que González Zuleta escribió esta obra pensando en elementos en común entre el contrabajo y el piano. Esos motivos generalmente son ejecutados por el contrabajo en la región grave¹ del instrumento, a diferencia del piano que lo hace en un registro más agudo (Ejemplo 4 y Ejemplo 5).

Ejemplo 4: Repetición de motivos en el contrabajo y el piano. Manuscrito de la *Sonata Antigua* para contrabajo y piano de Fabio González Zuleta. Allegreto, primer movimiento (c.5-8).

Ejemplo 5: Repetición de motivos en el contrabajo y el piano. Manuscrito de la *Sonata Antigua* para contrabajo y piano de Fabio González Zuleta. Allegreto, primer movimiento (c.57).

Una particularidad de la *Sonata Antigua* es el uso del contrabajo como acompañante en detrimento de su función solista. El compositor recurre a trémolos para acompañar un largo pasaje de escalas del piano. En el primer movimiento encontramos dos Ejemplos donde el contrabajo utiliza trémolos, para acompañar las ideas musicales del piano. (Ejemplos 6 y 7)

Ejemplo 6: Utilización de trémolos realizados por el contrabajo. Manuscrito de la *Sonata Antigua* para contrabajo y piano de Fabio González Zuleta. Allegreto, primer movimiento (c.19-21).

Ejemplo 7: Utilización de trémolos en el contrabajo, como acompañamiento de escalas en el piano. Manuscrito de la *Sonata Antigua* para contrabajo y piano de Fabio González Zuleta. Allegreto, primer movimiento (c.71-72).

El compositor recurre a la técnica en pizzicato en pocas oportunidades de la obra. Cuando lo hace, generalmente son elementos de acompañamiento con destaque en el timbre del sonido en pizzicato, reforzando la función tonal (Ejemplo 8).

Ejemplo 8: Utilización del pizzicato en el registro grave del contrabajo. Manuscrito de la *Sonata Antigua* para contrabajo y piano de Fabio González Zuleta. Allegreto, primer movimiento (c.117-118).

El segundo movimiento de esta obra, es un *pasacaglia* o *pasacalle* como lo escribe el propio compositor en la partitura. La utilización del contrabajo en este movimiento, es de exclusivo acompañamiento, ejecutando un bajo continuo ostinato que se repite cada 8 compases, donde el bajo continuo que va desde la región grave hasta la región aguda del contrabajo, repitiendo este motivo todo el tiempo, acompañando los diversos temas con variaciones que realiza el piano. (Ejemplo 9 y 10).

Ejemplo 9: Tema en bajo continuo ostinato realizado por el contrabajo en el registro grave del instrumento. Manuscrito de la *Sonata Antigua* para contrabajo y piano de Fabio González Zuleta. *Pasacalle sobre tema dado* segundo movimiento (c.1-5).

Ejemplo 10: Tema en bajo continuo ostinato realizado por el contrabajo. El compositor escribe una indicación de octava arriba, para ejecutar las notas en el registro medio-agudo. Manuscrito de la *Sonata Antigua* para contrabajo y piano de Fabio González Zuleta. *Pasacalle sobre tema dado* segundo movimiento (c.41-43)

4. Conclusión

La escritura idiomática utilizada por Fabio González Zuleta en su *Sonata Antigua*, destaca el uso del contrabajo en todos sus registros (grave, medio y agudo), sin embargo, el papel que ejerce este instrumento no siempre tiene un propósito solista. Hay numerosos pasajes de la obra en el que el contrabajo se limita a un papel secundario, acompañando melodías del piano. Esta es una cualidad del repertorio de dúo camerístico, donde el protagonismo es alternado entre los instrumentos sin que haya un dominio estricto de funciones, en este caso, acompañando elementos musicales del piano. Una característica del compositor en la escritura para el contrabajo es aplicar las diversas técnicas que son utilizadas en la familia de las cuerdas friccionadas, como pizzicatos y trémolos, para dar contraste en el acompañamiento realizado al piano, explorando las diversas opciones tímbricas del contrabajo.

La *Sonata Antigua* de Fabio González Zuleta, representa una de las pocas obras escritas para el contrabajo en Colombia, ampliando el escaso repertorio de música de cámara para dicho instrumento en este país. El rescate de la música de Fabio González Zuleta, ha resultado relevante para destacados musicólogos colombianos, que a partir de sus estudios han resguardado la historia y los logros del compositor, permitiendo acceder a su repertorio y obtener conocimientos de las tendencias musicales y composicionales utilizadas en vida. Es posible que debido al precario estado de conservación del manuscrito, las labores de divulgación y difusión de la *Sonata Antigua* no han podido ser llevadas a cabo satisfactoriamente. Por otro lado, también es importante considerar que es posible que otras obras de mayor envergadura del compositor Fabio González Zuleta hayan opacado esta pieza redundando en su mutismo en las salas de concierto y grabaciones. Por esto, a través de este artículo hemos querido en parte difundir esta valiosa obra para el repertorio colombiano y latinoamericano para el contrabajo. La investigación en la *Sonata Antigua*, permitirá otros

estudios en el futuro, desde la perspectiva del análisis de su escritura idiomática utilizada en el piano, una edición de performance y su divulgación por medio de recitales que den cuenta del trabajo investigativo de esta obra para conocimiento de la comunidad musical.

Referencias:

GARAY MELO, Grethel Giselle; ROMERO TRUJILLO, Eiber Fabián. *El estilo de enseñanza del maestro Jaime Ramírez en la cátedra del contrabajo en la Universidad Nacional de Colombia*. Universidad Pedagógica Nacional De Colombia, Facultad De Bellas Artes Departamento De Música Licenciatura en Música, Monografía de grado, 2017.113p.

FELIX TEJERA, Guillermo. Movimientos sinfónicos de un arquitecto. *Nómadas*, Bogotá n.4, p.128-137,1996. Disponible en: http://www.ucentral.edu.co/images/editorial/nomadas/docs/nomadas_4_12_movimientos.pdf (Acceso en: 11 mar 2018)

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Luis Carlos. *Entrevista con el Maestro Fabio González Zuleta*. Transcripción: Boniek Berdugo Alomía, Milena Correa. Bogotá, Colombia. 1995. Sin publicar.

ROMANO, Ana María. Tres momentos en la creación musical colombiana: Julio Quevedo Arvelo, Fabio González Zuleta y Luis Torres Zuleta. *A Contratiempo*, Bogotá, n.13, 2009. Disponible en: <http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-13/partituras/tres-momentos-en-la-creacin-musical-colombiana-julio-quevedo-arvelo-fabio-gonzalez-zuleta-y-luis-torr.html#fragment-3> (Acceso en: 11 mar 2018)

ROMANO, Ana María. Fabio González Zuleta (1920) Compositor Colombiano: La tradición al cuidado de la vanguardia. *A Contratiempo N.12*. 2002. Disponible en: <http://www.lablaa.org/blaavirtual/musica/blaaaudio/compo/gonzalezf/indice.htm> (Acceso en 20 de febrero 2018)

ZULETA, Fabio González. *Sonata Antigua.para contrabajo y piano*. 17p. Colombia, 1960. Partitura Manuscrita.

Notas

¹ Para facilitar la localización de las alturas, los registros del contrabajo son divididos en cuatro regiones: región grave (Si -1 – Sol 2), región media (Sol 2 – La 3), región aguda (La3 – Sol4) y región super aguda (Sol4 – hasta el final de la cuerda Sol en el puente).