

La interpretación históricamente informada, más allá de la partitura

Juan Manuel Fernández Padilla

Violonchelista
Universidad de Jaén, España
jfernandezpadilla@gmail.com
ORCID ID 0009-0006-9352-0380

Recibido 01-12-2023 / **Aceptado** 17-01-2024

Resumen. La interpretación históricamente informada es una práctica que ha ido despertando el interés de la comunidad de músicos a lo largo del tiempo. Esta tendencia se enfoca en conocer y recrear las circunstancias y los factores que condicionaron la creación y la interpretación de la obra musical. Sin embargo, dentro de este estilo de investigación e interpretación existen un gran número de decisiones que dividen las opiniones de los seguidores. Por lo tanto, se expondrán los rasgos generales del concepto históricamente informado con el fin de conocer todas las dimensiones que encierran esta línea interpretativa musical.

Palabras clave: Historicismo, Organología, Partitura, Intérprete y compositor

The Early music, beyond the score

Abstract. The early music has been gaining the interest of the musical community by the time. This trend focuses on understanding and recreating the situations and facts that influenced the creation and performance of a musical work. However, within this style of research and interpretation, there are numerous decisions that divide the opinions of its followers. Therefore, the general features of the historically informed concept will be presented in order to explore all the dimensions encompassed by this musical interpretative approach.

Keywords. Early music, Organology, Score, Performer and composer.

Introducción

El presente artículo busca acotar la definición del concepto de la interpretación históricamente informada. Para ello, se hará un ejercicio de reflexión en el desarrollo de esta corriente en el mundo de la interpretación musical. Para alcanzar este objetivo principal se buscará resolver cuestiones específicas tales como el origen, las causas de este movimiento artístico, en qué consiste y cuál es el nivel de aceptación de este concepto dentro del sector de la interpretación musical.

Los textos publicados en esta revista están bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-Compartir Igual 4.0.

ITAMAR. Revista de investigación musical: territorios para el arte
Nº 10, 2024 e-ISSN: 2386-8260, ISSN: 1889-1713
Universitat de València (España)

Por otra parte, se ha llevado a cabo una investigación artística de carácter creativo al centrarse en el desarrollo y descripción del concepto de la interpretación historicista o históricamente informada. Además, se ha realizado un enfoque mixto y etnográfico a través de publicaciones de valor epistemológico como *La interpretación histórica de la música*, de Lawson y Stowell, o *Interpretación del texto al sonido*, de Gerhard Mantel, donde se recogen tanto datos empíricos como aportaciones de grandes representantes del mundo musical. Además, se realizará un estudio de la opinión de músicos jóvenes de la actualidad con el fin de contrastar su opinión con la recogida en las publicaciones anteriormente mencionadas.

Origen, causas y debate

Como toda actividad cultural, la interpretación históricamente informada nace de una causa. En este caso, la causa se encuentra en la modificación de la música con el transcurso del tiempo. En 1915, esto queda reflejado con la publicación de *The Interpretation of the Music of the XVII and XVIII*, de Arnold Dolmetsch, y la aparición de temas que reflexionan sobre el estilo, la instrumentación y otros parámetros en conferencias como la que impartió Saint-Saëns en San Francisco, ese mismo año¹.

Según Nikolaus Harnoncourt², la interpretación históricamente informada surge de la falta de interés por la música compuesta en la actualidad y, en consecuencia, la música académica deja de ser un pilar cultural como lo fue en épocas anteriores. Este fenómeno es inusual ya que habitualmente la música contemporánea de cada época correspondía a las tendencias de su momento. Esta actitud deriva hacia una dirección musical en la que un simple adorno bonito pueda conmover.

Al avanzar el siglo XX, se despertó una inquietud general hacia la música históricamente informada. Lo que dio lugar a la fundación de un gran número de instituciones con el objetivo de investigar la música antigua en profundidad. Las principales fueron la Schola Cantorum de París, los Chanteurs de St Gervais de Charles Bordes, entre otras. Algunos de estos centros se fundaron como resultado de una larga tradición de la música antigua y no sólo como una tendencia. Este es el caso de la Schola Cantorum Basiliensis cofundada por el violagambista August Wenzinger³.

A pesar de considerarse a Arnold Dolmetsch el precursor de este movimiento musical, no es la primera vez que se muestra interés por la música antigua en Europa. Entre los siglos XVIII y XIX, Inglaterra era toda una pionera en la actividad de la música antigua. De este movimiento destacamos la Academy of Ancient Music y el Concert of Antient Music, de Londres. Su actividad se centraba, principalmente, en la música sacra, pero eso no significaba que sólo interpretaran ese tipo de obras. También formaba parte del repertorio la música

¹ Lawson & Stowell, 2005.

² Harnoncourt, Nikolaus, 2006.

³ Lawson & Stowell, 2005.

no eclesiástica de compositores como Henry Purcell, Arcangelo Corelli y George Friedrich Haendel. Este último compositor, tuvo tanta influencia en la cultura musical inglesa que en 1784 se inició una serie de conciertos en su honor. El pionero Arnold Dolmetsch deja clara la importancia de la consideración de los protocolos de la época y, al mismo tiempo, hace especial énfasis en que para la interpretación de la música hace falta más que el conocimiento teórico para abordarlo. Él quería que sus alumnos aprendieran principios y no piezas para que así pudieran desarrollar la reflexión. Esta idea se refleja en posteriores maestros como Gustav Leonhardt en 1997: “Cuando eres un estudiante haces las cosas conscientemente, pero cuando tienes más experiencia dejas ya de tocar intelectualmente. No se piensa; ya se ha pensado [...] las cosas se hacen automáticamente, dependiendo de lo que quieras decir”⁴.

Para Harnoncourt existen dos posturas hacia la música históricamente informada: la primera, busca resucitar a sus antecesores actualizándolos con los recursos del momento mientras que, la segunda, persigue la recreación de la música tal y como fue concebida. La primera tendencia corresponde a las épocas que tienen una música contemporánea viva. Los seguidores de la primera vertiente consideran que el lenguaje de la música está ligado a un tiempo y, por tanto, es necesario realizar una serie de adaptaciones para transmitir el discurso sonoro de las obras del pasado según el lenguaje del momento. Por otra parte, la fidelidad de la obra es un concepto mucho más reciente que el anterior. Se desarrolló en el siglo XX debido principalmente a la falta de vitalidad de la música contemporánea, según Harnoncourt. En consecuencia, muchos intérpretes buscan como meta la recreación de la obra con las circunstancias que la condicionaron. La gran ventaja de este movimiento es que permite tener una perspectiva más clara del arte del pasado.

De la corriente de adaptación de las obras, Lawson y Stowell señalan casos como el de Wolfgang Amadeus Mozart; quien influenciado por el barón Gottfried Van Swieten⁵, cambió la música de Georg Friedrich Haendel en favor de sus recursos actuales. Del mismo modo, existe el caso de Félix Mendelssohn quien recuperó la música de Johann Sebastian Bach gracias a su restreno de *La Pasión según San Mateo*, en 1829. Al igual que W. A. Mozart, F. Mendelssohn amplió y recortó la escritura para adaptarla a sus contemporáneos.

Desde la perspectiva de la búsqueda a la fidelidad de la música, Richard Taruskin opina que los musicólogos y los intérpretes a pesar de compartir el anhelo común de representar lo máximo posible los deseos del compositor, ese mismo deseo puede hacer que la música deje de expresarse por sí misma. Esto se refleja en casos donde el intérprete enriquece la idea de la obra al aportar su intención, teniendo como resultado el aplauso del compositor. Por ejemplo, el compositor

⁴ Lawson & Stowell, 2005, p. 16.

⁵ Gottfried Van Swieten fue un barón y diplomático en Inglaterra durante 1769. Supuso una gran influencia en grandes compositores como Ludwig Van Beethoven y Haydn, siendo el dedicatario de la *Sinfonía número 1* de L. Beethoven (Lawson & Stowell, 2005).

Irving Berlin le dedica a Fred Astaire las siguientes palabras: “Me gusta porque no cambia mis canciones, o si lo hace, las cambia para mejor”⁶.

Algunos compositores como Igor Stravinsky, Johannes Brahms o Milton Babbitt veían en la figura del intérprete un elemento que entorpecía la transmisión de la idea musical del compositor. Como fruto de ese recelo, Stravinsky interpretaba sus propias obras grabándolas en rollos de piano y otros soportes para conservar sus ideas de forma inalterable. Resultó que sus versiones diferían entre sí e incluso estas grabaciones tenían un *tempo* mucho más vivo que en las indicaciones de la partitura. En consecuencia, se genera una gran confusión por la variedad entre fuentes. Además de Stravinsky, esta situación se reitera en otros compositores como Claude Debussy y Sergei Prokofiev. Tras los resultados de estas posibles variables, Taruskin llega a la siguiente conclusión: “la música no puede, bajo ninguna circunstancia, más que la electrónica, hablar por sí misma. En el caso de la música anotada siempre hay un intermediario, aunque sólo seamos nosotros mismos al contemplar los símbolos escritos”⁷.

Gracias a todos estos hechos históricos que condicionaron la percepción de la música para satisfacer las necesidades del público del momento, se ha generado el movimiento que se conoce hoy en día como interpretación históricamente informada o historicista. La evolución de la investigación de la música históricamente informada ha despertado muchos aspectos a debatir como la grafía o la organología. Como resultado, la interpretación históricamente informada no se puede catalogar de una idea empírica y aceptada por todos de forma universal. Sin embargo, las ideas escritas por Paul Hindemith en *A Composer's World* representan la base del concepto de la interpretación históricamente correcta:

Si sustituimos este sonido por los sonidos típicos de nuestros modernos instrumentos y su tratamiento, estamos falsificando el mensaje musical que el sonido original iba supuestamente a transmitir. [...] Nuestro espíritu de vida no es idéntico al de nuestros antepasados y, por tanto, su música, aun cuando se restaure con una completa perfección técnica, no puede tener nunca para nosotros justamente el mismo significado que tuvo para ellos.⁸

Gerhard Mantel, una de las grandes figuras de la pedagogía del violonchelo, además de formar parte del claustro del conservatorio de Frankfurt, considera que el conocimiento del estilo histórico y el análisis musical tiene una estrecha relación con el alcance de una interpretación de mayor calidad. Si el intérprete hace un esfuerzo por comprender los factores que influyeron y condicionaron la partitura, estos llegarán a tener una experiencia musical mucho más plena. Sin embargo, Mantel hace énfasis en la imposibilidad de recrear la música en sus orígenes haciendo alusión al principio de incertidumbre del físico y premio nobel

⁶ Taruskin, 1982, p. 340.

⁷ Taruskin, 1982, p. 340.

⁸ Lawson & Stowell, 2005, pp. 24-25.

Werner Heisenberg con las siguientes palabras: “¡También en la música lo buscado resulta modificado por el hecho de buscar!”⁹

Entrevistas

Para contrastar las ideas recogidas anteriormente, se plasmarán las respuestas de carácter cualitativo de los siguientes perfiles de entrevistados:

Entrevistado 1: Alejandro Gutiérrez, 23 años, intérprete de oboe.

Entrevistado 2: Rebeca, 22, contrabajo.

Entrevistado 3: Roberto, 25, intérprete de guitarra clásica.

Pregunta: ¿Qué es la interpretación históricamente informada en la música para ti?

Entrevistado 1: Según mi opinión, una interpretación históricamente informada es aquella que investiga, en una época determinada, tanto los aspectos técnicos como los interpretativos de un instrumento.

Entrevistado 2: Si no me equivoco, los primeros intentos de esta práctica se dieron con la música medieval o renacentista. Surge del deseo de querer conocer el pasado de forma legítima, y se basa en utilizar técnicas de interpretación y estilos de ejecución que eran comunes en el periodo histórico correspondiente.

Entrevistado 3: Es una manera de tocar que busca la ejecución de las obras musicales tal y como fueron concebidas.

P.: ¿Cuál es el objetivo principal de la interpretación históricamente informada?

Entrevistado 1: Realizar una interpretación más correcta y acorde al estilo compositivo del que forma parte, ya que se puede tener una visión más realista de cómo la interpretaban en dicho estilo.

Entrevistado 2: Busca capturar la esencia y la intención original de la música, brindando una experiencia auditiva más auténtica y cercana a la intención del compositor.

Entrevistado 3: El objetivo principal es el de transmitir una mayor fidelidad en los aspectos estilísticos de un periodo musical determinado.

P.: ¿Qué papel juegan los instrumentos históricos en la interpretación históricamente informada?

Entrevistado 1: Contribuyen a formar una versión más realista de la obra, gracias a las características que presentan, en gran parte, bastante distintas a las del propio instrumento actual.

Entrevistado 2: Son herramientas que facilitan la interpretación de la música de cada periodo de una manera más cercana/correcta.

⁹ Mantel, 2007, p. 14.

Entrevistado 3: Creo que juegan un papel clave a la hora de reproducir de forma fidedigna la sonoridad de la música que se vaya a interpretar.

P.: ¿Cuáles son las principales diferencias entre la interpretación históricamente informada y la interpretación tradicional?

Entrevistado 1: Que en la tradicional se produce una buena interpretación de la obra, pero sin llegar a entender el porqué de la composición de esta, junto a la escritura de cada una de las partes de cada instrumento, mientras que la históricamente informada es una versión mucho más cercana a como se interpretó en la época en la que se compuso.

Entrevistado 2: La interpretación históricamente informada se basa en la investigación y en el estudio de las prácticas musicales y las convenciones de la época en la que se compuso la música. Mientras que la interpretación tradicional se basa en las convenciones y estilos actuales. En la primera se hace uso de instrumentos antiguos o réplicas de estos, y en la segunda de instrumentos modernos.

Entrevistado 3: Creo que la principal diferencia radica en el contexto, o más bien en la falta de este. No es igual la ejecución de una pieza del renacimiento con un instrumento actual (previa transcripción musical, por supuesto) y unas indicaciones aproximadas que la utilización de un instrumento acorde a la época junto con las indicaciones apropiadas, que la interpretación con un instrumento de la época, conociendo su propio contexto.

P.: ¿Cuál es la importancia de investigar y comprender el contexto histórico de una obra antes de interpretarla?

Entrevistado 1: Es fundamental, ya que nos brinda un mayor conocimiento sobre aspectos técnicos e interpretativos de la obra, ligado a una mayor comprensión de esta.

Entrevistado 2: Ayuda a la comprensión e interpretación de la obra. Si se quiere interpretar una pieza romántica de manera fidedigna, es necesario conocer la manera de tocar de los instrumentistas de ese periodo en concreto. En el caso de las obras románticas hay más libertad en la interpretación, pero no es el caso de las obras barrocas o clásicas.

Entrevistado 3: La importancia es relevante, pues se pretende conservar de la forma más exacta las características musicales y formales de un momento concreto, es decir, no perder la esencia inherente de cada estilo musical.

P.: ¿Cuáles son los desafíos y beneficios de practicar la interpretación históricamente informada?

Entrevistado 1: Uno de los desafíos puede ser salirse de ese marco que conlleva la interpretación tradicional, ya que, aunque podemos pensar que es fácil, en absoluto lo es, puesto que conlleva mayor implicación tanto en la interpretación como en la propia investigación de la obra, pero aun así pienso que los beneficios

que dicha investigación aporta nos enriquecen como músicos haciéndonos intérpretes más completos.

Entrevistado 2: Imagino que lo más difícil es encontrar o acceder a instrumentos históricos. De igual modo, se necesita hacer una investigación exhaustiva para recopilar información. Sin embargo, la autenticidad que se consigue haciendo uso de las técnicas y prácticas musicales de cada periodo es algo increíble, conectando de forma más cercana con nuestro pasado.

Entrevistado 3: Entre los desafíos se encuentra el hecho de tener que llevar a cabo una investigación de fuentes fiables que puedan arrojar datos veraces sobre una obra o periodo concreto; en ocasiones las fuentes son difíciles de localizar dado el largo transcurso del tiempo. Como beneficios tendríamos a nuestra disposición un contexto más apropiado y exacto para interpretar una obra tal y como se pensó en su momento.

Conclusión

La interpretación históricamente informada surgió como una respuesta a la inquietud del intérprete de respetar los deseos de los grandes maestros compositores. Sin embargo, la historia ha mostrado diversos casos en los que la propia música trasciende de las ideas originales del compositor e incluso cuando éste interpreta su obra, suena diferente en cada ocasión. A pesar de las discrepancias dentro del mundo de la interpretación y sus diferentes divisiones, la interpretación históricamente informada aporta herramientas enriquecedoras, indistintamente de tomar la decisión de realizar una recreación de la época o no. Esto se debe a que la interpretación historicista exige un trabajo de contextualización del proceso creativo de la obra para generar un criterio sólido a la hora del acto performativo de su interpretación.

Por otro lado, observamos, a través de las entrevistas realizadas a jóvenes intérpretes, que la definición principal hacia la interpretación históricamente informada es la búsqueda hacia el realismo de cara al contexto en el que fue concebida. Sin embargo, apreciamos que existen ciertas características que difieren según el entrevistado.

Llegamos a la conclusión de que, en la actualidad, los músicos jóvenes no tienen una definición del concepto desvirtuada si la comparamos con datos contrastados como los mostrados en las fuentes bibliográficas. Por todo ello, consideramos que la interpretación históricamente informada debe estar más presente durante la formación académica del intérprete, ya que les puede abrir nuevos campos de investigación que, por falta de recursos o por el simple desconocimiento, no desarrollan.

Bibliografía

Libros

Lawson, C. y Stowell, R. (2005). *La interpretación histórica de la música*. Alianza música.

Harnoncourt, N. (2006). *La música como discurso sonoro: Hacia una nueva comprensión de la música*. Barcelona: Acantilado.

Mantel, G. (2007). *Interpretación del texto al sonido*. Alianza música.

Artículos

Taruskin, R. (1982). *On Letting the Music Speak for Itself: Some Reflections on Musicology and Performance*. *The Journal of Musicology*, 1(3), 338–349. <https://doi.org/10.2307/763881>.