

Una rapsodia sinfónica

Proceso de orquestación estilística
de la *Rapsodia en Si menor, Op. 79 No. 1* de Johannes Brahms

Por Daniel Cuéllar-Trujillo

PROYECTO DE GRADO – MAESTRÍA EN MÚSICA 2022-1
UNIVERSIDAD EAFIT

ANEXO 4

Sinfonía No. 1 en Do menor, Op. 68 de Johannes Brahms:
Análisis orquestal del primer movimiento

Fuente principal:

Brahms, J. (1926). Symphony No. 1 in C minor, Op. 68. En *Complete Symphonies in Full Score*,
Dover Publications Inc., pp. 1-27

Para analizar la orquestación de la obra de referencia, a saber, el primer movimiento de la *Primera Sinfonía* de Brahms, ponderé varias estrategias. Por ejemplo, Chon et al. (2018), aplican un principio de clasificación de las fuerzas orquestales basado en la frecuencia de uso y de aparición en la partitura. Sin embargo, su estudio era demasiado científico, y mi propósito era aprehender el estilo orquestal de Brahms para aplicarlo en un proceso fundamentalmente artístico. Al final usé la estrategia de análisis orquestal que propone Piston (1969), consistente en identificar la instrumentación de los distintos elementos de la textura: melodía, contramelodía, acompañamiento, polifonía, y acordes. Este análisis tiene una lógica artística más adecuada para comprender el pensamiento orquestal de Brahms.

Mi estrategia metodológica consistió en asignar un código de color para resaltar en la partitura del primer movimiento de la *Sinfonía* todos estos elementos texturales: en amarillo señalé el material melódico de primer plano; en rojo, el material melódico de segundo plano; en verde, el material melódico de tercer plano; en azul, el material de acompañamiento; y en violeta los bloques de acordes. Esto me permitió identificar rápidamente el diseño instrumental de cada uno de los distintos elementos texturales en el marco de la forma (para el análisis formal, ver Anexo 3). La partitura así resaltada, que incluyo a continuación, fue extremadamente útil para enriquecer las ideas de orquestación de determinados pasajes de la *Rapsodia*.

Referencias:

Chon, S. H., et al. (2018). An Exploratory Study of Western Orchestration: Patterns through History. *Empirical Musicology Review* 12(3-4), 116-159. https://www.researchgate.net/publication/325978087_An_Exploratory_Study_of_Western_Orchestration_Patterns_through_History

Piston, W. (1969). *Orchestration*, London, U.K.: Victor Gollancz Ltd.

Symphony No. 1

in C Minor, Op. 68

Un poco sostenuto

2 Flöten *f legato*

2 Oboen *f legato*

2 Klarinetten in B *f legato*

2 Fagotte *f legato*

Kontrafagott *f*

in C $\frac{1}{2}$

4 Hörner *f*

in Es $\frac{3}{4}$

2 Trompeten in C *f*

Pauken in C u. G *f*

1. Violine *f espr. e legato*

2. Violine *f espr. e legato*

Bratsche *div. f espr. e legato*

Violoncell *f espr. e legato*

Kontrabaß *f pesante*

Un poco sostenuto

Musical score for measures 1-14. The score includes parts for Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet in B-flat (Klar. (B)), Bassoon (Fag.), Contrabassoon (K-Fag. (C)), Horn (Hr.), Euphonium (Es), Trumpet (Trpt. (C)), Trombone (Pk.), Violin I (1.Viol.), Violin II (2.Viol.), Brass (Br.), Violoncello (Vcl.), and Double Bass (K-B.). The music is in 9/8 time and features complex rhythmic patterns with many sixteenth and thirty-second notes. Dynamic markings include *f*, *p*, *pp*, *mf*, and *ppp*. Performance instructions such as *pizz.*, *arco*, *espr. arco*, and *unis. pizz.* are present. The score is annotated with red, yellow, and blue highlights.

Musical score for measures 15-24. The instrumentation remains the same as in the previous system. The music continues with similar rhythmic complexity. Dynamic markings include *mf*, *f*, *dim.*, and *ppp*. Performance instructions include *arco*, *cresc.*, and *ppp*. A boxed letter 'A' is placed above the Flute staff at measure 15 and below the Double Bass staff at measure 24. The score is annotated with yellow and blue highlights.

59

Fl. *mf*

Ob. *mf*

Klar. (B) *mf*

Fag. *mf*

K-Fag. *mf*

(C) *f*

Hr. (Es) *f*

Trpt. (C) *f*

Pk. *f*

1.Viol. *pesante*

2.Viol. *pesante*

Br. *mf*

Vcl. *mf* *pesante*

K-B. *ff* *mf* *pesante*

70 **B**

Fl. *a 2* *mf* *f* *f* *a 2*

Ob. *a 2* *mf* *cresc.* *f* *f* *a 2*

Klar. (B) *a 2* *mf* *cresc.* *f* *f* *a 2*

Fag. *mf* *cresc.* *f* *f* *a 2*

K-Fag. *f*

(C) *f*

Hr. (Es) *f*

Trpt. (C) *f*

Pk. *p* *mf*

1.Viol. *p* *cresc.* *mf* *f*

2.Viol. *p* *cresc.* *mf* *f*

Br. *p* *cresc.* *mf* *f*

Vcl. *p* *cresc.* *f*

K-B. *p* *cresc.* *f*

B

79

Fl.
Ob.
Klar. (B)
Fag.
K.-Fag.
Hr. (Es)
Trpt. (C)
Pk.
1.Viol.
2.Viol.
Br.
Vcl.
K.-B.

87

Fl.
Ob.
Klar. (B)
Fag.
K.-Fag.
Hr. (Es)
Trpt. (C)
Pk.
1.Viol.
2.Viol.
Br.
Vcl.
K.-B.

C

Musical score for measures 97-105. The score includes parts for Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet in B-flat (Klar. (B)), Bassoon (Fag.), Horn in C (Hr. (C)), Horn in E-flat (Hr. (Es)), Trumpet in C (Trpt. (C)), Violin 1 (1.Viol.), Violin 2 (2.Viol.), Trombone (Br.), Violoncello (Vcl.), and Double Bass (K.-B.). The music is in 4/4 time with a key signature of two flats. Measure 97 has a first ending bracket. Dynamic markings include *pp*, *p*, and *ppp*. Performance instructions include *a 2*, *1.*, *pizz.*, and *arco*. Red and green highlights are present on various notes.

C

Musical score for measures 106-114. The score includes parts for Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet in B-flat (Klar. (B)), Bassoon (Fag.), Horn in C (Hr. (C)), Horn in E-flat (Hr. (Es)), Violin 1 (1.Viol.), Violin 2 (2.Viol.), Trombone (Br.), Violoncello (Vcl.), and Double Bass (K.-B.). The music is in 4/4 time with a key signature of two flats. Measure 106 has a first ending bracket. Dynamic markings include *pp*, *p*, and *dim.*. Performance instructions include *arco*, *pizz.*, and *dim.*. Green and blue highlights are present on various notes.

D

115

Fl. *p*

Ob. *p espr.*

Klar. (B) *p*

Fag. *p*

(C) Hr. *p Solo*

(Es)

1.Viol. *p*

2.Viol. *p dolce arco*

Br. *p dolce*

Vcl. *p dolce*

K.-B. *p*

D

124

Fl. *p*

Ob. *cresc. p espr.*

Klar. (B) *cresc. p p dolce p dolce*

Fag. *cresc. p*

(C) Hr. *p*

(Es) *cresc. p*

1.Viol. *espr. f p*

2.Viol. *espr. f p*

Br. *espr. p cresc. p*

Vcl. *cresc. arco f p*

K.-B. *p cresc. f p sempre molto p e dolce*

136

Fl. *espr.*

Ob. *espr.*

Klar. (B) *dim.*

Fag. *dim.*

(C) Hr. *1.*

(Es) Hr. *p dolce* *dim.*

1.Viol. *pp*

2.Viol. *pp*

Br. *dim.* *pp*

Vcl. *dim.* *pp*

K.-B. *pp*

119

Fl. *p* *pp cresc. molto*

Ob. *p* *pp cresc. molto*

Klar. (B) *1.* *pp* *pp cresc. molto*

Fag. *p*

(C) Hr. *3.* *p*

(Es) Hr. *p espr.* *p* *pp cresc. molto*

1.Viol. *dim.* *pizz.* *arco* *p* *cresc. molto*

2.Viol. *dim.* *pizz.* *arco* *p* *cresc. molto*

Br. *perdendosi* *p marc.* *pizz.* *arco* *cresc. molto*

Vcl. *perdendosi* *p* *arco* *cresc. molto*

K.-B. *ppp* *p* *cresc.*

161 **E**

Fl.

Ob.

Klar. (B)

Fag.

K-Fag.

(C)

Hr. (Es)

1.Viol.

2.Viol.

Br.

Vcl.

K.-B. arco

170

Fl. a 2

Ob. a 2

Klar. (B) a 2

Fag.

K-Fag.

(C)

Hr. (Es) ff marc. il 2

Trpt. (C) f

1.Viol. ff agitato

2.Viol. ff agitato

Br. ff agitato

Vcl. ff

K.-B. ff

179

Fl.
Ob.
Klar. (B)
Fag.
K-Fag.
(C)
Hr. (Es)
Trpt. (C)
1.Viol.
2.Viol.
Br.
Vcl.
K-B.

marcato
ff
a2

188

Fl.
Ob.
Klar. (B)
Fag.
K-Fag.
(C)
Hr. (Es)
Trpt. (C)
T'k.

1.
2.
ff
div

F

Musical score for measures 191-204. The score includes parts for Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet in B-flat (Klar. (B)), Bassoon (Fag.), Contrabassoon (K-Fag.), Horn in C (Hr. (C)), Trumpet in C (Trpt. (C)), and Trombone (Pk.). The woodwinds and strings play a complex texture with various dynamics such as *sf*, *p*, *pp*, and *dim.*. A *Solo* marking is present for the Bassoon. The strings are marked *pp sempre*. The score is heavily annotated with green and blue highlights.

F

Musical score for measures 205-218. The score includes parts for Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet in B-flat (Klar. (B)), Bassoon (Fag.), Contrabassoon (K-Fag.), Horn in C (Hr. (C)), Trumpet in C (Trpt. (C)), and Trombone (Pk.). The woodwinds and strings play a complex texture with various dynamics such as *pp* and *pp sempre*. A *Solo* marking is present for the Flute and Oboe. The strings are marked *pp*. The score is heavily annotated with green and blue highlights.

239

Fl.
Ob.
Klar. (B)
Fag.
K.-Fag.
Hr. (C) (Es)
Trpt. (C)
Pk.
1.Viol.
2.Viol.
Br.
Vcl.
K.-B.

251

Fl.
Ob.
Klar. (B)
Fag.
K.-Fag.
Hr. (C) (Es)
Trpt. (C)
Pk.
1.Viol.
2.Viol.
Br.
Vcl.
K.-B.

263

a 2

Fl. *ff*

Ob. *ff*

Klar. (B) *ff*

Fag. *ff*

K-Fag. *ff*

(C) Hr. *decresc.*

(Es) Hr. *p*

Trpt. (C) *p*

Pk. *decresc.* *p*

1.Viol. *mf* *p*

2.Viol. *mf* *pdim.*

Br. *mf* *pdim.*

Vcl. *mf* *pdim.*

K-B. *ff* *mf* *pdim.*

p dim.

273

H

Fl. *p dolce*

Ob. *p dolce*

Klar. (B) *p dolce*

Fag. *p dolce*

(C) Hr. *pp*

(Es) Hr. *p dolce*

Pk. *pp*

1.Viol. *p dolce sempre* *più p*

2.Viol. *p dolce sempre* *unis.*

Br. *div.* *p dolce sempre* *più p*

Vcl. *pp*

K-B. *pp*

H

303

Fl. *a 2* *cresc.*

Ob. *mf cresc.* *cresc.*

Klar. (B) *mp cresc.*

Fag.

K-Fag.

(C) Hr. *cresc.*

(Es)

Trpt. (C) *f* *cresc.*

Pk.

1.Viol.

2.Viol.

Br.

Vcl.

K-B.

K

315

Fl. *a 2* *ff*

Ob. *a 2* *ff*

Klar. (B)

Fag.

K-Fag.

(C) Hr. *ff*

(Es)

Trpt. (C) *ff*

Pk.

1.Viol.

2.Viol.

Br.

Vcl.

K-B.

K

336

Fl.
Ob.
Klar. (B)
Fag.
K-Fag.
Hr. (C)
Hr. (Es)
Trpt. (C)
Pk.
1.Viol.
2.Viol.
Br.
Vcl.
K.-B.

L Recop.

343

Fl.
Ob.
Klar. (B)
Fag.
K-Fag.
Hr. (C)
Hr. (Es)
Trpt. (C)
Pk.
1.Viol.
2.Viol.
Br.
Vcl.
K.-B.

371 **M**

Fl.
Ob.
Klar. (B)
Fag.
K-Fag.
(C)
Hr.
(Es)
Pk.
1.Viol.
2.Viol.
Br.
Vcl.
K-B.

p, *pp*, *f*, *pizz.*, *dim.*

M

380

Fl.
Ob.
Klar. (B)
Fag.
(C)
Hr.
(Es)
1.Viol.
2.Viol.
Br.
Vcl.
K-B.

pp, *p*, *dim.*, *arco*, *pizz.*

389

Fl.

Ob. *p espr.*

Klar. (B) *p espr.*

Fag. *espr.* *p espr.*

(C) *p espr.*

Hr. *p espr.*

(Es)

1.Viol. *arco*

2.Viol. *arco* *p*

Br. *arco*

Vcl. *dolce*

K.B.

398

Fl. *1.*

Ob. *cresc.* *f* *a 2* *f* *p* *p espr.* *p*

Klar. (B) *p cresc.* *f* *p* *p espr.* *p*

Fag. *cresc.* *f* *p* *p legato* *p*

(C) *cresc.* *dim.* *p*

(Es)

1.Viol. *espr.* *poco f* *p*

2.Viol. *espr.* *poco f* *p*

Br. *p* *p* *p*

Vcl. *arco* *p*

K.B. *p* *p*

409

Fl.

Ob.

Klar. (B)

Fag.

(C)

Hr. (Es)

1.Viol.

2.Viol.

Br.

Vcl.

K.-B.

p

p espr.

dim.

dim.

dim.

dim.

pp dim.

sempre p

pp

pp

pp

pp

421

Fl.

Ob.

Klar. (B)

Fag.

(C)

Hr. (Es)

1.Viol.

2.Viol.

Br.

Vcl.

K.-B.

pp cresc.

1. Solo

p

p

pp

pp cresc.

pp cresc. a 2

pp cresc.

pp cresc.

dim.

dim.

perdendosi

perdendosi

pp perdendosi

pizz.

p pizz.

p marc. pizz.

p pizz.

arco

molto cresc. arco

molto cresc.

molto cresc. arco

molto cresc.

434 **0**

Fl.

Ob.

Klar. (B)

Fag.

K-Fag.

(C)

Hr. (Es)

1.Viol.

2.Viol.

Br.

Vcl.

K-B.

arco

ff

ff

ff

ff

ff

ff

0

444

Fl.

Ob.

Klar. (B)

Fag.

K-Fag.

(C)

Hr. (Es)

Trpt. (C)

1.Viol.

2.Viol.

Br.

Vcl.

K-B.

ff marc.

a2

ff marc.

ff

ff agitato

ff agitato

ff agitato

454

Fl. *marc* *a2* *ff*

Ob. *a2* *ff*

Klar. (B) *ff*

Fag. *ff*

K-Fag. *ff*

C) Hr. *a2* *ff*

Es) *a2* *ff*

Trpt. (C) *a2* *ff*

Pk. *ff*

1.Viol. *ff*

2.Viol. *ff*

Br. *ff*

Vel. *ff*

K-B. *ff*

463

Fl. *a2*

Ob. *a2*

Klar. (B)

Fag.

K-Fag.

(C) Hr. *a2*

(Es)

Trpt. (C)

Pk.

1.Viol.

2.Viol.

Br.

Vel.

K-B.

472 **P**

Fl. *p* poco a poco cresc.

Ob.

Klar. (B) *p* poco a poco cresc.

Fag. *f* *dim.* poco a poco cresc.

K-Fag.

(C)
Hr. *f* poco a poco cresc.

(Es)

Trpt. (C) *p* poco a poco cresc.

Pk.

1.Viol. *cresc.* *f* *pizz.* *dim.* *arco* *p espr.* poco a poco cresc.

2.Viol. *cresc.* *f* *pizz.* *dim.* *arco* *p espr.* poco a poco cresc.

Br. *cresc.* *f* *pizz.* *dim.* *arco* *p* poco a poco cresc.

Vcl. *cresc.* *f* *pizz.* *dim.* *p* poco a poco cresc.

K-B. *cresc.* *f* *dim.* *p* poco a poco cresc.

482

Fl. *f* *dim.* *p*

Ob. *f* *dim.* *p*

Klar. (B) *f* *dim.* *p*

Fag. *f* *dim.* *p*

K-Fag. *f* *dim.* *p*

(C)
Hr. *poco f* *dim.* *p* *dim.*

(Es)

1.Viol. *f* *f* *p*

2.Viol. *f* *f* *p*

Br. *f* *f* *p*

Vcl. *f* *f* *p*

K-B. *f* *dim.* *p*

J.B.1

