

GUIA DE LA NOTACIÓN PARA ARPA USADA EN
LA OBRA DE BERNARD ANDRÈS

(Traducido al español por Soledad Yaya)

GUIA DE LA NOTACIÓN PARA ARPA USADA EN LA OBRA DE
BERNARD ANDRÈS

Esta guía fue inicialmente compilada y traducida al inglés por Isabelle Perrin y Barbara Fackler con la intención de que sea distribuida libremente entre arpistas sin costo alguno. Esta guía nunca debe ser vendida.

Muchos de estos efectos pueden estar indicados de varias maneras. Las palabras y/o símbolos pueden ser usados juntos o separados, siendo independientes unos de los otros. Todos los efectos que requieren el uso de la llave de afinar, se refieren a la (antigua) llave que posee una parte de madera y otra de metal.

Porque nosotros no “adivinamos” sobre los aspectos del ritmo, las notas, las dinámicas o el movimiento, incentivamos a nuestros colegas arpistas a tratar estas notaciones nuevas y especiales con el mismo cariño que le es dado a los otros elementos de la música. Nosotros motivamos a los arpistas a no “adivinar”, y si, a ejecutarlas como es debido.

Algunos de los efectos aquí catalogados pueden ser escuchados en la grabación *Bernard Andrès played by Isabelle Perrin*. Hortensia 3003842 ARC 321.

(1) Nota: *sauf indication, toujours laisser vibrer* or *l.v.*

Nota: a no ser que sea indicado lo contrario, “siempre” deje las cuerdas vibrar. No apague a no ser que esté indicado.

(2) *Indique la durée de l’effet*

Indica la duración del efecto.

(3) *Glissando de Pédale*

Glissando de pedal: toque apenas la(s) primera(s) nota(s), permitiendo que las cuerdas vibren libremente. A seguir mueva el pedal en el ritmo y en la dirección indicados, para producir la(s) nota(s) deseada(s). Este efecto es más conocido como *glissés de pédales*.

(4) *Pédale entre deux alterations*

Pedal entre dos alteraciones: mantenga el pedal indicado a la mitad del camino entre dos posiciones para crear ruido a medida que las notas están siendo tocadas. Esto es comparable a los "sons métalliques" (sonidos metálicos) usados por otros compositores.

(5) *Sons xylophoniques (Tenir les cordes P.d.l.t.)*

Sonidos xilofónicos: apoye los dedos de la mano izquierda en las notas indicadas y muy cerca de la caja del arpa. Al mismo tiempo toque normalmente estas mismas notas con la mano derecha. Cuidado con apoyar la mano izquierda demasiado alta o con demasiada presión, pues esto puede cambiar la afinación o producir un sonido equivocado. Este efecto debe alterar el timbre del sonido y no la afinación. Las manos pueden ser invertidas (*Algues, Chants D’Arrière-Saison, Dyades, Elégie*).

(6) *Pincé ou Sons Pincés*

Pinzados o sonidos pinzados: son ejecutados cuando tomamos firmemente la cuerda indicada con los dedos pulgar e índice. En ese momento la cuerda debe ser tocada de forma brusca para obtener el efecto. Los dedos deben mantenerse en esta posición para que la producción del sonido se realice completamente (*Algues, Chants D’Arrière-Saison, Elégie, Dyades, etc.*).

(7) *Jeu avec l(es) ongle(s)*

Tocar con uñas: toque con las uñas en la mitad de las cuerdas. En general Bernard Andrès, no pide que este efecto se ejecute cerca de la caja del arpa a menos lo especifique en la partitura.

(8) *Jeu bas dans les cordes : B.d.l.c., Bas d.l.c. ou Bas dans les cordes*

Tocar en la parte baja de las cuerdas: toque en la parte inferior de las cuerdas, pero no tan cerca de la caja del arpa.

(9a) *Jeu à la table*

Tocar cerca de la caja del arpa: esto es comúnmente expresado como *Près de la table (p.d.l.t.)*. Ver (9b) como símbolo opcional.

(9b)

Este símbolo puede ser usado de dos maneras: cuando se presenta junto a una indicación específica, como *Près de la table (p.d.l.t.)*; o cuando no es acompañado por ninguna indicación, este símbolo nos señala que debemos percutir la caja del arpa, generalmente con la mano abierta. En el caso de una dinámica suave, como en *Elégie*, puede ser usado un único dedo. Otra excepción se encuentra en *Safran*, que indica su uso con ciertas digitaciones. Determinar o significado de este símbolo depende del contexto en que es usado.

(10a) *Sons Harmoniques*

Sonidos armónicos: los armónicos en la obra de Andrès son escritos donde deben ser tocados y no donde suenan.

(10b) *Harmonique de quinte (effet)*

Armónico de quinta: Debe tocarse un poco mas arriba que el armónico de octava hasta conseguir que se escuche una 5ta por encima de la 8va. De esta misma forma podemos obtener los armónicos de 12va (*sons harmoniques de douzième*). Esta notación es presentada con la forma de un diamante sobre la nota a ser producida. A notación es la misma de la octava compuesta, y es tocada también en la parte alta de la cuerda.

(11) *Jeu de plus en plus rapide*

Accelerando: toque cada vez más rápido.

(12) *Jeu de plus en plus lent*

Rallentando: toque cada vez mas lento (*Le jardin des paons*).

(13) *Jeu le plus rapide possible*

Toque lo más rápido posible.

(14) *Jeu rapide ad libitum*

Toque rápidamente (según el criterio del intérprete).

(15) *Le pouce glisse en biais sur les cordes, du haut vers le bas, sans appuyer*

Deslizar el dedo pulgar hacia las cuerdas graves desde de la nota indicada hasta la última del glissando. Las cuerdas deben ser apenas tocadas para crear un sonido parecido a un glissando susurrado (*Narthex*, 1 compás antes del número 115).

(16) *Glissando de la paume en effleurant le filetage*

Pasar rápidamente la palma de la mano por las bordonas desde abajo hacia arriba. (Este efecto es similar al efecto de un silbido, usado en *Chanson dans la Nuit* de Salzedo).

(17) *Effleurer les cordes avec la paume*

Mantenga la palma de la mano bien cerca de las cuerdas, casi tocándolas, mientras la otra mano toca las notas, o un glissando, en las cuerdas indicadas. De esta forma el glissando resuena menos que un glissando normal sin cambiar las notas producidas.

(18) *Faire claquer la(ou les) corde(s) indiquées*

Para producir este efecto dos cuerdas vecinas deben chocar una con la otra. Su ejecución requiere que coloquemos un dedo de cada mano en cuerdas vecinas y tocar con fuerza suficiente para que al vibrar las cuerdas se atraviesen. Al soltarlas, las cuerdas vibran una con la otra creando el efecto. Esto también puede ser tocado con el 1ro y 2do dedo de la misma mano (*Parvis*).

(19) *Faire zinguer les cordes métalliques*

Toque un *glissando* en las bordonas tan fuerte que estas vibren unas contra las otras. La velocidad del movimiento es determinada por el carácter de la música.

(20) *Kloster (frapper violemment les cordes indiquées avec la paume)*

Con la palma de la mano izquierda firme y abierta, golpee las cuerdas graves violentamente y aleje la mano inmediatamente después del impacto (*Parvis*).

(21) *Les mains frappent la table e Coup avec le plat de la main*

Golpee la caja del arpa con la palma de la mano firme y abierta. *Table* significa “caja” (del arpa). Ambos símbolos pueden ser usados intercaladamente (*Narthex*, c. 244).

(22) *Frappent sur le corps de la harpe*

Golpee la parte trasera de la caja del arpa en el ritmo indicado en la partitura, (*Vanille*) o a partir de uno de los símbolos indicados arriba (en nro. 21). Andrès generalmente incluye una explicación junto al símbolo. *Corps* específicamente significa “cuerpo” (del arpa) y no la caja de la misma.

(23) *Coup avec les jointures - Les jointures frappent la table*

Toque sobre la caja del arpa con los nudillos (*Narthex* c. 240, *Danses D’Automne*).

(24) *Le plat de la main frappe la table*

La palma de la mano golpea la caja del arpa de acuerdo con el ritmo escrito (*Danses D’Automne*. I Mov.).

- (24) *Le plat de la main frappe la table* La palma de la mano golpea la caja del arpa de acuerdo con el ritmo escrito (*Danses D'Automne*, I Mov.).
- (25) *Les jointures frappent le corps de la harpe* Los nudillos golpean la parte trasera de la caja del arpa en el ritmo indicado (*Danses D'Automne*).
- (26) *Frapper la table avec le doigt qui joue la note* Toque con el 2do dedo lo más cerca posible de la caja del arpa, permitiendo que este golpee la caja del arpa después de haber tocado la nota indicada. Este segundo dedo debe resbalarse luego de tensar y tocar la cuerda, produciendo así, un golpe sobre seco la caja del arpa. Este efecto es conocido como “*pizzicato* Bartók”.
- (27) [*mg: sur la table accrocher un diapason sur le 1er sol filé*] Con la mano izquierda, cuelgue un diapasón pequeño, de cabeza para abajo, en los espacios entre las cuerdas, en la cuerda indicada. Tocar esa cuerda genera un ruido a medida que el diapasón vibra contra la cuerda. La elección de la nota es importantísima; no elija una cuerda diferente. Si fue colocado correctamente, el diapasón no saldrá de su lugar (*Narhex* c. 170).
- (28) *mg: ôter le diapason* La mano izquierda remueve el diapasón después de obtener el efecto deseado (27) el cual no es más necesario.
- (29) *m.d.: prendre la clé* Mano derecha: tome la llave de afinar en preparación para usarla en algún efecto específico. La llave de afinar debe ser de madera y de metal.
- (30) *Étouffer en suivant le fer de la clé* Con la mano derecha, toque un *glissando* con la parte metálica de la llave de afinar en las notas indicadas. Apague con la mano izquierda inmediatamente después (*Narhex*, penúltimo compás).
- (31) *Gliss avec le bois* *Glissando* con la parte de madera de la llave de afinar (*Parvis*).

(32) *La clé frappe légèrement la caisse*

La parte de madera de la llave de afinar golpea suavemente el cuerpo (parte trasera de la caja del arpa - *caisse* ou *corps*) del arpa (*Parvis*).

(33) *Le fer de la clé glisse sur l'extérieur des chevilles*

La parte metálica de la llave de afinar se desliza por la parte trasera de las clavijas en un *glissando* ascendente. Note que el símbolo es el mismo que (34), aunque la descripción es diferente (*Narthex* c. 124).

(34) *Glissando up: le bois de la clé glisse sur l'extérieur des chevilles*

La parte de madera de la llave de afinar se desliza por la parte trasera de las clavijas en un *glissando* ascendente. Note, que el símbolo es el mismo que (33), aunque la descripción es diferente (*Narthex*, 2 compases después del número 115; c. 124; c. 2 de *Très lent*).

(35) *Le bois de la clé frappe les cordes*

Dar golpes secos y de forma violenta en las bordonas con la mano izquierda firme, mientras ésta sostiene la llave de afinar. Esto se consigue sosteniendo la parte de madera de la llave de afinar con la misma mano. En esta posición, la parte metálica de la llave de afinar se encaja entre el 2do y 3er dedo, y queda apuntando hacia afuera del arpa. Esto hace que la parte de madera de la llave de afinar se mantenga adentro de la palma de la mano. Esta ejecución es similar a la de (20).

(36) *Le bois de la clé frappe les parois des ouïes*

Dar pequeños golpes en el interior de los huecos traseros de la caja del arpa con la parte de madera de la llave de afinar, ejecutando un trémolo rápido o tocando el ritmo indicado (*Narthex*, 1 compás antes del número 195).

(37) *Frapper avec le bois de la clé en faisant rebondir sur la corde*

En las cuerdas indicadas, dar golpes con la parte de madera de la llave de afinar. Ésta rebotará en las cuerdas mientras son tensadas y tocadas.

- (38) *Sur les cordes entre chevilles et sillets*** En la parte más alta de una cuerda, entre la clavija y el disco, toque un rápido *glissando* con las uñas en la duración indicada. El efecto sonoro es más importante que la dirección ascendente o descendente del *glissando* (*Contes Vagues*).
- (39) *Faire vibrer la corde entre sillet et cheville (Sons vibrés)*** Toque la(s) nota(s) indicada(s) con la mano derecha. Sostenga la consola (parte curvilínea superior) del arpa con los dedos de la mano izquierda, encajando y apoyando el dedo pulgar en la parte de cuerda que está debajo de la clavija. De esta forma empuje la cuerda (con el dedo pulgar) hacia adentro y hacia fuera para crear una vibración (*Tanka*). En la obra de compositores como Salzedo y Grandjany, este efecto aparece indicado con este símbolo.
- (40) *Sons pincés mats*** Con la mano izquierda, apague las cuerdas indicadas de la misma forma que en los sonidos xilofónicos (5), y con la mano derecha, toque las cuerdas indicadas como *sons pincés*.
- (41) *Mettre une sourdine de papier dans l'octave indique*** Colocar un papel a la altura de la octava indicada para que éste funcione a modo de sordina.
- (42) *Glissando sans rejouer en tournant la clé au 1/4 de ton*** Tocar la nota indicada e inmediatamente después bajar su afinación en un $\frac{1}{4}$ de tono con la llave de afinar. No vuelva a tocar esta cuerda que posee la nueva afinación.