

ÍNDICE

Capítulo 1. Introducción	28
1.1. Motivación del tema.....	28
1.2. Objetivos	29
1.3. Metodología	30
1.4. Estructura del trabajo	32
1.5. Estado de la cuestión	34
Capítulo 2. El autor de <i>Gaspard de la nuit</i> . Maurice Ravel	40
2.1. Antroponimia.....	40
2.2. Antepasados.....	40
2.3. Vida.....	43
2.3.1. Nacimiento e infancia	43
2.3.2. Inicio de la formación reglada	47
2.3.3. Juventud	51
2.3.4. El teatro a fines de siglo	55
2.3.5. El grupo <i>Apaches</i>	56
2.3.6. 1900: Primer <i>Prix de Rome</i>	61
2.3.7. Posteriores intentos al <i>Prix de Rome</i>	63
2.3.8. Recorrido profesional fuera del Conservatorio	64
2.3.9. Polémica en el <i>Prix de Rome</i>	67
2.3.10. Madurez.....	71
2.4. Persona.....	79
2.5. Estilo	98
2.6. Estética	109
Capítulo 3. <i>Gaspard de la nuit</i> y su contexto.....	118
3.1. Producción previa a <i>Gaspard de la nuit</i>	118
3.1.1. <i>Sérénade grotesque</i> (c. 1893/1975/1975)	118
3.1.2. <i>Ballade de la reine morte d'aimer</i> (1893/1975/1975)	118
3.1.3. <i>Un grand sommeil noir</i> (1895/¿?/1953)	119
3.1.4. <i>Menuet Antique</i> (1895/1895/1898).....	119
3.1.5. <i>Sainte</i> (1896/1907/1907).....	120
3.1.6. <i>Sonate pour Violon et Piano</i> (1897/1975/1975).....	121
3.1.7. <i>Sites auriculaires</i> (1895-7/1898/1975)	121
3.1.8. <i>Chanson du rouet</i> (1898/1975/1975)	122

3.1.9. <i>Si morne!</i> (1898/1975/1975).....	122
3.1.10. <i>Shéhérazade</i> (1898/1898/1975)	123
3.1.11. <i>Épigrammes de Clément Marot</i> (1896-9/1900/1900)	123
3.1.12. <i>Pavane pour une Infante défunte</i> (1899/1902/1900).....	124
3.1.13. <i>Jeux d'eau</i> (1901/1902/1902)	125
3.1.14. <i>Myrrha</i> (1901/1901/1990).....	129
3.1.15. <i>Quatuor</i> (1902-3/1904/1904).....	129
3.1.16. <i>Manteau de Fleurs</i> (1903/¿?/1906)	129
3.1.17. <i>Shéhérazade</i> (1903/1904/1914)	130
3.1.18. <i>Introduction et Allegro</i> (1905/1907/1906).....	131
3.1.19. <i>Miroirs</i> (1904-5/1906/1906).....	132
3.1.20. <i>Sonatine</i> (1903-5/1906/1905)	135
3.1.21. <i>Noël des jouets</i> (1905/1906/1914).....	136
3.1.22. <i>La cloche engloutie</i> (1906-incompleta).....	136
3.1.23. <i>Histoires naturelles</i> (1906/1907/1907)	137
3.1.24. <i>Cinq mélodies populaires grecques</i> (1904-6/1905-6/1906)	138
3.1.25. <i>Vocalise-Etude en forme de Habanera</i> (1907/¿?/1909).....	139
3.1.26. <i>Sur l'herbe</i> (1907/1907/1907)	139
3.1.27. <i>L'Heure espagnole</i> (1907-9/1911/1911)	139
3.1.28. <i>Rapsodie espagnole</i> (1907-8/1908/1908)	142
3.1.29. <i>Ma mère l'Oye</i>	144
3.2. <i>Gaspard de la nuit</i>	144
3.2.1. Motivaciones para su composición	144
3.2.2. El texto: <i>Gaspard de la nuit</i> de Bertrand.....	147
3.2.3. La obra musical: <i>Gaspard de la nuit</i>	151
3.2.4. <i>Ondine</i> (Ondina)	156
3.2.5. <i>Le gibet</i> (La horca)	159
3.2.6. <i>Scarbo</i>	162
3.3. Aproximación interpretativa.....	166
3.3.1. <i>Ondine</i>	172
3.3.2. <i>Le Gibet</i>	178
3.3.3. <i>Scarbo</i>	183
3.4. Análisis formal y armónico	189
3.4.1. Forma.....	190
3.4.2. Armonía	206
Capítulo 4. La interpretación de <i>Gaspard de la nuit</i>	215

4.1. Introducción	215
4.1.1. Los resúmenes de clases.....	215
4.1.2. Los apuntes de las sesiones de estudio	229
4.1.3. Las tablas de anotaciones y el sistema de catalogación.....	229
4.1.4. La clasificación temática o contenidos.....	232
4.2. Análisis de los resúmenes de clase	237
4.2.1. Toh 2013.....	238
4.2.2. Kereselidze 5/2014.....	239
4.2.3. Kereselidze 8/2014.....	241
4.2.4. Kereselidze 12/2014.....	244
4.2.5. Kereselidze 1/2015.....	250
4.2.6. Bashkirov 9/2015.....	255
4.2.7. Rouvier 9/2015 (1).....	256
4.2.8. Rouvier 9/2015 (2).....	260
4.2.9. Rouvier 9/2015 (3).....	263
4.2.10. Mauser 9/2015.....	271
4.2.11. Kereselidze 10/2015 (1)	277
4.2.12. Kereselidze 10/2015 (2)	281
4.2.13. Kereselidze 11/2015.....	282
4.2.14. Rouvier 12/2015 (1).....	286
4.2.15. Rouvier 12/2015 (2).....	291
4.2.16. Kereselidze 12/2015.....	293
4.2.17. Kereselidze 1/2016 (1)	297
4.2.18. Kereselidze 1/2016 (2)	301
4.2.19. Plagge 7/2016 (1).....	307
4.2.20. Plagge 7/2016 (2).....	309
4.2.21. Plagge 7/2016 (3).....	310
4.2.22. Plagge 7/2016 (4).....	311
4.2.23. Pochekin 7/2016.....	313
4.2.24. Raekallio 9/2016 (1)	316
4.2.25. Raekallio 9/2016 (2)	319
4.2.26. Kereselidze 12/2016.....	321
4.2.27. Vinocour 4/2017	321
4.2.28. Kereselidze 7/2017 (1)	324
4.2.29. Kereselidze 7/2017 (2)	328
4.2.30. Kereselidze 1/2020.....	328
4.3. Análisis de los apuntes de las sesiones de estudio	329

4.4. Reflexión sobre los resúmenes y apuntes	339
4.4.1. Aplicar formas de tocar los ejercicios de fortalecimiento.....	339
4.4.2. Fórmulas de estudio	343
4.4.3. Limitar movimientos corporales	345
4.4.4. Hacer lo que está escrito en la partitura	349
4.4.5. Canto interno o emoción	350
4.4.5. Técnica y Canto interior	356
4.4.6. Interpretación en el escenario.....	356
4.5. Cuantificación de datos	357
Capítulo 5. Conclusiones	382
6. Bibliografía	387
6.1. Webgrafía	395
7. Anexos	399
7.1. Escalas y arpeggios	399
7.2. Ejercicios de fortalecimiento.....	444
7.3. Transcripción de los resúmenes de clase.....	482
Patsy Toh (2013) en la Royal Academy of Music de Londres.....	482
Nino Kereselidze (02/05/2014) en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid	482
Nino Kereselidze (06/08/2014) en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid	483
Nino Kereselidze (20/12/2014) en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid	484
Nino Kereselidze (31/01/2015) en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid	486
Dmitri Bashkirov (21/09/2015 al 27/09/2015) en la International Music Academy Enharmonia de la Escuela Municipal de Música y Danza de Marbella	488
Jacques Rouvier (21/09/2015 al 27/09/2015) en la International Music Academy Enharmonia de la Escuela Municipal de Música y Danza de Marbella (1ª clase)	489
Jacques Rouvier (21/09/2015 al 27/09/2015) en la International Music Academy Enharmonia de la Escuela Municipal de Música y Danza de Marbella (2ª clase)	491

Jacques Rouvier (21/09/2015 al 27/09/2015) en la International Music Academy Enharmonia de la Escuela Municipal de Música y Danza de Marbella (3ª clase)	493
Siegfried Mauser (23/09/2015, 21/09/2015 al 27/09/2015) en la International Music Academy Enharmonia de la Escuela Municipal de Música y Danza de Marbella	498
Nino Kereselidze (10/10/2015) en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid	501
Nino Kereselidze (24/10/2015) en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid	504
Nino Kereselidze (21/11/2015) en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid	504
Jacques Rouvier (07/12/2015 al 13/12/2015) en Chopin Sessions en el Conservatori Professional de Música de Felanitx (Mallorca) (1ª clase).....	506
Jacques Rouvier (07/12/2015 al 13/12/2015) en Chopin Sessions en el Conservatori Professional de Música de Felanitx (Mallorca) (3ª clase).....	508
Nino Kereselidze (19/12/2015) en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid	509
Nino Kereselidze (16/01/2016) en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid	511
Nino Kereselidze (30/1/2016) en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid	513
Rolf Plagge (19/07/2016) en la Academia de Verano de la Universidad Mozarteum de Salzburgo (18h-19h) (1ª clase).....	515
Rolf Plagge (22/07/2016) en la Academia de Verano de la Universidad Mozarteum de Salzburgo (18h-19h) (2ª clase).....	516
Rolf Plagge (23/07/2016) en la Academia de Verano de la Universidad Mozarteum de Salzburgo (18h-19h) (3ª clase).....	517
Rolf Plagge (26/07/2016) en la Academia de Verano de la Universidad Mozarteum de Salzburgo (11h-12h) (4ª clase).....	518
Stanislav Pocheikin (17/09/2016) en el Arthur Rubinstein Institute de la Escuela Municipal de Música y Danza de Marbella	519
Matti Raekalio (21/9/2016 al 26-9-2016) en el Arthur Rubinstein Institute de la Escuela Municipal de Música y Danza de Marbella (1ª clase).....	520
Matti Raekalio (21/9/2016 al 26-9-2016) en el Arthur Rubinstein Institute de la Escuela Municipal de Música y Danza de Marbella (2ª clase).....	521

Nino Kereselidze (10/12/2016) en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid	522
Lev Vinocour (01/04/2017) en Clase Magistral en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid	522
Nino Kereselidze (01/07/2017) en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid	524
Nino Kereselidze (09/07/2017) en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid	526
Nino Kereselidze (18/01/2020) en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid (11h a 13h)	526
7.4. Transcripción de los apuntes de las sesiones de estudio	527
10/08/2017	527
04/09/2017	527
15/10/2017	527
05/11/2017	528
15/11/2017	528
30/11/2017	528
26/12/2017	528
28/01/2018	529
08/02/2018	529
16/03/2018	529
11/04/2018	529
03/05/2018	529
12/06/2018	529
04/07/2018	530
23/08/2018	530
14/09/2018	530
01/10/2018	530
05/11/2018	530
09/12/2018	530
20/01/2019	530
02/02/2019	531
20/03/2019	531
05/04/2019	531
19/05/2019	531
15/06/2019	531
03/07/2019	532

22/08/2019	532
30/09/2019	532
04/10/2019	532
21/10/2019	532
08/11/2019	533
28/12/2019	533
07/01/2020	533
7.5. Tabla de anotaciones de los Resúmenes.....	534
7.6. Tabla de anotaciones de los Apuntes.....	660
7.7. Clasificación de anotaciones.....	673
Dinámica	673
Tempo	678
Articulación	689
Digitación	696
Pedalización.....	702
Plano sonoro.....	709
Sonido.....	715
Técnica.....	717
Corrección.....	720
Fraseo	724
Emoción	729
Técnica corporal y movimiento.....	734
Fórmulas de estudio	738
Memorización.....	742
Puesta en escena	742
Contextualización o Análisis.....	743
Referencias ambiguas sin clasificación	744
Otros	749
7.8. Interpretación de <i>Gaspard de la nuit</i>	750
7.9. Partitura de <i>Gaspard de la nuit</i>	753