

M

Música de *clusters*, transcripción y comentario de un manuscrito de Henry Cowell

Mauricio Rodríguez

Doctorando en composición, Universidad de Stanford

The Harp of Life, compuesta por Henry Cowell alrededor de 1925, es uno de los pocos documentos conservados en los que aparece la escritura –hoy estándar– de *clusters* o grupos de sonidos anotados como acordes formados por tonos y/o semitonos consecutivos. Casi todos los manuscritos de otras piezas para piano de dicho autor contemporáneas a *The Harp of Life* fueron lamentablemente destruidos después del proceso de edición tipográfica¹, lo que dificulta entender, entre otras cosas, las ideas de notación del compositor, pues la originalidad de su escritura es en ocasiones reinterpretada con criterios editoriales ajenos a las intenciones expresadas en ella. Por ello, esta transcripción intenta ser, en lo posible, fiel al manuscrito, al incluir tanto las acertadas ideas de notación sólo visibles en la partitura original, como las correcciones inmediatas de errores obvios de ortografía musical.

El manuscrito original de *The Harp of Life* se conserva actualmente en la sección de Colecciones Especiales de la biblioteca Cecil H. Green de la Universidad de Stanford, California. Una copia manuscrita hecha por el mismo Cowell para el pianista Edwin Hughes se encuentra en la Universidad del Sur de California, y un par de copias del manuscrito de Stanford en formato de micro-film se encuentra en la Asociación de Bibliotecas de Investigación (Association of Research Libraries) en Washington, D.C. y en la Biblioteca de Investigación Pública de Nueva York (New York Public Library Research), con los códigos de catalogación (OCLC: 35190051) y (OCLC: 22067740) respectivamente.²

¹ Cowell, Sidney, *Explanatory Note*, L, 1979, Memorial Library of Music MLM 232C, Special Collections, Cecil H. Green Library, Stanford University, California.

² WorldCat Database. <http://firstsearch.oclc.org> (Acceso del 25 de Julio de 2008).

La primera edición impresa de la obra fue publicada en 1927 por la Asociación de Editores de Música (Associated Music Publishers) de Nueva York, que realizó una segunda tirada en el año de 1955.

Características físicas del manuscrito

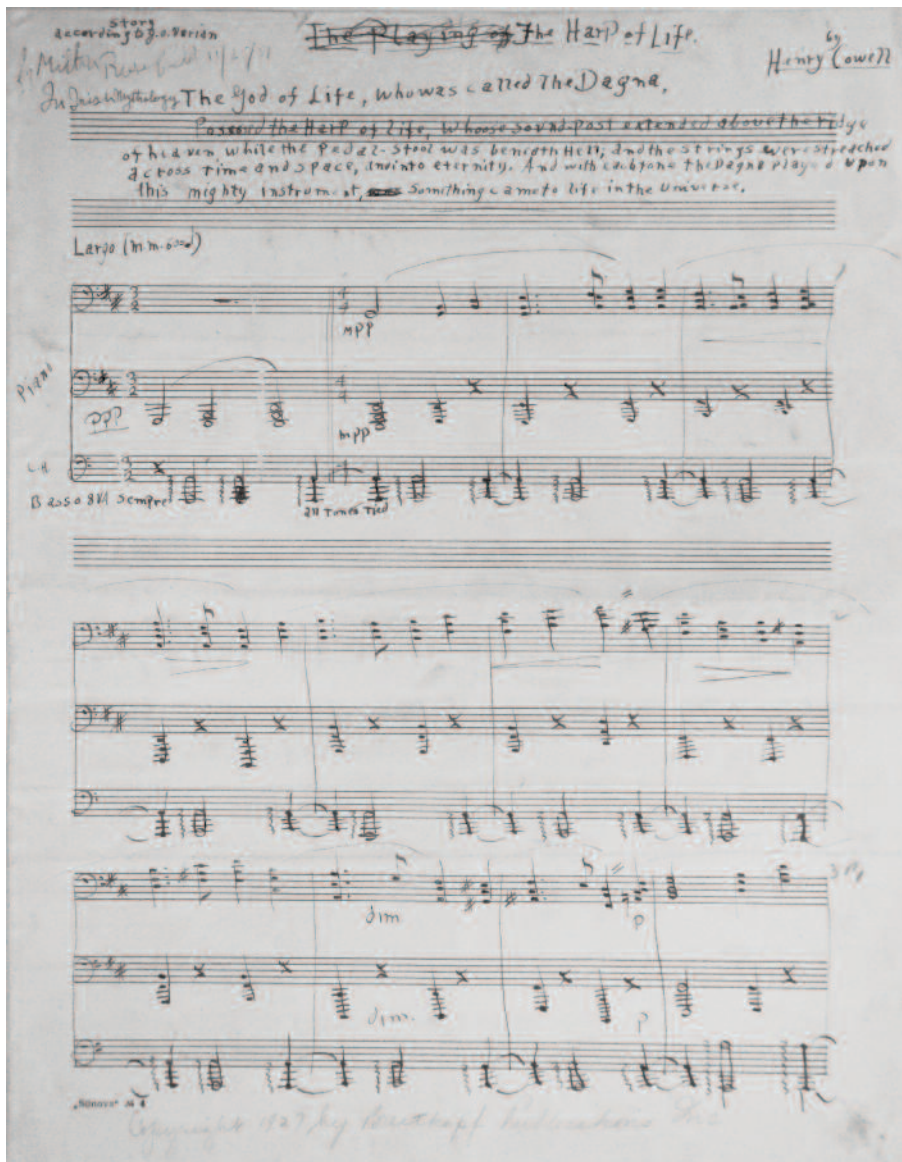
El manuscrito de Stanford, sobre el cual se ha hecho la transcripción que aquí se presenta, está anotado con tinta negra sobre dos folios de papel musical impreso de tipo Sünova Nr. 4 - 12 zeilig (41.9 x 32 cm). El primer folio está doblado en dos páginas escritas; el segundo folio está dividido en cuatro páginas y se encuentra doblado dentro del primer folio. Este folio interior está cortado por la parte superior y pegado con cinta adhesiva sin afectar la claridad del manuscrito. Todas las páginas se encuentran numeradas. En la página frontal existen inscripciones adicionales con tinta azul que modifican el epígrafe que acompaña al título de la obra; dicho texto se halla reproducido íntegramente en la transcripción –incluyendo los errores ortográficos del compositor– y las adiciones posteriores se señalan entre corchetes.

Otra anotación a lápiz aparece al pie de la página para indicar los derechos reservados a la primera edición. A lo largo del manuscrito aparecen diversas marcas, siempre a lápiz, para indicar los números de compás que sirvieron de referencia al realizar la primera edición. El texto musical no presenta correcciones por parte del compositor, a excepción del título de la obra cuyas tres palabras iniciales –“The Playing of”– fueron tachadas por Cowell para dejar como título final *The Harp of Life*.

Nota general sobre la transcripción

La transcripción, que es una copia casi literal del manuscrito, respeta con extrema pulcritud detalles originales de la notación, como la dirección de las plicas de cada nota o acorde, la forma y posición de las ligaduras, o la distancia y la ubicación proporcional de los reguladores de dinámica respecto a las cabezas de nota. Asimismo las alteraciones de cortesía, a veces innecesarias, se han mantenido fieles al original. Las modificaciones del manuscrito en la transcripción

afectan la redistribución de compases por página y, dado que Cowell no adopta un criterio uniforme, los acordes tonales que incluyen tonos adyacentes han sido reescritos en un formato tradicional. Además, se han añadido los números de compás y las llaves al inicio de cada sistema para facilitar la lectura de la obra. Al pie de página de los compases 11 y 37 aparecen sugerencias de interpretación de lo que parecen ser errores de notación. Dichas correcciones se sugieren con base en la interpretación pianística del propio Cowell en los compases señalados.³

PRIMERA PÁGINA DEL MANUSCRITO ORIGINAL DE *THE HARP OF LIFE*, DE HENRY COWELL. SPECIAL COLLECTIONS AND UNIVERSITY ARCHIVES 1925, MEMORIAL LIBRARY OF MUSIC MLM 232C, REPRODUCIDA POR CORTESÍA DEL DEPARTAMENTO DE COLECCIONES ESPECIALES, CECIL H. GREEN LIBRARY, STANFORD UNIVERSITY, CALIFORNIA. FOTO DIGITAL, MAURICIO RODRÍGUEZ.

³ Cowell, Henry. *The Piano Music of Henry Cowell*. Circle L-51-101, 1951, Long Playing.

[The Playing of] The Harp of Life

Story according to J. O. Varian

by
Henry Cowell

[In Irish Mythology] The God of Life, who was called the Danga, possessed [sic] the Harp of Life, whose [sic] sound-post extended above the ridge of heaven, while the pedal-stool was beneath hell; and the strings were stretched [sic] across time and space, and into eternity. And with each tone the Dagna played upon this mighty instrument, something came to life in the universe.⁴

Largo (m. m. 60 = ♩)

Piano

L.H.

ppp *mmp*

Basso 8va sempre *All tones tied*

5

9

dim. *p*

dim. *p*

b)

⁴ [La ejecución de] El Arpa de la Vida. [En la mitología Irlandesa] el Dios de la Vida, llamado Danga, poseía El Arpa de la Vida, cuyo sonido se extendía por encima de la punta del cielo, mientras que su base estaba

debajo del infierno y sus cuerdas se extendían a lo largo del tiempo y del espacio, hasta la eternidad. Y con cada tono que Dagna tocaba sobre este imponente instrumento, algo nacía en el universo.

13

cresc.

This system contains measures 13 through 16. It features a grand staff with three staves. The top staff is in treble clef and contains a melodic line with a *cresc.* marking. The middle staff is in bass clef and contains a series of chords. The bottom staff is in bass clef and contains a complex rhythmic pattern of chords with stems pointing downwards.

17

mf

R.A. L.H.
L.A.

This system contains measures 17 through 20. It features a grand staff with three staves. The top staff is in treble clef and contains a melodic line with a *mf* marking. The middle staff is in bass clef and contains a series of chords. The bottom staff is in bass clef and contains a complex rhythmic pattern of chords with stems pointing downwards. There are also markings for R.A. L.H. and L.A. in the right and left hand staves respectively.

21

This system contains measures 21 through 24. It features a grand staff with three staves. The top staff is in treble clef and contains a melodic line. The middle staff is in bass clef and contains a series of chords. The bottom staff is in bass clef and contains a complex rhythmic pattern of chords with stems pointing downwards.

13

cresc.

17

mf

R.A. L.H.

L.A.

21

25

Measures 25-28 of the musical score. The score is written for piano with four staves: two for the right hand (treble and bass clefs) and two for the left hand (treble and bass clefs). The key signature has two sharps (F# and C#). The music features a complex texture of clusters and individual notes. A large slur covers measures 25-28. The right hand has melodic lines and chords, while the left hand plays dense clusters of notes.

29

Measures 29-32 of the musical score. The score continues with the same four-staff layout. A large slur covers measures 29-32. The texture remains dense with clusters. The word "cresc." is written above the right hand staff in measure 32, indicating a crescendo. The left hand continues with complex cluster patterns.

33

Measures 33-36 of the musical score. The score continues with the same four-staff layout. A large slur covers measures 33-36. The music features a variety of textures, including clusters and individual notes. The word "ff" (fortissimo) is written above the right hand staff in measure 36, indicating a fortissimo dynamic. The left hand continues with complex cluster patterns.

49

fff

fff

53

ff dim.

mp dim.

dim.

mp dim.

57

pp

pp

61

(Not sounded)

Lea

Lea

Lea

Comparación del manuscrito con la primera edición

La presente transcripción corrige algunas diferencias importantes de la primera edición respecto al manuscrito original. Una de las correcciones más significativas implica evitar la armadura tonal en los pentagramas inferiores de cada sistema, líneas en las que aparece la escritura de *clusters* o racimos de alturas adyacentes. Ya que dichos acordes son cromáticos, resulta innecesaria una armadura tonal, misma que Cowell evita de forma sistemática a lo largo del manuscrito. Varias indicaciones de dinámica fueron transcritas erróneamente en la primera edición. En el compás 36, la primera edición impresa registra un *fff* para la mano derecha y un *ff* para la mano izquierda, en tanto que en el manuscrito ambas manos deben de tocar *ff*. En el compás 49 Cowell escribió un intenso *ffff*; en cambio, la primera edición solo registra *fff*. Por último, la flecha que indica la dirección del arpeggio del compás 43, omitida en la primera edición, se recupera en esta transcripción.