

El fagot hoy: técnicas, creación e interpretación

Taller de exploración sonora y procesos creativos a cargo de Wolfgang Rüdiger

Docente: Wolfgang Rüdiger

Coordinador: Vladimir Guicheff

Modalidad: Presencial

Fundamentación

La propuesta se fundamenta en la presencia y el trabajo pedagógico y artístico de Wolfgang Rüdiger, fagotista, pedagogo y musicólogo de reconocida trayectoria internacional, cuya labor ha sido central en el desarrollo, la interpretación y la difusión del repertorio contemporáneo para fagot. A lo largo de varias décadas, Rüdiger ha colaborado estrechamente con compositores de distintas generaciones y procedencias, impulsando la creación de un amplio corpus de obras nuevas para el instrumento, con especial énfasis en repertorios europeos y latinoamericanos, incluyendo compositores uruguayos. Su actividad como intérprete, docente y promotor ha contribuido de manera decisiva a la consolidación de nuevas prácticas performativas y pedagógicas vinculadas al fagot.

Desde esta experiencia, el curso se propone como un espacio de transmisión y producción de conocimiento en torno al fagot entendido como instrumento solista y como plataforma para la creación musical actual. El trabajo se centra en la exploración de los recursos técnicos y expresivos desarrollados a lo largo del siglo XX y en las primeras décadas del XXI, abordando nuevas técnicas de emisión sonora, la relación entre cuerpo, respiración y sonido, el uso del espacio y la incorporación de medios electrónicos como parte del lenguaje musical.

El fagot, tradicionalmente asociado a repertorios históricos, ha visto ampliado de manera sustantiva su vocabulario sonoro y performativo. Estas transformaciones plantean desafíos específicos tanto para la interpretación como para la composición, que requieren un conocimiento práctico y crítico del instrumento. El curso apunta a atender estas cuestiones desde una perspectiva aplicada, combinando instancias expositivas con espacios de experimentación y trabajo directo con los participantes.

La propuesta está dirigida a compositores, intérpretes y estudiantes avanzados con formación equivalente interesados en profundizar en los procesos de creación musical contemporánea y en el desarrollo de nuevas obras para fagot. En el marco de la Educación Permanente de la Universidad de la República, el curso busca contribuir al fortalecimiento del medio musical local, favoreciendo el intercambio de saberes, la producción artística y la actualización de prácticas musicales en diálogo con referentes internacionales de primer nivel.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Objetivos generales

- Profundizar en el conocimiento del fagot como instrumento solista en el marco de las prácticas musicales actuales, atendiendo a la ampliación de sus posibilidades técnicas, sonoras y expresivas.
- Favorecer procesos de creación musical a partir del trabajo directo entre compositores e intérpretes, promoviendo el desarrollo de nuevas obras para fagot.
- Brindar un espacio de formación, reflexión y experimentación en torno a prácticas interpretativas y performativas vinculadas al repertorio actual para fagot, incluyendo el trabajo con medios mixtos.

Objetivos específicos

- Explorar técnicas de producción sonora y recursos expresivos ampliados del fagot, a partir del estudio y análisis de obras representativas del repertorio reciente.
- Analizar las implicancias compositivas e interpretativas de las nuevas técnicas, notaciones y concepciones performativas aplicadas al fagot.
- Desarrollar criterios para la escritura musical para fagot, considerando aspectos idiomáticos, corporales y espaciales del instrumento.
- Experimentar con la relación entre fagot y dispositivos electrónicos, atendiendo a cuestiones de sincronización, balance sonoro y concepción formal.
- Propiciar instancias de trabajo práctico orientadas a la creación, ensayo y presentación de obras de los participantes.
- Fomentar el intercambio crítico entre compositores, intérpretes y estudiantes, favoreciendo la reflexión colectiva sobre los procesos de creación e interpretación musical.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. El fagot como instrumento solista en las prácticas musicales actuales

Evolución del rol del fagot en la música de los siglos XX y XXI. Ampliación del vocabulario técnico, sonoro y expresivo. El instrumento como espacio de exploración performativa.

2. Producción sonora y control técnico

Registro y tesitura. Articulación, legato y staccato entre registros. Control del sonido en situaciones de exigencia técnica y expresiva. Relación entre técnica, cuerpo y respiración.

3. Colores sonoros y efectos tradicionales ampliados

Trabajo sobre calidades tímbricas del fagot. Uso expresivo de articulaciones, flutter tongue,

sonidos velados, sonidos fantasma, canto y voz simultánea. Exploración de registros extremos.

4. Técnicas espectrales y complejas

Armónicos, multifónicos, notas rodadas y otras técnicas vinculadas a la percepción espectral del sonido. Implicancias interpretativas y criterios de notación.

5. Recursos percusivos del instrumento

Flap, pizzicato, efectos “brassy”, key clicks, palm slaps y otros recursos percusivos. Integración de estos elementos en contextos musicales y performativos.

6. Sonido sin lengüeta y ruido de aire

Producción sonora sin lengüeta, uso del ruido de aire como material musical. Relación entre gesto, respiración y resultado sonoro.

7. Vibrato y control del sonido

Vibrato de diafragma y de labio. Smorzato y variaciones microexpresivas del sonido. Función estructural y expresiva del vibrato en músicas actuales.

8. Respiración y cuerpo

Respiración natural y respiración circular. Conciencia corporal y economía del gesto. Relación entre cuerpo, fraseo y continuidad sonora.

9. Ornamentación y movilidad sonora

Trinos, trémolos y glissandi. Continuidad y transformación del sonido. Función formal y expresiva de estos recursos.

10. Microtonalidad y afinación

Producción y control de microintervalos. Digitaciones alternativas. Implicancias para la escritura, la escucha y la interpretación.

11. Fagot y medios mixtos

Relación entre fagot y electrónica: sincronización, balance, proyección sonora y concepción formal. Análisis de obras con soporte electrónico y aproximaciones prácticas.

12. Trabajo con compositores y creación de nuevas obras

Análisis de obras seleccionadas del repertorio reciente. Intercambio entre intérpretes, compositores y estudiantes. Desarrollo, ensayo y presentación de composiciones de los participantes.

METODOLOGÍA

El curso se desarrollará a partir de una modalidad mixta que combinará instancias expositivas, espacios de trabajo práctico y momentos de intercambio entre los participantes.

En una primera etapa se realizarán seminarios expositivos a cargo de Wolfgang Rüdiger, orientados a la presentación y contextualización de técnicas de producción sonora, enfoques interpretativos y problemáticas compositivas vinculadas al fagot en la música contemporánea. Estas instancias permitirán introducir conceptos, marcos de referencia y ejemplos provenientes de un amplio repertorio de obras y experiencias artísticas, con

especial atención al desarrollo del instrumento en las últimas décadas y a la creación de nuevo repertorio.

De manera complementaria, el curso incluirá talleres de trabajo práctico, en los que los participantes podrán experimentar directamente con el instrumento, explorar recursos técnicos y sonoros, y trabajar sobre materiales propios desde la composición o la interpretación. En estas instancias se favorecerá el diálogo entre docentes y participantes, así como el intercambio entre compositores e intérpretes, atendiendo a los vínculos entre decisiones técnicas, expresivas y formales.

Finalmente, el curso prevé una instancia de presentación pública o muestra de trabajo, en la que se compartirán los resultados del proceso desarrollado a lo largo del curso. Esta instancia funcionará tanto como cierre del recorrido pedagógico como espacio de reflexión colectiva sobre los aprendizajes y producciones realizadas.

La aprobación del curso estará sujeta a la asistencia a las distintas instancias propuestas y a la participación activa en las actividades expositivas, prácticas y en la presentación final.

BIBLIOGRAFÍA

Gallois, Pascal - The Techniques of Bassoon Playing. Bearenreiter,