CLARA ROCKMORE MÉTODO PARA THEREMIN

MÉTODO PARA THEREMIN por Clara Rockmore Revisión de la trascripción original por David Miller y Jeffrey McFarland Johnson.

Traducción al español

De acuerdo con los deseos de la Sra. Rockmore, esta nueva edición se distribuye libre de cargo alguno. Es mi deseo sincero que estas páginas le sirvan al lector para establecer la técnica necesaria para tocar el theremin.

David Miller

Shreveport, LA 30 de Agosto de 1998 Clara Rockmore fue la primera virtuosa de la música electrónica y es considerada la mejor thereminista de todos los tiempos. No recibió formación para interpretar un instrumento, en aquel entonces nuevo, sobre el que no existía ningún método de interpretación. Clara lo desarrolló hasta el punto de convertirlo en un método de aprendizaje clásico.

Gracias a ella por primera vez un instrumento electrónico poseía características sonoras y estéticas que solo tenían los instrumentos clásicos. La música electrónica había encontrado a su primera gran dama.

Una jovencita de la comunidad rusa de Nueva York Ilamada Clara Reisenberg realizó una visita al hotel Plaza a finales de 1928, su objetivo era conocer a un científico e inventor recién llegado de la Unión Soviética, Lev Sergeyevich Termen, inventor de un nuevo instrumento musical mágico que se tocaba sin necesidad de contacto físico. La suite de Termen estaba llena de invitados y periodistas que querían constatar las propiedades del insólito aparato que el propio inventor ya había demostrado con gran éxito en una gira por varios países europeos.

Clara acudió a la presentación con la intención de distraerse. No obstante desde un primer momento quedó intrigada por el aspecto externo del instrumento, por su estética y por la personalidad de su creador. Cuando Theremin muy cortésmente le ofreció a Clara probar el instrumento que lleva su nombre y la joven alzó los brazos para proceder a tocarlo, nadie, ni siquiera ella, imaginaba que aquel gesto iba a cambiar su vida para siempre ...

El legado musical de Clara Rockmore, además de su disco The Art Of The Theremin, del Concerto For Theremin And Orchestra presentado en Nueva York en 1945, incluido dentro del álbum Ionisatio, incluye varias piezas de Beethoven, Sibelius y Elgar.

Aparte de su arte en forma de grabación discográfica o de su theremin mejorado, que pasó a manos de una alumna suya llamada Dalit Warsaw, Clara Rockmore nos ha dejado mucho más. Un método para interpretar un instrumento nuevo, un compromiso con una forma de concebir el theremin y su arte, y una importante labor de divulgación del mismo a través de giras y conciertos.

Por otro lado el theremin es un instrumento que sigue fascinando a nuevas generaciones de músicos. Se calcula que existen en el mundo unos 12.000 theremines

El precio de uno de los 500 RCA Theremin que se fabricaron en los años 30 puede oscilar entre 5.000 y 25.000 euros, dependiendo de su estado de conservación, son venerados por todos los thereministas del mundo. Existen varias empresas que fabrican theremines en kits de montaje, entre ellas las firmas Moog Music Inc. y PAIA, si bien hay otras que lo hacen de un modo más artesanal.

Anualmente se celebran certámenes de thereministas, fundamentalmente en Estados Unidos, donde cuenta con centenares de intérpretes aficionados, la mayoría de ellos con instrumentos de fabricación y diseño propios.

Su sonido es ya parte intrínseca de la cultura popular del siglo XX. Aunque su presencia en el mundo de la música clásica ha sido tangencial, su aportación al cine ha sido más que significativa. Toda película de ciencia ficción o de terror de los años 50 y 60 que se precie incluía un theremin en su banda sonora.

La música pop y el jazz también han sido un terreno fértil para la proliferación de grabaciones en las que ha estado presente el theremin. Desde Good Vibrations de The Beach Boys, llevada a cabo con un sucedáneo del theremin denominado Tannerin, obra del músico e inventor Paul Tanner y de ejecución similar a una "slide guitar", pasando por discos de Jimmy Page o actualmente por grupos como Air, Mercury Rev o Marilyn Manson, entre muchos otros.

Con estos precedentes, y gracias a la semilla que plantó Clara Rockmore en los años 30, el theremin es un instrumento musical que tiene garantizado su futuro. Clara Rockmore comenzó su vida musical tocando el violín. A los cuatro años de edad, ya era la estudiante más joven jamás admitida en el afamado Conservatorio de San Petersburgo. Allí fue donde comenzó sus estudios con Leopold Auer, profesor de Jascha Heifetz y Efrem Zímbalist. Actuó en conciertos con su hermana Nadia Reisenberg hasta los diecinueve años de edad, cuando una lesión en su brazo la forzó a abandonar el violín.

El final de una carrera significó el comienzo de otra: Rápidamente se pasó a otro instrumento, valiéndose de los mismos principios y filosofías aprendidas de Auer. Su increible habilidad natural le posibilitó la invención de una técnica de interpretación para tocar un instrumento único y novedoso, el THEREMIN.

Con su técnica, Clara Rockmore se convirtió enseguida en la primera virtuosa del instrumento. Si no fuera por el theremin construido expresamente para ella (en contraposición al theremin de la compañía RCA) su técnica nunca se hubiera desarrollado plenamente. Los Theremines de aquellos días tenían una capacidad de respuesta demasiado lenta para los matices más finos de volumen, y además carecían del rango de cinco octavas de su instrumento. Su colaboración con el profesor Theremin no solo creó un instrumento con una respuesta y un rango mejorados, sino que creó el tono que hoy día asociamos con los mejores theremines.

Una gran dificultad que encontraba Clara Rockmore cuando enseñaba a estudiantes era la transferencia de lo que ella podía hacer en su instrumento a los instrumentos de los estudiantes. Tuvieron que transcurrir bastantes años hasta que otros theremines poseerían las cualidades del theremin de Clara Rockmore.

Clara Rockmore tuvo una agenda muy apretada como concertista de theremin durante varias décadas, interpretando no solo piezas originales compuestas para el instrumento, sino también transcripciones de violonchelo y violín. Se esforzó muchisimo en legitimizar el theremin en una era en la que el instrumento habla sido relegado a producir espeluznantes efectos de sonido en las películas.

Ella estableció el camino para la música moderna de hoy dia. Es por ello que todos le estamos agradecidos. El theremin es, ante todo y sobre todo, un instrumento MUSICAL.

Con la llegada del sintetizador, el theremin casi cayó en el olvido. Aunque fabricantes como Bob Moog (muy aclamado por su sintetizador MOOG), seguian fabricando theremines de forma ocasional, no fue hasta los primeros años noventa cuando el theremin volvió a estar en el candelero.

Con el lanzamiento del documental "Theremin: An Electronic Odyssey" surgió un renovado interés por el instrumento. Muchas personas que nunca antes habían escuchado la palabra "Theremin" conocieron su historia, y aquellos de nosotros que ya estábamos familiarizados con el instrumento sentimos mayor cercania al mismo ... ¡La historia de nuestro instrumento estaba siendo contada!

El theremin estaba de nuevo de moda, las compañías reintrodujeron los theremines en el mercado. El theremin nunca se había ido del todo, pero esto no podía dejar de verse como un retorno.

Fue durante esta época de renovado interès en la que Clara Rockmore comenzó a escribir su técnica para los futuros thereministas.

El método se llamó "The Art of the Theremin", estaba dedicado a Bob Moog. La compañía de Moog (Big Briar. Inc.) lanzó "Clara Rockmore: The greatest Theremin Virtuosa", un video excelente que acompaña al método impreso. La presente edición es una versión actualizada de "The Art of the Theremin". Los ejemplos musicales son más sencillos de leer, habiendo sido establecidos profesionalmente por Jeffrey McFarland Johnson. Solo se han realizado lígeros cambios al texto original donde había ciertos errores gramaticales que han sido corregidos.

* * * * *

De acuerdo con los deseos de la Sra. Rockmore esta nueva edición se distribuye de forma libre. Es mi deseo sincero que estas páginas le sirvan al lector para establecer la técnica necesaria para tocar el theremin.

> David Miller Shreveport, Los Angeles 30 de Agosto de 1998

Los instrumentos no son los que producen música: Son las personas.

Max Rudolph New York Times 21 de Junio de 1992

Dedicado a un amigo muy especial, el **Dr. Robert Moog**, en aprecio por su constante interés en la promoción y reproducción del **Theremin** de control espacial.

Clara Rockmore

MENOS ES MÁS

Una pequeña sugerencia inicial para los futuros thereministas, es decir para aquellos que ven este instrumento como una voz más con la cual interpretar MÚSICA REAL y no como un juguete mágico para producir sonidos extraños y espeluznantes.

El propio nombre del Theremin Etherwave de control espacial lo dice todo.

No olvides que tu propio cuerpo al completo es un conductor eléctrico situado en medio de un campo electromagnético. Por lo tanto es imprescindible controlar el más ligero movimiento, no solamente el movimiento de las manos y de los dedos.

Cualquier movimiento involuntario, como podria ser el movimiento de la cabeza o de los hombros, puede interferir con el tono y con el volumen.

PARA MANEJAR EL AIRE NO NECESITAS MARTILLOS

No olvides que estás tratando con aire. Piensa en tus dedos como si fueran delicadas alas de mariposa y llegarás más lejos que utilizando la fuerza.

Hay que advertir que es aconsejable, incluso necesario, aprender primero a leer música y tener un mínimo conocimiento de teoría, armonia, etc. Se puede comenzar con clases de piano, tal y como hacen todos los violinistas. No se puede señalar un punto en el aire y decir "agul está el DO central".

MUY IMPORTANTE: Asegúrate de que nadie esté cerca mientras tocas para que no entre en el campo electromagnético DESDE EL OTRO LADO, pues afectaria de inmediato a tu eiecución.

EJERCICIO NÚMERO 1

El primer estudio trata sobre la distancia relativa entre diferentes intervalos.

El theremin ha de ser tocado lentamente, deslizándote desde una nota a la siguiente, pero teniendo mucho cuidado en no sobrepasar la nota final.

La mano izquierda se mantiene en reposo, se utiliza solo la mano derecha. Este ejercicio ha de ser practicado en distintos tonos.

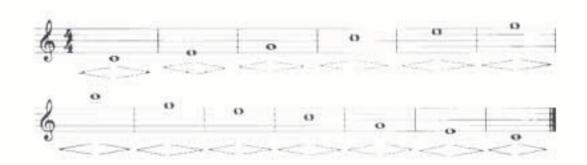
MANO EN PRIMERA POSICIÓN

El dedo indice ha de estar apoyado sobre el pulgar.

EJERCICIO NÚMERO 2

Un importante estudio para prevenir que una mano afecte a la otra. El theremin ha de ser tocado tan lentamente como sea posible, comenzando cada nota planissimo y subir lentamente la mano izquierda para luego hacerla descender en cada nota, siendo al mismo tiempo muy cuidadoso para mantener el tono correcto con la mano derecha.

EJERCICIO NÚMERO 3

El siguiente ejercicio consiste en estudiar la forma de obtener mayor velocidad, exactitud y libertad de movimientos a la hora de encontrar intervalos a diferentes distancias.

Este ejercicio sirve de ejemplo.

El método más beneficioso consiste en que el estudiante siga los intervalos dados por el piano. Hay que comenzar lentamente e incrementar la velocidad a la vez que el estudiante progresa, volviendo a un tempo menor si no se realiza bien la ejecución.

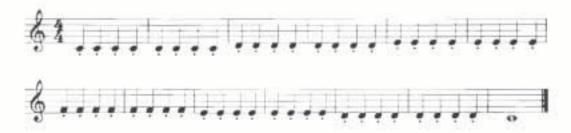

EJERCICIO NÚMERO 4 : ESTUDIO PARA LA MANO IZQUIERDA

La mano izquierda ha de ser elevada y bajada enérgicamente en cada nota, produciendose un efecto de staccato. Ha de ser practicado en distintos tonos.

Utiliza tu mano izquierda como si manejaras un arco de violin. Todos los acentos (legato, staccato, etc.) pueden obtenerse con distintos movimientos de la mano o de los dedos.

Primero has de tener una idea clara de qué quieres expresar, y entonces la lógica te ayudará para encontrar la mejor manera de conseguirlo.

Este es el primer estudio del uso de diferentes posiciones de los dedos de la mano derecha.

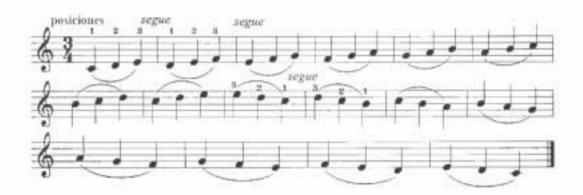
En lugar de mover la mano al completo déjala en la **posición 1** (dedo indice sobre el pulgar).

Para obtener la posición 2 mueve solamente los dedos libres estirándolos hacia delante.

Para obtener la posición 3 muévelos aún más lejos.

 Explicación adicional sobre las posiciones y las distintas de digitaciones; Posición 1: Dedo índice sobre el pulgar.

Posiciones 2, 3, 4: Estirando los tres dedos hacia delante, con el brazo quieto, en dirección hacia la antena y luego, según se necesite, moviendo los dedos de vuelta, no solamente a la posición original, sino todo el recorrido hacia la palma de tu mano derecha cuando se desee para crear un efecto musical (el mismo contacto de los dedos cuando tocan la palma sirve como acento).

EJERCICIO NÚMERO 6

Este ejercicio es el mismo que el ejercicio número 5, pero ha de ser tocado staccato. En caso de hallarse demasiado dificil hay que practicar más con el ejercicio número 5, será de gran ayuda.

VARIACIONES LEGATO/STACCATO DE LOS EJERCICIOS NÚMEROS 5 Y 6

EJERCICIO NÚMERO 7

En este caso se trata de un estudio avanzado de las posiciones de los dedos, yendo desde la posición 1 a la posición 3 directamente.

Este ejercicio es el mismo que el ejercicio número 7, pero ha de ser tocado staccato. En caso de hallarse demasiado dificil hay que practicar más con el ejercicio número 7.

VARIACIONES LEGATO/STACCATO DE LOS EJERCICIOS 7 Y 8

EJERCICIO NÚMERO 9

En este caso se trata de un estudio en las posiciones 1, 2, 3, 4 y también en posición intermedia. La posición intermedia se consigue estirando los dedos a la distancia correspondiente a un semitono.

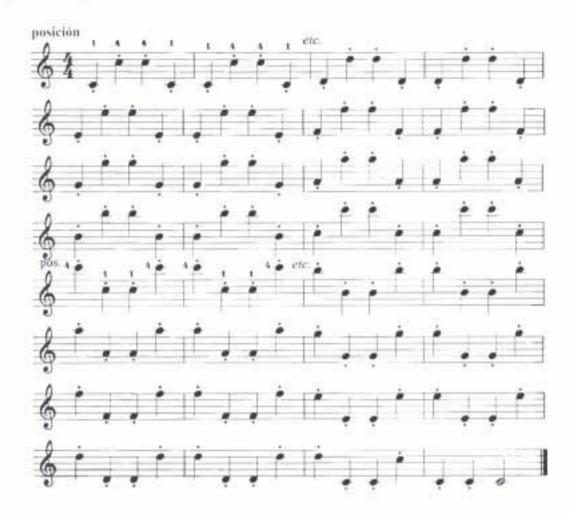

VARIACIONES LEGATO/STACCATO DEL EJERCICIO NÚMERO 9

Inicialmente se toca con la posición de dedos 1 a 4 en staccato.

Posteriormente hay que realizar el mismo ejercicio en legato. El sonido de deslizamiento ha de ser eliminado bajando la mano izquierda mientras se va de una nota a otra y subiéndola cuando se llegue a la nota, manteniendo uniforme el volumen.

VARIACIÓN DEL EJERCICIO NÚMERO 10

Estudio avanzado de cambios rápidos de posición.

EJERCICIO NÚMERO 12

Ejercicio diario de calentamiento.

VIBRATO

Resulta crucial para producir la calidad de sonido deseada.

El dedo indice de la mano derecha ha de descansar sobre el pulgar.

POR FAVOR no hagas un vibrato demasiado amplio, pero si tan rápido como sea posible sin cambiar de sitio para que no se confunda con un trino. Un trino no debe ser un vibrato amplio sino que debe estar a una distancia exacta de un tono o de un semitono.

Evita un vibrato constante permitiendo momentos sin el mismo, tal y como sugiera la propia música.

* * * * *

Cuando estés preparado para intentar tocar música comienza con piezas fáciles, como por ejemplo: "El Cisne" de C. Saint-Saëns "Aria en tono de Sol" de J.S. Bach

****

Liegados a este punto la calidad del sonido es lo más importante, moldéala con un bonito vibrato y un bello fraseo.

La manera de situar tu brazo derecho o tus dedos de la mano derecha dependerá de tu fraseo musical, así que estate preparado para la dirección hacia la que vaya la música. Prueba todas las alternativas: El brazo en reposo y los dedos hacia delante o hacia atrás, bien con los dedos juntos o estirados, hacia delante o hacia atrás, tal y como la música te indique.

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS

En primer lugar conecta el instrumento y deja que se caliente alrededor de quince minutos antes de afinado.

Afina según la capacitancia de tu propio cuerpo. Para mí misma encuentro que el SOL bajo es el DO central, confiriéndome tres octavas hacia arriba en dirección hacia la antena vertical y una octava hacia abajo en dirección hacia mí misma.

El rango de cada nuevo instrumento construido puede ser distinto. A la hora de buscar material, en las amplias bibliotecas para voz y otros instrumentos adaptables al theremin, recuerda que es posible en pasajes rápidos tocar intervalos pequeños, no siendo así para los pasajes que, aun siendo fáciles para un violin, salten mucho de una cuerda a otra del mismo.

Al tocar arriésgate a conseguir amplios saltos sin ningún portamento, persiguiendo siempre no solo la NOTA DESEADA sino el CENTRO PRECISO de la misma. Si actuases como solista con una orquesta sinfónica asegúrate en el ensayo de que tu instrumento se sitúa adecuadamente con el fin de asegurar que ni los arcos de los primeros violines ni la batuta del director puedan en ningún momento introducirse en tu mágico circulo electromagnético.

Una muestra del **nivel de dificultad** que es capaz de **interpretar** el **Theremin** son las siguientes piezas:

Schelomo (E. Bloch), para violonchelo y orquesta, tocado junto a la Orquesta Sinfónica de Filadelfia en Filadelfia.

Sonata para violin y piano (C. Franck), interpretada con mi hermana Nadia Reisenberg (los cuatro movimientos) en un recital en la Town Hall de Nueva York.

Concierto para theremin y orquesta en tres movimientos (Anis Fuleihan), interpretada con la Sinfónica de Nueva York en Nueva York, con Leopold Stokowski a la dirección, quien adaptó la obra especialmente para mí.

Esta obra fue posteriormente interpretada junto a la Orquesta Sinfónica de Filadelfia en la "Academy of Music" de Filadelfia, con Alexander Hilsberg a la dirección, y con la Filarmónica de Nueva York en el Estadio Lewison de Nueva York.

