

Música del siglo XX: Una guía para los oyentes. (Versión Preliminar)

Francisco Rivero Mendoza

Mérida, Abril de 2007.

Contenido.

1. Introducción.....	4
2. El gran misterio de la música.	4
3. Algunas cualidades	6
Elementos matemáticos de la música.	6
Elementos físicos de la música.	8
Elementos Cognoscitivas (De comprensión).....	9
Los sentimientos y las pasiones.....	10
Condición social.	11
Cualidades instintivas.....	13
Cualidades estéticas.....	13
4. La música del siglo XX.	16
Los precursores:.....	16
Los movimientos más importantes:.....	18
5. Algunas preguntas comunes y sus respuestas.....	19
6. Preludio a la siesta de un fauno (Debussy).....	24
7. El mar (Debussy).....	27
8. La suite Bergamasca (Debussy).	30
9. Estampas (Debussy).	33
10. Los planetas (G. Holst).	35
11. Carmina Burana (Orff).	39
12. Pájaro de fuego (Igor Stravinsky).....	42
13. Petrushka (Stravinsky).....	46
14. La consagración de la Primavera (Stravinsky).....	48
15. Concierto para violín No. 1 (Prokofiev).....	53
16. Las siete sinfonías de Prokofiev	55
17. Sinfonía Clásica (Prokofiev).	56
18. Concierto para piano No. 1 (Sergei Prokofiev).	57
19. Concierto para piano No. 3(Prokofiev).	59
20. Teniente Kije (Prokofiev).....	62
21. Romeo y Julieta (Prokofiev).....	64
22. Alexander Nevsky (Prokofiev).....	69
23. Cenicienta (Prokofiev).....	71
24. Sinfonía No. 5 (Prokofiev).	74
25. Variaciones Hiller (Max Reger).	77
26. 3 piezas para piano (Schonberg).....	79
27. Kammermusik No. 1 (Hindemith).....	81
28. Concierto Filarmónico (Hindemith)	83
29. Matías el pintor (Hindemith).	85
30. Nihilísima vision (Hindemith)	87
31. Sinfonía serena (Hindemith).....	89
32. Sinfonía La armonía del mundo. (Hindemith)	91
33. Pulcinella (Igor Stravinsky).....	93
34. Bolero (Ravel)	95
35. El Buey sobre el tejado (Milhaud).....	97
36. Bachiana Brasileira No. 2(Villa-Lobos).....	99

37. Apalachean Springs (Aaron Copland).....	102
38. Sinfonía No. 2 (Charles Ives).	104
39. Noche en los jardines de España (Falla.).....	107
40. El amor brujo (Falla).	109
41. Don Juan (Richard Strauss).	111
42. Así habló Zaratustra (Richard Strauss).....	113
43. Sinfonía Titán (Mahler).....	115
44. Poema del éxtasis (Alexander Skryabin).....	120
45. Música para cuerdas, percusión y celesta (Bartok).	122
46. Concierto para violín (Bartok).....	125
47. Concierto para orquesta (Bartok).	126
48. Concierto para piano No. 1 (Bartok).	128
49. Concierto para piano No. 3 (Bartok).	130
50. Las 15 sinfonías de Dimitri Shostakovich.....	132
51. Sinfonía No 1.....	135
52. Sinfonía No. 2.....	136
53. Sinfonía No. 3.....	139
54. Sinfonía No. 4.....	141
55. Sinfonía No. 5.....	143
56. Sinfonía No. 6.....	145
57. Sinfonía No. 7.....	147
58. Sinfonía No. 8.....	150
59. Sinfonía No. 9.....	152
60. Sinfonía No. 9.....	152
61. Sinfonía No. 10.....	154
62. Sinfonía No. 11 (Dimitri Shostakovich).....	156
63. Sinfonía No. 13.....	158
64. Sinfonía No. 2 (Prokofiev).	161
65. Las obras más fáciles de escuchar.	162
66. Pedro y el lobo (Prokofiev).	162
67. Sinfonía No. 7 (Prokofiev)	164
68. Guía a la orquesta para jóvenes oyentes (Britten).	168
69. Fantasía para piano y orquesta (Debussy).....	170
70. Danzas folklóricas rumanas (Bartok).	172

Introducción.

La música clásica es uno de los pasatiempos que mas entretiene. Por medio de ella podemos

- Experimentar momentos inolvidables de profundas emociones.
- Familiarizarnos con otras culturas diferentes a las nuestras.
- Compartir ratos de conversación amena con nuestros amigos.
- Comprender los grandes dramas de la humanidad, como las invasiones, guerras y conquistas de los ejércitos.
- Hacer una reflexión sobre la filosofía de la vida: la felicidad, el amor, la alegría, la tristeza, el sufrimiento, la ira, la desesperación, la esperanza,...etc.

No se necesita ser un músico para poder apreciar y disfrutar de la música. Basta tener un sentimiento de simpatía hacia ella, tiempo suficiente, algunos CD a la mano y alguien que nos oriente.

En esta pequeña guía pretendo tan sólo dar una lista de las obras más importantes del siglo veinte, acompañadas de algunos comentarios personales. No esta dirigida a especialistas o estudiosos serios, si no, más bien, a los nuevos oyentes. Sin embargo sería deseable contar con conocimientos mínimos. Cuando digo esto, pienso en aquellas personas que ya conocen y son familiares con parte del repertorio clásico de la música barroca, clásica y romántica, pero que le tienen miedo a los modernos.

El gran misterio de la música.

La música es el arte de combinar los sonidos. Nadie sabe a cierta ciencia, porque hacemos la música, ni tampoco que es lo que transmitimos en ella. Intuitivamente, la música nos gusta y nos produce placer. De estos conocimientos vagos e imprecisos se encargan lo sicólogos. Tenemos un conocimiento preciso de lo que es el sonido, gracias a la ciencia. El sonido esta compuesto de ondas que viajan a través del aire y presionan la membrana del oído. Esta presión sobre la membrana o el tímpano, se transmite al oído interno a través de una cadena de huececillos. Dentro del oído interno hay miles de terminaciones nerviosas que transmiten la información a nuestro cerebro. Allí se descodifican los mensajes nerviosos y luego

son procesados por nuestra mente. Se dice entonces que hemos percibido el sonido. Como la percepción es un fenómeno psicológico, hasta allí llega nuestro conocimiento científico, nos vemos obligados a entrar nuevamente en el oscuro campo de las especulaciones psicológicas. Por tal motivo, una manera muy correcta de definir la música, que nos ahorraría gran cantidad de tiempo en discusiones estériles, es decir que **la música es un gran misterio**, como ya lo han expresado muchos compositores famosos.

Es imposible describir con palabras una sinfonía. Tan solo podemos conformarnos con dar algunas ideas sobre las emociones, impresiones y sentimientos que la música despierta dentro de nosotros. Hablamos entonces de las cualidades sonoras, formales o representativas de tal o cual fragmento de música, pero nunca podremos expresar con las palabras la gama infinita de cualidades, detalles y matices de una interpretación musical. La experiencia musical es única e irrepetible. Las partituras donde se codifican las notas son eternas pero nosotros somos seres que cambiamos con el tiempo y la música que escuchamos ayer, hoy nos puede parecer distinta. Hay momentos especiales en que nos gusta oír música y la disfrutamos con placer. Todos nuestros sentidos se abren y entonces se produce esa empatía misteriosa con el mensaje que nos envía el compositor. Es un diálogo muy íntimo en donde se expresan sentimientos e ideas inenarrables. Son ideas y sentimientos muy humanos, que todos los hombres y mujeres compartimos, y esto nos enaltece como seres racionales. Por eso repito nuevamente, que la música es un gran misterio.

Hoy en día vivimos contaminados de todo tipo de ruidos y música de mala calidad. Desde que los expertos en mercadeo, descubrieron que con la música nos inducen a consumir sus productos, entonces todo ha cambiado. Ahora la música invade nuestro ámbito de vida y no tenemos ni privacidad ni libertad. ¿Cómo ver el cine, o la televisión o escuchar la radio sin oír música? ¿Quien decide que música debemos escuchar?

Hemos perdido la sensibilidad y la paciencia para escuchar la música clásica. Casi nunca disponemos de tiempo libre para esta actividad. Como ya dije al principio, la música clásica encierra un mensaje muy valioso, que puede ser de utilidad para comprender muchas cosas sobre nuestra vida. Por eso debemos hacer un pequeño esfuerzo para conocer, aunque sea de manera muy somera, las grandes creaciones de la música del siglo XX.

Algunas cualidades

¿Qué debemos buscar y saber reconocer en toda música?

Aunque la música la percibimos mediante el sentido del oído, asociamos con ella una serie de cualidades que provienen de nuestro mundo sensorial, en el sentido más amplio, incluyendo otros sentidos como la vista, el tacto, el gusto y el olfato. También percibimos la diversidad de técnicas de composición e instrumentos, provenientes del mundo de los músicos. Finalmente, la música nos trae un mensaje de otras áreas del conocimiento humano como lo son la historia, la psicología, la geografía y la cultura. Todo esta gama de percepciones, sentimientos y reflexiones en nuestra conciencia es lo que llamamos **La Experiencia Musical**

Es muy pedagógico entonces el saber reconocer y entender algunas cualidades musicales, para captar el mensaje correcto de cada autor. Esto nos puede servir de guía para establecer comparaciones entre una y otra obra y comprender mejor el amplio panorama de la música del siglo XX.

Elementos matemáticos de la música.

Hay una serie de elementos matemáticos dentro de la música que bien la pena considerar. Desde el punto de vista de la ciencia, la música no es más que un conjunto de sonidos que se dan en un intervalo de tiempo fijo. Sabemos por la física que el sonido se puede representar mediante ondas que viajan en el espacio. Para simplificar un poco nuestra exposición, pensemos en un sonido uniforme en el tiempo, durante unos diez segundos, como por ejemplo una nota dada por un violín o un órgano eléctrico. Es decir, un sonido puro que no cambie en absoluto en los diez segundos. Dicho sonido se puede representar mediante una **onda sonora**, que vibra en forma muy regular. Estas ondas sonoras se componen de tres elementos:

- La Amplitud o altura de las ondas. Esto representa **el volumen**.
- La frecuencia de la onda o el número de vibraciones por unidad de tiempo, nos dará **el tono**. Por ejemplo un La natural tiene una frecuencia de vibración de 440 Hz.
- La forma de la onda nos da **el timbre** o color del sonido. Cada instrumento tiene su propio timbre característico. Los músicos mezclan estos timbres

sonoros para crear nuevos timbres de sonidos, al igual que un pintor mezcla los colores en su paleta para hallar nuevos colores.

La música y la teoría de conjuntos.

Una pieza de música es algo sumamente complejo. Su estructura se puede simplificar y describir usando conjuntos. La unidad básica es **una nota**. Un conjunto de notas, constituye **un motivo**. Varios motivos dan origen a **una frase musical**. Un conjunto de frases es **un tema**. Usamos las primeras letras del alfabeto en mayúsculas para indicar los temas, como por ejemplo A, B, C,...etc.

Una **obra completa** se divide en varios **movimientos**. Un movimiento es una sucesión de temas, algunos de los cuáles pueden estar repetidos o levemente modificados, mediante pequeños cambios en la tonalidad, el ritmo o el acento.

La estructura de una obra sigue patrones establecidos llamados formas musicales. Hay tres de ellas que son muy usadas:

1. **La forma sonata** consiste de dos temas A y B que se presentan de acuerdo al siguiente orden: ABABABC. La primera ocurrencia AB es la introducción de los temas. la segunda ocurrencia AB es mas larga y corresponde al desarrollo de los temas. la última aparición es la recapitulación de los temas. Al final puede haber una coda o tema especial C.
2. **La forma rondó**, consiste de un tema A de anclaje o ritornelo y varios temas secundarios B, C y D, que se alternan entre sí de acuerdo al esquema: ABACADA.
3. **La forma de variaciones**, consiste en una sucesión de temas relacionados entre sí A, B, C y D, en una sucesión de la forma ABCD.

La música moderna, desarrollada a partir del fin de la segunda guerra mundial (1945), utiliza gran cantidad de elementos matemáticos como el serialismo, los algoritmos computacionales y las probabilidades, para crear un tipo de música estructurada a base de criterios científicos.

En la siguiente tabla damos otros aspectos matemáticos que se encuentran en la música.

Equilibrada	Repetitiva	Ordenada	Estocástica
Simétrica	Caótica	Predecible	Aleatoria

Compleja	Densa	Discreta	Lineal
Corta	Larga	Serial	Armónica
Algorítmica	Proporcionada	Cíclica	Conexa

Elementos físicos de la música.

Asociado a cada tipo de música hay una serie de cualidades físicas, que provienen de nuestro mundo sensorial. Pertenecen al mundo de las **representaciones e imágenes** que construimos en nuestra mente al escuchar una melodía. Son asociaciones muy subjetivas, por supuesto, pero convincentes a la hora de expresar nuestras impresiones y emociones en torno a la música. Siempre ha habido una conexión interesante entre música y pintura, que explica las ideas y los métodos del compositor, a la cual siempre me estaré refiriendo. Hay cualidades que nos hablan acerca de la materia de la cual está hecha la música (metafóricamente, por supuesto). Así pues, hay música pesada, blanda, ligera, dura, pegajosa,...etc. También hay cualidades que describen la forma de moverse la música en el tiempo: Rápida, lenta, saltarina, fugaz, explosiva,...etc. Inclusive asociamos cualidades del gusto y del olfato: Dulce, amarga, empalagosa, fragante,...etc.

A continuación damos en una tabla las posibles cualidades físicas de la música.

Energética	Aplastante	Impactante	Acariciante
magnética	electrizante	Pegajosa	Cálida
Fría	Fresca	Caliente	Ardiente
Luminosa	Opaca	Colorida	Incolora
Gris	Clara	Liviana	Líquida
Seca	Sólida	Perfumada	Dulce
Alambicada	Amarga	Oscura	Empalagosa
Pesada	Frágil	Fuerte	Dura
Blanda	Suave	Áspera	Vibrante
Corrosiva	Lacerante	Cortante	Ilana
Dinámica	Estática	Saltarina	Explosiva
Rápida	Lenta	Quieta	Inmóvil

Silenciosa	Sonora	Susurrante	Estrepitosa
Suculenta	Sabrosa	Rica	picante
Disonante	Ruidosa	cacofónica	Chirriante
Escandalosa	Estruendosa	Fogosa	Radiante
Fragante	Intoxicante	Chispeante	Burbujeante
Tensa	Fluida	Recortada	Difusa
Transparente	Vaporosa	Fugaz	Incendiaria
Quebrada	Rota	Apagada	Muda
Rígida	Plástica	Efervescente	Fragante

Elementos Cognoscitivas (De comprensión).

Hay propiedades musicales que podemos entender mediante nuestro razonamiento y capacidad intelectual y las podemos determinar en mayor o menor grado, siendo por lo tanto susceptibles de juzgar. Estas pertenecen al campo de la **Cognición Musical** y explican los procesos de la percepción-comprensión de la música. Son juicios comparativos que establecemos usando una escala de valores relativa, pues dependen de nuestra experiencia como oyentes. Son juicios subjetivos y personales, pues, ellos pueden cambiar con el tiempo dependiendo de nuestro grado de educación musical, los gustos de la época, las modas,..etc. Lo que hoy parece confuso, mañana puede parecernos muy claro y viceversa.

Extraña	Familiar	Difícil	Fácil
Sencilla	Complicada	Enrevesada	Inteligente
Ingenua	Interesante	Indescifrable	Pueril
Memorable	Pasajera	Intrascendente	Incomprensible
Superficial	Profunda	Incoherente	Concisa
Directa	Laberíntica	Confusa	Predecible
Lógica	Ingeniosa	Compacta	Dispersa
Sugerente	comunicativa	melódica	descuidada
Contenida	suelta	Ruidosa	Prometedora

Los sentimientos y las pasiones.

Entramos aquí en un campo sumamente rico, complejo e interesante de cualidades de tipo psicológico. Un terreno lleno de todo tipo de subjetividades, especulaciones y juicios de valor. Todas ellas son cualidades quizás determinantes, a la hora de establecer nuestros gustos por cierto tipo de música. Partiendo de la premisa según la cual la música es una actividad humana, dirigida a los hombres y mujeres, entonces no podemos dejar de lado los sentimientos a la hora de apreciar una pieza musical. Pero, ¡mucho cuidado! tampoco podemos afirmar que la música es puro sentimiento y pasión!

Durante el **período barroco**, los autores como Vivaldi, Bach y Haendel se ocupaban más de la música como un oficio de artesanos, creando nuevas formas musicales, inventando armonías y patrones de contrapunto, ensayando diversos instrumentos y combinaciones de ellos. Esta música es muy placentera aunque carezca de romanticismo.

La música del **período clásico**, con Haydn y Mozart como sus más dignos y emblemáticos representantes, tampoco fue sentimental. Es una música elegante, distante y de mucha compostura que se dedica a buscar un ideal de belleza clásico. La belleza clásica es de tipo superficial y está basada en el equilibrio y armonía de las formas

La **música romántica del siglo XIX** es excesivamente apasionada y sentimental en su intención de conmover a los oyentes como un único fin. No en vano se decía, y era universalmente aceptado, que la música era “**el arte de expresar los sentimientos y pasiones, mediante los sonidos**”.

El compositor del siglo XX, en cambio, se concentra más en la forma y la estructura de la música, como un objeto en sí mismo, dejando en un segundo plano, o casi ignorando, los sentimientos y pasiones que su obra pueda transmitir. Trabaja como un relojero en su taller ajustando sus notas, compases, ritmos y timbres sonoros con mucha precisión. Por supuesto que el elemento romántico nunca va a desaparecer del todo en el panorama musical. Así pues hubo una corriente dentro del siglo XX llamada neorromanticismo, de mucha importancia, que produjo obras maestras. La gran revolución musical, que se dio a comienzos del siglo XX, caminó en sentido contrario al Romanticismo, liberando a la música de su función narrativa. Se habla entonces de una tendencia anti- romántica que se ha mantenido desde entonces. Al escuchar la

música moderna solo sentimos un placer momentáneo, de tipo estético, igual al que produce la contemplación de algo bello. Cuando la música finaliza no quedamos tristes alegres, deprimidos o melancólicos, sino más bien satisfechos de haber tenido una experiencia agradable para la mente y el oído.

Para el músico del siglo XX lo importante son los sonidos: Una nueva definición de la música sería entonces **“la música es el arte de combinar los sonidos en el tiempo.”**

A continuación damos una extensa lista de cualidades sentimentales de la música, la cual no pretende ser exhaustiva.

Tierna	Ruda	Reflexiva	meditativa
Impulsiva	ensoñadora	Placentera	Agradable
Humorística	Triste	Sarcástica	Irónica
Burlesca	Alocada	Jocosa	Insidiosa
Quejumbrosa	Desagradable	Lacrimosa	Optimista
Pesimista	Melancólica	Apasionada	Angustiante
Amorosa	Depresiva	Sonriente	Pícaro
Viril	Femenina	Amanerada	Juguetona
Atrevida	Tímida	Pedante	Rimbombante
Agresiva	Pacífica	Hosca	Dominante
Serena	Brutal	Indiferente	Compulsiva
Desgarradora	Solitaria	Sublime	Nostálgica
Dramática	Brusca	Salvaje	Consoladora
Dolorosa	Lánguida	Vigorosa	Intima
Feliz			
Implacable	Coqueta	Emocionante	Abandono
Despiadada	Plañidera	Exuberante	Bestial
Decidida	Indecisa	Acogedora	Desafiante

Condición social.

La música como manifestación artística es un fenómeno social. Los compositores expresan de alguna manera ideas y mensajes de la sociedad en que viven. Son intérpretes privilegiados del gusto de cada época. En el pasado,

había música culta para las minorías muy selectas, como los cortesanos y las clases dominantes y música folklórica de origen popular, para el resto de las gentes. Inclusive algunos emperadores, reyes, cardenales y príncipes tenían músicos a su disposición para entretenerlos. Por ejemplo Haydn estuvo al servicio de una familia aristocrática durante muchos años. Mozart fue empleado de un Cardenal. Gracias al genio de Beethoven los músicos comenzaron a ser independientes, se liberaron del patronazgo aristocrático y empezaron a componer para ellos mismos.

El estado moderno, bien sea capitalista, socialista o comunista sustituyó a la realeza. La música ha servido en ocasiones como propaganda política al servicio de las élites que han ocupado el poder. Nadie puede negar el poder de penetración de la misma.

Hoy en día debido a las posibilidades de reproducción electrónica mediante los discos compactos, radio cine y televisión, a los cuales todos tenemos acceso, la música ha alcanzado un alto grado de difusión a escala planetaria. Ya no tiene barreras sociales.

La música clásica occidental es, históricamente, un fenómeno de origen centro europeo, que estuvo confinada durante varios siglos a unos pocos países: Alemania, El Imperio Austro-Hungaro, Hungría, Francia, Inglaterra e Italia. A partir del siglo XX, se manifiesta una expansión hacia nuevos horizontes con el vigoroso aporte de la música Rusa, española, húngara,..etc. Hoy en día la música clásica es patrimonio universal y no se habla de escuelas o nacionalidades sino más bien de individualidades.

Aquí presentamos una lista de cualidades musicales, derivadas de condiciones sociales.

Ceremoniosa	Majestuosa	Regia	Noble
Elitesca	Galante	Culta	Inculta
folklórica	popular	rústica	populista
Realista	Idealista	Cortesana	Chic
Distinguida	Vulgar	Bárbara	Curiosa
Pomposa	Doméstica	Tribal	Nacionalista

Didáctica	Excluyente	Revolucionaria	Conformista
Exótica	Oriental	Latinoamericana	Eslava

Cualidades instintivas.

La música activa en nuestro cuerpo procesos fisiológicos a nivel del inconsciente, como el amor, la tranquilidad, el estrés,,,etc. que nos hacen revivir experiencias pasadas a nivel mental. Estos impulsos influyen en nuestro estado de ánimo y en nuestra salud.

Estas cualidades permiten el empleo de la música con fines terapéuticos (Musicoterapia). Inclusive se dice que los bebés que escuchan a Mozart desde la gestación tienen algunas probabilidades de ser personas inteligentes cuando vienen al mundo. También son una fuente muy importante de medios expresivos en manos de los compositores. Aquí presentamos algunos de ellos.

Alegre	emocionante	frenética	Iracunda
Espeluznante	Sensual	excitante	Tranquilizante
relajante	Estresante	Agobiante	eufórica
Inquietante	Nerviosa	Aterradora	Miedosa
Atormentada	Tormentosa	Embriagante	Estimulante
Furiosa	Rabiosa	Chocante	Visceral
Mordaz	Incisiva	Desenfadada	asombrosa
Seductora	Avasallante	Ofensiva	Insultante
Atemorizante	Amenazante	Calmante	suspirante
Agónica	aislante	absorbente	desinhibida
urgente			

Cualidades estéticas.

La estética tiene que ver con la concepción de la obra de arte, su finalidad, su relación con el hombre y su existencia como ente filosófico. La estética engloba toda una gama de categorías, que van desde los métodos y técnicas que usa el compositor, hasta sus concepciones filosóficas o religiosas.

1. **Cualidades formales:** Son aquellas que tienen que ver con el proceso de creación de la obra e arte, sus técnicas y métodos, que conformarán su apariencia externa y el carácter definitivo de la misma.

Pura	Absoluta	Ecléctica	Discursiva
Expositoria	Descriptiva	Programática	Abstracta
Utilitaria	Recargada	Artificial	Elaborada
Recamada	Adornada	Embellecida	Desnuda
Clásica	Barroca	Expresiva	Elegante
Bonita	Fea	Lucida	Vacía
Llamativa	Superficial	Graciosa	Lírica
Epica	Variada	Monótona	Aparatosa

2. **Cualidades de tipo histórico- estilístico.** Tiene que ver con las escuelas y los movimientos artísticos, los cuales son un reflejo de las distintas épocas.

Arcaica	Antigua	Pasada de moda	Vanguardista
Contemporánea	Moderna	Barroca	Clásica
Romántica	Post-romántica	Modernista	Formalista
Impresionista	Fauvista	Expresionista	Neo-clásica
Nueva figuración	Atonalismo	Dodecafonismo	Primitivismo
Neoclásica	Neobarroca	Neorromántica	Cubista
Minimalista	serialismo	Aleatoria	Electrónica

3. **Cualidades Mágico- Religiosas.** Para muchos la música es una forma de acercarse a Dios. Dentro de esta concepción religiosa de la música se han producido obras maestras que exaltan episodios de los evangelios o anécdotas de la vida de los Santos. No hay que olvidar la estrecha conexión que ha existido entre música y religión.

También hay que resaltar los elementos mágicos y de carácter sobrenatural que viven dentro de la música, los cuales son explotados por los compositores, con la finalidad de sorprender a sus oyentes.

Algunos compositores como el ruso Skriabin, compusieron obras que nos hacen elevar a regiones de profunda contemplación y misticismo.

Mística	Angelical	Sagrada	Divina
Litúrgica	Profana	Satánica	Diabólica
Embrujada	Hechizada	Apoteósica	Ritual
Éxtasis	Espiritual	Bíblica	Profética

4. **Cualidades ambientales.** Es posible recrear ambientes y situaciones por medio de la música, como por ejemplo una fiesta, una batalla o un funeral. Con las posibilidades sonoras de la orquesta moderna, se pueden imitar casi todos los sonidos y con ello recrear ambientes.
5. Este carácter imitativo y onomatopéyico es algo que ha sido criticado por algunos y halagado por otros. La música del siglo XX evita ser representativa en lo posible, para reafirmar su carácter abstracto y absoluto. Sin embargo algunos compositores sucumben ante la atracción del pintoresquismo, las melodías y el folklore popular como un medio muy efectivo de gustar y ser aceptados por el gran público.

Otros compositores usan estos recursos de manera irónica, para burlarse de ellos y ridiculizarlos. Esta es también es una manera de hacer arte. Tal es el caso de Mahler, Shostakovich y Prokofiev.

Militar	Campesina	Gran Salón	Circo
Opereta	Concierto	Guerra	Baile
Fiesta	Mercado	Carnaval	Funeral
Calle	Convento	Cripta	Cementerio
Mar	Montaña	Cacería	Río
Selva	Bosques	Ruinas	Cielo
Tierra	Planetas	Estrellas	Ciudad
Vehículos	Corridas de toros	Fábricas	Desfiles
Cabaret	Plaza	Iglesia	Ballet

6. **Valores.** La música, como un medio de comunicación muy eficaz entre los hombres, puede transmitir los valores de la sociedad. Por esto las personas educadas deben escuchar la música con atención y hacer un

análisis después de cada audición, para extraer todo lo bueno que ella encierra.

Valor	Inocencia	Franqueza	Amistad
Sacrificio	Heroísmo	Juventud	Humildad
Religiosidad	Patriotismo	Fidelidad	Perseverancia
Justicia	Respeto	Bravura	Familia

La música del siglo XX.

Los precursores:

Para comprender la música del siglo XX, hay que remontarse a sus raíces que se encuentran en las dos últimas décadas del siglo XIX.

En sus inicios, la música del siglo XX se plantea una expansión de los límites de la tonalidad y el cromatismo, tal como habían sido establecidos por los últimos románticos: Brahms, Wagner y List. Esta tendencia condujo a un agotamiento de los medios expresivos románticos y supuso un rompimiento con la tradición. Una ruptura con la tradición de dos siglos cuyo golpe más demoledor fue el cuestionamiento de la tonalidad como principio básico sobre el cual se articulaba toda la composición de las obras.

Mencionaremos brevemente algunos de los músicos pioneros, destacando la contribución de cada uno de ellos hacia el desarrollo y la conformación de un nuevo lenguaje musical.

Claude Debussy(1862-1918). Compositor francés responsable de los primeros avances, quien arranca bien temprano en su carrera cuestionando a la música de Wagner y sus seguidores de la escuela alemana. Emplea técnicas de composición muy modernas como lo es la yuxtaposición de melodías independientes, a la manera de las pequeñas pinceladas de los pintores impresionistas, para lograr un efecto general de música brumosa y difusa. También se debe a Debussy el rescate y la utilización del timbre y el sonido como elemento fundamental en la música. El empleo del pedal en el piano para sustentar una nota más allá de los límites usuales. Finalmente, Debussy incorpora en su obra elementos de otras culturas distintas a la europea, siendo las más importantes el uso de escalas pentatónicas provenientes de la música china y el sureste de Asia, el

colorido del folklore español y los efectos de la percusión del Gamelan de la isla de Java.

Eric Satie (1866-1925). Músico de mucha intuición, que influenció a toda una generación con sus planteamientos revolucionarios. Dejó una obra muy escasa, casi toda para el piano. Propone un estilo de música sencilla y bastante ligera que sea un reflejo de la realidad. Utiliza la música de cabaret, el Jazz como materia prima para sus composiciones.

Richard Strauss(1864-1949). Su música representa una culminación brillante del tratamiento de la orquesta del romántico tardío. Emplea grandes masas orquestales, creadoras de densas capas sonoras y complejas armonías que impresionan al oyente. Sin embargo su música se mantiene dentro de las convenciones de la tonalidad del siglo XIX. Es un romántico convencido, que reafirma lo positivo con fuerza y arrebato, como un manifiesto de la superioridad del hombre sobre la naturaleza y el destino.

Ferruccio Busoni (1866-1924). Músico nacido en Italia, pero educado en Alemania y residenciado en Berlín en donde ejerce toda su actividad creadora. Compuso música en estilo tradicional pero saliéndose un poco de las leyes de la tonalidad. En 1907 publica un libro titulado “*Bosquejo de una nueva estética musical*”, en donde plantea un nuevo tipo de música que se aleja de las prácticas tradicionales de composición.

Max Reger. (1873-1916) Músico alemán estudioso de la obra de Bach, del cual extrae sus conocimientos sobre el contrapunto. Su música de carácter romántico nos sumerge en un mundo ideal de profundo misticismo. Fue un autor bastante prolífico, con más de un millar de obras que incluyen todos los géneros, excepto la ópera, como lo son: conciertos, cámara, sinfónica, coral sinfónica, música para piano y órgano,..etc. Su influencia se hizo sentir sobre algunos músicos de la generación siguiente como Paul Hindemith, Mahler, Prokofiev y Schonberg.

Alexander Skryabin (1872-1915) Este genial compositor ruso introdujo cambios importantes en el sistema tradicional de occidente con el empleo de nuevas escalas y el empleo de un nuevo sistema de modalidad. Su música para piano se inicia bajo la influencia de Chopin y Liszt y progresivamente va apuntando hacia un lenguaje más depurado y personal.

Gustav Mahler (1860-1911) Estudió en Viena y desarrolló toda su actividad en Austria. Fue uno de los grandes directores de orquesta de su época.

Los movimientos más importantes:

A partir de 1900 se van a dar una serie de cambios estilísticos en la música clásica, que se irán sucediendo de una manera vertiginosa. Muchos de estos movimientos reflejan los cambios de la sociedad debido a los acontecimientos mas relevantes: las dos guerras mundiales, las revoluciones de carácter político, el surgimiento de ideologías, el avance de la ciencia y la tecnología, etc. Todos estos movimientos tienen su contrapartida en otras artes como la pintura, el teatro, la arquitectura y la poesía.

Es imposible agrupar a los músicos por tendencias, pues lo más usual, es que un mismo compositor asuma varios estilos a lo largo de su carrera. A partir de 1950 desaparecen las vanguardias y movimientos y solo quedan individualidades. En este trabajo sólo nos interesa la música comprendida entre 1900 y 1950. A continuación damos una muy breve reseña de cada uno de estos movimientos y tendencias, que dieron forma a la música moderna.

Impresionismo. Como ya se ha dicho, Debussy es el padre del impresionismo musical y Paris su capital. La escuela impresionista pone mucho énfasis en el timbre sonoro como elemento básico en la construcción de la música. Sus obras son generalmente cortas, como impresiones y sensaciones que reflejan el momento. Hay algunos avances en cuanto al empleo de nuevas funciones tonales, pero sin abandonar la tonalidad clásica. Son obras ligeras que buscan congraciarse con el oyente.

Expresionismo. Escuela o más bien tendencia musical, esta ubicada en la Alemania un poco antes y durante los años de la primera Guerra mundial. Esta caracterizada por un profundo pesimismo sobre el hombre y su destino. El expresionismo es un virus enfermizo, que produce episodios musicales febriles, que ya lo poseía Wagner y Richard Strauss y lo transmiten a Mahler y Shostakovich. A diferencia de la pintura, donde se dio una escuela expresionista ubicada en Alemania y en los países nórdicos, donde hubo varios grupos de artistas exposiciones colectivas, manifiestos, revistas impulsadas por aquellos notables artistas como Franc Marc, Oskar Kokoscha, Kirchner, Nolde, Kandinsky y otros, el expresionismo en música está centrado en la figura de un solo hombre: Arnold Schonberg. Su música busca llegar a lo mas hondo del alma humana. Utiliza un lenguaje duro de aristas cortantes que deforma la materia sonora hasta extremos insoportables.

Música atonal – Rompimiento total con la tonalidad. Se da dentro del pequeño grupo de Schonberg y sus dos discípulos: Alban Berg y Antón Webern, quienes se llamaron a sí mismos la Segunda Escuela de Viena. La música atonal es mas bien una técnica,

antes que una tendencia artística, que se manifiesta dentro del expresionismo. Emplea los doce tonos de la escala cromática de una manera muy libre, produciendo obras de gran lirismo y bastante expresivas.

Música dodecafónica. Se da a partir de 1923 con los trabajos de Schonberg como una manera de controlar la música atonal y darle un orden regido por las leyes de la matemática. Sin embargo sus consecuencias las veremos a partir de 1945, con la aparición del serialismo y otras tendencias musicales.

Modernismo. Estuvo en pleno apogeo durante los años 20. Representa un gran paso hacia la experimentación y el rompimiento con lo tradicional. Empleo de disonancias, contrastes violentos, choques brutales entre timbres, ruido,...etc. Buscaban llamar la atención y sorprender al espectador. Emplearon en sus composiciones el jazz, la música de cabaret y de circo. Fue una tendencia a la cual se adhirieron muchos compositores en su etapa juvenil.

Neoclasicismo. Representa un retorno a la tradición del pasado desde el punto de vista formal. Es una síntesis entre lo antiguo y lo moderno. Surge como una reacción contra el caos, la disgregación y la experimentación del movimiento anterior, en un intento por elevar la música a niveles superiores en cuanto a belleza estética se refiere.

Los nacionalismos musicales: Es una tendencia de carácter mundial que se extendió a todos los países que estaban fuera del centro de la música occidental Alemania-Francia-Italia. Se caracteriza por una toma conciencia sobre el folklore de cada país y su incorporación en la música clásica seria. Desde el punto de vista técnico es música algo conservadora, pues se mueve en el marco de la tonalidad, las formas establecidas y en algunas ocasiones el uso del timbre y la melodía local. Es una música dirigida a las grandes masas de oyentes que pretende reafirmar la identidad cultural de cada país.

Algunas preguntas comunes y sus respuestas.

¿Cómo acercarse a la música del siglo XX? ¿Qué hacer para no naufragar en el intento?

Son preguntas éstas muy importantes que todo nuevo oyente se hace en lo más profundo de su alma. Muchas personas piensan que el disfrute de la música clásica

es una actividad reservada para algunos privilegiados. Un placer compartido sólo por unos pocos iniciados que han pasado la dura prueba de un largo período de formación y estudio. Esta creencia no es del todo verdadera. La manera de cercarnos se inicia por dar rienda suelta a nuestra curiosidad y no detenernos ante los primeros escollos. No rechaza nada a priori sin antes haberle dedicado un poco de atención. Seguramente nos sentiremos extraños y posiblemente rechazados por las primeras obras, pero hay que escuchar la misma pieza varias veces para sentir ese placer de la familiaridad e intimación con el compositor. Al final vendrá la comunicación de las ideas y sentimientos y esto lo más importante.

Como lo han afirmado casi todos los compositores, la música es un medio de acercarse a los oyentes, no de impresionarlos, ni mucho menos ahuyentarlos. Para que una pieza nos guste, debemos sentirnos familiar con ella; darle nuestra aceptación como oyentes. Para comprender y disfrutar cierta música hay que escucharla una y otra vez con suma atención. Seguramente habrá algunos pasajes más difíciles que otros a los cuáles hay que dedicarle tiempo. Felizmente, gran parte de la música del siglo XX es lo suficientemente atractiva y familiar como para atraparnos en una primera audición. Este proceso de ir ampliando nuestro campo de acción de lo desconocido a lo conocido se torna como un pasatiempo ameno que entretiene, a la vez que enriquece nuestro espíritu.

Aaron Copland decía al respecto:

“La verdad desnuda es que no existen fórmulas mágicas, ni atajos que tornen lo no familiar, cómodamente en familiar. No existe otro consejo aparte del siguiente: relájese y escuche las mismas obras el número suficiente de veces como para que realmente cobren importancia.”

Otro aspecto importante es no detenerse; seguir adelante explorando nuevas músicas. La experiencia musical es inagotable. No se quede parado o aquerenciado en una sola pieza por mucho que le guste. Siga hacia delante. Conquiste nuevos mundos sonoros. Intente acercarse a compositores más audaces y modernos.

Tenemos nuestros oídos demasiado acostumbrados a las armonías tradicionales y las consonancias. La disonancia es la libertad plena. No es un sonido incorrecto o

desafinado, sino, más bien algo novedoso. Hay que escuchar la música atonal con criterio de amplitud.

¿Qué hábitos debo poner en práctica para escuchar la música clásica?

1. **Preste atención.** No es recomendable escuchar música mientras estudia o realice otra actividad que consuma su atención y lo distraiga. La música del siglo XX no está hecha para acariciar los oídos y relajarnos, mientras nuestra mente está concentrada en otra cosa. Si, lo que Ud. quiere, es tener un ambiente musical en su casa es mejor tener una fuente de agua un sonajero o bien música de autores ultra ligeros como Vivaldi o Rachmaninov, que requieren de muy poca atención.
2. **Relájese.** Tómese su tiempo con calma para disfrutar de la música y déjese llevar de la mano del compositor. La música es como un viaje hacia regiones desconocidas de nuestra mente, pobladas de nuevas sensaciones. Planifique una sesión de una hora de duración, suficiente para oír una pieza larga o varias cortas.
3. Disponga de un **buen aparato de reproducción** que le permita oír todos los registros sonoros. Use un volumen adecuado, sin miedo a molestar a sus vecinos. Lo ideal es tener un cuarto encerrado con un equipo estéreo y buenos altavoces, en donde nadie nos perturbe.
4. **Llegue hasta el final.** Escuche las piezas completas. Sea respetuoso con los compositores. Siempre siga hasta el final para poder tener una primera evaluación de la obra. No es bueno picotear por aquí y allá como los pájaros, en busca de melodías agradables. Si oímos fragmentos de música aislados del resto, perdemos la continuidad y el efecto

general, factores éstos muy importantes para comprender el carácter de las obras.

5. Haga **una lista** de las composiciones que ha escuchado últimamente. Clasifíquelas desde las más fáciles, hasta las más difíciles. Compare unos autores con otros. Verá como la lista se va modificando con el tiempo. Los autores duros se irán volviendo más blandos.
6. **No se atosigue.** No es bueno abarcar muchas obras tratando de ir a la carrera. Hay que dejar descansar al oído. Es mejor tener calidad, en cuanto a la apreciación y valoración musical, antes que cantidad. Cuando se sienta embotado deje todo, mande la música al diablo y salga por ahí a pasear. Haga otra cosa que le guste más en el momento.
7. **Lea y pregunte.** Trate de documentarse y leer sobre alguna obra que le parezca extraña. ¿Cuál es el significado de la misma? Es bueno saber bajo que circunstancias de tipo histórico y social se producen las obras. Muchas veces existen motivos extramusicales que justifican ciertas obras. Esto ayuda mucho a comprenderlas y a solidarizarnos con ellas. Hay que tratar de meterse en el mundo del compositor para comprenderlo y poder extraer su mensaje.

¿Por cuáles compositores debo comenzar?

Sobre esto no puede haber un criterio Universal aceptado por todos. Es difícil saber a quien debo hincarle el diente en primer lugar. Un criterio de tipo histórico puede resultar pesado y aburrido. En esto no hay que ser dogmático. Cada persona tiene sus gustos particulares e inquietudes que lo irán llevando por su propio camino. Es una experiencia completamente nueva, impredecible e individual. En estas notas hemos

hecho una selección siguiendo un orden basado en nuestra humilde experiencia como simples oyentes.

Comenzamos con uno de los grandes precursores de la música moderna, como lo es Claude Debussy. Es un buen compositor para iniciarse, pues su música es tonal, melódica, bonita, y contiene elementos modernos como el uso de timbres exóticos, nuevas armonías y yuxtaposición de temas musicales.

Hay que escuchar también esas piezas que ya se han hecho populares, por haber sido usadas en películas o series de televisión. Tal es el caso de Los Planetas de Holst, Carmina Burana o La quinta sinfonía de Shostakovich.

Luego seguimos con el Stravisnky de sus tres primeros ballets de la etapa rusa. Son obras de mucho ritmo, disonancias y sonidos espectaculares que seguramente despertarán en el oyente la curiosidad por descubrir nuevas obras.

Es bueno avanzar y retroceder en el tiempo. Para poder comprender la importancia de algunas obras.

Análisis de algunas obras.

Te invito amigo lector a escuchar con atención algunas obras emblemáticas del repertorio del siglo XX. Escuchémoslas una y otra vez para familiarizarnos con ellas y así poder comprenderlas y juzgarlas.

Preludio a la siesta de un fauno (Debussy)

Autor: Claude Debussy (1862- 1918).

Título original: Prélude à l'après-midi d'un Fauno.

Estilo: Impresionista.

Discografía: Jean Martinon – Orquesta nacional de l' Orf. 1974.

Duración : 10 minutos.

Una de las grandes obras del periodo impresionista. Esta pieza corta de un solo movimiento tiene apenas unos 10 minutos de duración. Fue compuesta entre 1892-94, teniendo como inspiración un poema de Mallarmé del mismo nombre. Originalmente, el autor pensó componer una obra de tres partes: Preludio-Interludio-Parafrasis, pero las dos últimas secciones no pasaron de ser un simple bosquejo.

Pregunta 1. ¿Qué es el impresionismo?

El impresionismo en pintura se caracteriza por ser un movimiento renovador que, rompiendo con la tradición plástica del renacimiento, cambia radicalmente la manera de ver las cosas. Plantea una nueva óptica para representar el mundo exterior a través de una pintura muy colorida, de sombras azuladas y formas apenas modeladas con ligeros toques de color. Es un arte burgués, libre de compromisos sociales o históricos, destinado al disfrute de las experiencias sensoriales y agradables de la vida, sin preocupaciones por el futuro. El arte impresionista toma sus modelos de las cosas más

simples, sencillas e intrascendentes de la realidad cotidiana, sin preocuparse por estilizaciones. Es un arte completamente objetivo que busca captar el momento en que vivimos, influenciado por la fotografía. Por eso sus más emblemáticos representantes, como Monet, Renoir, Pizarro, Sysley,..etc se dedicaban a pintar paisajes al aire libre para captar los efectos atmosféricos, los reflejos sobre el agua y los fenómenos luminosos, como una parte importante de la realidad.

Pregunta 2. ¿Qué relación existe entre música y pintura?

Una gran relación, como veremos en estas páginas.

Pregunta 3 ¿Qué es el impresionismo musical?

En música el **movimiento impresionista**, que se inicia con la obra de Claude Debussy, introduce un estilo de música nunca antes escuchada, rica en nuevos sonidos, combinaciones de instrumentos y armonías de mucho efecto y color, agradables a nuestro sentido del oído, concentrándose solamente en la parte física de la música. El impresionismo musical deja de lado toda la parte sentimental que asociábamos con la música. El compositor impresionista disfruta de una gran libertad al abandonar para siempre aquellos aspectos heroicos y elementos trágicos, que conmovían al oyente y que tenían tanto peso en la tradición de los grandes compositores románticos del pasado.

Comentarios.

Es una obra fresca, moderna y sorprendente, que rompe con el pasado, dando inicio a una nueva etapa en el devenir musical del siglo XX.

La melodía principal, que representa al fauno, va a ser tocada varias veces por la flauta travesera, y luego retomada por los oboes y clarinetes. Es una melodía en la escala cromática, poseedora de un cierto aire oriental. Este tema introductorio va a estar acompañado de otros “fragmentos musicales” sugerentes de algunos sonidos de la naturaleza. Debussy nos transporta a un paisaje al aire libre, donde no sabemos si soñamos o estamos conscientes de lo que sucede alrededor. Por un lado, las cuerdas del arpa en sus arpeggios imitan el agua cantarina de un arroyo. Los acordes de un corno lejano, evocan las montañas. El murmullo de los violoncelos y contrabajos imitan el rumor del viento entre los árboles. En conjunto crean una atmósfera vaga e indecisa como en los cuadros impresionistas.

En palabras del propio autor la obra “Es una interpretación completamente libre del poema de Mallarmé. No tiene pretensiones de ser una síntesis del mismo. Es mas bien,

una serie de escenas en donde se revelan los deseos y sueños de un fauno en una cálida tarde de verano.”

El mar (Debussy)

Autor: Claude Debussy (1862-1918).

Título original: La mer.

Estilo: Impresionismo.

Discografía: Jean Martinon – Orquesta nacional de l' Ortf. 1974.

Duración: 25 minutos.

El mar es una suite sinfónica o bien “bosquejos sinfónicos” de Claude Debussy compuesta en 1905. Consta de tres partes o que llevan títulos muy sugestivos:

1. Del alba al mediodía en el mar.	9:09
2. El oleaje.	7:05
3. Diálogo del viento y el mar.	8:12

Pregunta: ¿Por qué el mar?

El mar ha ejercido desde siempre un atractivo irresistible sobre los hombres. Muchos pintores, músicos y poetas se han inspirado en él para crear obras de arte imperecederas. En pintura tenemos las marinas del pintor inglés William Turner, de sublimes atardeceres, donde el cielo se tiñe de colores cálidos como el rojo bermellón, el naranja y el oro. También los pintores impresionistas trataron de expresar el movimiento de las olas, los reflejos del sol sobre la superficie del agua y la atmósfera brumosa de los puertos.

Debussy era un apasionado por el mar. En una carta a un amigo escribe:

“Seguramente, tu no sabes que yo estaba destinado a ser marino, pero por circunstancias del destino, mi vida cambió en otra dirección. Pero siempre he sentido una pasión inmensa por el mar”

Comentarios: Esta obra, que revolucionó el panorama de la música moderna, atrae por sus avances tan innovadores: Contraposición de temas, riqueza de sonidos, gran colorido orquestal y timbres exóticos.

La primera parte, se inicia con un tema misterioso, ejecutado por las cuerdas en registros muy bajos, que evoca de un amanecer marino. Luego aparece el sonido cautivante de una flauta que dibuja las ondas del mar y el viento representado por los acordes de los violoncelos. Diversos sonidos traen a la memoria la variedad de la vida dentro del mar: peces de colores, animales fantásticos, corales, ondinas, delfines,...etc. La pieza va ganando intensidad hasta la parte central donde se llega a un clímax, en un momento de mucha emoción, cuando los metales y la percusión ponen todo su acento. Después de una pausa prolongada surgen otros temas: un contrapunto entre las cuerdas y los clarinetes, trompetas y oboes que se diluye suavemente, dando paso al canto victorioso del Dios de las aguas.

El segundo tema, juego de las olas, es de una complejidad y riqueza sinfónica extraordinaria. Es el más innovador de todos en cuanto a los cambios impredecibles de ritmos y la yuxtaposición de melodías. Debussy experimenta aquí con una gama amplia de sonidos que esbozan fragmentos musicales de una manera nerviosa y que representan de alguna manera, los cambios caprichosos de las olas y la espuma que revienta en las crestas onduladas. Hacia el final surge un tema nuevo, como de un vals frenético que nos arrastra entre el torbellino y que desaparece en forma muy sutil.

El movimiento final es de mucha agitación en su primera parte. Hay una tormenta en el mar: el viento sopla con fuerza y levanta el oleaje que se revienta contra las rocas. Destaca una contraposición entre la sección de bronces y las cuerdas de la orquesta. Las criaturas marinas arrastradas por la furia de las

corrientes, luchan con desesperación. Luego viene la calma al final de la tormenta. Se escucha un tema muy suave tocado por las flautas y oboes. Finalmente volvemos al tema inicial y el dios Neptuno se despide entre la blanca espuma y vuelve a las insondables profundidades del mar.

La música es muy innovadora. Está compuesta de timbres de gran belleza en las trompetas y la percusión. Las melodías fragmentadas crean una sensación de pintura impresionista.

La suite Bergamasca (Debussy).

Autor: Claude Debussy (1862-1918).

Título original: Suite Bergamasque. .

Estilo: Impresionismo.

Duración : 15 minutos

La **Suite Bergamasca** fue compuesta a partir de 1890 y se publicó en 1905. Consta de cuatro partes, independientes entre sí. Independencia que se pone de manifiesto en la diversidad de los temas, en los recursos estilísticos, e inclusive en las influencias musicales. Este rompimiento con las secuencias es algo muy característico de los primeros compositores modernos para reafirmar el carácter descriptivo y estático de las obras. Es algo así como la música hecha pintura. Una música que no avanza. Una simple combinación de sonidos, cuidadosamente seleccionados por el autor, muy agradables al oído y que nos sugieren ciertas impresiones.

La obra se divide en cuatro partes:

1. Preludio. Moderato (Tempo rubato).	3:34
2. Minueto Andantino	3:16

3. Clair de Lune. (Andante très expressif).	5 :06
4. Passepied. Allegretto ma non troppo.	2 :59

Pregunta1: ¿Quien ha escuchado alguna vez la bella melodía *Clair de Lune* de Claude Debussy?

R: Todos.

Pregunta2. ¿Quien puede sustraerse a sus encantos al escucharla en una noche de amor bajo la luna llena?

R:¡ Nadie!

Comentarios: Es una de las piezas más bellas del repertorio para el piano que se han escrito.

Debussy introdujo grandes cambios en la manera de componer para el piano, empleando nuevas escalas, cambios de tiempo, el uso del pedal para prolongar el sonido de una nota más allá de su intervalo y otros recursos técnicos, para poder lograr sonidos de gran belleza y colorido. Su técnica impecable posee un sello personal inconfundible. Es moderna y al mismo tiempo nos suena tan familiar como si la hubiésemos escuchado desde nuestra infancia. El uso de la escala pentatónica y la refinación de los timbres son dos de los recursos más innovadores de este autor.

El primer movimiento (Preludio) tiene un cierto sabor arcaico, de música antigua, pues nos recuerda las piezas de los compositores de clavecín o guitarra. Debussy era un compositor decididamente moderno, volcado de lleno hacia la experimentación de las cosas nuevas, pero sin embargo usaba estas formas antiguas y las combinaba con lo moderno, dentro de una misma obra, para dar la sensación de variedad.

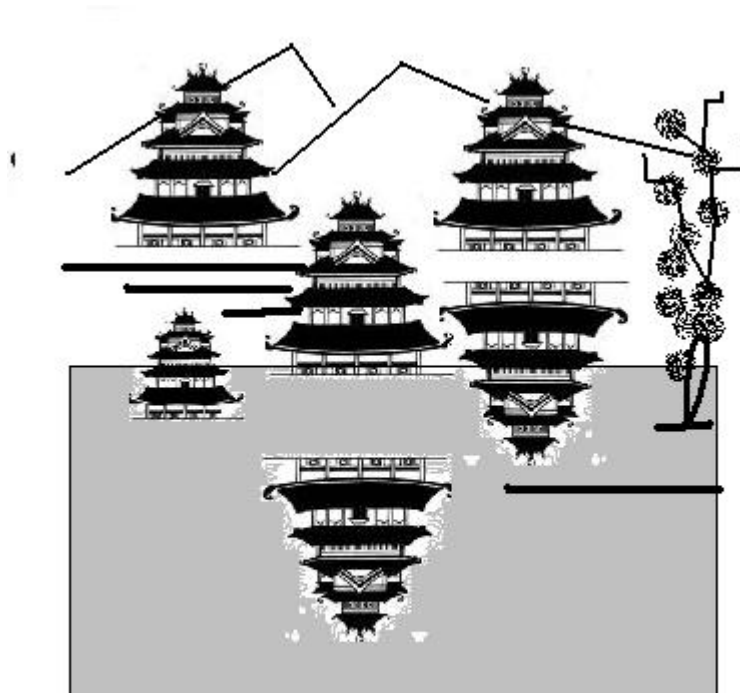
El segundo movimiento (Minueto), no tiene nada que ver con los minuets de los compositores clásicos como Haydn o Mozart. Es más bien una adaptación moderna de un tema folklórico, quizás de España.

El tercer movimiento, lento, es el famoso *clair de lune*. Una pieza romántica de gran belleza, que aún hoy en día deslumbra a todos por su hechizo. Se inicia a muy bajo volumen con un tema que se repite dos veces casi igual, para dar paso a un tema de transición que rápidamente alcanza un clímax. Luego todo se

disuelve entre las brumas. Surge un segundo tema, para luego volver al tema inicial que se desvanece en silencio.

La última parte es de tono alegre y jovial. Posee un aire de nostalgia por el pasado.

Estampas (Debussy).

Autor: Claude Debussy (1862-1918).

Título original: Suite Bergamasque.

Estilo: Impresionismo.

Duración: 12 minutos

La suite Estampas consta de tres piezas que evocan lugares geográficos totalmente diferentes

1. Pagodes.	4:30.
2. La Soiree dans Grenada.	4:32.
3. Jardins sous la Pleuie.	3:00

¿Cómo se formó el lenguaje musical impresionista? ¿Cuál es el origen de la música de Debussy?

Han sido varios los factores que dieron inicio a los cambios revolucionarios en la música del siglo XX. Quizás el primero sea la influencia de Wagner con sus melodías de suaves acordes. Otro tiene que ver con el descubrimiento, por parte de los músicos

de occidente, de la llamada música exótica de los países asiáticos, americanos y africanos e inclusive la música folklórica española y centroeuropea.

Durante la gran Exposición Universal, celebrada en París en 1889 se presentó un conjunto de Indonesia, concretamente de la isla de Java, con una serie de instrumentos extraños para los europeos. Este conjunto típico, llamado El Gamelan ejecutaba música de java con xilófonos, campanas, tambores, gongos y otros instrumentos exóticos. Algo jamás visto ni oído por el público de París. Debussy pudo presenciar aquel espectáculo y quedó impresionado con todo ello, especialmente con la riqueza de sonidos de la percusión y el uso de escalas musicales, como la escala pentatónica, distinta de la escala cromática usada tradicionalmente por los músicos románticos.

Comentarios:

1. Pagodas posee un aire exótico de música javanesa por el uso de la escala pentatónica.
2. La Tarde en Granada esta inspirada en el folklore de España.
3. Los jardines bajo la lluvia son una visión impresionista de París.

Los planetas (G. Holst).

Título original: The Planets Op 34.

Discografía:

1. Sir Adrian Boult – Filarmónica de Londres EMI Classics 2000.
2. Herbert von Karajan- Filarmónica de Berlín DG

Duración: 45 minutos

Esta obra, que ha ganado mucha popularidad en los últimos años, fue compuesta entre 1914 y 1918

The Planets, como reza su subtítulo, es una suite "para gran orquesta" dividida en siete partes: una para cada planeta. Instrumentos nada habituales, como la flauta baja o el oboe barítono o bajo y unos nutridos efectivos de percusión (bombo, batería, platillos, triángulos, tambor militar, pandereta, gong, campanas, xilófono y marimba, así como dos timbalistas) y metal (6 trompas, 4 trompetas, 3 trombones, tuba tenor y tuba bajo) forman, entre otros, la nómina de la suite. Acaso sea la orquesta más grande empleada jamás por Holst.

La obra se divide en siete partes:

1. Marte, el Portador de la Guerra
2. Venus, el Portador de la Paz
3. Mercurio, el Mensajero Alado
4. Júpiter, el Portador de la Alegría.

5. Saturno, el Portador de la Vejez
6. Urano, el Mago.
7. Neptuno, el Místico

Comentarios:

1. ¿Quién no recuerda la famosa serie de la Guerra de las Galaxias? Fue un ciclo de películas de Holliwood, por los años 70, de grandiosos efectos especiales: Trucos de fotografía, pantalla súper panorámica y sonido de gran realismo. Fue dirigida por George Lukas. La música era del compositor John Williams. En aquella serie de ciencia ficción se desplegaba ante nosotros un mundo futurista gobernado por tiranos intergalácticos y bellas princesas. La gente de aquella época disfrutaba mucho en las salas de cine viendo las escenas impactantes de flotas de naves espaciales conducidas por las computadoras y los robots. El tema principal de la música de esta serie se inspira en una composición de Gustav Holst: Los Planetas.
2. Los Planetas, es hoy en día la obra más conocida del compositor inglés Gustav Holst. Es una suite de siete movimientos, a los cuales Holst les dio el nombre de un planeta. Es una composición moderna que gusta mucho al oyente por la variedad de ritmos, texturas y los timbres sonoros muy bien orquestados. Tiene influencias de compositores de la época como Richard Strauss, Stravinsky y Debussy.
3. Iniciamos nuestro viaje por el Universo de Holst visitando al planeta **Marte**, que representa al portador de la guerra. Es un movimiento en forma de sonata, de mucha fuerza, en donde el tema principal, en ritmo de marcha lenta y pesada, es llevada por los trombones, trompetas, tuba y percusión. Es un tema que se mantiene en forma insistente (obstinato) por encima de los otros. Un segundo tema, ejecutado por las cuerdas se contrapone al primero. La sección de desarrollo melódico es bastante extensa y poco a poco va ganando en intensidad de sonido; se aceleran los ritmos y se multiplican los timbres sonoros, todo lo cual anuncia la proximidad de una guerra. El movimiento concluye en una batalla o enfrentamiento, a todo volumen en medio de un climax sonoro de gran brillantez orquestal que nos deja en un estado de total abatimiento.

4. Luego pasamos al planeta **Venus**. El autor nos sumerge ahora en un ambiente de mucha calma y sosiego. Es un mundo de bellas melodías ejecutadas por el arpa, las flautas y oboes. Los violines responden con sus suaves arpeggios. La música nos narra un romance de amor en medio de la negra noche sideral.
5. ¡Que diferente es **Mercurio!**, Mercurio, el Mensajero Alado, un Dios Ligero, portador de buenas noticias. Es un movimiento alegre, pero de carácter liviano e inquieto, algo así como un Scherzo Bethoveniano. Holst nos transporta a un mundo muy rico en sonidos exóticos. La música de Mercurio es más moderna que las anteriores, por los cambios de ritmo y la preponderancia de los timbres sonoros. Nos recuerda a un Rimski Korsakov en Scherezada.
6. **Júpiter** el mensajero de felicidad. Se oye un gorgojeo de pájaros en las flautas y flautines. Un tema solemne llevado por las violas y violoncelos y luego otro replica en los trombones estableciendo un diálogo que gana fuerza hasta llegar a un máximo. Este tema es el más atrayente de todos y no está colocado aquí por el azar. Júpiter es el centro de gravedad de toda la obra. Nuevamente las violas vuelven al tema inicial y lo desarrollan completamente junto a toda la orquesta. Un episodio de transición y luego el tema principal nuevamente, esta vez en las maderas, luego en los metales, los cornos y la orquesta completa. Holst se recrea con este tema.
7. **Saturno** el representante de la vejez. Es un movimiento en tono muy serio y grave ejecutado por las cuerdas y maderas. Es una música que avanza lentamente en un crescendo con notas prolongadas hasta el máximo. Hay un fondo musical muy misterioso, como de iglesia, producido por las cuerdas mudas de los cellos, los contrabajos y algunos toques de campana.
8. **Urano** el mago. Los metales dominan este movimiento con sus notas brillantes a gran volumen. Hay una marcha que se inicia, pero luego se desvanece. Es un tema inquietante de mucha tensión. Recuerda mucho a Paul Dukas en *El Aprendiz de Brujo*. Vuelve a resurgir la marcha y va creciendo en intensidad con la ayuda de los tambores el bombo y los

platillos, para rematar en una fanfarria. Al final hay una especie de coda que nos lleva al primer tema.

9. **Neptuno.** El místico. Presenta un tejido musical muy rico, aderezado con los vibrantes efectos de la percusión muy bien llevados por el címbalo, el carrillón, la marimba, el xilófono, el arpa y la celesta. Luego aparece un coro de voces sin palabras, que nos transporta a un mundo soñado. Hay una sensación extraña de alejamiento en el espacio infinito. La música se disuelve poco a poco con el coro y luego todo termina.

Carmina Burana (Orff).

Autor: Karl Orff.

Título Original: *Cantiones profanae cantoribus et choris cantandae comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis.*

Estilo: Primitivismo.

Discografía: Karl Prestel Orquesta Sinfónica y Coros de Salzburgo. Disconet 1990.

Duración: 40 minutos.

Carmina Burana, es una Cantata profana para solistas, coro y orquesta, compuesta en 1937 y que goza de mucha popularidad.

La obra está dividida en cinco partes, con un total de 24 canciones. Estas son:

Fortuna Imperatrix Mundi.

- 1) O fortuna.
- 2) Fortune plango vulnera.

Primo Vere.

- 3) Veris leta facies.
- 4) Omnia sol temperat.
- 5) Ecce gratum.

Uf dem Anger.

- 6) Tanz
- 7) Floret silva nobilis.

- 8) Chramer, gip die varwe mir.
- 9) Reie.
- 10) Wer diu werit alle min.

In Taberna.

- 11) Estuans interius(Ardiendo interiormente)
- 12) Cignus ustus cantat (El cisne asado canta).
- 13) Ego sum abbas Cucaniensis (Soy el abad de Cucaniensis).
- 14) In taberna quando sumus (Cuando estamos en la taberna).

Cour d'amours.

- 15) Amor volat undique (El amor vuela por todos lados).
- 16) Dies, noxe et omnia (Día, noche y todas las cosas).
- 17) Stetit puella. (Una muchacha se detuvo).
- 18) Circa mea pectore (En mi pecho).
- 19) Si puer cum puellula (Si un muchacho y una muchacha...)
- 20) Veni, veni, venias (Ven, ven, ven...)
- 21) In truitina (En la balanza).
- 22) Tempus es iocundum (Este es un tiempo alegre).
- 23) Dulcissime (Dulcísimo)
- 24) Ave formosissima (salve, Hermosísima).
- 25) O fortuna.

Comentarios

1. Cuando escuchamos los primeros minutos de esta pieza, vienen a nuestra mente las películas de Holliwood que relatan las invasiones de los pueblos bárbaros del norte de Europa, aquellas tribus guerreras que acabaron con la civilización romana. También los rituales satánicos de alguna secta prohibida. Una mezcla brutal de lo sagrado con lo profano. Es una música arcaica, llena del primitivismo de la edad media, impulsada por un ritmo avasallante. Algunos compositores modernos, como el alemán Carl Orff, buscaron su fuente de inspiración en la música antigua de la edad media.

2. Es una música marcada por un fuerte ritmo, casi primitivo que evoca las danzas desenfrenadas de la edad media. En el coro todos cantan al unísono. No hay contrapunto ni armonizaciones complicadas.
3. Para el texto el autor se inspira en un manuscrito del siglo XIII, procedente de un monasterio benedictino en Beuern. De allí el nombre de Carmina Burana (Canciones de Beuern). La obra capta el ambiente profano del medioevo, donde se describen las celebraciones prohibidas de los monjes rebeldes. Los temas de las canciones son los mismos temas mundanos de todas las épocas: La fortuna, el amor, la llegada de la primavera, la alegría de vivir, las pasiones humanas más bajas; el juego, la lujuria, la gula, la bebida,...etc. Cada canción ha sido orquestada, de acuerdo a la letra de la misma.
4. Para interpretar esta pieza se requiere de una nutrida orquesta, además de dos pianos, un coro mixto, un coro infantil, una soprano, un tenor y un barítono. La sección de percusión requiere de un pífano, carillón, címbalos, xilófono, castañuelas, panderetas, triangulo, campanilas, celesta, tambores de distintos tipos y tamaños, bombo, gong, tam-tam, campanas tubulares, cencerros antiguos y modernos y una clave.

Pájaro de fuego (Igor Stravinsky).

Autor: Igor Stravinsky (1882- 1971).

Título Original: Lóiseau de feu

Discografía:

1. Valery Gergiev Orquesta Kirov, San Petesburgo Phillips 1998.
2. Leonard Bernstein Sinfónica de Israel.
3. Ernest Ansermet Orquesta de la Suisse Romande. Decca. 2004.

Duración: 45 minutos

Esta obra fue un encargo del empresario ruso Sergei Diaghilev, para componer la música del *Pájaro de Fuego*. Se estrenó este ballet en París en 1909 y fue tan grande su éxito, que casi inmediatamente surgieron nuevos encargos para otro par de obras: como lo son *Petrushka* y *La Consagración de la Primavera*.

Existen varias versiones del Pájaro de Fuego. La primera versión de 1910 es un ballet en dos actos que contienen en total 15 secciones.

Acto I.

1. Introducción.

2.34

2. El jardín encantado de Kashchei.	1.39
3. Aparición del pájaro de fuego, perseguido por el príncipe Iván.	2.19
4. Danza del pájaro de fuego.	1.27
5. Captura del pájaro de fuego por Iván.	0.57
6. Súplicas del pájaro de fuego.	
Aparición de las trece princesas encantadas.	7.28
7. Juego de las princesas con las manzanas de oro.	2.31
8. Brusca aparición del príncipe Iván.	1.18
9. La ronda de las princesas.	3.49
10. Amanecer. El príncipe Iván penetra en el palacio de Kashchei.	1.30
11. Carrillón Mágico. Aparición de los monstruos guardianes de Kashchei.	
Captura del príncipe Iván. Intercesión de la princesa.	5.08
12. Danza de la corte de Kashchei, encantada por el pájaro de fuego.	0.48
13. Danza infernal de todos los sujetos de Kashchei.	4.48
14. Canción de cuna del pájaro de fuego. Sueño de Kashchei.	
Muerte de Kashchei.	4.59
Acto 2.	
15. Desaparición del palacio y de los hechizos de Kashchei.	
Alegría general.	3.12

Comentarios.

1. Escucha el sonido maravilloso de **la Danza Infernal** (sección 13 del pájaro de Fuego), un cuento de hadas que cobra vida en esta composición magistral del genio de Stravinsky
2. Es una obra realmente moderna, inspirada en temas del folclore ruso y en donde se deja sentir la influencia de su maestro, el genial Rimsky-Korsakov. Por la audacia de su música fuera de serie, que introdujo el uso de una gran orquesta para producir sonoridades de gran brillantez, cambios de ritmo imprevisibles y abandono de las formas tradicionales del ballet clásico, Stravinsky se convierte en el “enfant terrible” de su época, ocupando durante muchos años un lugar de primera fila entre los grandes creadores modernos.

3. La música del Pájaro de Fuego está hecha de una combinación sorprendente de pequeños trozos de sonidos independientes entre sí, que al mezclarse producen un efecto agradable.
4. La introducción se inicia con las cuerdas mudas de los violoncelos y los bajos. El motivo principal es una melodía sencilla La-Fa-Mi-Re-Mi-Fa-La, muy simétrica, que se repite varias veces en los violoncelos, produciendo un estado de hipnosis. Luego interrumpen las maderas con sus graznidos de pájaros extraños, entablando un diálogo que se resuelve de manera violenta, acelerando el ritmo. Los pájaros emprenden su vuelo y desaparecen. Luego nuevamente el motivo principal vuelve a ser escuchado en los oboes y migra hacia las violas. Al final el movimiento se disuelve entre unas frases cortas de un oboe y el sonido cristalino del carrillón.
5. La aparición del pájaro de fuego presenta una gran variedad de timbres exóticos, para los cuáles no existen palabras. El color de Stravinsky es único, producto de una mezcla secreta de timbres. Reconocemos las trompetas con sordina, los pizicatos de los violines, el arpa y los clarinetes en los registros más altos. Después de este trozo de música tan succulento, la siguiente sección es como un postre para nuestro paladar.
6. La ronda de las princesas (sección 9), presenta una melodía bellísima de corte romántica desarrollada por el flautín, los violines y luego por las maderas. El sonido del oboe es delicado y muy suave. El colorido orquestal de las tenues veladuras es de clara influencia rusa. Hay lucimiento por parte de los solistas. El motivo principal es un frase de 13 notas, lo cual tiene que ver con las trece princesas.
7. El amanecer (sección 10) se representa con una melodía de flautas.
8. Carrillón mágico (sección 11). Una música de mucho dramatismo con cambios de ritmo violentos conduce a una sección de transición poblada de sonidos amenazantes. El fagot con sus sonidos torpes y los deslizamientos de los trombones ponen la nota de humor. Hay pasajes de marimba muy variados.
9. La danza infernal (sección 13) irrumpe desde el comienzo con toda fuerza la fuerza de las trompetas, cornos y trombones. En este movimiento además de encontrarnos con los timbres más fantásticos, hay un empleo del ritmo nunca antes escuchado en la música. El motivo de seis notas se repite varias veces. Luego hay una música ligera que contrasta con ella. La música va ganando en

intensidad, hasta llegar aun vals frenético, que arrastra con su fuerza a toda la orquesta. En los registros más altos sobresale la pandereta.

10. La canción de cuna del pájaro de fuego es más bien una parodia muy cómica. En verdad esta música no tiene nada de infantil.

Petrushka (Stravinsky).

Autor: Igor Stravinsky (1882- 1971).

Título original: Petroushka. Pieza cómica en cuatro actos.

Estilo: Primitivismo.

Discografía: Ernest Ansermet Orquesta de la Suisse Romande. Decca. 2004.

Duración: 35 minutos

La obra se basa en una fábula rusa, donde los protagonistas son tres marionetas: Petrushka (o Pedrito), la bailarina y El Moro. Eran marionetas con sentimientos humanos que se divertían en la feria de San Patesburgo durante el Carnaval. Petrushka se enamora de la bailarina al igual que El Moro. Al final el Moro mata a Petrushka, pero el fantasma de Petrushka aparece en el escenario para vengarse. Es la segunda obra de Stravinsky para los Balets Rusos y fue compuesta en 1911.

La obra esta dividida en cuatro cuadros:

1. La fiesta popular del Carnaval.	9:58
2. En casa de Petrushka.	4:19
3. En casa del moro.	7:27
4. Fiesta popular al anoecer.	13:26

Comentarios:

1. Una música fascinante, por su orquestación moderna, llena de vitalidad y dinamismo. Resaltan en esta composición los efectos sonoros de la

percusión, la bitonalidad y el uso de ritmos muy variados (Primitivismo). Aquí el autor se aleja un poco más de la tradición rusa y la música de Rimsky Korsakov, para crear su propio lenguaje musical.

2. La obra se inicia con un tema de fanfarria ejecutado por las cuerdas en un registro alto bastante estridente. Los toques de carrillón, platillos y el gong crean un ambiente de cuento de hadas. Culmina este movimiento con una melodía de flauta que nos introduce al tema principal nuevamente, ejecutado por toda la orquesta.
3. La segunda parte contiene unos solos de piano sorprendentes.
4. El movimiento final es de gran brillo y resonancia

La consagración de la Primavera (Stravinsky).

Autor: Igor Stravinsky (1882- 1971).

Título original: Le sacre du printemps

Subtítulo: Cuadros de la Rusia Pagana.

Discografía: Ernest Ansermet Orquesta de la Suisse Romande. Decca. 2004.

Duración: 34 minutos

La Consagración de la Primavera es el tercer ballet compuesto por Igor Stravinsky, para los Ballets Rusos del empresario Segei Diaghilev. Se estrenó en París en 1913.

La obra se estructura de la siguiente forma:

Acto I, Adoración de la Tierra

1. Introducción	2:51
2. Augurios Primaverales. Danza de las Adolescentes	
3. Juego del Rapto.	1:00
4. Rondas Primaverales.	3:30

5. Juego de las Tribus Rivales	
6. Cortejo del Sabio	0:45
7. El Sabio. Danza de la Tierra	1:20

Acto II, **El Sacrificio**

1. Introducción
2. Círculos Misteriosos de las Adolescentes
3. Glorificación de la Elegida
4. Evocación de los Antepasados
5. Acción Ritual de los Antepasados
6. Danza Sagrada. La Elegida.

Comentarios:

1. Escuchemos ahora esta música fantástica, semejante a una selva intrincada. Una selva poblada de notas salvajes con un fondo de grandes disonancias polifónicas. Una música sensual y eróticas, que despierta los instintos primitivos. Siente los cambios abruptos de ritmos. Las sonoridades tímbricas que casi agotan el registro de los instrumentos. La forma endemoniada de golpear esos diez timbales y las estridentes trompetas. La suavidad y ternura de algunos pasajes llevados por las flautas y oboes cuidadosamente instrumentados. Las notas oscuras y ásperas de los saxofones y fagotes. La gran variedad de melodías superpuestas que rompen con el discurso musical tradicional creando un clima general abstracto de “caos y desorden”.
2. Con esta música tan de vanguardia, el compositor llegó a la apoteosis del primitivismo o período ruso. La Consagración de la Primavera es una obra fundamental del siglo XX, que influyó en el desarrollo creativo de los principales compositores, por varios aspectos. En primer lugar al incorporar el ritmo como un elemento articulador del movimiento horizontal de la música. El ritmo obstinado, incisivo y avasallante que rompe con el discurso musical, estableciendo nuevos patrones de articulación en pequeños grupos sonoros de motivos que se repiten. Motivos contrastantes e inconexos entre sí, y que sin embargo le dan unidad y

coherencia a toda la obra. En segundo lugar el uso de disonancias y armonías exóticas que deforman o casi rompen con la estructura tonal tradicional. También es revolucionario el empleo de nuevas sonoridades creando una paleta tímbrica de colores cálidos y rojos muy personal, que expresa sensaciones y emociones desconocidas hasta entonces, lo cual amplía considerablemente las posibilidades de comunicación de la música con el oyente.

3. La intención de Stravinsky con La Consagración de la Primavera, llevar al máximo su estilo primitivo de contrastes sonoros y ritmos violentos, para escandalizar a un público ávido de nuevas sensaciones. De acuerdo a sus palabras, era su intención “*mandar todo al demonio*”. La noche del estreno fue un verdadero escándalo: la gente se peleaba en el teatro por causa de aquel caos sonoro, incomprensible para algunos y defendido por otros, fieles seguidores de la vanguardia musical, quienes intercambiaron puñetazos en las gradas. En el segundo acto la policía tuvo que intervenir para imponer el orden.

4. La instrumentación para esta pieza, bastante inusual para su época, por el tamaño descomunal de la orquesta, es la siguiente: **Vientos:** Flautín, 3 Flautas, Flauta alta, 4 Oboes, corno inglés, clarinete en re, 3 clarinetes en la o si, clarinete bajo, 4 Fagotes, 2 Contrafagotes, 8 cornos francés, 2 tubas Wagner de tenor, 4 trompetas, trompeta bajo, 3 trombones, 2 tubas bajo. **Percusión** 10 timbales, gong, Bombo, triángulo, pandereta, güiro, címbalos. **Cuerdas.**

5. La **introducción** presenta una gran variedad de melodías por parte de las maderas. Se inicia con un motivo melódico de seis notas por parte del clarinete, de mucha sensualidad, que anuncia la llegada de la primavera. El tejido musical se enriquece con el contrapunteo de las flautas oboes que semejan los cantos de los pájaros en la alborada.

6. **Los augurios primaverales, danzas de las adolescentes** es una de las secciones más dinámicas de toda la obra. Esta conformada por secciones autónomas e independientes con sus ritmos propios, que chocan de manera compulsiva y se recortan entre ellas violentamente. Los violoncellos y los 8 cornos imponen su

ritmo subyugante semejante una marcha de elefantes sobre una llanura. Concluye con una danza frenética de carácter folklórico que se eleva hasta un clímax de gran potencia y esplendor.

7. **Juego del rapto.** En medio de un clima general de efervescencia, alegría incontrolada y agitación los metales elevan sus notas a todo volumen, como una proclama del ritual próximo a iniciarse. Es un movimiento corto de carácter nervioso y agitado.
8. **Rondas primaverales.** Movimiento lento que contrasta con el anterior por el amor y la ternura de las flautas, con un tema inicial muy fresco y pastoril, secundado por los clarinetes y oboes que dibujan tiernas melodías. Luego surge un tema nuevo, que se proyecta desde los registros más bajos, de hondas resonancias y ejecutado por los cornos, los fagotes y el tambor de caja. Es una melodía sinuosa en ostinato, que se arrastra con dificultad, de carácter oscuro y misterioso. Al final se hace más insistente y se eleva a registros muy altos. Después de un interludio muy corto volvemos al tema inicial de las flautas que se desvanece suavemente.
9. **Juego de las tribus rivales.** Movimiento rápido y alegre con brillantes intervenciones de los trombones y la percusión. Choques violentos entre las distintas secciones de la orquesta. Concluye con una figura de móvil perpetuo, que recuerda los movimientos mecánicos de las máquinas.
10. **Cortejo del sabio.** Es una sección muy corta que representa una danza primitiva marcada por un ritmo diabólico y descontrolado. Una música sincopada, en donde se percibe el desfase entre los metales y la percusión, lo cual le da connotaciones salvajes y aterradoras.
11. **El Sabio. Danza de la Tierra.** Se trata de una música formada por varias capas melódicas diferenciadas entre sí con distintos ritmos y tonalidades que crean un ambiente de mucha tensión y energía reprimida. Destacan algunos segmentos

brillantes y de timbres muy exóticos, característicos de Stravinsky, por parte de las trompetas en sordina y la percusión.

12. **Danza sagrada.** La elegida. En esta última sección culmina el ritual con la danza de la doncella, sin detenerse hasta morir. La música refleja por un lado el hechizo y la atracción de una atmósfera exótica y por otro lado, la acción brutal, salvaje y violenta de una ceremonia cargada de profundo erotismo, que calienta la sangre y excita los sentidos. Es la descripción musical del movimiento más bárbaro que podamos imaginarnos: el cuerpo desnudo de la joven que se deja llevar por el ritmo acelerado de la música. Una música de timbres sonoros acidos y disonantes, cuyas notas a veces punzantes se acumulan en trozos que avanzan a un ritmo desafiante.

Concierto para violín No. 1 (Prokofiev)

Autor: Sergei Prokofiev(1891-1953).

Título completo: Concierto para violín No. 1 en Re mayor Op. 19.

Discografía: Maxim Vengerov. Orquesta Sinfónica de Londres – Rostropovich. Teldec 1995.

Duración: 23 minutos.

Este bello concierto fue compuesto entre 1916-17 cuando el compositor vivía en Francia. Está estructurado en tres movimientos:

1. Andantino	9:50
2. Scherzo – vivacísimo.	3:42
3. Moderato.	9:00

Comentarios Dejemos por un momento las aguas agitadas de un Stravinsky, para disfrutar de la serenidad y claridad neoclásica que nos brinda Prokofiev en este concierto para violín. Una obra de menor grado de complicación pero también muy interesante, llena de melodías construidas con tonalidades tradicionales de mucha inventiva, en donde se manifiesta el humor y la típica ironía del neoclásico. Es una obra de juventud llena de alegría y optimismo que llega a nuestros oídos como los primeros rayos del sol en una mañana despejada.

El primer movimiento en forma de sonata, presenta un tema muy atractivo basado en un motivo de cuatro notas ascendentes que se repiten al obstinado. Hay una gran diversidad de temas que forman un tejido musical muy rico con una suavidad de terciopelo.

El segundo movimiento es un scherzo que ofrece pasajes musicales en ritmos acelerados como de danzas folklóricas. El violín dibuja figuras y arabescos en ritmos frenéticos. En el clímax la pandereta y los trombones le dan toque de exotismo oriental.

El último movimiento presenta un tema sencillo pero muy pegajoso. Después un diálogo de mucha intensidad y lirismo entre el solista y la orquesta. Luego hay una sección en tiempo lento, como de música nocturna, donde intervienen las cuerdas del arpa. Es una melodía meliflua que avanza y se enrosca sobre sí misma hasta desaparecer hundiéndose en un largo silencio.

Las siete sinfonías de Prokofiev.

Sergei Prokofiev (1891 – 1953) compuso siete sinfonías a lo largo de su fructífera carrera.

1. Sinfonía No 1 en Re mayor "Clásica" Op. 25 (1916-1917).
2. Sinfonía No 2 en Re menor Op. 40 (1924-1925).
3. Sinfonía No 2 en D menor OP. 136. (revisión)
4. Sinfonía No 3 en Do menor Op. 44 (1928)
5. Sinfonía No 4 en Do mayor Op. 47 (1929-1930)
6. Sinfonía No 4 en Do mayor (rev 1947) OP. 112 (1947)
7. Sinfonía No 5 en Si bemol mayor OP. 100 (1944)
8. Sinfonía No 6 en MI bemol menor Op. 111 (1945-1947)
9. Sinfonía No 7 en Do menor sostenido OP. 131 (1951-1952)

Los ciclos completos de grabación mas conocidos son los siguientes:

1. Seiji Ozawa – Filarmónica de Berlín – DG 1993.

Sinfonía Clásica (Prokofiev).

Autor: Sergei Prokofiev (1891-1953).

Título completo: Sinfonía No. 1 en Re mayor, OP. 25. Sinfonía Clásica.

Duración : 16 minutos.

Prokofiev utilizando los recursos modernos escribió esta obra tan hermosa, usando las formas de composición del pasado, a la manera de Haydn o Beethoven. Por esto el nombre de Sinfonía Clásica. Está dividida en cuatro movimientos:

1. Allegro	4:59.
2. Larghetto	4:57.
3. Gavotta: Non troppo allegro.	1:47.
4. Finale: Molto vivace.	4:15.

Comentarios

1) Es una sinfonía muy breve, llena de frescura y espíritu joven de un compositor de 25 años. Resulta serena a ratos, otras veces ágil y muy precisa, pero siempre alegre y optimista.

Concierto para piano No. 1 (Sergei Prokofiev).

Autor: Sergei Prokofiev (1891-1953).

Título completo: Concierto para piano No. 1 en Re sostenido Op. 10.

Estilo: Neoclásico.

Discografía:

1) Alexander Toradze- Piano. Kirov Orquesta. Valery Gergiev. 1997 Phillips Classic.

Duración: 16 minutos

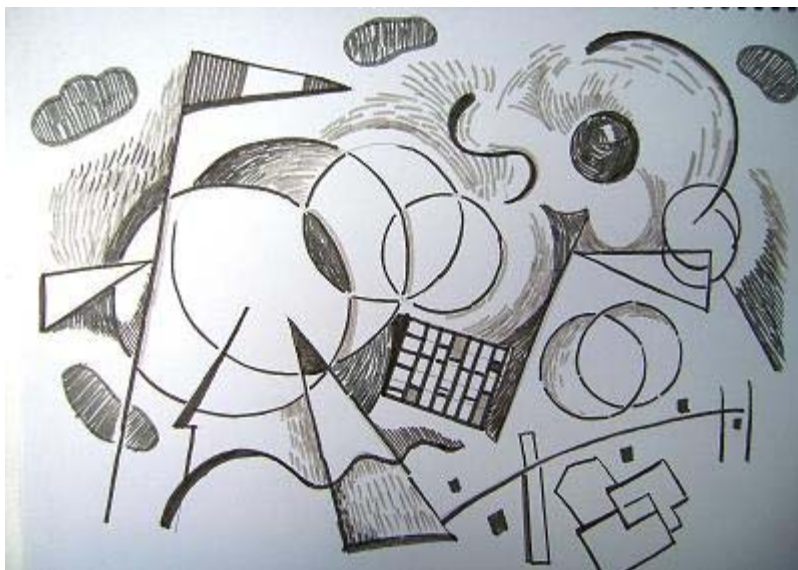
Es una de las primeras obras de Prokofiev, compuesto en 1911. Es una obra corta y concisa de un solo movimiento, que se divide en tres secciones.

1. Allegro brioso	7:00
2. Andante assai	4:40
3. Allegro scherzando	4:22

Observaciones:

1. El estilo del Prokofiev pianista, posee un gran encanto por su vivacidad y estilo inconfundible. La forma de usar el piano como un instrumento de percusión es completamente original. Golpea el instrumento en forma cortante, seca y precisa. Cada nota se percibe como una unidad independiente, separada de las demás, de una manera nítida. Por eso se dice que su música es cubista.
2. El elemento humorístico se halla presente en esta obra. La introducción, bastante majestuosa, hace pensar al oyente que se trata de un gran concierto para piano al estilo de los románticos, como Tchaikovsky o Grieg, pero luego irrumpe un tema muy ligero en tiempo bastante acelerado, como de cabalgata, que le quita toda la seriedad a la grandiosa introducción.
3. El segundo movimiento es de notable virtuosismo en, la ejecución de dulces melodías de gran lirismo y poesía.
4. El último movimiento emplea cambios de tiempo y superposición de melodías, que contribuyen a crear un espacio de mucho dinamismo.

Concierto para piano No. 3(Prokofiev).

Autor: Sergei Prokofiev(1891-1953).

Título completo: Concierto para piano No. 3 en Do mayor OP. 26.

Estilo: Neoclásico.

Discografía:

- 1) Jon Kimura Parker- Piano. . Orquesta Filarmónica Real André Previn. Telark 1986.
- 2)Alexander Toradze- Piano. Kirov Orquesta. Valery Gergiev. 1997 Phillips Classic.

Duración: 31 minutos.

Un concierto de gran formato, que fue completado en 1921, para ser presentado en los Estados Unidos en una gira del autor. La presentación fue todo un éxito y desde entonces se incluyó en los programas de concierto.

La obra consta de los siguientes movimientos:

1. Andante- Allegro	10:14.
2. Tema y variaciones	10:33.
3. Allegro ma non troppo.	10:12.

Comentarios:

1. Prokofiev es uno de los compositores mas populares del siglo XX. Su música expresa muy bien la idea de un movimiento variable e impredecible, con cambios súbitos de ritmos, breves paradas y aceleraciones violentas. Es como subirse a una montaña rusa. Para disfrutar su música hay que dejarse llevar sin miedo.
2. Prokofiev utiliza melodías y recursos formales de los clásicos, como Beethoven, Haydn y Tchaikovsky pero los trata con mucho humor e ironía, quitándoles un poco el carácter serio, sentimental y narrativo de la música romántica. No hay metas de llegada ni tampoco “grandes declaraciones” en su discurso. En realidad no hay un discurso sonoro. Tan solo el pleno disfrute de los sonidos.
3. El presente concierto es una de las obras más populares de la música del siglo XX. Posee bellos pasajes llenos virtuosismo, por parte del piano, condimentados con ese humor caústico e incisivo tan característicos del autor
4. Nadie más autorizado que el propio autor, para dar una descripción de este bello concierto.

Según Prokofiev

“El primer movimiento abre en forma apacible con un tema anunciado por el clarinete. Enseguida el tiempo cambia a allegro, con las cuerdas llevando hacia el tema principal tocado por el piano. Un pasaje en acordes para piano nos lleva al segundo tema, más expresivo, que se escucha en el oboe con un acompañamiento de pizzicato. Éste es recogido por el piano y desarrollado con cierta extensión, eventualmente dando paso a un pasaje de bravura en tripletas. En el momento del clímax de esta sección, el tiempo se transforma en andante, y la orquesta lanza fortísimo el primer tema. Resumiendo el Allegro, el tema principal y el segundo se desarrollan en forma aún más brillante, y el movimiento culmina en un crescendo emocionante.”

Y continúa la descripción de esta manera...

“El segundo movimiento consiste de un tema con cinco variaciones. En la primera variación, el piano da un tratamiento del tema de una manera medio sentimental. El tiempo cambia a Allegro para las brillantes segunda y tercera variaciones. La cuarta variación es quieta y meditativa. La quinta variación es enérgica, y nos

lleva sin pausa a retomar el tema por la orquesta, con suaves acordes entretejidos por el piano.

El final comienza con un tema en estacato para los fagotes y pizzicato en las cuerdas. Después de su entrada tormentosa, el tiene una discusión con la orquesta, con frecuentes diferencias de opinión sobre la clave principal. Con una reducción del tono y un relajamiento del tempo, un tema alternativo es introducido por las maderas de viento. El piano responde con un tema más acorde con el humor cáustico de la obra. Este material es desarrollado y he aquí una coda brillante”

Teniente Kije (Prokofiev).

Autor: Sergei Prokofiev (1891-1953).

Título completo: Teniente Kije. Música incidental para la película op. 60.

Discografía:

1. Claudio Abbado Sinfónica de Chicago, DG.
2. Seiji Ozawa Filarmónica de Berlín DG. 1993.
3. Neeme Järvi. Orquesta Nacional de Escocia- Changos. 1990.

Duración : 20 minutos

Prokofiev compuso en 1933 una música incidental para acompañar la película Teniente Kije del director ruso Alexander Faintsimmer. Esta suite sinfónica consta de cinco partes.

1. Nacimiento de Kije.	4:08
2. Romance.	3:49
3. Boda de Kije.	2:44
4. Troika.	3:00
5. Entierro de Kije.	6:05

Comentarios.

- 1) La película se basa en una novela de Yury Tynyanov publicada en 1927, que hace una crítica de la burocracia del Emperador Pablo I de Rusia. Debido a un error de escritura en una lista de los oficiales, el emperador cree que existe un teniente de nombre KIje en su ejército, el cual es un héroe. Los ministros del Emperador, para no contradecirlo, le siguen la corriente. Este teniente inexistente debe ser, enviado a Siberia, ascendido y casarse. Cuando el Emperador dice que quiere conocerlo en persona, entonces todos se ven en un gran aprieto y deciden matar al teniente.
- 2) Por supuesto que no hace falta haber visto esta película, ni mucho menos leerse la novela, para disfrutar de esta pieza. El Teniente Kije es una de las obras más conocidas de Prokofiev y que se ha ganado un lugar muy especial en el repertorio sinfónico del siglo XX.
- 3) El tercer movimiento es casi un concierto para trompeta.
- 4) El cuarto movimiento, llamado Troika, evoca una cabalgata, Una Troika es un trineo de nieve movido por tres caballos. La música es alegre y chispeante. El sonido de los cascabeles, la pandereta y el xilófono contribuyen a crear la agradable sensación de ir paseando en el trineo.

Romeo y Julieta (Prokofiev).

Autor: Sergei Prokofiev (1891-1953).

Título completo:

Discografía:

1. Andre Previn Orquesta sinfónica de Londres. EMI Classics 1996.

Duración: 130 minutos

Un ballet en cuatro actos compuesto en 1935 para cumplir una comisión del Teatro Kirov de Leningrado. La acción se basa en la obra de William Shakespeare.

Acto I

Escena 1

1. Introducción
2. Romeo
3. El despertar de la calle.
4. Danza matinal.
5. La discusión
6. La pelea
7. El Príncipe da la orden
8. Interludio.

Escena2

9. Preparándose para el baile (Julieta y la Nodriza).
10. Julieta como una niña.
11. Llegada de los invitados.
12. Mascaras.
13. Danzas de los Caballeros.
14. Variación de Julieta
15. Mercucio
16. Madrigal.
17. Teobaldo reconoce a Romeo.
18. Partida de los invitados (Gavota).
19. Escena en el balcón
20. Variación de Romeo.
21. Danza de amor.

Acto II

Escena 1.

22. Danza folklórica
23. Romeo And Mercucio
24. Danza de las cinco parejas.
25. Danza con mandolinas.
26. La nodriza.
27. La nodriza le entrega una carta a Romeo.
28. Romeo con Fray Lorenzo
29. Julieta con Fray Lorenzo
30. La gente continúa festejando.
31. Danza popular
32. Encuentro de Teobaldo y Mercuccio.
33. Pelea de Teobaldo y Mercurio.
34. Mercurio muere.
35. Romeo decide vengar la muerte de Mercucio.
36. Final.

Acto III

37. Introducción.

38. Romeo y Julieta (la alcoba de Julieta).

39. La última despedida.

40. La nodriza.

41. Julieta se niega a casarse con Paris.

42. Julieta sola.

43. Interludio.

Escena 2

44. En casa de Fray Lorenzo.

45. Interludio.

Escena 3.

46. Alcoba de Julieta

47. Julieta sola

48. Serenata matinal.

49. Danza de las niñas con los lirios.

50. En el lecho de Julieta.

Epilogo.

51. Funeral de Julieta.

52. Muerte de Julieta.

Comentarios

1. Este ballet es uno de los más populares del autor, por su música encantadora, llena de melodías y timbres orquestales agradables al oído, que nos cautivan desde la primera audición. A pesar de la tragedia que se desarrolla en esta obra, la música es bastante ligera y transmite un sentimiento de suave nostalgia, muy acorde con el estilo neoclásico de Prokofiev.
2. La trama de Romeo y Julieta discurre entre las fuerzas antagónicas del amor y el odio. El lugar de la acción es la ciudad de Verona en el siglo XV, donde viven dos familias nobles Capuletos y Montescos, que se tienen una gran rivalidad. Julieta es la hija de Capuleto y Romeo hijo de Montesco. Mercurio y Benvolio son amigos de Romeo, compañeros de aventuras amorosas y camaradas. Por otro lado Teobaldo es un caballero sobrino de Capuleto, altanero y pendenciero, que no pierde oportunidad de enfrentar a Romeo, para vengar su odio a los Montescos. Ambos grupos se enfrentan en la calle y la gente se divide en dos bandos de seguidores, creando una situación de caos. El Príncipe interviene para

imponer el orden entre las partes, amenazando con castigar severamente, cualquiera nueva alteración del orden público.

3. Romeo y sus amigos asisten aun baile en casa de los Capuletos, disfrazados con máscaras. Allí Romeo conoce a Julieta y se enamora perdidamente de ella. Los padres de Julieta ya le tienen un pretendiente: El joven noble París, sobrino del Príncipe. Sin embargo Julieta rechaza esta decisión y se rebela en contra de sus padres. Romeo y Julieta se casan secretamente en la vivienda de Fray Lorenzo, un fraile Franciscano de mucha experiencia que ayuda a la joven pareja a salir de sus aprietos.

4. El encuentro de ambos en la alcoba produce momentos de gran dicha, cuando la

pareja logra satisfacer sus deseos infinitos de amor. Pero la felicidad de los amantes es muy efímera. El destino les tiene reservado acontecimientos trágicos a ambos jóvenes, como sucede muy a menudo en estos dramas clásicos de la antigüedad. Teobaldo y Mercuccio se baten en duelo y Teobaldo Mata a Mercuccio. Romeo entonces mata a Teobaldo en venganza: Teobaldo era primo de Julieta y esto hacer

encender aún más la llama del odio entre las familias. La noticia corre por la ciudad y el Principe se encoleriza y decide desterrar a Romeo de Verona como un castigo por su abominable.

5. Nuevamente el padre de Julieta, Capuleto, insiste en la boda de su hija con París. Julieta llora en su alcoba y niega a casarse con él, con lo cual su padre se encoleriza y la pone entre dos alternativas: casarse con París dentro de dos días o marcharse de casa. Julieta entonces acude nuevamente a casa de Fray Lorenzo, en busca de su ayuda y este diseña una estratagema muy ingeniosa, al estilo

renacentista italiano, para escapar de esta situación. El plan consiste en dar una bebida a Julieta que la hará dormir durante 48 horas, paralizando todo su cuerpo, para hacer creer a todos que está muerta y así liberarse del matrimonio con París. Luego será enterrada y entonces el Fraile y Romeo irán al cementerio al día siguiente, abrirán la tumba y la sacarán con vida en el momento en que ella despierte.

6. Sin embargo las cosas no salen como se esperaba. Romeo se entera de la muerte de Julieta y decide envenenarse. Marcha hacia Verona y toma el veneno sobre el cadáver de Julieta. Julieta despierta y al ver a su lado a su amado Romeo sin vida, se clava una daga y termina con su vida. Al final, las cabezas de familia, conmovidas por tan trágicos acontecimientos, deciden dejar atrás el odio que ha llenado de luto a sus casas y vivir en paz de ahora en adelante.
7. Este ballet sigue muy de cerca la obra de Shakespeare. La parte musical, que es lo que aquí nos interesa, es un elemento importante en si mismo, independiente de la narración. Los timbres orquestales, las combinaciones de instrumentos y los diferentes ritmos describen muy bien a los personajes y las situaciones dramáticas.
8. Es recomendable leer el drama y también ver el ballet para disfrutar y apreciar más de la música. Existen buenas grabaciones en DVD, para los que no tenemos la fortuna de apreciarlo en vivo. Hay montajes clásicos y modernos como el de la Opera de Lyon con Kent Pagano.
9. En 1935 Prokofiev disfrutó de unas hermosas vacaciones de verano, en el campo, al lado de sus hijos y su esposa Lina. En esos agradables momentos compuso Romeo y Julieta y el segundo concierto para violín.
10. La música del ballet es bastante larga y dura más de dos horas (Dos CD). Es bastante difícil prestar atención a la música durante un tiempo tan largo. Hay una solución para este problema dada por el autor. Prokofiev compuso tres suites orquestales, basadas en la música del ballet, en donde se hace un resumen de la obra. Son composiciones de unos 30 minutos de duración que contienen los pasajes más representativos.

11.

Alexander Nevsky (Prokofiev).

Autor: Sergei Prokofiev(1891-1953).

Título completo: Alexander Nevsky, Cantata para mezzo-soprano, coro y orquesta. OP. 78

Discografía:

2. Claudio Abbado Sinfónica de Londres Elena Obraztsova, mezzo –soprano DG.

Duración: 45 minutos

Música compuesta para la película del mismo nombre del director Sergio Eisenstein en el año 1938. La película es una de las obras maestras de la historia del cine.

La suite que compuso Prokofiev, a partir de la película, contiene siete partes:

1. Rusia bajo el yugo mongol	3:07
2. La canción de Alexander Nevsky.	3:33
3. Los cruzados en Pskov.	6:42
4. Levántense gente de Rusia.	2:22
5. La batalla sobre el hielo.	12:02
6. El campo de los muertos.	6:03
7. la entrada de Alexander en Pskov.	4:53

- 1) La música y la acción de película se integran perfectamente. Algunas escenas del film se realizaron basándose en la música de Prokofiev, como un ballet. Por lo tanto es recomendable ver la película, para tener una mejor apreciación de la música, dado que música y narración son casi inseparables.
- 2) **Rusia bajo el yugo Mongol-** La primera parte es una música realmente opresiva y angustiante. Es una introducción lúgubre que expresa la desolación de una nación devastada por la guerra. La inmensidad del paisaje y la soledad tienen su eco en los sonidos agudos y disonantes de esta sección. El ritmo es muy lento y toda la música se arrastra pesadamente hacia delante.
- 3) **La canción de Alexander Nevsky_** Se inicia con los suaves acordes de las cuerdas y luego el coro entona una melodía llena de paz y amor. El tema de Alexander Nevsky, aparece aquí por vez primera, cantado por el coro. Es un canto de esperanza para los oprimidos en medio de las amenazas de invasión.
- 4) **Los cruzados-** La orden de los Caballeros Teutones Alemanes, representados por una música solemne, monótona y rígida. No hay ritmo ni alegría alguna, en esta oscura misa ceremonial, que representa los ideales de los cruzados.
- 5) **Levántate gente de Rusia-**
- 6) **La batalla sobre el hielo-** Presenta un enfrentamiento entre ambos ejércitos.
- 7) **El campo de los muertos.**
- 8) **La entrada de Alexander en Pskov.**

Cenicienta (Prokofiev).

Autor: Sergei Prokofiev (1891-1953).

Título completo: Cenicienta, Ballet en tres actos. Op. 87.

Estilo: Neoclásico.

Discografía: Mikhail Pletnev. Orquesta Nacional de Rusia. DG: 1995.

Duración: 120 minutos.

Fue compuesto durante los años de guerra entre 1941-45. Una obra de encargo, comisionada para el Ballet Kirov de Moscú. La trama está basada en el clásico cuento de Charles Perrault: *La Cenicienta* que todos conocemos desde la infancia: Una criada joven, bella y trabajadora debe sufrir el maltrato de su madrastra malvada y sus hijas, hasta que un día su hada madrina le concede el deseo de asistir a un baile en el palacio, donde conoce a su príncipe azul....

Acto I

1. Noche de Verano: 1. Introducción: Moderato, ma con brio.

2:22

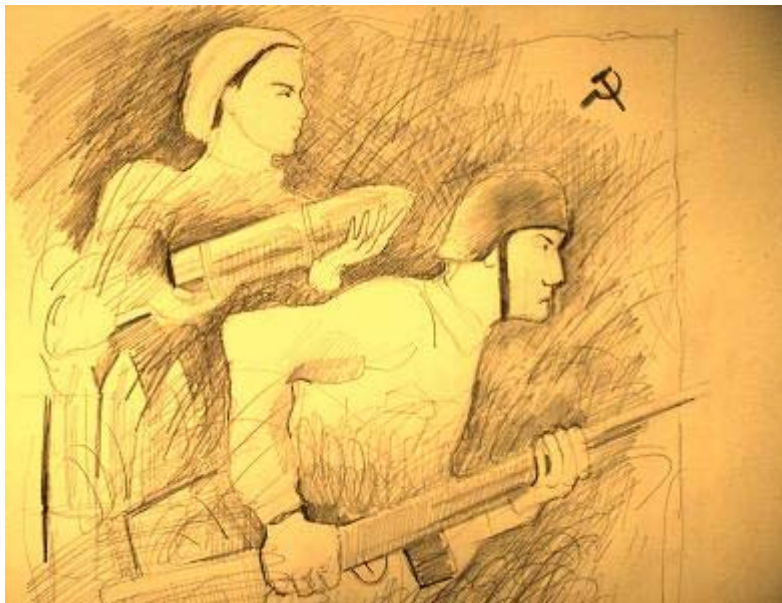
2. Noche de Verano: 2. Serenata: Adagio.	5:17
3. Noche de Verano: 3. Minueto.	2:43
4. Noche de Verano: 4. Sueños (Nocturno): Andante tranquilo	6:41
5. Noche de Verano: 5. Danza: Allegretto	3:22
6. Introducción - Andante dolce	2:34
7. Danza del Chal - Allegretto	3:23
8. Cenicienta- Andante dolce.	3:35
9. El Padre- Andantino	2:43
10. El hada madrina- Adagio	2:47
11. Las prendas y trajes nuevos de las hermanas- Vivo.	2:21
12. La lección de danza - Allegretto.	3:17
13. Partida de la madrastra y las hermanas para el baile - Vivo.	1:25
14. Sueños de la Cenicienta en el baile.- Andante dolce.	2:34
15. Gavotta - Allegretto.	2:26
16. Segunda aparición del hada madrina. - Adagio.	1:53
17. Variación del hada de la Primavera- Presto.	1:34
18. Monologo del Hada del Verano. - Andantino sognando.	1:37
19. Grillos y libélulas -Vivace con brio.	1:02
20. Variación del Hada de Otoño - Allegro moderato.	1:55
21. Variación del Hada de Invierno- Allegro moderato.	1:28
22. La partida interrumpida - Vivo	0:54
23. Escena del reloj - Allegro moderato.	1:33
24. Partida de la Cenicienta para el baile. Allegro espressivo.	2:03

Acto II

25. Danza de los cortesanos - Andante grazioso
26. Passepied - Allegretto
27. Danza de los Caballeros (Bourrée) - Allegro pesante e ben ritmato.
28. Variación de los flacos - Allegretto
29. Variación de los gordos. - Allegretto carpiccioso.
30. Danza de los cortesanos - Andante grazioso.
31. Mazurka y entrada del Príncipe - Allegro.
32. Variación de los cuatro compañeros del Príncipe - Allegro moderato.

33. Mazurka - Allegro ma non troppo.
34. Llegada de la Cenicienta al Baile - Allegretto.
35. El Gran Vals - Allegretto.
36. Promenade - Allegro tranquilo.
37. Variación de la Cenicienta - Allegro grazioso.
38. Variación del Príncipe - Andante con brio.
39. Refrigerios para los invitados - Moderato.
16. Duetto de las hermanas con las naranjas - Allegro con brio.
40. Duetto del Príncipe y Cenicienta - Adagio
41. Vals-coda - Allegro espressivo.
42. Medianoche - Allegro moderato.
43. Acto III
44. El Príncipe y los zapateros - Allegro scherzando.
45. Primer galope del príncipe - Presto.
46. Tentación - Moderato.
47. Segundo galope del Príncipe - Presto.
48. Danza Oriental - Andante dolce.
49. Tercer galope del Príncipe - Allegro marcato
50. Cenicienta despierta - Andante dolce
51. La mañana después del Baile - Allegretto capriccioso
52. La visita del Períncipe - Vivace .
53. El Príncipe encuentra a la Cenicienta. - Adagio passionato.
54. Vals Lento Adagio.
55. Amoroso: Andante dolcissimo .

Sinfonía No. 5 (Prokofiev).

Autor: Sergei Prokofiev(1891-1953).

Título completo: Sinfonía No. 5 en si bemol mayor OP. 100.

Duración : 41 minutos.

¿Una ruptura con su trayectoria musical? El autor es llamado por las autoridades de su Rusia natal, para que escriba música para el pueblo. Prokofiev se aleja un poco de las experimentaciones de vanguardia, de las pequeñas élites cultas de occidente, para acercarse a las grandes masas. Una tarea muy noble y de compromiso político y social, asumida con mucho amor hacia la revolución. Dentro de esta etapa de colaboración se encuentra la quinta sinfonía.

Una gran sinfonía “acerca del espíritu del hombre”, como la definió su autor.

“En el verano de 1944 escribí mi Quinta Sinfonía, a la que doy mucha significación, primero por su material temático, y después porque con esta obra, y tras 16 años de interrupción, volví al género sinfónico. La Quinta (Que he concebido como sinfonía a la grandeza del espíritu humano, como canto de alabanza al hombre libre y feliz) constituye de alguna forma el final de todo un período creativo”¹

¹ Prokofiev: Mis Obras durante la guerra.

Una sinfonía épica que se puede comparar con la Sinfonía Eroica de Beethoven: expresión musical del sufrimiento del hombre, sus esperanzas y triunfos. Es quizás la mejor sinfonía de Prokofiev, junto con la Sinfonía Clásica.

Estrenada en Moscú en Marzo de 1945, con Prokofiev como director, un poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, como un homenaje a la resistencia del pueblo ruso en la gran contienda. La obra es de fácil audición evitando un poco las experimentaciones de la vanguardia, pues, como ya se ha dicho, Prokofiev tenía en ese momento un compromiso de hacer música sencilla para el pueblo y no para una élite burguesa (Realismo Socialista).

Está estructurada en los siguientes movimientos:

1. Andante	11'51.
2. Allegro marcato	8'50.
3. Adagio	11'13
4. Allegro giocoso	9'49.

El primer movimiento es una introducción lenta de carácter apacible con un tema musical de mucha fuerza y expresión llevado por las cuerdas de la orquesta. El segundo tema más agitado y tenso asciende poco a poco hasta alcanzar un crescendo de mucha fuerza. Al final se resuelve el conflicto en una batalla de altas sonoridades de los timbales, platillos y el bombo.

El segundo movimiento es un semejante a un scherzo beethoveniano, alegre y de un fino humor, ejecutado por las cuerdas en pizzicato al cual se opone la percusión del piano.

El tercer movimiento es un adagio lento, cargado de clamores y sufrimientos, pero con cierto aire de optimismo. Es un movimiento tenso y dramático como el avance de las tropas por el campo enemigo. Hay que oír la sinfonía varias veces para poderlo apreciarlo en toda su magnitud. Posee temas musicales de gran belleza.

El cuarto movimiento es definitivamente alegre y juguetón. Aquí hay celebraciones de una victoria que da fin a una época de pesadilla. Pero al mismo tiempo, es un canto lleno de un heroísmo muy marcado, para insuflar el espíritu patriótico y revolucionario en las masas. Refleja el tono triunfal de los vencedores de un conflicto.

Orquestación : 2 flautas, flautín, 2 oboes, corno inglés, 2 clarinetes, clarinete en mi sostenido, clarinete bajo, 2 fagotes, contrafagote , 4 cornos, 3 trompetas, 3 trombones, **percusión:** tuba, timbales, bloques de madera, pandereta, triangulo, redoblante, cimbalos, gong, bombo, arpa, piano y cuerdas.

Variaciones Hiller (Max Reger).

Autor: Max Reger (1873-1916)

Título original: Variationen und fuge ubre ein lustiges Thema von Johan Adam Hiller für großes Orchester op. 100.

Estilo: Romántico tardío.

Discografía: Horst Stein Sinfónica de Bamberg_ KOCH 1991.

Duración: 44 minutos

Las variaciones y fuga sobre un tema humorístico de Adam Hiller fueron completadas en 1907. Son once variaciones sobre un tema y una fuga final instrumentadas para orquesta.

Están estructuradas de la manera siguiente:

1. Thema: Andante gracioso	0:30.
2. Variación 1. Piu andante	1:14
3. Variación 2. Allegretto con grazia.	3:56.

4. Variación 3: Vivace	2:43.
5. Variación 4: Poco vivace	2:20.
6. Variación 5: Andante sostenuto.	4:23.
7. Variación 6: Tempo di minueto	3:01.
8. Variación 7: Presto	3:33.
9. Variación 8: Andante con moto.	3:22.
10. Variación 9: Allegro con spirito	1:56.
11. Variación 10: Allegro appassionato	2:22
12. Variación 11: Andante con moto:	7:39.

Comentarios:

1. La obra de Reger es poco conocida fuera de Alemania, lo cual es una injusticia, debido en parte a la falta de melodías en sus obras. Es un compositor de transición entre los siglos XIX y XX, que, a pesar de su corta existencia, dejó una obra voluminosa para el órgano, canciones, música de cámara y el piano. Ocupa un lugar importante en la música alemana junto con sus contemporáneos Richard Strauss y Mahler. Al final de su carrera se dedicó a componer para la orquesta. Fue un gran estudioso de la obra de Bach, de donde aprendió las técnicas del contrapunto barroco.
2. Las variaciones sobre un tema en particular de algún autor famoso, son una forma de composición muy usada por los germanos. En esta corriente se inscriben las variaciones de Brahms sobre Paganini y Handel, por citar sólo algunas. Ya el mismo Reger era un maestro en este campo, pues eran muy conocidas sus variaciones para piano sobre un tema de Bach, op. 81 y sobre un tema de Beethoven, para dos pianos op. 86.
3. Las Variaciones Hiller adoptan un estilo musical ligero, elegante y gracioso del rococó. Nos trae a la mente una admiración profunda por el pasado. Es una música suave y melódica de fácil audición.

3 piezas para piano (Schonberg).

Autor: Arnold Schonberg (1874-1951).

Título original: 3 Klavierstücke op.11.

Discografía: Mauricio Pollini. DG. 1990.

Duración: 13 minutos

Es una de las primeras obras atonales de Schonberg. Compuesta entre 1908 y 1909. Es una especie de suite de tres movimientos:

1. Mäßige Viertel	3:52.
2. Mäßige Achtel	7:20.
3. Bewegte Achtel	2:32.

Comentarios:

1. Esta música compuesta hace ya casi cien años. Puede resultarnos extraña e incomprensible en una primera audición. Es **música atonal**. Este sistema de composición fue una de las grandes revoluciones musicales que permitió liberar las disonancias y el uso de la tonalidad como elemento articulador del lenguaje

musical. Es necesario escucharla varias veces y dejarnos llevar por ella. A pesar de ser abstracta tiene ritmo y melodía. Debemos acostumbrar nuestro oído a las disonancias y además captar el mensaje que encierra esta sucesión de notas, relacionadas de alguna manera. Aquí no hay armonías triádicas tradicionales. Paciencia y más paciencia.

2. La música atonal usa toda la escala cromática de doce semitonos (Teclas blancas y negras de una escala del piano) sin tener preferencia por ningún tono.

Kammermusik No. 1 (Hindemith)

Autor: Paul Hindemith (1895-1963).

Título: Kammermusik No. 1, op.24 no. 1 für 12 solo- instrumente.

Estilo: Modernista.

Discografía: Ricardo Chailly, Royal Concertgebouw Orchester- DECCA.

Duración: 15 minutos.

1. Muy rápido y salvaje.	1:05.
2. Medio rápido	3:25.
3. Cuarteto	4:25.
4. Final. 1921 . Vivo	6:20.

Comentarios:

1. Hindemith compuso los Kammermusik, siete en total, para distintos grupos de instrumentos, inspirados en los conciertos de Brandenburgo de Johan Sebastián Bach. La intención del autor no es volver al pasado para quedarse viviendo en él, para regodearse y plegarse a su estilo. Es más bien una actitud modernista de rechazo hacia todo lo romántico, que se rebela contra la pesada tradición musical germánica, del denso cromatismo, heredada de Wagner y busca la sencillez de Bach basada en la línea clara y transparente del contrapunto.

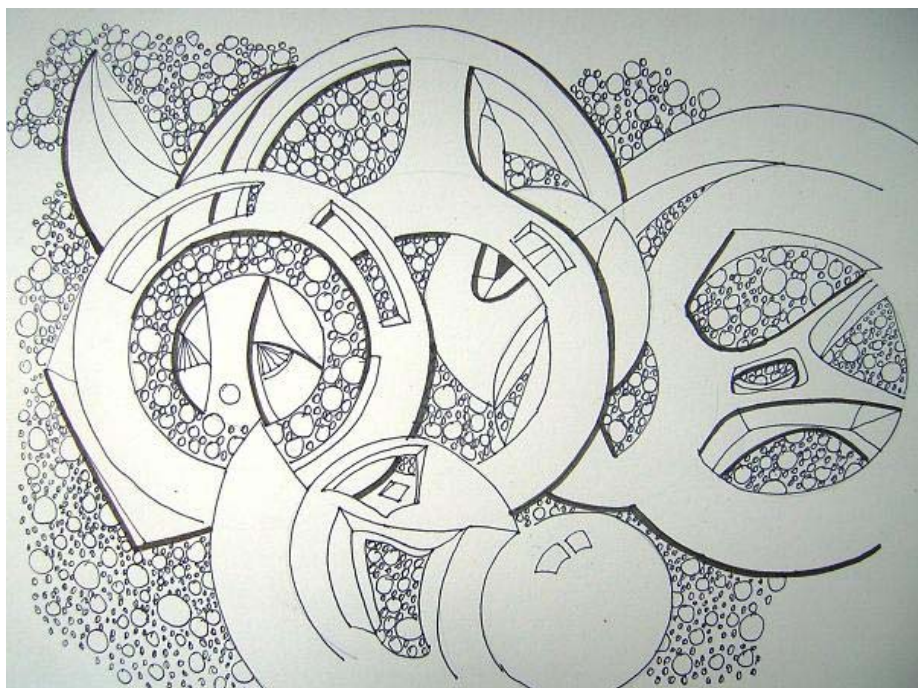
2. Los Kammermusik se inscriben dentro del estilo de **La Nueva Objetividad**.
3. ¿Qué es La Nueva Objetividad?

Es un movimiento renovador de todas las artes que tuvo lugar después de la I Guerra Mundial en la naciente República de Weimar y que tuvo su apogeo durante los años veinte del siglo XX. Con la derrota de la gran potencia, se vinieron al suelo una serie de mitos e ideales basados en la superioridad de Alemania en el campo de las artes, la ciencia y la tecnología. La idea fue entonces hacer una reflexión y crear un nuevo tipo de arte diferente a todo lo anterior, menos idealista, basado en la realidad circundante y que tuviera una amplia difusión entre el público. Sus integrantes buscaban una gran difusión y repercusión social y política. Dentro de este movimiento había arquitectos, pintores, escritores, dramaturgos y músicos.

Desde el punto de vista estilístico, la nueva objetividad plantea una música sencilla y de fácil audición para el público. Una música más pura y abstracta, sin alegorías ni referencias históricas, libre de los sentimentalismos que afectan la vida del compositor. En contra de la atonalidad y el expresionismo de Schonberg y sus seguidores, proponen un lenguaje sonoro más claro y objetivo. Representantes de esta corriente fueron Paul Hindemith, Ernest Krenek y Kurt Weill.

4. Hindemith fue muy consecuente a lo largo de toda su carrera con los principios estéticos de la Nueva Objetividad. Uno de ellos era romper con la forma tradicional de la música, cambiar los títulos e indicaciones en las partituras y no usar el opus para numerar las obras. El término Kammermusik es una palabra genérica para designar un concierto para varios instrumentos. Hindemith compuso varias sinfonías pero muy pocas llevan este título.

Concierto Filarmónico (Hindemith)

Autor: Paul Hindemith (1895-1963).

Título: Concierto Filarmónico. Variaciones para orquesta.

Estilo: Neoclásico.

Discografía: Queensland Symphonic Orchestra. Werner Andreas Albert (Director). cpo 999 004-2 1991.

Duración: 23 minutos.

Es una obra basada en las variaciones sobre un tema del mismo autor. Corresponde al período neoclásico de Hindemith. Fue compuesta en 1932 para la Orquesta Filarmónica de Berlín en su 50 aniversario y dedicada a su director Wilhelm Furtwängler, quien había sido como un padre espiritual, guía y protector para Hindemith.

Consta de las siguientes partes:

1. Tema.	2:30.
2. Primera Variación	2:07.
3. Segunda variación	2:22.
4. Tercera variación	2:38.

5. Cuarta Variación	4:15.
6. Quinta variación	5:52.
7. Sexta variación	2:48.
- Comentarios:

Matías el pintor (Hindemith).

Autor: Paul Hindemith.(1895-1963).

Título completo: Sinfonía Mathis der Maler.

Discografía:

1. Werner Andreas Albert. Orquesta sinfónica de Sydney. CPO 1991.
2. Leonard Bernstein- Orquesta filarmónica de Israel. DG.

Duración: 27 minutos.

Esta sinfonía en tres movimientos, la primera de Hindemith, es un extracto de la opera del mismo nombre. Fue compuesta en el período 1933-34. Se compone de tres partes:

1. Concierto de Ángeles.	9:02.
2. Lamentación.	4:30
3. Tentación de San Antonio.	13:26

Se inspira el autor en una de las pinturas más famosas del gótico alemán: El Altar de Isenheim, un políptico con escenas religiosas sobre la anunciación, la crucifixión, adoración del niño y las tentaciones de San Antonio.

Pregunta1. ¿Quién era el pintor Matías, sobre el cual se basa esta composición?

Mathis Neithart conocido como el nombre equivoco de Grünewald, vivió en Alemania durante 1460 hasta 1528. La famosa pintura para la iglesia de San Francisco en Isenheim data de 1515.

Comentarios:

- 1) Esta obra marca un cambio radical en la producción de Hindemith. De aquí en adelante su música se hace más sencilla y fácil de escuchar.
- 2) Hindemith era el músico alemán más importante durante la Alemania Nazi. Con el triunfo de la ideología Nacional Socialista, los artistas modernos e innovadores eran vistos con malos ojos por parte del régimen. Hindemith estuvo en la lista negra de los Nazis.

Nobilísima visione (Hindemith)

Autor: Paul Hindemith (1895-1963).

Título: Nobilísima visione, Suite orquestal para una Leyenda Coreográfica del mismo nombre.

Estilo: Neoclásico.

Discografía: Werner Andreas Albert -Queensland Symphonic Orchestra cpo 999 004-2 1991.

Duración: 22 minutos.

Esta obra se inspira en la vida de San Francisco de Asís, plasmada en los frescos de la iglesia de Santa Croce en Florencia, que Hindemith tuvo la oportunidad de admirar, quedando profundamente impresionado por la leyenda de la vida del santo. Esta suite orquestal recoge la música de un ballet que Hindemith compuso para el coreógrafo Leonide Massine, sucesor de Diaghlev en la dirección del Ballet Ruso, el cual fue estrenado en Londres en 1938.

. La obra consta de tres movimientos:

1. Introducción y rondó 7'33.
2. Marcha y pastoral 8'17
3. Passacaglia. 5'31.

Comentarios:

La música transmite una sensación de calma y recogimiento y místico. A pesar de tratarse de un motivo religioso no cae en los excesos de dramatismo y sufrimiento innecesario de los compositores románticos.

El primer movimiento se desarrolla lentamente con una orquestación bien armonizada de succulentas sonoridades, que hace recordar a los largos pasajes melódicos de un Brückner. Son episodios musicales muy suaves y enternecedores en el estilo breve y preciso que caracteriza a este compositor.

El segundo movimiento evoca la conducta salvaje de los soldados y la visión de tres figuras femeninas: La Castidad, La Humildad y La Pobreza.

El tercer movimiento con la intervención de las trompetas, trombones, tubas y timbales evoca la canción del Hermano Sol.

Sinfonía serena (Hindemith)

Autor: Paul Hindemith (1895-1963).

Título: Sinfonía serena.

Estilo: Neoclásico.

Discografía: Werner Andreas Albert- Queensland Symphonic Orchestra.
cpo 999 004-2 1991.

Duración: 33 minutos

Esta es una de las obras mas conocidas de Hindemith, compuesta en 1946, cuando residía en los Estados Unidos. Fue comisionada para la Orquesta Sinfónica de Dallas, Texas y estrenada bajo la dirección de Antal Dorati en Febrero de 1947. Esta tercera sinfonía del autor contrasta con las dos anteriores: Matías el Pintor y Sinfonía en MI bemol, por el tono sereno y casi pastoral que transmite al oyente.

Esta dividida en cuatro movimientos:

1. Moderadamente lento	9:35.
2. Marcha de York, por Beethoven. Paráfrasis.	
Solamente instrumentos de viento. Rápido.	3:32.
3. Coloquio. Orquesta de cuerdas en dos secciones. Quieto	9:49.
4. Final. Gay.	9:58.

Comentarios:

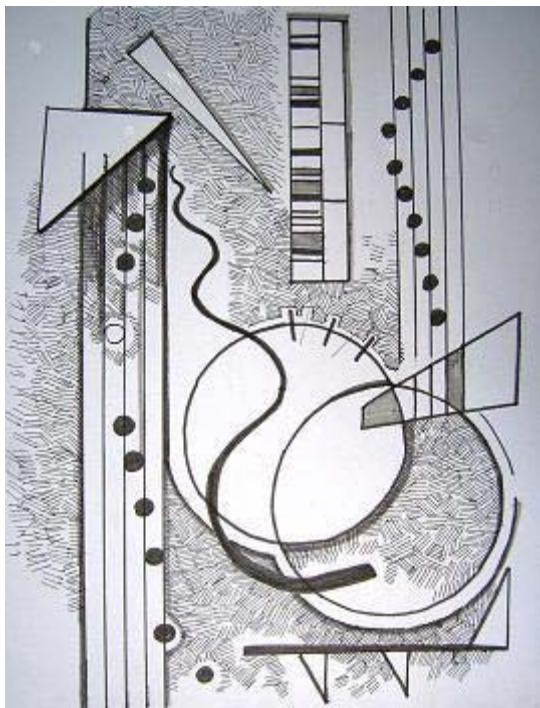
1) El primer movimiento se inicia con las notas de los violines mudos y el llamado del corno, anunciando que se trata de una sinfonía muy suave. Luego los oboes lanzan otra melodía, que, emigrando entre los instrumentos de la orquesta a medida que aumenta el volumen llega a un clímax de gran regocijo.

El segundo movimiento es un squerzo, ejecutado por los instrumentos de viento que concluye en una melodía triunfal, con aires de fanfarria, por parte de los trombones y las tubas.

El tercer movimiento es bastante interesante por la originalidad en cuanto a la forma del mismo. Viene ejecutado por dos secciones de cuerdas separadas entre si que van desarrollando un verdadero diálogo de ideas musicales.

El último movimiento, desarrollado por la orquesta en pleno, es una especie de síntesis de los temas anteriores en un tejido sonoro de gran belleza y claridad. El final se difumina suavemente entre el tema inicial de los violines mudos y la dulce melodía de una flauta.

Sinfonía La armonía del mundo. (Hindemith)

Autor: Paul Hindemith (1895-1963).

Título: Sinfonie “ Die Harmonie der Welt”

Estilo: Neoclásico.

Discografía: Werner Andreas Albert- Queensland Symphonic Orchestra.
cpo 999 004-2 1991.

Duración: 37 minutos

En 1949 Hindemith regresa a Europa, y se radica en Suiza. Se aparta de sus obligaciones como docente y se dedica a dirigir orquestas. Esta obra corresponde a dicho periodo y fue compuesta en 1951.

Consta de tres secciones

1. Musica Instrumentalis	11:39.
2. Musica Humana	10:10.
3. Musica Mundana.	14:39.

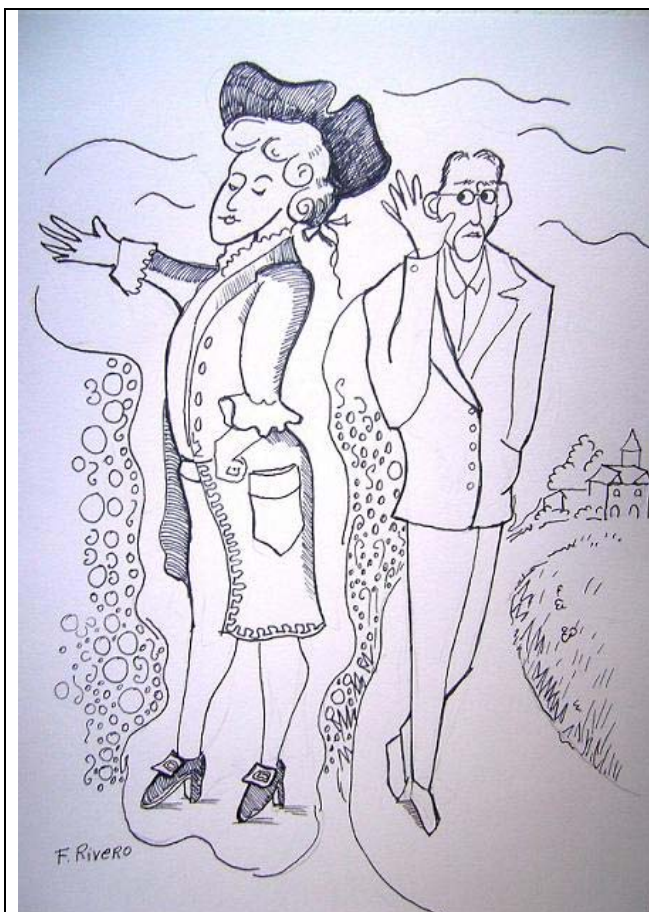
Comentarios:

1. Esta inspirada en la vida del científico Johannes Kepler. Según Grove “ *Su concepción de la música como un orden bien proporcionado de material tonal,*

*sugerente del orden total del Mundo Natural correspondiente a la idea arcaica de una **armonía cósmica de las esferas**, se hace presente en su obra. La música no es percibida como aquí como un estímulo a las emociones o usada como un medio de expresión, sino, mas bien transmite un sentido de algo mejor, mas perfecto, que no se puede describir con palabras.”.*

2. Al igual que Matías el pintor, esta pieza musical sirvió de apoyo para la creación de una ópera del mismo nombre.
3. El primer movimiento comienza con un parloteo por parte de los trombones, a todo volumen, exponiendo un motivo que será usado a lo largo de todo el movimiento, en sus distintas variaciones. El movimiento tiene forma de sonata con una larga sección de desarrollo y una coda.
4. En el segundo movimiento, en tiempo lento, Hindemith emplea recursos del romántico tardío como el cromatismo, una gran orquesta y los largos pasajes melódicos. Recuerda un poco a Wagner y Bruckner.
5. El último movimiento se inicia con una fuga llevada por las cuerdas. Luego el tema de la fuga pasa a las maderas y posteriormente a los trombones. En un bello interludio, que alcanza un crescendo, se pone de manifiesto la gran maestría de Hindemith en el manejo del contrapunto. Al final, el mismo motivo inicial, sirve como material para una ampulosa pasacaglia con un tema de nueve medidas, que se repite 23 veces en todos los instrumentos de la orquesta.

Pulcinella (Igor Stravinsky)

Autor. Igor Stravinsky (1882-1971)

Título completo: Pulcinella. Ballet sobre temas de Giambatista Pergolesi.

Discografía:

1. Ernest Asermet Orquesta de la Suisse Romade – Decca 2001.

Duración :

Obra compuesta entre 1919-1920 para los balets rusos de Sergei Diaghilev. Consta de las siguientes partes.

1. Overtura. Allegro moderato	1:51.
2. Serenata: Larghetto “ Mentre lérbeta” (tenor)	3:30.
3. Scherzino: Allegro	1:36.
4. Allegro	1:18.
5. Andantino	1:16.
6. Allegro	1:46
7. Ancora poco meno “ Contento forse vivere” (soprano)	1:47.

8. Allegro assai	1:45.
9. Allegro- Alla breve “ Con queste paroline” Bajo.	1:15.
10. Largo “ Sento dire nonce pace “ Soprano / tenor/bajo.	5:26.
11. Allegro – Alla breve	1:15.
12. Tarantella	1:19.
13. Andantino” Se tu m’ami” Soprano.	2:37.
14. Allegro	0:53.
15. Allegro	3:59.
16. Gavotta con due variazioni	1:32.
17. Tempo di minuetto “Pupillette, fiammente d’amore” Soprano / tenor bajo.	2:23.
18. Allegro assai.	2:14.

Comentarios.

1. Pulcinella representa un cambio radical en la trayectoria estilística de Stravinsky, con relación a su etapa primitivista. El autor vuelve su mirada hacia el pasado en busca de la claridad y serenidad clásica, iniciando una nueva etapa en su producción (la segunda) conocida como período neoclásico. De aquí en adelante se empiezan a dar los continuos retornos hacia la obra de Bach, Mozart, Haydn y otros autores.
2. El material musical lo toma prestado de algunos segmentos de la obra de Pergolesi, compositor italiano del siglo XVIII. La idea del compositor no es una vuelta al pasado para reproducirlo tal cual y tratar de revivirlo, como los anticuarios. Es por el contrario, usar estas fórmulas arcaicas y pasadas de moda, para ironizar sobre ellas y contrastarlas con los sonidos y ritmos modernos. Así pues escuchamos una versión nueva del siglo XX, con acentos y sonoridades distintas, ritmos más marcados y algunos ostinatos.

Bolero (Ravel)

Autor: Maurice Ravel (1875-1937)

Discografía: Jean Martinon – Orquesta nacional de l' Ortf. 1974.

Duración: 15 minutos.

Es sin duda, la composición más popular de Ravel. Fue un encargo para los Ballets Rusos de 1928. Es un prolongado crescendo que se origina a partir de un motivo bastante simple, el cual es ejecutado por los diferentes instrumentos de la orquesta. El resultado es una música cautivante que hipnotiza al oyente, desde le principio hasta el fin, y lo atrapa con su ritmo misterioso de carácter español.

Comentario: Una pregunta que todos nos hacemos es la siguiente:

¿Por qué le gusta tanto a la gente el Bolero?

Quizás sea por su ritmo tan marcado y su melodía pegajosa. Veamos

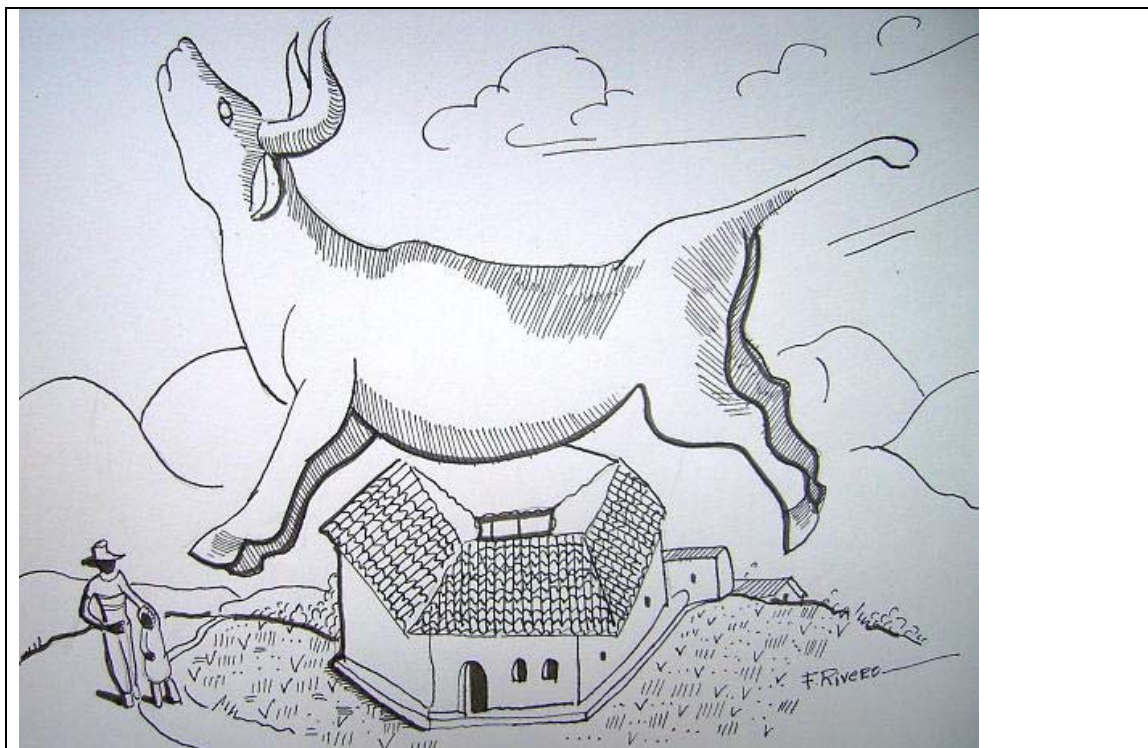
1. El ritmo del bolero es constante en toda la pieza. Es un ritmo de $\frac{3}{4}$. Sin embargo el son del redoblante es el que más nos interesa por su poder de atracción. Busque un lápiz y golpee sobre una mesa, será un buen ejercicio. En forma gráfica lo representamos como

•••• •••• •••• ••

Cada punto es un golpe y los espacios en blanco representan silencios.

2. El motivo melódico en La menor, es una línea ondulante que se proyecta hacia delante con mucha fuerza. Se repite 18 veces a medida que se incorporan más instrumentos a la orquesta. Es un obstinato de dimensiones colosales, quizás sin parangón dentro de la música clásica. Cuando el motivo cesa, entonces el ritmo del tambor aumenta de volumen para mantener el interés del oyente. Hacia el final la tonalidad cambia de manera sorpresiva a mi mayor, para luego retornar a La mayor.
3. La historia del Bolero es un ejemplo de cómo una idea muy simple puede originar una obra genial sin tanto esfuerzo. La bailarina Ida Rubinstein le pidió a Ravel una obra escrita expresamente para ella. Un ballet de carácter español. Ravel intenta tomar prestado un tema de la suite Iberia de Isaac Albeniz, para orquestarlo. Pero luego se entera que el director español Enrique Fernández Arbós tenía la exclusiva para orquestar las obras de Albéniz, por lo cual abandona el proyecto. Entonces decide tomar un ritmo de Bolero, que es una danza española para su composición. Ravel había visitado España y estaba familiarizado con su música y folklore. La obra fue todo un éxito desde su presentación. Con el paso del tiempo se ha convertido en la pieza clásica más popular del siglo XX. Los derechos de autor han reportado más de 27 millones de Euros!
4. Irónicamente, cuando se estrenó la pieza por vez primera el 20 de Noviembre de 1928, fue incomprensida, a tal punto, que una dama gritó desde su palco: “Agarren a ese loco”. Ravel, con su habitual sentido del humor, comentó después de la función “ Ella era la única persona que se dio cuenta de la verdad”

El Buey sobre el tejado (Milhaud).

Autor: Darius Milhaud (1892-1974).

Título completo: Le beuf sur le toit, op. 81.

Discografía :

1. Kent Nagano Orquesta de la Opera de Lyon.
2. Leonard Bernstein – Orquesta Nacional de Francia- EMI 1987.

Duración: 20 minutos.

Entre 1916 y 1918 Darius Milhaud viajó al Brasil, para trabajar como agregado diplomático en la embajada de Francia en Río de Janeiro. Allí permaneció casi dos años, durante los cuales tuvo la oportunidad de entrar en contacto con la cultura, el folklore y la música brasileña. Fue una experiencia inolvidable para el músico francés, quien, al llegar a su país compuso esta obra en 1919. El extraño título se debe al nombre de un bar en Río.

El Buey sobre el tejado es música, de carácter alegre, festiva y casual. Representa la primera aparición de los ritmos tropicales dentro de los moldes clásicos. Las melodías de samba y tango, bastante pegajosas tomadas directamente del folklore, casi sin

modificación, están trabajadas en base al politonalismo y la cuidadosa selección de los timbres sonoros y armonías.

La obra tiene una estructura de rondó con un tema de anclaje que sirve de ritornelo, de carácter festivo, intercalado con breves interludios de suaves cadencias. Es notable el uso de la percusión y los instrumentos exóticos que le dan un acento muy especial.

Está orquestada para una pequeña agrupación de cámara.

Bachiana Brasileira No. 2(Villa-Lobos)

Autor: Hector Villa-Lobos.

Título original: Bachiana brasileira No. 2.

Discografía:

1. Hector Villa- Lobos Orquesta Nacional de la radiodifusión Francesa EMI France 1987.
2. Isaac Karabtchewsky Orquesta sinfónica de Brasil Gennaio 2004.

Duración: 24 minutos

Fue compuesta en 1930. Cada uno de sus cuatro movimientos lleva una doble denominación. El primer nombre proviene de la tradición clásica europea, mientras que, el segundo nombre, en portugués, expresa aspectos culturales de la vida del Brasil.

1. Preludio (O canto do Capadocio).	7:04.
2. Aria (O canto de Nossa Terra)	5:34.
3. Danza (Lembrança do Serrato)	4:57
4. Tocata (O trezinho do Caipira)	4:04.

Comentarios:

1. El Brasileño Villa-Lobos es el compositor de mayor renombre de América Latina. Entre 1930 y 1945 compuso las Bachianas Brasileiras, un conjunto de 9 suites como un homenaje a Juan Sebastián Bach. Es una obra del neoclásico. Representa un punto culminante en la producción de este gran compositor, donde se alcanza una rara mezcla entre la música popular del folclore de Brasil, el academismo serio de la música clásica del barroco y los recursos modernos de la música del siglo XX. Estas Bachianas fueron sufriendo diversas transformaciones en el tiempo por parte de Villa-Lobos.
2. El primer movimiento se inicia con una melodía lenta y grave por parte del saxo, que crea una atmósfera de carácter íntimo y sensual. Los acordes bajos de las cuerdas le dan un toque de misterio. A mitad del movimiento surge un segundo tema más alegre, en ritmo de samba que contrasta con el primer tema. Al final volvemos al tema inicial.
3. El segundo movimiento sigue la misma estructura del primero ABA. Esta vez se inicia con un tema lento levado por los violoncelos a la manera de Bach. Luego surge un tema de tipo folklórico de mucho color orquestal que se ve reforzado por un ostinato por parte del piano.
4. El tercer movimiento es el eje central de la obra. Hay una introducción de mucho virtuosismo por parte de la trompeta. Sección central de un tejido sonoro bastante rico y moderno basado en una politonalidad de duros contrastes. Destacan los recursos contrapuntísticos de gran complejidad. Vuelta al tema inicial que se diluye en un fondo de flautas y violines. Concluye este movimiento con un acorde disonante, que sirve de conexión con la última parte.
5. El último movimiento es algo sumamente especial por sus atrevimientos e innovaciones. Nos hace vivir la experiencia de pasear en un pequeño tren en medio de la selva. La vieja locomotora produce chirridos metálicos a medida que se pone en movimiento. Comienza con una melodía popular suave y cadenciosa. Destacan los efectos de la percusión, cambios imprevistos de ritmo y el ostinato. La variedad de timbres es increíble: maracas, címbalos, tambores, timbales, xilófonos y otros instrumentos étnicos. En la parte de los bajos se mantiene un ritmo de tocata.

6. La orquestación consiste de flauta, oboe, clarinete, saxo tenor, fagot, contrafagot, 2 trompetas, Corp., timbal, crótalos, reco-reco, triángulo, címbalos, ganza, pandereta, bombo, maraca, cascabeles, matraca, celesta, piano, cuerdas.
7. El reco-reco es una especie de güiro que se frota con dos o tres varillas.
8. La Ganzá es un instrumento en forma de recipiente cilíndrico, como una lata llena de metras, que al agitarse produce un sonido ruidoso muy especial.

Apalachean Springs (Aaron Copland).

Autor: Aaron Copland (1900- 1990)

Duración: 24 minutos

Aplacían Spring o primavera en los Apalaches es uno de los ballets más exitosos del compositor americano Aaron Copland. Fue compuesto entre 1944-45. La trama es muy sencilla y carente de dramatismo: Una joven pareja de colonos está a punto de comenzar a vivir en una nueva casa en el campo. Los vecinos acuden a celebrar una especie de ritual de consagración de la vivienda. Algunos de ellos dan consejos sobre lo duro y terrible de la vida. Al final se van todo y la pareja queda sola en su nueva casa. La suite sinfónica sobre la música del ballet, compuesta un poco más tarde, consta de siete partes descritas por el mismo Copland, de la siguiente forma:

1. Muy lentamente. Introducción de los personajes, uno a uno por una luz difusa.
2. Rápido. Una brusca irrupción de las cuerdas en arpegios en La mayor da inicio a la sección. Un sentimiento de recogimiento religioso pone el acento musical en la escena.
3. Moderado: Duo para la novia y su pretendiente – escena de ternura y pasión.
4. Muy rápido. El predicador y su Grey. Sentimiento campesino. Música de danzas con violines.
5. Aún más rápido. Danza de la novia – presentimiento de la maternidad. Extremos de alegría, miedos y maravillas.

6. Muy lentamente (al comienzo). Escena de transición a la música de la introducción.
7. Calma y serenidad. Escenas cotidianas de la novia y su marido el campesino. Cinco variaciones de un tema de Shaker.

Sinfonía No. 2 (Charles Ives).

Autor: Charles Ives (1874- 1954).

Discografía:

Duración:

En esta Sinfonía, compuesta en 1902. Está estructurada en cinco movimientos:

1. Andante Moderato.
2. Allegro.
3. Adagio Cantabile.
4. Lento Maestoso.
5. Allegro molto vivace.

Comentarios:

1. El compositor norteamericano Charles Ives es uno de los grandes pioneros de la música contemporánea. La música de Ives contiene elementos clásicos y populares combinados de manera ingeniosa, creando así un nuevo estilo bastante moderno, original y distinto a todo lo anterior. En una música rara, y

difícil de comprender para muchos oyentes, quienes la encuentran algo caótica y disonante. Sus bellas melodías se exponen y comienzan a desarrollarse en algunos momentos, pero luego desaparecen en forma inexplicable o bien se transforman en otras distintas, mediante cambios sorprendentes de tonalidades o de ritmos. Es una música misteriosa que deja muchas interrogantes e incomprensiones, y que nos hace volver a ella para buscar respuestas.

2. Se aprecian ya los cambios de tonalidad, ritmo y medida tan típicos de este autor americano. Por eso la música de Ives es politonal, al emplear simultáneamente distintas tonalidades. También es polirítmica. Estos elementos contribuyen a dar cierto aire de caos.
3. El primer movimiento de carácter sereno se desarrolla dentro de los moldes del romanticismo. La mezcla de estilos y ritmos disímiles genera una atmósfera musical bastante dinámica: canciones populares, marchas militares, una fuga de Bach y bellas melodías románticas en el mejor estilo de Brahms y Dvorak. Algunos pasajes inspirados en temas del folklore americano, nos recuerdan a Dvorak en su sinfonía del Nuevo Mundo.
4. El tema principal con que se inicia el segundo movimiento, una marcha de desfile militar, de carácter alegre y franco, es deformado por el uso de disonancias. Se transforma en algo más serio y misterioso, creando un desequilibrio. Si bien la estructura musical de esta pieza, rompe con el modelo de la forma sonata, posee algunas simetrías interesantes que vale la pena destacar. Cada minuto, aproximadamente, hay un cambio de melodía. El movimiento se divide en dos partes casi iguales A y B. Hacia la mitad se escuchan los redoblantes de una banda tocando una melodía marcial y simultáneamente, las cuerdas ejecutan un tema de Brahms en distintas tonalidades. Algo realmente brutal e incoherente, pero sin embargo, el efecto general es de gran interés.
5. El tercer movimiento Adagio Cantabile, lo inician las cuerdas con una melodía muy tierna. Luego se produce un intenso diálogo con los cornos y posteriormente un solo para violoncelo de gran brillo y belleza. El tono general nos recuerda a Tchaikovsky. Para acentuar el carácter místico del tema tratado, Ives hace sonar a la orquesta como un órgano de una catedral. Este adagio concluye a la manera tradicional.

6. El cuarto movimiento, hace una especie de resumen de todos los materiales expuestos.
7. El último movimiento es típico de la música de Ives. Un collage de temas prestados: Himnos de las iglesias de Norteamérica, música marcial, canciones populares, melodías del folklore y temas de música clásica.
8. Esta obra fue interpretada al público por vez primera en 1951 (casi 50 años después de haber sido compuesta!). La premier mundial estuvo a cargo de Leonard Bernstein, dirigiendo la Filarmónica de Nueva York, en el Carnegie Hall.

Noche en los jardines de España (Falla.)

Autor: Manuel de Falla (1876 -1946).

Título completo: Noche en los Jardines de España. Impresiones sinfónicas para piano y orquesta en tres tiempos: En el Generalife, Danza lejana y en los jardines de la Sierra de Córdoba.

Discografía: Clara Haskil Piano. Orquesta de Conciertos Lamoureux. Igor Markevich Phillips. 1960.

Duración: 22 minutos.

Es quizás la obra más lograda de Don Manuel de Falla. Compuesto entre 1909 y 1916.

Consta de tres partes

1. En el Generalife.	9:59.
2. Danza lejana.	4:36.
3. En los jardines de la Sierra de Córdoba.	7:48.

Comentarios:

1. El primer movimiento se inicia con los graves acordes de los violoncelos que utilizando solo tres notas, marcan el tono misterioso de la obra. Describe esta melodía una noche de luna llena en algún lugar soñado ¿O tal vez real? Quizás sea el lamento de algún moro perdido entre la noche. Una vez que la música nos

envuelve en su embrujo, nos dejamos llevar por ella y entramos en algún viejo jardín abandonado, las notas del piano con sus nerviosos arpeggios retratan a una fuente de agua cristalina iluminada débilmente por los rayos de la luna llena. Los trinos emulan muy bien las gotas de agua. A lo lejos el corno describe un paisaje difuso entre la oscuridad. El viento sopla entre las ramas de los olivos. Luego surge otra vez el tema del agua en la voz del piano y su desarrollo se hace más profundo. Entonces surge un segundo tema un poco más tranquilo que endulza la noche y abre un camino lleno de posibilidades. Este tema y el anterior se complementan muy bien: el primero es lo femenino y el segundo lo masculino. Este segundo tema luego migra a las cuerdas. Luego viene una sección central muy impresionista, donde se escuchan bellas sonoridades y timbres de casi todos los instrumentos de la orquesta. Finalmente llegamos a un crescendo por parte del piano que alcanza un climáx donde explota toda la orquesta. Al final todo se debilita y la suave música se hunde en el silencio de la noche.

2. El segundo movimiento comienza con una danza tomada del folklore, que sirve de preámbulo a la introducción del piano con otro tema de mucha fuerza y pasión española. Luego hay una sección de transición con un tejido musical muy rico.
3. La última parte se concentra en un tema de carácter español y su desarrollo por parte del piano y la orquesta. Al final de un fraseo muy lucido por parte del piano, las cuerdas y toda la orquesta se disuelve todo entre veladuras de una manera imperceptible, como en un sueño.

El amor brujo (Falla).

Autor: Manuel de Falla (1876-1946).

Título Completo:

Discografía: Teresa Berganza. - García Navarro – Orquesta Sinfónica de Londres DG 1978.

Duración: 23 minutos

Es una obra escénica, compuesta en 1915, para soprano y orquesta de cámara o “Gitanería en un acto y dos cuadros” escrita expresamente para la cantante Pastora Imperio. Con libreto de Gregorio Martínez Sierra. En 1925 escribe una suite para orquesta basada en esta pantomima musical, que es la que se escucha actualmente en la mayoría de las presentaciones

La suite consta de 13 partes:

1. Introducción y escena	00:37
2. En la cueva: La noche	02:16
3. Canción del amor dolido	01:39
4. El aparecido	00:14
5. Danza del terror	01:59
6. El círculo mágico: Romance del pescador	02:05
7. A media noche: Los sortilegios	00:23
8. Danza ritual del fuego	04:10
9. Escena	01:07
10. Canción del fuego fatuo	01:39
11. Pantomima	04:09
12. Danza del juego de amor	02:41
13. Final: Las campanas del amanecer	01:27

Comentarios:

1. La música de Falla describe maravillosamente el carácter español: Amor, embrujo y misterio

Don Manuel de Falla Nace en Cádiz en 1876, estudia en el conservatorio de Madrid y luego parte hacia París, donde permanece siete años (1907-1914). Allí conoce a Ravel, Paul Dukas y otros músicos, que serán de mucha importancia en su formación musical. El descubrimiento de la obra de Debussy, será fundamental en su futura producción musical, induciendo un cambio profundo, que adoptara un lenguaje impresionista, con características propias de marcado acento español. Luego adaptará los temas populares y del folklore: la música de los gitanos, el Cante Jondo y la zarzuela.

2. Durante sus años en París, Falla asiste a la presentación de los Ballets Rusos de Sergei Diaghilev y queda profundamente influenciado por estos espectáculos. En 1916 Falla viaja a Granada con Diaghilev y Stravinsky y juntos trabajan en las nuevas versiones del *Sombrero de Tres Picos* y el *Amor Brujo*.

Don Juan (Richard Strauss).

Autor: Richard Strauss (1864-1949)

Discografía: Lorin Maazel Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera. RCA Victor 1999

Duración: 18 minutos

Don Juan es un poema tonal, término acuñado por el propio Strauss, un tipo de composición que Strauss llevó a la perfección, de tipo descriptivo y programático. Es una pieza compuesta en 1888, cuando Strauss tenía apenas 24 años y corresponde al segundo período del autor. De mucho colorido y contrastes melódicos, la obra describe las aventuras del héroe Don Juan, quien se dedica a buscar la mujer de sus sueños entre todas las mujeres del mundo.

Comentarios

1. El tema inicial o leitmotiv, representa al joven Don Juan. Más adelante escuchamos tiernas melodías de amor en los violines y oboes. Los cornos y trombones imponen otro tema de mucha fuerza, de una declaración de amor.
2. Strauss es un músico del siglo XX, con raíces profundas en el pasado, pero su obra ha influenciado la música contemporánea: Un gran orquestador,

poseedor de un estilo romántico tardío, influenciado por el genio de Richard Wagner. Ha sido acusado por algunos críticos de ser un genio complaciente con los gustos del público.

3. Sin embargo es un gran maestro de los efectos sonoros, domina muy bien la orquesta y autor de obras teatrales y poemas sinfónicos imperecederos. Desde el punto de vista técnico, introdujo innovaciones de tipo armónico y de instrumentación, ampliando así las posibilidades expresivas de la orquesta sinfónica moderna.
4. Strauss fue un gran director de orquesta. De manera frecuente fue invitado por el gran director Hans von Bulöw director de la Orquesta Filarmonica de Berlin, a estrenar sus obras bajo su dirección. Durante la temporada 1894-95, Strauss se hizo cargo de la orquesta. Ejecutaba obras propias y de otros autores de su gusto como Eugen d'Albert, quien tocaba al piano como concertista, al igual que su esposa, la venezolana Teresa Carreño.

Así habló Zaratustra (Richard Strauss).

Autor: Richard Strauss (1864-1949).

Título Original: Also sprach Zarathustra Op. 30.

Discografía: Lorin Maazel Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera. RCA Victor 1999

Duración: 37 minutos

Este poema sinfónico, basado en el famoso libro de Nietzsche “Así habló Zaratustra”, fue compuesto en 1896. Está dividido en nueve partes

1. Introducción	2:07
2. De la gente del mundo del más allá.	3:59.
3. De la Gran Nostalgia	1:49.
4. De alegrías y pasiones.	2:11
5. Himno fúnebre	2:20.
6. De la Ciencia.	4:14.
7. Los convalecientes.	5:08.
8. Canto de la Danza.	8:14.
9. Canción del vagabundo	4:35.

Comentarios.

1. La introducción, con un motivo portentoso en Re mayor de parte de la trompeta y remarcado por los timbales, es un tema muy popular. Es una fanfarria apoteósica donde se escuchan a plenitud todos los metales.

Sinfonía Titán (Mahler)

Autor: Gustav Mahler (1860-1912)

Título: Sinfonía No 1 en Re mayor.

Discografía: Claudio Abbado Filarmónica de Berlín DG 1993.

Duración: 55 minutos

Mahler compuso su primera sinfonía entre 1885 y 1888. Fue estrenada en 1889 en Budapest, con el mismo Mahler, dirigiendo la Orquesta de la Opera Real de Budapest, de la cual era su director titular. En esa época se afianzaba como un gran director de orquesta y su actividad como compositor era desconocida, pues apenas contaba con unas pocas obras en su haber.

La primera sinfonía está estructurada en cuatro movimientos

1. Langsam, Schleppend (Lentamente, arrastrándose)	16:13
2. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell (Moviéndose con fuerza, pero no demasiado rápido)	7:23
3. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen (Solemne y con medida , sin arrastrarse)	10:32
4. Stürmisch bewegt- Energisch (Tormentoso y agitado. Enérgico)	20:35

Comentarios.

1. Las sinfonías de Mahler son difíciles de escuchar, pero es algo que vale la pena intentar. Hay que hacer muchas consideraciones acerca de las circunstancias especiales que rodean su música, para tener una mejor comprensión de la misma. Mahler es duro para los principiantes. Sus sinfonías son bastantes largas, llenas de aparentes contradicciones, cambios de estado imprevisto, largos desarrollos abortados sin llegar a una conclusión lógica y giros melódicos absurdos, todo lo cual es terriblemente inexplicable para los neófitos. El nuevo oyente se asusta con esas marchas fúnebres interrumpidas groseramente por melodías vulgares que crean ambientes de pesadilla. Sus vales elegíacos se transforman en bailes macabros de cadáveres putrefactos que ponen los pelos de punta. Parece que Mahler todo lo corrompe con su música punzante. A Mahler le gusta jugar con la muerte: la desafía y luego la enfrenta, pero al final la vence de una manera genial con una orquesta estrepitosa. Su música es una especie de burla al ideal romántico que busca la grandeza y lo sublime en la supuesta inmortalidad de los héroes. Una música que le dio un giro fundamental a las tradiciones del pasado, superando viejos esquemas y llevándola por los nuevos cauces del siglo XX, a nuevas regiones llenas de nuevas posibilidades de desarrollo.
2. Sin embargo la música de Mahler es fácil de seguir. Algunas de sus melodías son inolvidables. Su música ha inspirado películas y series de televisión. Es recomendable escuchar al inicio trozos y movimientos aislados de la primera o la quinta sinfonía, como una manera de tener un primer contacto, sin comprometernos a seguir toda la sinfonía. Una vez que escuchamos varias veces estas obras con paciencia comenzamos a entender la importancia de algunas claves musicales que son como los faros que iluminan el camino y nos dan una idea del contorno general de sus obras. Cuando logramos entender la estructura de sus sinfonías, entonces seremos miembros de la rara especie de los Mahlerianos empedernidos.

3. Estilísticamente, Mahler hunde sus raíces en la tradición musical germana del romanticismo tardío, influenciado por Wagner, Brucner y Richard Strauss. Su música es completamente tonal y emplea armonías tradicionales. Sin embargo se proyecta hacia lo moderno con el empleo de nuevas sonoridades, combinaciones audaces de melodías aparentemente antagónicas y el rompimiento de las formas clásicas, especialmente en las sinfonías. La influencia de Mahler en la música moderna ha sido muy importante para el desarrollo de las nuevas tendencias. ¿Como se explica uno un Schoenberg o un Shostakovich sin Mahler? Mahler es uno de los gigantes que todos debemos escuchar, para poder comprender el panorama musical del siglo XX.
4. Por supuesto que Mahler fue un genio incomprendido en su época y sus obras debieron esperar por varios años para ser reconocidas. La posteridad lo ha colocado donde debe estar y lo ha recibido en sus brazos con todo el honor que se merecen sus obras. Mahler es parte importante del repertorio musical de cualquier orquesta que se haga respetar. Obras como la primera sinfonía o la quinta han alcanzado un grado de popularidad bastante alta y han sido ejecutadas y grabadas con profusión.
5. La primera sinfonía comienza en tono optimista, casi bucólico en lo que promete ser una nueva sinfonía Pastoral al estilo de Beethoven o Schubert, pero después se transforma poco a poco en un drama tenebroso de gigantescas proporciones hasta que concluye en un final victorioso. Describir esta sinfonía paso a paso llevaría muchas páginas, pues esta obra abarca todo un mundo.
6. El primer movimiento se inicio con un tema de dos notas bastante lento que anuncia la aurora de un nuevo día. Después de los cinco primeros minutos la flauta entona una melodía encantadora, proveniente de una canción conocida "*Salgo a caminar por los campos en la mañana*". Es una melodía prestada de un cancionero del mismo Mahler. Aquí comienza Mahler a romper la tradición con eso de copiar melodías. Todo es luz y felicidad en el subsiguiente desarrollo temático muy bien llevado por las cuerdas a un climax grandioso donde brillan los trombones y la percusión.

7. El segundo movimiento es una danza de campesinos rústicos, llena de vivacidad y movimiento. Este movimiento en forma de sonata, tiene una sección central realmente bella, ejecutada por las cuerdas. Son momentos de lirismo y poesía que no se repetirán más adelante. Al final volvemos al primer tema ejecutado por los cornos, las trompetas, tubas y toda la orquesta.
8. En el tercer movimiento entramos en el escabroso terreno mahleriano de las marchas fúnebres. Prepárense para atravesar el túnel del horror! Es una marcha horripilante entonada por las tubas y el tambor de caja en registros muy bajos. Luego viene una deformación grotesca por parte de los oboes y fagotes con unas torpes melodías, acompañadas de unos pizzicatos de las cuerdas. Aquí se introduce una melodía vulgar con un ritmo de vals ejecutada por una banda desafinada. La música vulgar continúa arrastrando su carga de suciedad mientras la orquesta trata de volver a recuperar la dignidad. Las maderas mientras tanto han introducido un nuevo tema en un tono menor algo más aceptable. Un tambor flojo y los trombones recuperan el ritmo inicial y el cortejo fúnebre continúa su camino hacia el cementerio. Nuevamente se oyen las melodías del vals más deformadas aún.
9. Aún no hemos terminado con el horror. El cuarto movimiento se inicia abruptamente con una melodía chillona, aguda y espeluznante por parte de las cuerdas, a la cual se enfrentan las trompetas. Este tema inicial, escalofriante, estará dominando toda la primera mitad del movimiento. El fraseo continúa por un buen tiempo hasta llegar aun punto de reposo. La segunda parte contiene un desarrollo melódico en tiempo lento por parte de las cuerdas de carácter romántico. Es como un pequeño adagio lleno de nostalgia. El tema inicial surge de nuevo con más fuerza en los metales al unísono el gong y los timbales. A mitad del movimiento surge un tema de carácter heroico lleno de fuerza y dinamismo. Es una fanfarria por parte de los bronce a todo dar. Este nuevo tema será el tema principal del movimiento, pero Mahler lo ha ubicado en el centro para dar mayor solidez a su obra. Se cae de nuevo en un intermedio de sonidos de pajaritos. Se inicia un nuevo episodio, bastante largo por parte de las cuerdas en un tema lleno de amor y desesperación. Al final caemos

al tema principal y sus variaciones que se elevan a un climax de impresionante brillo y sonoridad

Poema del éxtasis (Alexander Skryabin).

Autor: Alexander Nikolaievitch Skriabin (1872-1915).

Nombre completo: Poema del Éxtasis Op. 58.

Duración: 20 minutos.

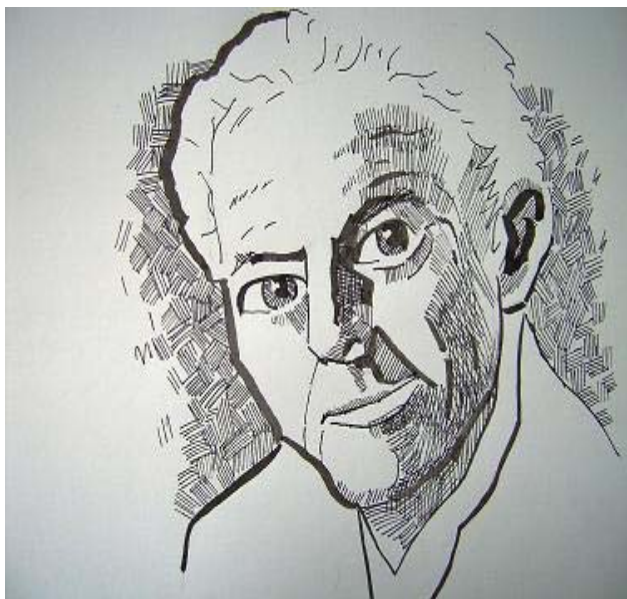
Escuchemos con cuidado y mucho placer esta obra fundamental del siglo XX, donde se mezcla el misticismo con la sensualidad, gracias a la magia de la música. Está basado en un poema del propio autor titulado “Poema Orgiástico”.

Estructuralmente es poema sinfónico en un solo movimiento. Una obra llena de pasión y voluptuosidad que anula los sentidos, en donde se enfrenta lo femenino lleno de ternura y delicadeza con lo masculino lleno de voluntad y espíritu de lucha. Fue compuesto en 1906, cuando el autor comenzó una nueva etapa en su carrera, influenciado por las ideas religiosas. Se dice que Skryabin buscaba con esta obra transmitir una experiencia estática y contemplativa, y, a decir verdad, lo logra con mucho éxito.

La música contiene elementos de tipo impresionista, como son la fragmentación de las melodías y la búsqueda de sonoridades y timbres placenteros al oído. Nos hace recordar a La Mer de Debussy. Sin embargo en ella subyacen con mucha fuerza elementos del romanticismo tardío, a lo Wagner, por la riqueza de las tonalidades y la monumentalidad de la orquesta. Una orquesta gigantesca, que requiere de 8

cornos y más de 100 ejecutantes. Debe ser escuchada en vivo o bien disponer de una buena grabación con un estéreo de mucha potencia, para poder apreciar y sentir y paladear los sonidos a toda plenitud, pues lo sustancial aquí no es la melodía. Es una obra moderna de un gran pionero de la música moderna.

Música para cuerdas, percusión y celesta (Bartok).

Autor: Bela Bartok (1881-1945).

Título original: Música para cuerdas, percusión y celesta.

Estilo: Neoclásico.

Discografía: Alexander Rahbari BTR Orquesta filarmónica de Bruselas. 1990.

Duración: 33 minutos.

¿Será posible componer una melodía usando fórmulas o elementos de la matemática? El compositor húngaro Bela Bartok estudió con profundidad la música popular de algunos países como Hungría, Rumania, Los Balcanes, Argelia y Turquía. Descubrió en estas melodías patrones y regularidades en cuanto a ritmos y armonías que tienen una fuerte conexión con la matemática.

La obra está estructurada en cuatro movimientos:

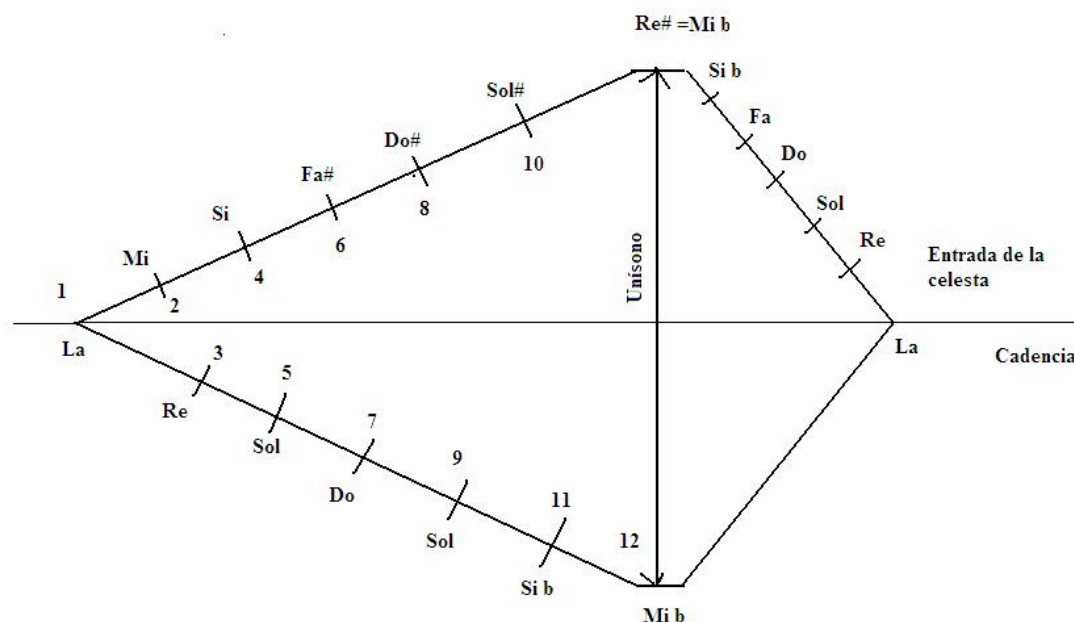
1. Andante tranquilo	10:47.
2. Allegro.	7:30.
3. Adagio.	7:29.
4. Allegro molto.	7:48

La obra fue compuesta en 1936. La orquestación se compone de dos grupos de cuerdas que se disponen a cada lado de la percusión. Los movimientos siguen el esquema: lento-rápido.

Antes de escucharla es conveniente tener un análisis estructural, para poder apreciarla. Es una música de mucha complejidad que contiene elementos del impresionismo, dodecafónicos y modernistas.

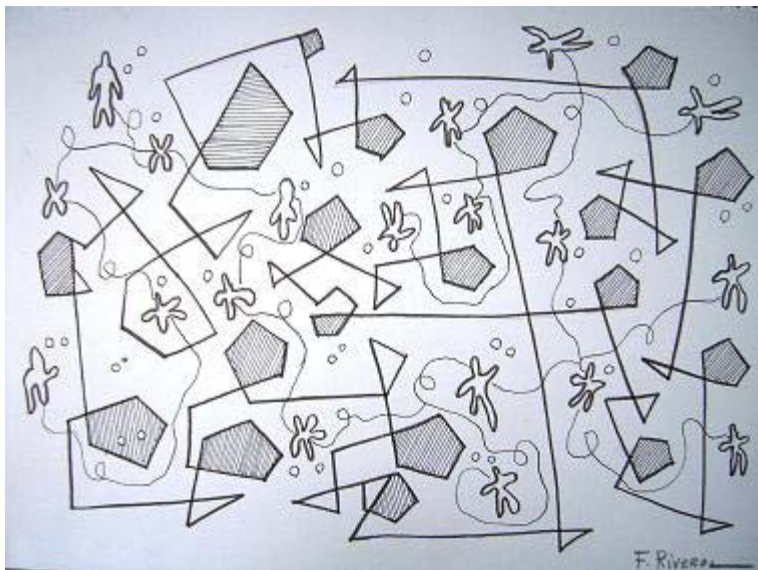
El primer movimiento es una fuga. Esta estructurado en base a elementos matemáticos como son la simetría y el número de oro. Se inicia lentamente con los violoncelos exponiendo un tema que se irá repitiendo a medida que se incorporen las violas y los violines. El tema principal se inicia en una tonalidad de La. Con cada repetición del tema se aumenta el volumen. Las repeticiones no son copias exactas, además de la tonalidad cambia la acentuación de los ritmos. La misma melodía es ejecutada en doce tonalidades distintas, a medida que el volumen aumenta. Al llegar al climax los instrumentos tocan al unísono. Luego hay una inversión para llegar de nuevo a la tonalidad básica de La. En ese momento aparece la celesta.

Podemos ver una representación gráfica de este movimiento, usada por el profesor Leonard Ratner, en su libro “The Musical Experience”.

El movimiento tiene una duración de 10 minutos y cuarenta y siete segundos. El climax se alcanza en el minuto 6.42. Si dividimos el tiempo total entre 6.42 obtenemos 1.618 que es el número de oro.

Concierto para violín (Bartok).

Autor: Bela Bartok (1881-1945).

Título original: Concierto para violín y orquesta No. 2

Discografía: Anne-Sophie Mutter- Orquesta sinfónica de Boston Seiji Ozawa. DG. 2005

Duración: 39 minutos

Compuesto en 1938.

Consta de tres movimientos:

1. Allegro non troppo	16:15
2. Andante tranquilo- Allegro scherzando-Tempo1	9:51
3. Allegro molto	12:10.

Comentarios:

El primer movimiento en forma sonata, presenta una gran variedad de temas que exigen una gran condición virtuosista.

El segundo movimiento en forma de variaciones, de carácter más lírico, algunas de ellas y otras más rudas en el estilo folklórico de Bartok. El movimiento es de espectaculares efectos sonoros en el arpa y la celesta, que sirven de fondo al violín.

El último movimiento es alegre y enérgico.

Concierto para orquesta (Bartok).

Autor: Bela Bartok (1881-1945).

Título original: Concierto para orquesta BB 123.

Estilo: Modernismo.

Discografía: Alexander Rahbari BTR Orquesta filarmónica de Bruselas. 1990.

Duración: 40 minutos.

Es una de las últimas obras del compositor, la más conocida de todas, compuesta en 1943, cuando Bartok se encontraba en los Estados Unidos. En ella se muestra el virtuosismo de cada uno de los participantes de la orquesta y por esto el nombre de concierto. Consta de cinco movimientos:

1. Introduzione: Andante non troppo-Allegro vivace	10:43.
2. Giuoco delle coppie: Allegretto scherzando	6:53.
3. Elegia: Andante non troppo.	8:18.
4. Intermezzo interrotto: Allegretto.	4:23.
5. Finale: Presto.	9:54.

Se inicia el primer movimiento con una introducción bastante lenta ejecutada por las cuerdas en sordina. Al tercer minuto irrumpen los violines en el registro más alto, con acompañamiento de la percusión con un tema secundario, que conduce al tema principal. Al minuto 5 entramos en un interludio con suaves arpeggios del arpa, las flautas y oboes. Más adelante reaparece el tema principal ejecutado fortissimo por las

trompetas y cornos. Al final se da una recapitulación de ambos temas. El movimiento está escrito en la forma de Sonata Allegro.

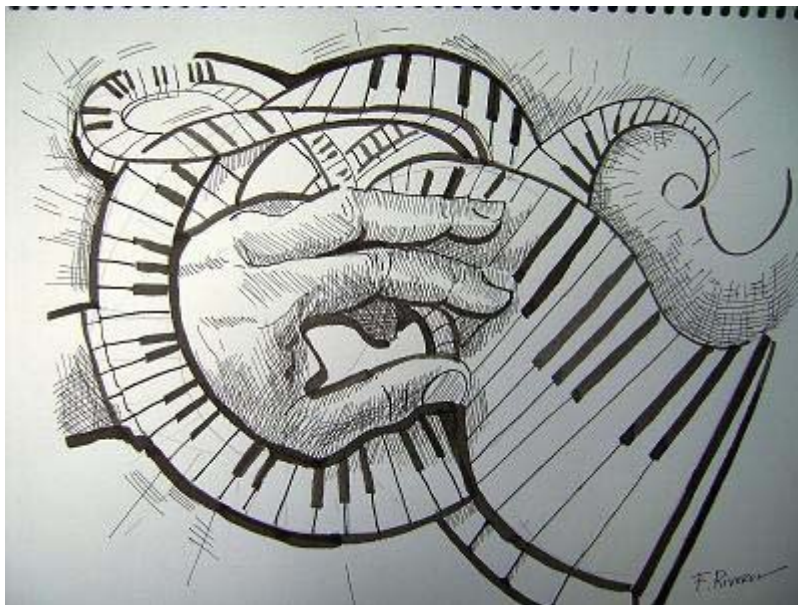
El segundo movimiento contrasta con el primero por su aire tan liviano. Es un contrapunteo, semejante a un gorgojeo de pájaros, entre pares de instrumentos de viento que se van alternando unos con otros, siguiendo la secuencia: oboe- clarinete- fagot- flauta - corno inglés – trompetas- cornos - fagot - oboe- clarinete.

El tercer movimiento recrea un ambiente nocturno y misterioso, como sólo Bartok sabe hacerlo. Se inicia con una melodía llevada de manera estridente por el flautín de carácter expresionista. Mas adelante aparece un tema de tipo folklórico.

El Intermezzo (Movimiento 4) es muy hermoso por las suaves texturas creadas por un contrapunto entre la flauta, el arpa y los oboes. De repente es interrumpido por una melodía extraña: La Séptima Sinfonía de Shostakovich. Es una parodia que le da un toque de humor a la obra.

El final es un movimiento rápido en fuga. Hay mucho virtuosismo por parte de los violines.

Concierto para piano No. 1 (Bartok).

Autor: Bela Bartok.(1881-1945)

Título completo: Concierto para Piano No. 1 en La mayor, Sz. 83, BB 91

Discografía: - Krystian Zimerman – Pierre Ovules, Orquesta sinfónica de Chicago DG-2005.

Duración: 23 minutos

Esta obra, compuesta en 1926, consta de tres partes:

1. Allegro Moderato - Allegro -	8:44.
2. Andante -	7:50
3. .Allegro - Attacca:/3. Allegro Molto	6:40.

Comentarios.

- 1) Cuidado con este concierto, pues no es una fácil de escuchar. Es el más moderno de los tres conciertos para piano, en cuanto a al estilo se refiere. Es una obra de juventud, influenciada por Schoenberg y Stravinsky, de mucha inventiva y de una originalidad tremendamente moderna, que contiene elementos dodecafónicos y métricas irregulares.
- 2) El primer movimiento, al igual que el segundo, emplea la forma palindrómica de Bartok ABCBA. La percusión del piano es explotada al máximo; el pianista casi golpea al instrumento de una manera poco usual. Tenemos aquí el Bartok rudo:

el bárbaro y primitivo de las primeras obras, con irrupciones violentas que rompen con la secuencia del discurso sonoro.

- 3) El segundo movimiento se inicia de con una música apagada y opaca con un piano que es golpeado con poca fuerza acompañado de una batería. Hay influencias de Jazz. Una melodía esbozada por la flauta se transforma poco a poco en una especie de marcha sencilla deformada grotescamente. Bartok juega con la música atonal, para obtener efectos misteriosos.
- 4) El último movimiento es muy vivo y movido con aires folklóricos, impregnado de un exotismo oriental.

Concierto para piano No. 3 (Bartok).

Autor: Bela Bartok (1881-1945).

Titulo completo: Concierto para piano No. 3 en Mi mayor, Sz. 119, BB 127 (completado por Tibor Serly).

Discografia: Helene Grimaud – Pierre Boulez. Orquesta Sinfónica de Londres. D.G. 2005.

Duración:

Fue compuesto en 1945 mientras Bartok se encontraba en Nueva York. Está conformado en tres movimientos:

1. Allegretto
2. Adagio Religioso
3. Allegro Vivace -

Comentarios:

- 1) Bartok escribió sus últimas cuatro grandes obras mientras se encontraba en los Estados Unidos, durante el período 1943- 45. Estas son: La sonata para solo violín bb 124, el Concierto Para Orquesta bb 123, el concierto para piano No. 3 bb 127. y el concierto para viola bb 128. Este concierto para piano escrito en las últimas semanas de su hospitalización antes de su muerte, fue dedicado a su esposa, quien era concertista de piano. Bartok no pudo completar el final y las últimas páginas fueron compuestas por su amigo Tibor Serly.
- 2) El concierto ofrece pasajes melódicos de mucha elegancia dibujados con armonías tradicionales y contrapuntos de mucho equilibrio, lo cual lo hace de fácil audición. En las últimas obras de Bartok, su estilo se suaviza un poco, renunciando al empleo las tonalidades dodecafónicas y los timbres ácidos

Las 15 sinfonías de Dimitri Shostakovich.

Shostakovich es uno de los grandes sinfonistas del siglo XX. Compuso nada más y nada menos que 15 sinfonías. Una cantidad bastante considerable para un músico contemporáneo. Todas ellas repartidas a lo largo de su carrera en un período de casi treinta años entre 1936 y 1972. Cada sinfonía representa una parte importante en la vida del compositor influenciada por sus estados de ánimo y también por el ambiente político y social de la Unión Soviética.

Es importante comprender las circunstancias bajo las cuales surgieron éstas obras, para poder apreciarlas con mayor propiedad. Es bien sabido que Shostakovich fue el músico más importante de la Unión Soviética, junto con Sergei Prokofiev, y que, por supuesto, no pudo permanecer ajeno a su entorno y escribió algunas obras bajo encargo del estado, para exaltar los logros de la Revolución en materia social, militar, cultural y económica.

Estos dos autores comenzaron sus respectivas carreras produciendo obras geniales dentro del estilo moderno, buscando nuevas direcciones dentro de la vanguardia de la música occidental. Pero a partir de cierto momento se produce un giro de 180 grados en sus estilos, volviendo a las formas del pasado y empleando la tonalidad, para dirigirse a las grandes masas de la población. Se generó entonces un estilo musical muy particular, directo, de fácil audición pero definitivamente moderno. Este movimiento musical dotado de mucho aliento, compromiso social y gran dinamismo, se inscribe dentro de una corriente estética del arte moderno, la cual ha sido designada con el nombre, un tanto superficial, de Realismo Socialista por parte de la crítica de occidente.

El ciclo de las 15 sinfonías de Shostakovich, aparte de su inmenso valor estético, como obras de arte imperecederas, es uno de los grandes documentos de la humanidad producidos en el siglo XX. Pues refleja todos los cambios en la sociedad soviética desde los primeros años de la revolución, pasando por el estalinismo, la guerra y el deshielo.

La lista de las 15 sinfonías es la siguiente:

Sinfonía No. 1 en Fa menor Op. 10

Sinfonía No. 2 en Si Mayor Op. 14 para coro y orquesta, A Octubre

Sinfonía No. 3 en Mi bemol Mayor Op. 20 para coro y orquesta, Primero de Mayo

Sinfonía No. 4 en Do menor Op. 43

Sinfonía No. 5 en Re menor Op. 47

Sinfonía No. 6 en Si menor Op. 54

Sinfonía No. 7 en Do Mayor Op. 60 Leningrado

Sinfonía No. 8 en Do menor Op. 65

Sinfonía No. 9 en Mi bemol Mayor Op. 70

Sinfonía No. 10 en Mi menor Op. 93

Sinfonía No. 11 en Sol menor Op. 103 El Año 1905

Sinfonía No. 12 en Re menor Op. 112 El Año 1917; Dedicada a la memoria de Lenin

Sinfonía No. 13 en Si bemol menor para bajo, coro y orquesta Op. 113 Babi Yar

Sinfonía No. 14, para soprano, bajo, cuerdas y percusión, Op. 135

Sinfonía No. 15 en La Mayor Op. 141

Estas 15 sinfonías están bien ancladas en el repertorio musical del siglo XX y gozan de una abundante discografía en el mercado. Ejecutar las 15 sinfonías es uno de los grandes retos para cualquier director de orquesta. Es un arte difícil por las exigencias propias de cada obra. Se requiere de una gran capacidad técnica, disponibilidad de una buena orquesta y además investigar profundamente en la vida del compositor, su entorno social y su vida íntima, para poder expresar con propiedad todas las emociones. Podemos nombrar unos seis directores, y sus respectivas orquestas, que han legado para el disfrute de todos nosotros su obra maravillosa y forman parte de este selecto club de Las Quince Sinfonías. A continuación damos una lista de estos ciclos en orden cronológico.

1. **Yevgeny Mravinsky – Sinfónica de Leningrado. Mstislav Rostropovich.- Orquesta Sinfónica Nacional.**
2. **Kiril Kondrashin. Orquesta Filarmónica de Moscú- 1975.**
3. **Mstislav Rostropovich.**
4. **Bernard Haitink – Orquesta Sinfónica de Londres.**
5. **Rudolf Barshai.**
6. **Gennady Rozhdestvensky. Orquesta del Ministerio de Cultura de la URSS.**
7. **Mariss Jansons – Mariss Janson** Este director empleo distintas orquestas para lograr su meta:

Sinf. 1- Filarmónica de Berlín, Sinf. 2, 3, 4, 12, 13, 14 Orquesta sinfónica de la radio de Baviera, Sinf. 5 Filarmónica de Viena, Sinf. 6, 9 Filarmónica de Oslo, Sinf. 7 Orquesta filarmónica de San Petesburgo, Sinf. 8 Orquesta Filarmónica de

Pittsburg, Sinf 10, 11, La Orquesta de Filadelfia y Sinf. 15 Orquesta Filarmónica de Londres. Las grabaciones son de EMI classics, 2006.

8. **Oleg Caetani** – Director Suizo-italiano, nacido en 1956, hijo del gran director Igor Markevich. Actual director de la orquesta sinfónica de Melbourne. Completó su ciclo, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi – 2006.
9. **Maxim Shostakovich** Director Ruso, hijo de Dimitri Shostakovich – Empleó 11 años para grabar el ciclo completo con la Orquesta sinfónica de Praga-Suprabhon- 2006.

Sinfonía No 1.

Autor: Dimitri Shostakovich.

Título completo: Sinfonía No. 1 en Fa menor, op. 10

Duración: 31 minutos.

Fue compuesta en 1926 como un ejercicio de fin de curso, para poder concluir sus estudios en el conservatorio de música en Leningrado.

La obra consta de cuatro movimientos:

1. Allegretto – Allegro non troppo.	8:20.
2. Allegro	4:56.
3. Lento	9:08.
4. Allegro molto- Lento- Allegro molto.	9:32.

Comentarios:

En esta primera sinfonía Shostakovich expresa ya los elementos musicales tan típicos de su estilo. El hecho de crear esta obra maestra a los 19 años, coloca a su autor al lado de los grandes genios del pasado, como Mozart, Mendelssohn y Schubert, quienes crearon obras inmortales en su juventud.

Sinfonía No. 2

Autor: Dimitri Shostakovich.

Título completo: Sinfonía No. 2, Dedicada “A octubre”.

Duración: 19 minutos

Sinfonía corta dedicada a la Revolución de Octubre de 1917. Fue estrenada en Noviembre de 1927 para celebrar los 10 años de la Revolución Rusa. Una obra moderna, de vanguardia y bastante agresiva, con una gran riqueza de textura. Está estructurada en un solo movimiento dividido en cinco secciones:

1. Largo	5:00
2. d-152	1:00
3. Poco meno mosso- Allegro molto.	7:00
4. Choro a Octubre.	6:00

Comentarios:

1. La división en las secciones varía de acuerdo a los criterios personales de cada director. Por ejemplo Haitink divide esta sinfonía en solo dos movimientos, Mariss Janson en tres,...etc.
2. El primer tema de carácter nervioso e inquietante ejecutado por las cuerdas mudas es una introducción muy prolongada de unos 5 minutos. Esta música crea mucha tensión por su ritmo sincopado, el cual anuncia los eventos por venir.

Shostakovich emplea recursos novedosos como lo es la superposición de capas y texturas musicales independientes en cuanto a ritmo y tonalidad, con la intención de crear una sensación de caos y libertad.

3. La segunda parte presenta trozos de contrapunto, en las flautas clarinetes y oboes, muy bien trabajados a la manera de Hindemith.

El segundo tema es bastante breve. El tercer tema de mucha agitación: temas contrapuestos que se van acumulando en un crescendo de gran intensidad. Presenta registros sonoros muy altos, agudos y chillones que crisan los nervios.

4. Concluye esta obra con un tema directo y triunfal, que da paso a la introducción de un coro mixto cantando un tema de la revolución. Tanto la música como la parte coral son muy bellas. Es un tema de mucha fuerza y espíritu revolucionario de lucha por la sociedad, que concluye de una manera soberbia esta sinfonía. Resulta paradójico que dentro de una obra de tanta inventiva, la parte coral sea de una sencillez tradicional. Esto quizás es parte del estilo de Shostakovich
5. Esta sinfonía y la tercera son las menos ejecutadas y escuchadas, entre todas las obras de Shostakovich. Quizás por tratarse de obras experimentales y vanguardistas que corresponden a al periodo de búsqueda de los años 20. En los primeros años de la Revolución Rusa, en el terreno de las artes, hubo un movimiento de renovación estética: de apertura hacia todo lo moderno que rompiera con el pasado.

6. La letra es del poeta Aleksander Bezimensky

Todos marchamos y rogamos por trabajo y pan

Nuestros corazones están angustiados

El humo de las chimeneas llega hasta las nubes

Como manos que no pueden apretar los puños

Los nombres temidos de nuestras cadenas

Sufren en silencio.

Nuestras espadas tristes salen de repente en el silencio

Tronando como los cañones

¡ O, Lenin!

Tu forjaste la libertad de nuestro tormento

Tu forjaste la libertad de nuestras manos trabajadoras

Nosotros entendemos Lenin que nuestro destino

Tiene solo un nombre:

Enfrentamiento, enfrentamiento

Enfrentamiento, Tu nos llevaste hasta la libertad final

Enfrentamiento, tu nos diste la victoria en el trabajo.

Nadie nos privará de las conquistas laborales

Con opresión y oscuridad, nunca.

Cada uno en la batalla sea fuerte y joven.

Que el nombre de esta victoria sea Octubre

Octubre es el heraldo del ansiado atardecer

Octubre es la libertad de siglos de rebelión

Octubre es trabajo, alegría y canto

Octubre es felicidad en el campo y en patio de la fábrica.

Sea el Slogan : Octubre y Lenin .

La nueva era y Lenin

La comuna y Lenin.

Sinfonía No. 3

Autor: Dimitri Shostakovich.

Título completo: Sinfonía No. 3 en mi bemol op. 20. Dedicada al primero de Mayo.

Duración: 32 minutos

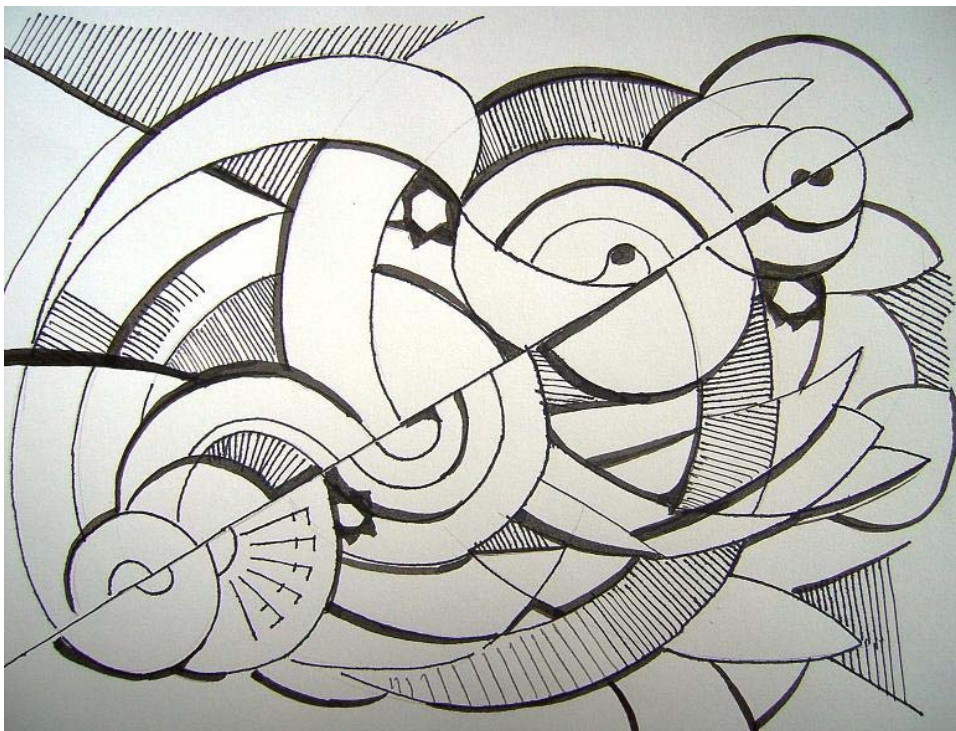
Sinfonía compuesta en 1930 para celebrar el primero de Mayo. Es similar a la anterior en cuanto a los aspectos formales. Desarrollada en un solo movimiento que se divide en cinco secciones:

1. Allegretto.	4:30.
2. Piu mosso- Allegro.	5:14.
3. Andante.	4:05.
4. Allegro- Allegro molto.	6:22.
5. Andante-Largo.	3:15.
6. Coro del primero de Mayo.	5:15.

Comentarios:

1. El primer movimiento se inicia con solos por parte de la flauta, luego el oboe y después el clarinete. Destacan interrupciones violentas de las cuerdas en ritmos de marcha bastante acelerados.
2. El segundo movimiento
- 3.

Sinfonía No. 4

Autor: Dimitri Shostakovich.

Título completo: Sinfonía No. 4 en Re menor OP. 43.

Duración: 65 minutos

Una obra de vanguardia, de dimensiones colosales que resume los trabajos anteriores. Fue compuesta en 1936, ensayada por la orquesta, pero retirada a última hora por el autor, debido a los ataques de la crítica oficial. En una campaña de prensa en 1936, quizás instigada por Stalin, Shostakovich fue acusado de formalista y decadente. La sinfonía no se estrenó hasta 1961, cuando cambió el clima político en la Unión Soviética. Está estructurada en tres movimientos:

1. Allegretto poco moderato	28:03.
2. Moderato con moto	8.43
3. Lento- Allegro	27:23.

Comentarios:

1. Es una obra en el estilo romántico tardío, de gran calibre, que recuerda a las sinfonías de Mahler, por la amplitud de sus tiempos, el denso cromatismo de

algunos pasajes y la monumentalidad de la orquesta: 2 flautines, 4 flautas, 4 oboes, corno inglés, clarinete en mi bemol, , 4 clarinetes, clarinete bajo, 3 fagots, 4 trompetas, 8 cornos, 3 trombones, 2 tubas, 2 conjuntos de timbales, triangulo, redoblante, Bombo, címbalos, gong, Xilófono, Carrillón, castañuelas, bloques de madera, celesta, dos harpas y cuerdas.

2. El oyente debe disponer de suficiente tiempo, voluntad y dedicación para apreciar esta obra en toda su plenitud, por la gran cantidad de materiales que en ella se encuentran. Es una montaña de música que se extiende hasta los confines de un espacio desconocido de sonoridades. Sin embargo es un monstruo que será fácil de apreciar después de varias audiciones, pues resulta básicamente tonal y presenta un discurso musical muy claro aunque segmentado y enriquecido con las experiencias modernistas. Y podrá el oyente afirmar, junto con muchos Shostakovianos, que esta sinfonía es la mejor de todas.

Sinfonía No. 5

Autor: Dmitri Shostakovich (1906- 1975).

Título completo: Sinfonía No. 5 en Re menor OP. 47.

Duración: 50 minutos.

Compuesta en 1937. Es una obra más conservadora que las precedentes, en cuanto a la forma y al lenguaje musical. Se piensa que fue una respuesta ante los ataques de la crítica oficial. Esta sinfonía es un punto de inflexión en la producción del autor: de aquí en adelante sus obras serán de fácil audición, dirigidas a las grandes masas.

Está estructurada en cuatro movimientos:

1. Moderato	17:40.
2. Allegretto	5:20.
3. Largo	15:58.
4. Allegro non Troppo.	10:10.

Comentarios

1. Es quizás la más popular de todas las sinfonías del autor. Mucho se ha escrito y hablado sobre la presión que ejercieron las autoridades soviéticas sobre

Shostakovich, para inducirlo a escribir un tipo de música que sirviera de Propaganda política.

2. En realidad Shostakovich, por voluntad propia decidió cambiar su estilo formalista y decadente de los primeros años, dirigido a las élites burguesas de occidente, por uno mas directo y de fácil audición para las masas. El fue un hombre de mucha conciencia política que apoyaba la revolución, por voluntad propia, y además fue miembro importante del Partido Comunista hasta su muerte.

Sinfonía No. 6

Autor: Dmitri Shostakovich (1906- 1975).

Título completo: Sinfonía No. 6 en si menor OP. 54.

Duración: 29 minutos.

Una sinfonía con una estructura poco usual de tres movimientos, siendo el primero de ellos en tiempo largo, mucho más extenso que la suma de los dos restantes. Fue compuesta en 1939, y desde su presentación inicial tuvo bastante éxito, al igual que la quinta.

1. Largo	16:02.
2. Allegro	5:33.
3. Presto	6:46

Comentarios:

1. Todo es asimetría en esta obra. El primer movimiento es un largo adagio de dimensiones colosales (En la grabación de Leonard Bernstein llega a 23 minutos!) Parece que le faltara una introducción alegre. Una de las características de la música de Shostakovich es que no sigue patrones establecidos. El siempre nos sorprende como todo gran artista
2. El primer movimiento, ejecutado principalmente por las cuerdas ofrece una música de carácter reflexivo, pero de una fuerza y expresión bastante intensa. Es un gran movimiento en forma de sonata que presenta en la parte del desarrollo una especie de diálogo entre el flautín, el oboe, el corno inglés, el clarinete y la flauta en tono quejumbroso y oscuro, secundado por las cuerdas.
3. El Allegro, en contraposición, es de carácter festivo, moderno y afirmativo, con una gran variedad de ritmos y temas que se alternan en rápida sucesión. Hay un colorido orquestal muy a la rusa.

4. El último movimiento es triunfante, optimista y lleno de vida: una auténtica celebración a los logros materiales y espirituales del comunismo.

Sinfonía No. 7

Autor: Dimitri Shostakovich.

Título completo: Sinfonía No. 7 en Re mayor Op. 60. Dedicada a la memoria de Leningrado.

Duración: 60 segundos.

Está estructurada en cuatro movimientos:

1. Allegretto
2. Moderato (poco allegretto)
3. Adagio.
4. Alegro ma non troppo.

Comentarios

1) Esta extraordinaria sinfonía, describe el asedio a que fue sometida la ciudad de Leningrado (Antes San Petesburgo, residencia de los Zares de Rusia), durante la Segunda Guerra Mundial, por las tropas de Hitler. La invasión de Rusia comenzó el 22 de Junio de 1941. El asedio de Leningrado comenzó en Septiembre del mismo año. La ciudad quedó completamente aislada y sin suministros. Sus tres millones de habitantes no pudieron ser evacuados en su totalidad. Apenas la tercera parte de ellos pudo salir antes de la invasión. Los que se quedaron resistieron el acoso alemán durante 18 meses sin rendirse. Al final los ejércitos de Hitler fueron derrotados. Fue uno de los episodios más importantes de la “Guerra Heroica”, como

la llamaron los rusos. En se enfrentaron 3.500.000 de soldados alemanes contra 4.500.000 de rusos. Jamás en la historia de la humanidad hubo un acontecimiento bélico de semejante magnitud.

El costo, sin embargo, fue bastante alto: Murieron más de 600.000 personas de hambre y la ciudad quedó devastada. Shostakovich, que vivía en Leningrado, trató de alistarse en el ejército para defender su ciudad que tanto amaba, pero fue rechazado por su mala visión. Sin embargo estuvo en una unidad de apoyo cavando trincheras y luego fue se desempeñó como bombero voluntario. Estuvo asignado al techo del conservatorio de Leningrado para evitar incendios.

Cuando los ataques recrudecieron Shostakovich pudo salir de la ciudad y escapar a un lugar seguro.

2) Lo curioso de esta sinfonía es que los tres primeros movimientos fueron compuestos durante el sitio. Una vez que estuvo terminada, la obra fue estrenada en el propio Leningrado, aun cercada por los alemanes, con una orquesta improvisada, formada por los pocos músicos que aún quedaban en la ciudad y otros que fueron reclutados en los distintos frentes de batalla. Fue un acto de valentía, valor y dignidad que elevo la moral de las tropas. Esto ocurrió el 5 de Marzo de 1942. La sinfonía fue todo un éxito tanto en Rusia como en el extranjero. Después de la guerra su popularidad decayó un poco, pero hoy ha vuelto a renacer el interés de los melómanos por esta obra fascinante.

3) El primer movimiento se inicia con un tema de carácter heroico y pleno de vitalidad y optimismo, que da paso a un desarrollo melódico romántico bastante suave, llevado por las cuerdas y que se desvanece poco a poco en un silencio profundo. Súbitamente se oye a lo lejos el redoble de un tambor acompañado de una flauta: es el tema principal se repite doce veces con distintos instrumentos de la orquesta y que, de alguna manera, representa la marcha del ejército invasor. Es un tema repetitivo, de carácter marcial, que va acumulando la tensión con el aumento del volumen y el redoble de los tambores. Al final la batería es una ametralladora que mantiene su ritmo incesante, obstinado, por encima del resto. Casi se puede escuchar el avance de los Panzer y detrás de ellos la infantería. Finalmente se alcanza un climax y luego surgen melodías contrapuestas que chocan en forma brutal, en enérgica batalla a todo volumen y se llega a un estado de caos, donde el tema principal es ahogado por el tumulto incesante de las trompetas y la percusión. Es el bombardeo aéreo que destruye las fábricas y los depósitos de comida. La

ciudad ha sido sitiada. Nada se mueve. Después de un silencio se oyen segmentos de melodías, deformadas que expresan la derrota de los rusos en el frente de guerra. Al final, en medio del silencio sepulcral, resurgen las notas del tema principal, como una pequeña esperanza de vida.

El segundo movimiento es un Scherzo de carácter ligero en su inicio, que se torna ácido y pesimista a medida que se desarrolla. El autor emplea unos recursos expresionistas de mucho efecto como las deformaciones de las melodías, instrumentos que desafinan, timbres sonoros lúgubres del saxofón que crean un ambiente pesado en donde reina la desolación.

El Adagio es uno de los más bellos de Shostakovich. Es un réquiem para honrar a las víctimas. Se inicia con las notas de un órgano en registros agudos. A los tres minutos surge un tema muy dulce de carácter idílico ejecutado por la flauta y al cual se une el arpa y otros instrumentos de viento.

Sinfonía No. 8

Autor: Dimitri Shostakovich (1906- 1975).

Título completo: Sinfonía No. 8 en Re menor. Stalingrado.OP. 65.

Duración: 60 minutos.

La sinfonía fue compuesta en 1943, cuando el autor se había trasladado a Moscú.

1. Adagio- Allegro non troppo-Allegro-Adagio.	24:46.
2. Allegretto.	6:09.
3. Allegro non troppo.	6:18.
4. Largo.	9:46.
5. Allegretto. Allegro. Adagio. Allegretto. Andante.	12:27.

Comentarios:

1) Otra de del grupo de Las Sinfonías de la Guerra, dedicada al sufrimiento, valor y resistencia del pueblo Ruso durante la Gran Guerra Heroica, y en especial, a la ciudad de Stalingrado en donde se desarrolló la mayor batalla de toda la Segunda Guerra Mundial.

Es una hermana de la anterior sinfonía (Número 7 en Re mayor), pues ambas comparten muchas características en común: Sentimiento romántico, discurso melódico coherente y fácil audición. La octava sin embargo es más íntima, profunda e

introspectiva: no describe directamente acontecimientos de la gran guerra. Es una obra de mucho aliento con un primer movimiento de intensidad y dramatismo a la manera de Mahler, que expresa las angustias y sufrimientos del autor. La obra consta de cinco movimientos:

2) Debido al gran éxito de la séptima sinfonía, se tenían muchas expectativas sobre esta obra. Shostakovich había anunciado en un artículo de prensa, que el tono general de la obra era de gran optimismo, belleza y brillantez. Sin embargo la obra es de carácter más serio y pesimista que la séptima. La crítica oficial se quejaba de la falta de un tono heroico en esta obra, para celebrar la victoria, pues *“no se justificaba que Shostakovich compusiera un música llena de vida, optimismo, como la séptima sinfonía cuando Rusia se encontraba sitiada, y ahora, después de la victoria, compusiera esta obra de carácter serio y triste”*

3) La sinfonía comienza con un adagio bastante largo, lo cual es bastante inusual para una sinfonía. Hay pasajes de gran belleza como el solo para oboe.

El tercer movimiento es excitante y maravilloso. Aquí tenemos al Shostakovich enérgico de los grandes contrastes y ritmos violentos que sacuden al oyente.

El cuarto movimiento es un adagio que expresa el dolor de los sobrevivientes de la guerra. El fagote con sus timbres oscuros tiene una participación importante.

El cuarto movimiento lo inician las notas del fagote y el oboe, dando una continuidad al movimiento anterior. Luego las cuerdas ejecutan un bello pasaje de mucho contrapunto, que sirve de transición a un tema victorioso y heroico hacia el final de la obra.

Sinfonía No. 9

Autor: Dimitri Shostakovich (1906- 1975).

Título completo: Sinfonía No. 9 en si bemol op. 70.

Duración: 24 minutos.

Fue compuesta en 1945 para celebrar el fin de la segunda guerra mundial y la victoria del pueblo ruso. Está dividida en 5 movimientos.

1. Allegro	4:59.
2. Moderato	6:17.
3. Presto	2:37.
4. Largo	3:09.
5. Allegretto	6:14.

Comentarios.

1. Es una obra enmarcada dentro del estilo neoclásico. Esta sinfonía de Shostakovich es una de las favoritas del público por su

música ligera, con toques de saludable humor e ironía, amenizada con melodías sencillas. El material sonoro se expresa en contornos nítidos y muy diferenciados. Esta instrumentada para una pequeña orquesta. Esta estructurada para cinco movimientos, lo cual es algo inusual.

Sinfonía No. 10

Autor: Dimitri Shostakovich (1906- 1975).

Título completo: Sinfonía No. 10 en MI menor. Op. 93

Duración: 52 minutos

Después de las tres sinfonías de la guerra (7, 8 y 9), se produce un largo intervalo en la producción de este compositor. ¿El motivo? La censura.

La música de Shostakovich y otros compositores rusos como Prokofiev y Khachaturian, fue duramente criticada por las autoridades del Partido Comunista mediante un decreto del ministro para la cultura Andrei Zhdanov en una reunión de la Asociación de Compositores Soviéticos en 1948. Se les acusaba a éstos compositores de formalismo y abstracción en sus obras. Por tal motivo, después de la novena sinfonía, Shostakovich no compuso otra, hasta la muerte de Stalin en Mayo de 1953. Esta

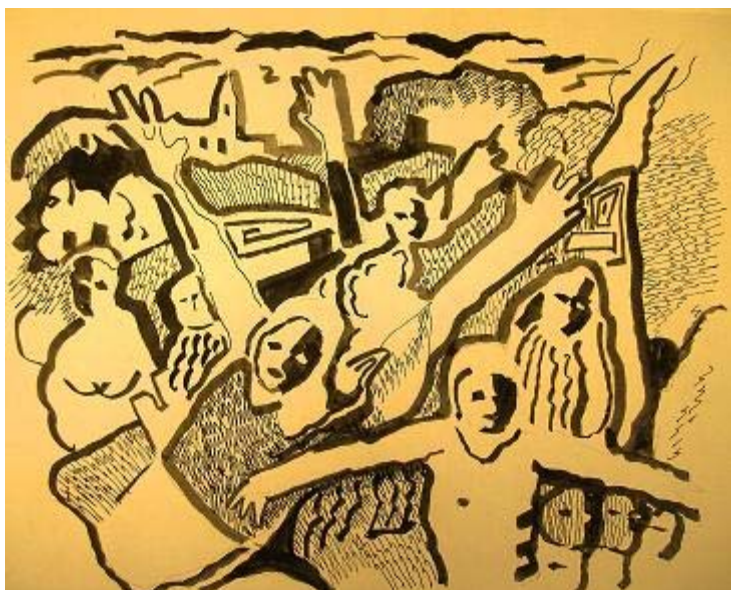
sinfonía fue compuesta entre julio y octubre de 1953. Esta estructurada en cuatro movimientos:

1. Moderato	21:49.
2. Allegro	4:19.
3. Allegretto	12:03.
4. Andante	4:24
5. Allegro	8:35.

Comentarios

- 1) Considerada por muchos como la mejor de todas las sinfonías de Shostakovich. Es una obra abstracta, de música pura, libre de interpretaciones políticas o sociales. A diferencia de las sinfonías anteriores, esta no tiene dedicatoria, ni tampoco obedece a encargos para conmemorar algún acontecimiento especial. Expresa toda la gama posible de emociones y sentimientos más íntimos del autor frente a los acontecimientos de su patria. En algunos momentos de desesperación surge el dolor y la angustia, en otros hay de miedo y rabia, otros pasajes son de intenso lirismo y ternura, al final hay una explosión alegría. Cada quien es libre de hacer interpretaciones de acuerdo a sus estado de ánimo y sus observaciones personales. Posee una gran fuerza interna en sus cuatro movimientos muy bien armonizada.
- 2) El primer movimiento en forma sonata, comienza lentamente con las cuerdas mudas en un preámbulo que va ganando fuerza hasta que expone el tema principal, de mucha belleza y sentimiento romántico. La sección de desarrollo muestra un conflicto entre dos temas que van migrando de tonalidades, instrumentos e intensidad sonora.
- 3) El segundo movimiento es enérgico, fuerte y avasallante. Algunos dicen que Shostakovich hace un retrato de Stalin y su régimen de terror.

Sinfonía No. 11 (Dimitri Shostakovich)

Autor: Dmitri Shostakovich.

Título completo: Sinfonía No. 11 en sol menor, Op. 103.

Subtítulo: El año 1905.

Discografía :

Duración: 63:37

Compuesta en 1956 y presentada por vez primera el 30 de Octubre de 1957, bajo la batuta de Nathan Rakhlin en Moscú. Es una obra de encargo para celebrar los 40 años de la Revolución de Octubre. Esta sinfonía y la 12 son los mejores exponentes del realismo socialista en la producción de Shostakovich. Música de fácil audición llena de sentimiento y fervor revolucionario que evoca los acontecimientos del fallido intento de 1905. Contiene melodías de canciones revolucionarias.

Esta estructurada en cuatro movimientos

1. La Plaza del palacio: Adagio	16:08.
2. El nueve de Enero: Allegro.	19:39.
3. In Memoriam: Adagio	11:39.
4. Tocsin: Allegro non troppo.	16:11.

Comentarios: Una obra muy criticada por algunos musicólogos occidentales, por ser demasiado descriptiva, larga y repetitiva. Sin embargo logra mantener el interés del oyente por mostrar un discurso bastante coherente, lleno de dinamismo y elementos de tensión y desequilibrios muy bien ubicados. Es una música diatónica basada en armonías tradicionales del siglo XIX. Sin embargo en ella observamos los contrastes violentos y la rudeza propia del compositor.

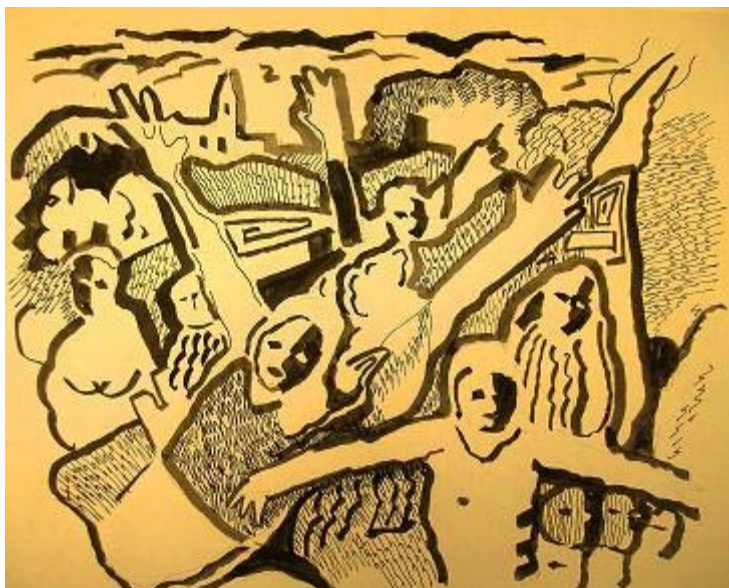
El **primer movimiento** en tiempo bastante lento se inicia con un tema principal de gran belleza, cuyas variaciones tonales abarcan grandes trozos de tiempo.

El **segundo movimiento** bastante agitado describe muy bien el clima de protesta y represión política en aquellos acontecimientos. Expresa la evolución de una marcha de opositores al régimen en un crescendo infernal donde la orquesta despliega todo su poder. Después de una cabalgata en los redoblantes, se llega a una calma llena de melancolía y tristeza y desolación.

El **tercer movimiento** es un suave adagio que concluye con llamados inquietantes por parte de las trompetas y trombones.

El **cuarto movimiento** posee gran fuerza interna, derivada de una combinación de temas muy variados que se proyectan hacia delante en ciclos cortos. Un poco antes de finalizar, en el minuto 10, la música se detiene en una pausa bastante larga el oboe hace una recapitulación del tema principal en el primer movimiento. En los tres minutos finales se produce una coda de gran dramatismo, que promete un gran final heroico y victorioso entre dobles de campana, pero que nunca llega a materializarse, como en todas las obras de Shostakovich.

Sinfonía No. 13

Autor: Dmitri Shostakovich.

Título completo: Sinfonía No. 13.

Subtítulo: El año 1905.

Duración: 63:37

Babi Yar.

Ningún monumento está en Babi Yar
 Sólo una roca escarpada, como lápida cruda.
 Estoy atemorizado.
 Hoy me siento tan anciano
 Como el pueblo judío entero.
 Me veo como un Israelita anciano
 Que ambula por los caminos del Egipto antiguo.
 Y aquí, sobre la cruz, sucumbo torturado
 Y aún ahora, llevo las marcas de los clavos.
 Los Filisteos me traicionaron y juzgaron.
 Parezco ser Dreyfus.
 Estoy encerrado en una jaula. Rodeado y atrapado,

Las remilgadas niñas en sus encajes
 Me persiguen, me escupen, me difaman.
 Chillan, mientras me pinchan con sus sombrillas en la cara.
 Me veo como niño en Belostok.
 La sangre se desparrama y corre por el suelo.
 Los dueños de bares y cantinas expresan su furia sin freno
 Y el olor a vodka y cebollas todo lo impregna.
 Soy empujado por una bota y no me queda fuerza,
 En vano imploro al populacho del pogrom,
 Mientras con el grito “Maten a los Judíos y salve nuestra Rusia”,
 Mi madre es pisoteada por un funcionario.
 Oh Rusia de mi corazón, yo sé
 Que eres internacional, por naturaleza.
 Pero muchas veces aquéllos que están inmersos en la mugre
 Abusaron de tu nombre puro en nombre del odio.
 Conozco la gentileza de mi patria.
 Que ruin, que sin el mínimo temblor
 Los antisemitas se proclamaron
 La “Unión del Pueblo Ruso”.
 Parece que soy Ana Frank,
 Transparente como la ramita más delgada en Abril,
 Y estoy enamorado, y no necesito frases,
 Sólo nos miramos en los ojos.
 ¡Cuán poco puede uno ver o sentir!
 Las hojas están prohibidas, y también el cielo,
 Pero aún hay mucho permitido – como suavemente
 Abrazarnos en un oscuro cuarto.
 “Ya vienen”.
 “No temas.- Estos son los sonidos
 De la misma primavera que pronto llega.
 ¡Rápido, un beso más!”.
 “¡Están rompiendo la puerta!”
 “¡No, es el hielo que se rompe en el río.....!”
 la hierba salvaje susurra sobre Babi Yar,

Los árboles miran serios, como pasando juicio.
Aquí, en silencio, los gritos, y con mi sombrero en manos,
Siento mi pelo encanecer.
Y yo mismo, soy como un largo grito silencioso,
Sobre los miles y miles enterrados,
Soy cada uno de los ancianos ejecutados aquí,
Soy cada niño asesinado aquí.
Ninguna fibra de mi cuerpo podrá olvidar.
Que la “Internationale” suene y truene
Cuando enterrado y olvidado para siempre
Caiga el último antisemita de la tierra.
No tengo sangre judía en mi sangre,
Pero con odio corrosivo soy odiado
Por los antisemitas como si fuera judío. Por eso puedo llamarme un Ruso.

YY

Sinfonía No. 2 (Prokofiev).

Autor: Sergei Prokofiev (1891-1953).

Título completo: Sinfonía No. 2 en Re menor OP. 40.

Estilo: Neoclásico.

Discografía:

Duración: 37 minutos.

De las siete sinfonías que compuso Prokofiev, esta es la más vanguardista. Fue compuesta en 1924. Todo en ella es experimental, hasta la estructuración en solo dos movimientos. Utiliza sonidos algo estrepitosos para sorprender al oyente y elementos mecánicos que se repiten con insistencia, como una máquina gigantesca, técnica esta muy de moda en los años 20.

En cierto sentido, es la hermana mayor de Pacific 231 de Honegger.

Las obras más fáciles de escuchar.

Pedro y el lobo (Prokofiev).

Autor: Sergei Prokofiev(1891-1953).

Título completo: Pedro y el lobo- Un cuento musical para niños OP. 67.

Estilo: Neoclásico.

Discografía:

Duración: 29 minutos.

¿Conoces a Pedro y el Lobo? Es un cuento musical donde los niños aprenden a reconocer algunos instrumentos de la orquesta. Es una pieza bastante popular y que ha sido grabada en casi todos los idiomas. Contiene temas y melodías de encantadoras, que la hacen atractiva desde la primera audición.

Esta obra musical narrada fue escrita por Prokofiev y presentada por vez primera en Moscú, en el Teatro para niños, en 1936. Corresponde al período del compositor de mayor productividad, que se inicia con su regreso a la Unión Soviética en 1932, después de varios años de un exilio voluntario. Se establece entonces una colaboración con el estado para difundir la música clásica en amplios sectores de la población. Cada personaje del cuento viene representado por un instrumento. Así tenemos:

1. Flauta .	El Pajarito.
2. Clarinete bajo.	El gato.
3. Oboe.	El pato.
4. Cuarteto de cuerdas –	Pedro.
5. Fagot.	El Abuelo.
6. Tres cornos –	El Lobo.
7. Percusión, Timbales, bombos y platillos.	Los cazadores.

Sinfonía No. 7 (Prokofiev)

Autor: Sergei Prokofiev(1891-1953).

Título completo: Sinfonía No. 7 en Do sostenido meno op. 131.

Estilo: Neoclásico.

Discografía: Filarmónica de Berlín- Seiji Osawa -Deutsche Gramophon. 1991.

Duración: 33 minutos.

Fue compuesta en 1952, y la misma le mereció el premio Stalin, el cual le fue otorgado ese mismo año. Esta dividida en cuatro movimientos:

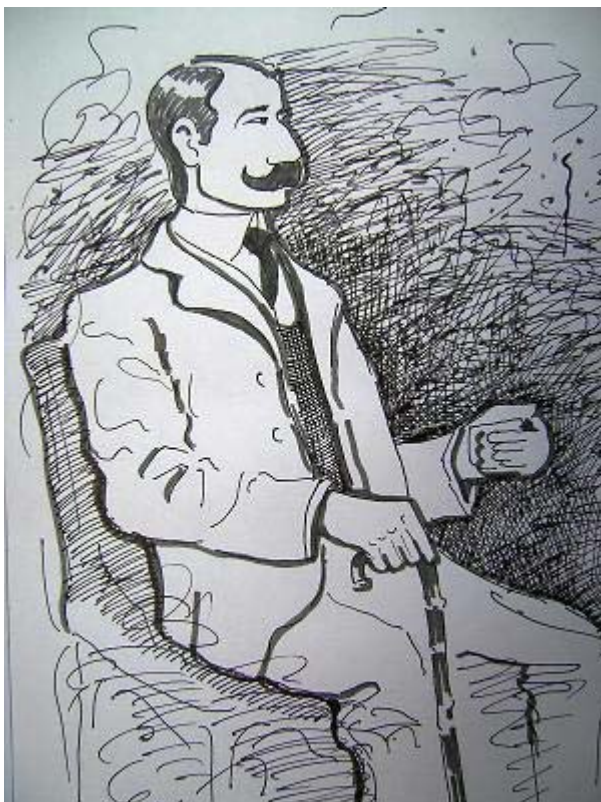
1. Moderato	9:52.
2. Allegretto- Allegro	7:58
3. Andante expresivo	5:48.
4. Vivace –Moderato marcato	9:00

Comentarios:

1. El primer movimiento se inicia con un tema majestuoso por parte de las cuerdas. Este tema A se repite dos veces en las maderas y, después de un breve interludio, surge el tema principal B, en Do menor, que estará presente en toda la sinfonía, ejecutado por los cornos y trombones. El flautín y el carrillón presentan un tercer tema C, muy breve, de carácter mágico y misterioso, que le otorga a la música, cierto sabor de cuento de hadas. Después de una larga sección de desarrollo de los tres temas, la música desaparece sutilmente.
2. El segundo movimiento es un típico scherzo de Prokofiev lleno de humorismo chispeante. Se presenta un vals que será interrumpido varias veces por un tema fantasmal. Después de algunos intentos fallidos la música levanta el vuelo con fuerzas y llega al final con toda la fuerza, para arribar un clímax de fanfarria en los trombones y metales.
3. El tercer movimiento, lento, presenta temas de mucho lirismo por parte de los oboes, las cuerdas y el arpa.

4. El último movimiento se proyecta hacia delante con mucha fuerza. Resalta el contrapunto muy marcado entre las cuerdas y los metales. Después de un tema en ritmo de marcha aparece el tema principal.

5. Variaciones Enigma (Elgar).

Variaciones:

1)

Autor: Edward Elgar(1857- 1934)

Título original: Variaciones sobre un tema original para orquesta Op. 36.

Duración:

¿Conoces alguna obra musical, cuyo tema sea la amistad? El compositor inglés Edgard Elgar compuso una serie de variaciones inspiradas en la personalidad de los amigos de su entorno más íntimo. Cada pieza describe de alguna manera el carácter de la persona que lleva el nombre. Fueron compuestas en 1899 cuando el autor tenía 32 años. Las variaciones se hicieron famosas casi de inmediato, dieron a conocer a su autor fuera del Reino Unido, y es, quizás, la obra musical más escuchada de un compositor inglés.

¿Por qué se llaman variaciones enigma? Elgar era muy aficionado a los rompecabezas, acertijos y anagramas. En la partitura original, encima de la palabra Tema, Elgar colocó la palabra Enigma y en cada una de las variaciones en vez de colocar el nombre de la persona colocó las iniciales. Se cree que este tema principal

o Enigma, contiene un anagrama que relaciona cada una de las catorce variaciones. Hasta ahora nadie ha podido resolver este misterioso enigma. Las variaciones son

1. **C.A.E.** La esposa de Elgar Carolina Alice.
2. **H.D.S.P.** El pianista Hew David Stuart-Powell, amigo de Elgar y quien lo acompañaba en los tríos.
3. **R.B.T.** Richard Baxter Townshend. Un amigo de voz ronca. Por esto su variación incluye el fagote.
4. **W.M.B.** William Meath Baker. Un hombre enérgico y autoritario. la música lo describe muy bien.
5. **R.P.A.** Richard Penrose Arnold. Era un hombre de carácter muy inestable, que a veces reía y luego era meditativo o bien alegre y locuaz.
6. **Isobel.** La señorita Isobel Fitton, una alumna de violín de Elgar. Luego ella se cambió para la viola y por eso escuchamos este instrumento en su variación.
7. **Troyte.** Un arquitecto amigo de Elgar, pero muy contundente y repetitivo cuando hablaba. Viene representado por los timbales.
8. **W.N.** La señorita Winifred Norbury una pianista que acompañaba al compositor en la música de cámara.
9. **Nimrod.** Es la más famosa de todas las variaciones. Su música tan hermosa refleja un sentimiento profundo de amistad. Un tema que ha sido copiado en muchas producciones de Holliwood. Fue dedicada a Arthur Jaeger.
- 10.

La música de Edgard Elgar es majestuosa, romántica y a veces nostálgica. Este compositor inglés puede ser catalogado como un romántico tardío. Su música es completamente tonal, melódica y de un cromatismo similar al de Tchaikovsky o Bruckner.

Pertenece a un grupo de compositores del siglo XX, que compusieron grandes obras dentro de la tradición del siglo XIX, como Sibelius, Rachmaninov y Saint Saens, por citar algunos.

Guía a la orquesta para jóvenes oyentes (Britten).

Autor: Benjamín Britten (1913- 1976).

Título completo: Guía de orquesta para jóvenes oyentes. Variaciones y fuga sobre un tema de Purcell, Op. 34.

Discografía: Lorin Mazel Orquesta Nacional de Francia. DG

Duración: 30 minutos

Compuesta en 1945 para una película educativa titulada: Los instrumentos de la orquesta.

La música es una suite de 13 variaciones, inspiradas en una danza de Purcell “Abdelazar, o la venganza del moro”.

Comentario:

1. Benjamín Britten es uno de los compositores ingleses más importantes del siglo XX.

2. Una obra básica para todos aquellos que se inician en el mundo de la música clásica. Permite a aprender de forma amena los distintos timbres de los instrumentos de la orquesta.

Fantasia para piano y orquesta (Debussy)

Autor: Claude Debussy (1862-1918).

Título original: Fantaisie pour piano et orchestre.

Estilo: Impresionista.

Discografía: Jean Martinón- Orquesta Nacional de Ortf. Aldo Ciccolini Piano.

Duración : 24 minutos.

Una obra dentro del más puro estilo impresionista. Es casi un concierto para piano. Compuesta en 1889.

El primer movimiento de carácter sereno, pero expresivo, ofrece una textura musical muy relajante llena de suaves arpeggios y trinos sonoros por parte del piano. Son como los reflejos dorados del sol sobre la superficie del agua. El clarinete y el oboe dibujan arabescos de gran belleza en las transiciones melódicas, que se fusionan armónicamente con las notas del piano. Escuchamos en el fondo las suaves cadencias de la orquesta que nos describe una ambientación brumosa e indecisa que nos transporta a regiones de fantasía.

El segundo movimiento nos narra una canción de idilio entre el piano y las cuerdas que comienza tímidamente y va ganando intensidad y calor a medida que se desarrolla. El uso de escalas pentatónicas le da cierto aire de misterio a las melodías

Después de alcanzar un clímax, se disuelve el tema entre un tejido polifónico de melodías en distintas tonalidades.

El tercer movimiento, alegre y decidido contiene pasajes de gran virtuosismo para el piano. Al final se hace una recapitulación de los temas expuestos.

Movimientos:

1. Andante – Allegro	8:03.
2. Lento e molto espressivo.	8:30.
3. Allegro molto :	7:20

Danzas folklóricas rumanas (Bartok).

Autor: Bela Bartok (1881-1945).

Título completo: Danzar rumanas, BB 76. Para orquesta.

Discografía: Iván Fischer – Orquesta del festival de Budapest Phillips 1997.

Duración: 6 minutos

Esta serie de danzas es quizás la obra más conocida del compositor. Fueron escritas inicialmente para piano en 1915, y luego transcritas para orquesta en 1917. Es una suite formada por 7 danzas de corta duración.

1. Danza del bastón.	1:13.
2. Danza del chaleco.	0:37.
3. Danza sobre el lugar.	1:00
4. Danza del corno.	1:43.
5. Polka rumana.	0:31.
6. Danza rápida (De Belényes).	0:15.
7. Danza rápida (De Nyágra)	0:39.

Comentarios.

También existe una versión para piano de esta obra.

Estas danzas fueron recopiladas por Bartok en la región de Transilvania.