

Recitales para jóvenes de la Fundación Juan March

EVOCACIONES DE VIAJE: MÚSICA PARA DOS PIANOS

Guía didáctica para el profesor



Recitales para jóvenes de la Fundación Juan March • Curso 2009-2010 • Intérpretes: Elena Aguado y Sebastián Mariné – Víctor y Luis del Valle • Presentación: Polo Vallejo y Julio Arce • Guía didáctica: Julio Arce

© Julio Arce

© Fundación Juan March. Departamento de Actividades Culturales. Los textos contenidos en esta Guía Didáctica pueden reproducirse libremente citando la procedencia y al autor de la misma.

Información para el profesorado

En esta guía didáctica se presentan diversos materiales que tienen el propósito de ayudar a los profesores en la preparación del recital antes de acudir a la sala de la Fundación Juan March, o recordar y reforzar los principales contenidos tratados durante el concierto, tras la asistencia al mismo.

La guía reúne materiales distintos relacionados con las obras propuestas: además de información y comentarios sobre los autores, la época y las obras, aparecen ilustraciones, partituras, ejemplos musicales y enlaces a páginas de interés.

Esta guía didáctica tiene un carácter abierto, pues corresponde al profesor, en función de su programación y del tiempo disponible, seleccionar aquellos materiales que considere oportunos para la consecución de sus objetivos docentes. Finalmente, se proponen una serie de actividades que tienen el objetivo de reforzar los contenidos más importantes a partir de las músicas que se han ofrecido en el recital.

El recital

Las obras que se presentan en este concierto tienen en común que surgen de la impresión, la evocación o los recuerdos de un lugar distante al que el compositor recurre como fuente de inspiración.

El ámbito cronológico de los autores ocupa desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días, y abarca distintos estilos y propuestas estéticas de la música culta occidental: el impresionismo, el neoclasicismo, la influencia de la música popular, etc. Las obras propuestas son las siguientes:

| | |
|---------------------|--|
| Claude DEBUSSY | <i>Lindaraja</i> |
| George GERSHWIN | <i>An American in Paris (Un americano en París)</i> |
| Maurice RAVEL | <i>Lalderonnette, Impératrice des Pagodes (de Ma mère l'oye)</i> |
| Darius MILHAUD | <i>Brasileira (de Scaramouche)</i> |
| Aaron COPLAND | <i>Danzón cubano</i> |
| Igor STRAVINSKY | <i>Española y Napolitana</i> |
| Xavier MONTSALVATGE | <i>Barcelona Blues</i> |

Introducción: Cuatro manos para uno o dos pianos

En la literatura pianística existen dos formas de tocar a dúo en el piano. En la primera, los dos intérpretes comparten el mismo instrumento; en la segunda cada pianista utiliza un instrumento distinto. La primera forma suele denominarse “piano a cuatro manos” y posee un amplio repertorio ligado, sobre todo, a la música para el entretenimiento doméstico. Las obras para dos pianos, al contrario, suelen estar destinadas a la interpretación pública y, en la mayor parte de los casos, son más efectistas y virtuosísticas. La razón de esta diferencia estriba en la dificultad de desplegar todos los recursos pianísticos cuando dos personas tocan sobre el mismo teclado. Al contrario, en las obras para dos pianos cada pianista puede abarcar todo el ámbito de frecuencias y de recursos posibles que el instrumento le permite.

Los primeros dúos se publicaron en Inglaterra a comienzos del siglo XVII. Como dato curioso podríamos citar una pieza compuesta en aquellos años por John Bull para dos músicos que compartían teclado, pero uno de los intérpretes sólo utilizaba una mano, por lo que deberíamos hablar de “a tres manos”.

A partir de mediados del siglo XVIII los compositores atienden de una manera constante la demanda de música para piano a dúo. El carácter doméstico de la interpretación a cuatro manos se aprecia en el famoso retrato de la familia Mozart de Johann Nepomuk de la Croce, en el que Wolfgang Amadeus y su hermana están sentados al piano con las manos sobre el teclado, mientras su padre porta un violín.

Schubert fue uno de los compositores que más obras escribió para piano a cuatro manos. Otros muchos compositores, desde Mozart a Ligeti, han ampliado el repertorio para el dúo pianístico.

Durante los siglos XIX y XX se amplió la literatura pianística de manera considerable y también el repertorio de piezas para dos ejecutantes. Sin embargo, la nueva estética del romanticismo propició la utilización de dos pianos para ampliar los efectos y la sonoridad del instrumento. Liszt, por ejemplo, transcribió para dos pianos obras de Beethoven, y fue muy frecuente en esta época comercializar en versiones de este tipo los conciertos para piano. Además de los autores de las obras que se interpretaran en este recital, ha habido otros muchos que han compuesto música para dos pianos: Saint-Saëns, Bartok, Hindemith, Rachmaninov, Messiaen, etc.

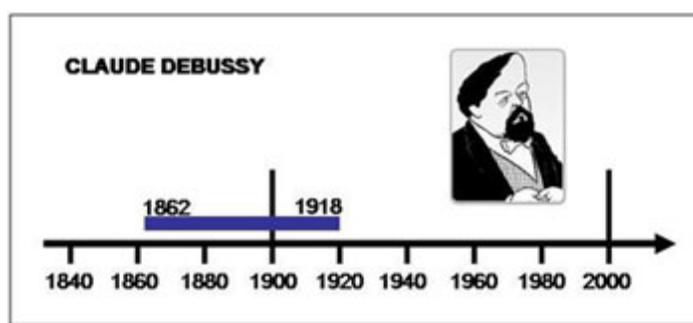


Retrato de la familia Mozart, por Johann Nepomuk de la Croce

Desde París al reino nazarí de Granada

Se dice que París es la ciudad de la luz, a pesar de que es una de las capitales europeas donde más llueve y menos luce el sol. Son, sin duda, sus calles, plazas, edificios y monumentos los que iluminan el trasiego de las gentes y el paseo de los visitantes.

No sabemos si fue en un día soleado o lluvioso cuando Claude Debussy, que estaba ojeando una revista ilustrada de las de entonces, vio una imagen de la Alhambra de Granada y se quedó prendado de su arquitectura, sus patios y jardines. Aquella ilustración del palacio granadino fue la fuente de inspiración para *Lindaraja*, una obra escrita inicialmente para dos pianos, aunque posteriormente se realizara una versión para piano solo. Esta pieza musical evoca uno de los lugares más bellos de la Alhambra: un mirador que da a un hermoso patio en el que la arquitectura, junto con las flores y el agua son sus elementos característicos. Debussy tradujo en música sus "impresiones" sobre aquellos lugares y creó una obra peculiar que nos evoca, a ritmo de habanera, el exotismo de la España musulmana.



Ficha de la obra

Título: *Lindaraja*

Autor: Claude Debussy (1862-1918)

Fecha de composición: 1901

Instrumentación: dos pianos

Duración: 5'

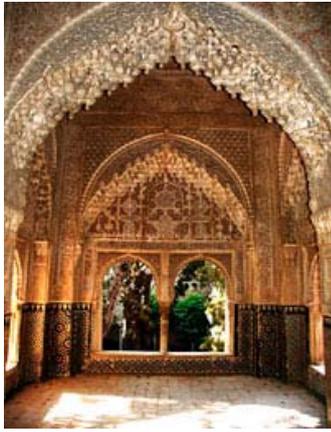
Claude Debussy nació el 22 de agosto de 1862 en Saint Germain en Laye y murió el 25 de marzo de 1918 en París. Está considerado como uno de los compositores más importantes de la música francesa y el más destacado miembro del impresionismo musical.

Sus innovaciones armónicas tuvieron una profunda influencia en las generaciones de compositores posteriores. En su música para piano y para orquesta muestra una original estética y una ampliación de las posibilidades tímbricas y formales.

El nombre de *Lindaraja* fue tomado de una de las estancias de la Alhambra de Granada. También es conocida como Mirador de Daxara o Gabinete de las Infantas. Se comunica con otro de los espacios más bellos de los palacios granadinos, la Sala de Dos Hermanas. En aquellas estancias vivió la madre de Boabdil "el Chico", el último monarca del reino nazarí de Granada. En una de las jambas que dan acceso al gabinete hay escritos unos versos que dicen: "No estoy sola, ha creado tal prodigio mi jardín que otro igual no vieron los ojos, un sueño de cristal que quien lo mira lo cree espantable mar, y le amedrenta".

Debussy no conocía la Alhambra de Granada. Sin embargo, había visto dibujos y fotografías de sus patios y estancias en alguna de las revistas ilustradas que se publicaban a finales del siglo XIX en Francia. También el compositor había leído los *Cuentos de la Alhambra*, del escritor estadounidense





Mirador de Lindaraja
Foto cedida por Victor Ovies, de
su Web www.grnadaphoto.com

Washington Irving (1783-1859). Este libro, que recoge leyendas hispanoárabes sobre el "castillo rojo" de Granada, fue uno de los *bestsellers* del siglo XIX.

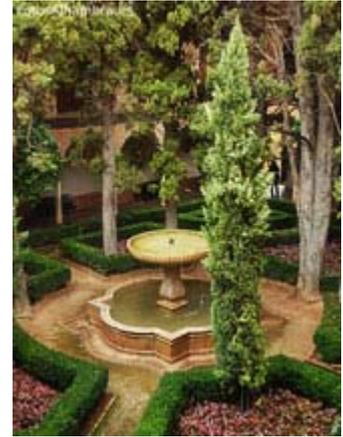
La obra fue compuesta en 1901 y es la primera vez que Debussy experimenta con una escena sobre el exotismo de la antigua Al Andalus. Pretende ser una mezcla de ensueños y sensaciones que se producen en un lugar mítico y en un tiempo pasado. Para darle un "toque hispano", Debussy utilizó el ritmo de habanera, uno de los esquemas rítmicos que habían fascinado a muchos compositores de la época y que se identificaba con nuestro país, aunque poco tenía que ver con la música andalusí.

Detengámonos un momento en la habanera. Se trata de un tipo de piezas con una estructura rítmica muy característica.

Se organizan habitualmente en compases de

dos por cuatro y con un tempo lento y pausado.

En el bajo se coloca un ritmo ostinato y de carácter sincopado que suele estar formado por una corchea con puntillo, semicorchea y dos corcheas.



Patio de Lindaraja



En la melodía suelen alternarse las partes binarias, compuestas por dos corcheas, con las ternarias, formadas por tresillos de corcheas.



El origen de la habanera no está claro aunque, como su nombre indica, tiene indudablemente relación con Cuba y su capital, La Habana. En realidad, el nombre de habanera se utilizó sobre todo fuera de la isla caribeña para designar canciones o piezas instrumentales. En Cuba se llamaban contradanzas o contradanzas habaneras a las composiciones musicales que utilizaban ese ritmo característico. Su influencia fue enorme en el desarrollo de la música latinoamericana, como el tango argentino, y también en las formas cultas de la música europea. En 1875, por ejemplo, el compositor francés Georges Bizet utilizó el aire de habanera en una de las arias más populares de su ópera *Carmen*. Bizet se "inspiró" en una canción del compositor español Sebastián Yradier titulada *El arreglito*. Ese mismo compositor realizó también *La paloma*, una de las canciones más populares en todo el mundo. Volvamos a Debussy. En los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX lo español estaba de moda en París. España era vista como un país exótico con un marcado carácter racial. Bizet, en buena medida, había sido el causante de esa imagen. También los músicos franceses conocían y admiraban las obras de Albéniz y Granados. El compositor Maurice Ravel, que había nacido en el País Vasco francés, sintió una gran admiración por la música y los temas españoles. Compuso en 1895 una obra para piano titulada *Habanera*.

Debussy se dejó seducir por el exotismo de España y lo plasmó en *Lindaraja*. Poco tiempo después, en 1903, realizó otra obra con sabor hispano titulada *Soirée dans Grenada*, la segunda pieza de sus *Estampes*. Aunque la obra es posterior, se conoció mucho antes puesto que *Lindaraja* no se publicó hasta 1926.

Lo más característico de esta obra es la utilización de escalas que se alejan de las tradicionales estructuras melódicas en modo mayor o menor y que otorgan a la obra ese carácter andaluz. Debussy utiliza también complejos acordes que no se ajustan a los cánones de la armonía clásica, con el propósito de crear sensaciones y acentuar su exotismo.

Actividades

Escucha atentamente la habanera de Sebastián de Yradier *El arreglito* y el fragmento de la ópera de Georges Bizet *Carmen* y observa su asombroso parecido. <http://www.youtube.com/watch?v=E2XyHfi50yE> http://www.march.es/musica/jovenes/guiapianodos/mp3/el_arreglito.mp3

- a. En la siguiente partitura para guitarra de Stephen Boswell, señala el motivo rítmico del bajo ostinato característico de la habanera y el motivo rítmico melódico que se utiliza habitualmente.

The image shows a guitar score for a piece titled "Habanera" by Stephen Boswell. The score is written in 3/4 time and features a characteristic habanera rhythm in the bass line and a melodic line in the treble. The bass line consists of a repeating pattern of eighth notes: quarter, eighth, quarter, eighth, quarter, eighth, quarter, eighth. The melodic line is in the treble clef and features a series of eighth notes with a distinctive rhythmic pattern.

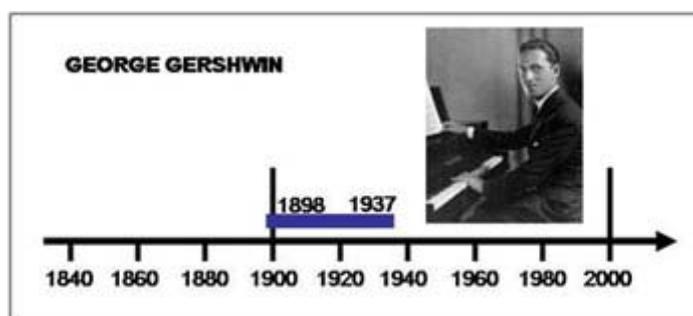
- b. Entre las frases que puedes leer a continuación hay dos que son falsas. Redacta de nuevo esas dos frases correctamente.
1. Claude Debussy es el principal representante del impresionismo musical.
 2. Lindaraja es una obra inspirada en La Habana.
 3. Claude Debussy fue un compositor que innovó la técnica pianística.
 4. La ópera *Carmen* fue escrita por Claude Debussy.
 5. El impresionismo de Claude Debussy se relaciona con el impresionismo pictórico.
- c. Te proponemos que interpretes con los instrumentos del aula una "habanera impresionista" siguiendo unas pautas muy sencillas:
1. Utiliza la escala pentatónica (do, mi, sol, la, do)
 2. Una persona realizará un bajo ostinato en un instrumento grave siguiendo la pauta rítmica: corchea con puntillo, semicorchea y dos corcheas.
 3. En un instrumento más agudo otra persona deberá improvisar una melodía, en la escala pentatónica, de acuerdo con el siguiente motivo rítmico: tresillo de corcheas, dos corcheas.

Un viaje de ida y vuelta de Broadway a París con George Gershwin

Broadway es una concurrida calle de Manhattan, la isla en la que se fundó Nueva York, una ciudad que poco a poco fue creciendo y se extendió por otras zonas como el Bronx o Brooklyn, que son nombres de barrios neoyorkinos que conocemos, sobre todo, por las películas.

En un tramo de Broadway se encuentran la mayor parte de los teatros de Nueva York y allí se produjeron desde los años veinte cientos y cientos de comedias musicales, dando lugar a un estilo característico que se ha exportado por todo el mundo. Pues bien, en aquellos teatros trabajó George Gershwin, un joven nacido en Brooklyn que tenía una especial facilidad para componer melodías pegadizas y que contó con la inestimable ayuda de su hermano Israel (Ira) que escribía las letras. Juntos formaron una pareja artística y cosecharon muchos éxitos.

Sin embargo, George tenía mucho interés por los músicos “serios” europeos como Ravel, Prokofiev o Stravinsky, así que, allá por 1928 hizo un paréntesis en su carrera para viajar a Europa y aprender de los clásicos y de los modernos compositores.



Ficha de la obra

Título: *Un americano en París* (selección)

Autor: George Gershwin (1898-1937)

Fecha de composición: 1928

Instrumentación: dos pianos

Duración: 6'

George Gershwin nació en Brooklyn, Nueva York, el 26 de septiembre de 1898 y murió en 1937, en Beverly Hills, California. No tuvo una formación académica convencional. A pesar de ello, es uno de los compositores norteamericanos más reconocidos por sus canciones, comedias musicales, por sus obras sinfónicas (como la *Rhapsody in Blue* y *An American in Paris*) y por su ópera *Porgy and Bess*. Su música tomó elementos del jazz que fueron combinados con la música europea y con algunos elementos de la música tradicional judía.

A mediados de los años veinte del siglo pasado, Gershwin era, a pesar de su juventud, un músico de éxito en los Estados Unidos. La razón de su popularidad estaba en sus comedias musicales y, sobre todo, en el éxito de su *Rhapsody in Blue*. Entre 1924 y 1934, por ejemplo, ganó más de un cuarto de millón de dólares por los derechos y la explotación de esa obra. Dejó el barrio de Brooklyn y se trasladó a Manhattan a un lujoso apartamento y empezó a interesarse por el arte y a frecuentar los círculos literarios. Sin embargo, quiso incorporar nuevas pautas a su labor compositiva.

Aunque continuó componiendo obras para el teatro musical, lo hizo con un menor ritmo y le dio más importancia a la música de concierto. Tomó clases con compositores de ese ámbito como Rubin Goldmark, Riegger y Cowell. En el año 1928, como mencionamos anteriormente, se trasladó a Europa y fue recibido como una auténtica celebridad. Allí comenzó a escribir lo que posteriormente sería su



poema sinfónico *An American in Paris*. Lo finalizó en Nueva York y fue estrenado, con extraordinario éxito, el 13 de diciembre de 1928 en el Carnegie Hall bajo la batuta de Walter Damrosch.

Gershwin quiso hacer un retrato musical de la ciudad que tanto le había cautivado: «Mi propósito aquí es retratar las impresiones de un estadounidense que visita París; mientras pasea por la ciudad, escucha varios ruidos callejeros y absorbe el ambiente francés... La primera parte está desarrollada en un estilo típicamente francés, a la manera de Debussy o el Grupo de los Seis».

Deems Taylor, un crítico que se encargó de realizar las notas al programa en el estreno escribió: “La obra comienza con un paseo por los Campos Elíseos; una riña con un taxista, el paseo abandonado del turista y el paso a la orilla izquierda del río Sena son las excusas para el lucimiento de las trompetas, el trombón y el clarinete, respectivamente. Un amable violín nos evoca una escena de amor nocturna... cuando aparece el blues, sólo de trompetas con sordina, como recordando Estados Unidos, sensación reafirmada con la entrada de las trompetas lanzando el tema con aire del ragtime propio de los años veinte. El argumento habla ahora del encuentro con otro estadounidense, y entre recuerdo y recuerdo musical de las vivencias anteriores, se oye un ritmo cercano al swing. La obra termina en el punto de partida, el paseo, despidiéndose con el tema de blues grandioso y más estadounidense que parisino”.



Cartel de la película Un americano en París

Una de las razones de la popularidad de esta obra fue la película del mismo título estrenada en 1951, que incluye el poema sinfónico, además de canciones de Gershwin. El guión de la película es de Alan Jay Lerner y fue dirigida por Vincente Minnelli. La banda sonora fue dirigida por John Green. Fueron sus protagonistas Gene Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant, Georges Guetary and Nina Foch. La idea de hacer la película surgió del legendario productor de la MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) Arthur Freed, quien se lo pidió a su hermano Ira Gershwin. La propuesta era hacer un musical basándose en las canciones de él y de su hermano menor que ya había muerto. Ira aceptó y de ahí surgió una película que fue un éxito de público. Obtuvo seis premios Oscar.



George Gershwin y su hermano Ira

Actividades:

En esta escena de *Un americano en París*, Gene Kelly canta y baila una de las canciones más conocidas de George e Ira Gershwin, *I got Rhythm*, que fue compuesta para el musical *Crazy Girl*, de 1930.

http://www.youtube.com/watch?v=LvgIHa_P9BA

- a. Una de las características musicales que definen el jazz y la música de George Gershwin es la sincopación, es decir, la alteración o el desplazamiento de los acentos rítmicos. ¿Serías capaz de señalar en la siguiente partitura alguna síncopa?



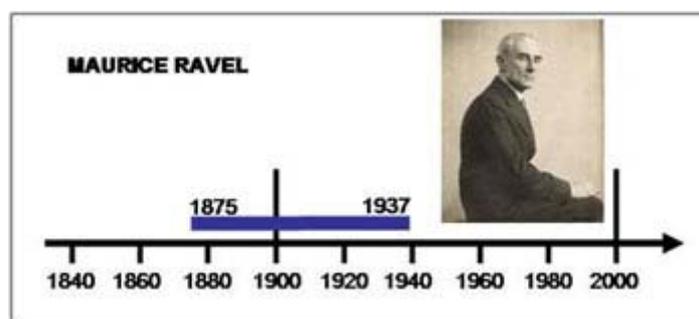
- b. Entre las frases que puedes leer a continuación hay dos que son falsas. Redacta de nuevo esas dos frases correctamente.
1. George Gershwin compuso *Un americano en París* para la película del mismo título protagonizada por Gene Kelly.
 2. Originalmente *Un americano en París* es una obra para orquesta que fue posteriormente adaptada para piano.
 3. Gershwin fue un compositor que no tuvo mucho éxito en su época.
 4. Una de las obras más populares de George Gershwin es *Rhapsody in Blue*, para saxofón y orquesta sinfónica.
 5. La música de Gershwin tiene muchas influencias del jazz.
- c. Te proponemos que interpretes la primera melodía de la canción *I got Rhythm* en algún instrumento del aula para practicar la sincopación jazzística:
1. Observa que se ha cambiado la tonalidad para facilitar su interpretación en los instrumentos del aula.
 2. Es preferible que escuches la canción y que te aprendas de memoria las notas, así será más fácil llevar el ritmo.
 3. Observa que esta melodía tiene una estructura muy clara: consta de dos frases de 4 compases cada uno (4+4), como si se tratase de una pregunta y una respuesta.
 4. Una vez que aprendas la melodía puedes improvisar pequeñas alteraciones rítmicas, algo que hacen los músicos de jazz.



De la mano de Ravel al país de las Pagodas

Una de las mejores formas de viajar es con la imaginación, y la música es el mejor aliado para dar rienda suelta a nuestros pensamientos. La siguiente obra tiene que ver con los viajes al mundo de la fantasía. Se titula *Laideronnette, Impératrice des Pagodes*, que podríamos traducir como *Feucha, Emperatriz de las Pagodas*, y pertenece a la suite para piano a cuatro manos de Maurice Ravel *Ma Mère l'oye*, esto es, *Mi madre la oca*.

La génesis de esta singular pieza pianística resulta un tanto curiosa. Ravel era amigo del matrimonio Godebski, que tenía dos hijos, Mimie y Jean, de 6 y 7 años respectivamente. Ravel adoraba a aquellos niños y frecuentemente inventaba juegos y les contaba historias. El matrimonio Godebski comenzó muy pronto la educación musical de sus hijos. Jean mostró cierto talento, pero Mimie se rebelaba contra el estudio. Para animar a los muchachos Ravel compuso una obra para piano a cuatro manos para que pudieran estudiar juntos, y eligió cinco de sus cuentos favoritos.



Ficha de la obra

Título: *Laideronnette, Impératrice des Pagodes*, de *Ma mère l'oye*

Autor: Maurice Ravel (1875-1937)

Fecha de composición: 1910

Instrumentación: piano a cuatro manos

Duración: 3' 30"

Maurice Ravel nació el 7 de marzo de 1875 en Ciboure, cerca de Saint Jean de Luz y falleció el 28 de diciembre de 1937 en París. Por sus características de timbre, armonías y asociaciones extramusicales, la música de Ravel se asocia a menudo con la del compositor impresionista francés Claude Debussy. Sin embargo, Ravel sentía una mayor atracción por las estructuras musicales abstractas. Su color orquestal rico y transparente le convierte en uno de los maestros modernos de la orquestación.



El primer movimiento de *Ma mère l'oye* se titula: *Pavane de la Belle au bois dormant* (*Pavana de la Bella Durmiente*) y, está basado en el cuento de Charles Perrault del mismo título. El segundo movimiento también parte de un cuento de Perrault titulado *Petit Poucet* (que en conocemos como Pulgarcito).

Nos detendremos en el tercer movimiento titulado *Laideronnette, Impératrice des Pagodes* (*Feucha, Emperatriz de las Pagodas*). A diferencia de las dos piezas anteriores se basa en un cuento de la Condesa Marie d'Aulnoy, una mujer que vivió en Francia durante la segunda mitad del siglo XVII y los primeros años del XVIII. Esta mujer fue desterrada de Francia a causa de las conspiraciones de su marido, un noble treinta años mayor que ella aunque de dudosa reputación. Viajó a España y escribió un par de libros sobre nuestro país, en los que critica algunos aspectos de las costumbres y de las ciudades hispanas de aquellos tiempos. Cuando regresó a Francia se dedicó a escribir cuentos e historias de hadas, convirtiéndola en una de las rivales del gran escritor de historias fantásticas de Francia Charles Perrault.

En *Laideronette, Impératrice des Pagodes*, se narra la historia de una bella princesa que es condenada por un hada malvada a una horrible fealdad. En su desesperación, se encuentra con una gran serpiente verde que la lleva por el mar en un pequeño barco hasta un remoto lugar, la isla de los Pagodins, unas diminutas criaturas cuyos cuerpos están hechos de cristal, porcelana y piedras preciosas. La música de Ravel describe el momento en el que la joven se da un baño purificador mientras los Pagodins cantan y tocan instrumentos. Algunos tenían tiorbas hechas con cáscara de nuez; otros violines hechos con la cáscara de una almendra. Al salir la niña fea se había convertido en la bella Emperatriz de las Pagodas. Se casó con la serpiente verde, que resultó ser un apuesto príncipe y fueron muy felices. Prosigue la suite *Ma mère l'oye* con el cuarto movimiento *Les entretiens de la Belle et de la Bête (Conversación de la Bella y la Bestia)*, basada en el cuento de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Se desconoce el cuento que inspiró el quinto y último movimiento, *Le jardin féérique (El jardín de las hadas)*. En 1911, Ravel orquestó la obra y un año después la convirtió en ballet agregando un prelude y una danza (*Danse du rouet et scène, es decir, Escena y danza de la rueda giratoria*).

Actividades:

En este video podemos escuchar el primer movimiento de *Ma mère l'oye*, titulado *Petit Poucet (Pulgarcito)*, acompañado de una animación realizada por Martin Hilbert que utilizó fotografías del París actual.

<http://www.youtube.com/watch?v=Ry4Znxnz5kc>

- a. Las ilustraciones que ves a continuación se corresponden con los cuentos en los que se inspira Ravel para componer su obra. Relaciona cada imagen con uno de los movimientos de *Ma mère l'oye*.



- b. Como sabrás, la escala pentatónica se caracteriza por no tener semitonos entre sus grados. Una escala pentatónica se construye cuando suprimimos las notas Fa y Si, por lo que entre el tercer y el cuarto grado y entre el quinto y el sexto se produce un intervalo de tono y medio. Completa el cuadro siguiente para realizar escalas pentatónicas a partir de las notas La y Re.

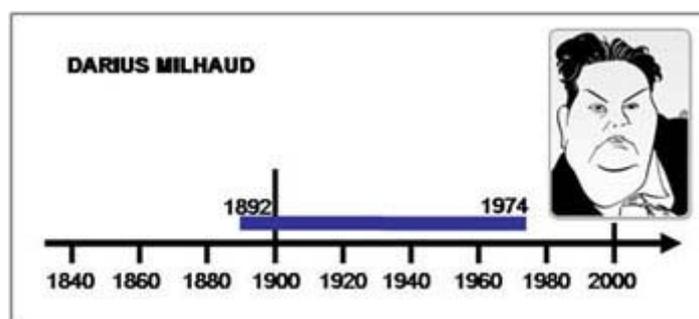
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|-----|-----|---------|-----|---------|
| DO | RE | MI | SOL | LA | DO |
| | 1 T | 1 T | 1+1/2 T | 1 T | 1+1/2 T |
| LA | | | | | |
| RE | | | | | |

Brasil visitado por Darius Milhaud

Ha habido creadores, a lo largo de la historia de la música, que se han caracterizado por un particular sentido del humor musical. Uno de ellos es, sin duda, Darius Milhaud, un compositor de aspecto afable y bonachón que compuso muchísimas obras, a veces con estilos muy diferentes.

Por circunstancias de la vida, Darius Milhaud se trasladó a Brasil durante su juventud para trabajar en labores diplomáticas para el gobierno de Francia. En Río de Janeiro se sintió atraído por sus paisajes, sus gentes y, cómo no, por la música tradicional brasileña, tan variada en ritmos y melodías.

La obra que escucharemos en el concierto forma parte de un conjunto de tres piezas que lleva por nombre *Scaramouche*. En realidad, el título no tiene nada que ver con la música de Brasil, pues hace referencia a uno de los personajes teatrales de la Comedia del Arte, puesto que el compositor inicialmente usó parte de los temas como música incidental, es decir, para acompañar una obra de teatro.



Ficha de la obra

Título: *Brasileira*, de *Scaramouche*

Autor: Darius Milhaud (1892-1974)

Fecha de composición: 1910

Instrumentación: dos pianos

Duración: 2'45"

Darius Milhaud nació en Marsella en 4 de septiembre de 1892 y murió en Ginebra (Suiza) el 22 de junio de 1974. Fue un compositor francés asociado con la vanguardia de los años veinte, cuya abundante producción abarca casi todos los géneros. Milhaud fue pionero en el tratamiento de la percusión, la politonalidad, el jazz y las técnicas aleatorias. A pesar de que su música surge de fuentes muy diversas, tiene una poderosa unidad estilística.

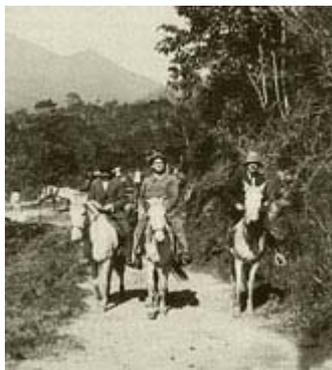
Scaramouche, es una suite en tres movimientos: *viv*, *modéré* y *brazileira*. Fue un encargo de Ida Jankelevitch para un concierto en la Exposición Universal de París de 1937 (dedicada a las "artes y técnicas de la vida moderna"). En aquella muestra se exhibió por primera vez el *Gernika* de Pablo Picasso. La obra se hizo tan popular que Milhaud realizó un arreglo para saxofón y orquesta.

Para su composición Milhaud usó música que había escrito para acompañar la comedia de Molière *Le Médecin Volant* (El médico volante).

El protagonista de esta obra teatral es Sganarelle, un criado intrigante que se hace pasar por médico y toma el carácter de *Scaramouche* (o *Scaramuccia*), uno de los personajes de la *Commedia dell'Arte*.

Se ha dicho de esta obra que evoca múltiples interpretaciones, en sintonía con el personaje de *Scaramouche* quien muestra diferentes caracteres. La politonalidad está presente en todos sus





Darius Milhaud junto a Paul Claudel y Henri Hoppenot en Brasil

movimientos, expresando simultáneamente varios puntos de vista. Es evidente la influencia de la música popular brasileña. El tercer movimiento, por ejemplo, se parece al choro de Pixinguinha (uno de los compositores e intérpretes más importantes de la música tradicional de Brasil) titulado *Ainda me recordo*. También el comienzo de la *Brazileira* guarda un sorprendente parecido con el tango brasileiro *Brejeiro* de Ernesto Nazareth. Milhaud grabó *Scaramouche* con Marcelle Meyer en 1938.



Caracterización de Scaramouche o Scaramuccia

Actividades

- a. Darius Milhaud se interesó por un género de la música popular brasileña llamado *choro*. ¿Sabrías indicar su significado y sus características musicales más destacadas?
- b. Darius Milhaud hizo uso en muchas obras de la "politonalidad", procedimiento que consiste en utilizar dos o más tonalidades simultáneamente. El efecto suele resultar extraño pues resulta desafinado.
 1. En el fragmento siguiente, la melodía superior está escrita en Do mayor, mientras que la inferior está en la tonalidad de Sol mayor. Interpreta cada melodía por separado y luego, por parejas, las dos al mismo tiempo.



Escucha los tres movimientos de *Scaramouche* interpretado por Marcelle Meyer y el autor

<http://www.youtube.com/watch?v=s75gx9-QOIk>

Escucha el *choro* del músico popular brasileño Pixinguinha titulado *Ainda me recordo* y observa el parecido con la pieza de Darius Milhaud.

<http://www.march.es/musica/jovenes/guiapianodos/mp3/choro.mp3>

Escucha el tango brasileiro *Brejeiro* de Ernesto Nazareth y observa las similitudes que guarda con la *Brazileira* de Darius Milhaud.

<http://www.march.es/musica/jovenes/guiapianodos/mp3/brejeiro.mp3>

¿Quiéres saber más? Lee acerca de la vida y la obra de Alfredo da Rocha Viana Filho, conocido como Pixinguinha y Ernesto Nazareth, dos de los músicos más importantes de la música popular brasileña.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Pixinguinha>

http://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Nazareth

Aaron Copland, un compositor americano

Si tuviéramos que elegir un compositor genuinamente americano, Aaron Copland estaría entre los favoritos. Aunque provenía de una familia de emigrantes lituanos, nació y creció en el barrio neoyorquino de Brooklyn (al igual que George Gershwin). Copland fue uno de los creadores que mejor supo captar el espíritu norteamericano. Sin embargo, sus fuentes de inspiración no se limitaron a los Estados Unidos. Fue un enamorado de América Latina y lo demuestra en varias obras que toman elementos de la música tradicional de Centroamérica y Sudamérica.

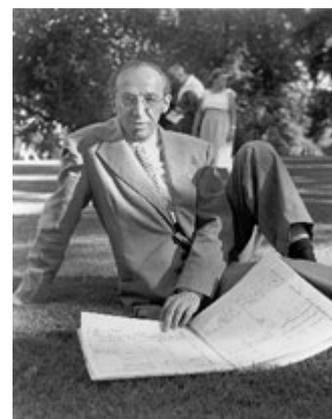


Ficha de la obra

Título: *Danzón cubano*
Autor: Aaron Copland (1900-1990)
Fecha de composición: 1946
Instrumentación: dos pianos
Duración: 6'

Aaron Copland nació en Nueva York el 14 de noviembre de 1900 y murió en esa misma ciudad el 2 de diciembre de 1990. Fue uno de los compositores estadounidenses de mayor éxito y creó un estilo norteamericano distintivo en obras de carácter y estilo muy variados que incluyen música de cámara y ballet, ópera y música cinematográfica. Desde muy joven simpatizó con los movimientos políticos de izquierda, lo que le trajo algún que otro problema. Fue profesor del Berkshire Music Center entre 1940 y 1965 y luchó por promover la música latinoamericana y la de los compositores contemporáneos. Aaron Copland tuvo una especial predilección por la música latinoamericana. Algunas de sus obras están basadas en la música tradicional de aquellos países, sobre todo de México y Cuba. Copland se sirvió del danzón, una elegante y armoniosa danza cubana que se baila por parejas y que deriva de la contradanza y la habanera del siglo XIX. Cuando la hegemonía española en Cuba fue reemplazada por la norteamericana, algunos compositores reaccionaron y se fijaron en fuentes artísticas no europeas, sobre todo, en África. Se desarrolló un sofisticado afrocubanismo, ejemplificado en las obras de Amadeo Roldán o Alejandro García. El danzón cubano derivó en parte de la contradanza francesa que llegó a Cuba desde Haití. Se escribe en compás de dos por cuatro, y tiene un tempo lento, con dos secciones contrastantes. El primer ejemplo de danzón lo encontramos en la obra de Miguel Faílde *La alturas de Simpson*, que lo interpretó por primera vez en Matanzas en 1879. El danzón dio lugar a otros tipos de canciones y bailes cubanos como el mambo y el cha-cha-chá.

Copland escribió acerca de su obra: "No intenté reproducir un auténtico sonido cubano; me sentí libre para añadir mi propio toque y sustituir acentos e inesperados acentos rítmicos". El autor compuso originariamente la obra para dos pianos en 1942. Sin embargo, hoy en día es más conocida su versión



para orquesta realizada en 1946.

Actividades

a. Escribe una pregunta para las siguientes respuestas que te proponemos sobre la vida y la obra de Aaron Copland.

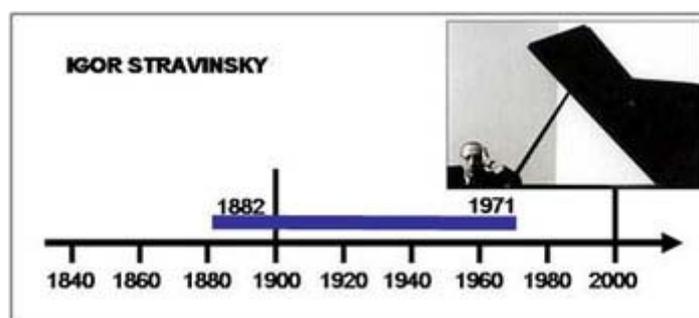
1. Fue su profesora en París y le dio clases de composición.
2. En un baile popular cubano.
3. Es el título de una obra de Copland inspirada en la música popular mexicana.
4. Significó mucho para su obra porque en su juventud le consideraba, como otros jóvenes compositores, un héroe.

Para que te hagas una idea de cómo suena un danzón cubano, te proponemos que escuches con atención *Las alturas de Simpson* de Miguel Faílde, considerado el precursor de este género.

<http://www.march.es/musica/jovenes/guiapianodos/mp3/simpson.mp3>

España y Nápoles vistas por Igor Stravinsky

En ocasiones, los viajes que realizan los compositores están motivados por sus compromisos laborales. Igor Stravinsky, por ejemplo, tuvo que viajar en 1916 a España acompañando a los famosos Ballets Rusos de Sergei Diáguilev, quien utilizaba algunas de sus obras. Al año siguiente fue, por las mismas razones, a la ciudad italiana de Nápoles. Estos viajes laborales le sirvieron a Stravinsky para conocer un poco más la música de otros países. En sus inicios profesionales, el compositor se sirvió de la música tradicional de su país. Sin embargo, su curiosidad no se limitó a la música rusa. Se interesó por el folclore de otros países de Europa, y por la música africana y las creaciones populares norteamericanas que tomaron el nombre de jazz. Las piezas *Española* y *Napolitana*, fueron escritas para sus hijos que estaban aprendiendo a tocar el piano; por eso, Stravinsky tuvo especial cuidado en hacer una escritura sencilla, sin complejidades virtuosísticas pero no por ello de menor valor.



Ficha de la obra

Título: *Española y Napolitana* (pertenecientes a *Cinco piezas fáciles*)

Autor: Igor Stravinsky (1882-1971)

Fecha de composición: 1917

Instrumentación: piano a cuatro manos

Duración: 2'30"

Igor Stravinsky (1882-1971) fue un compositor ruso y está considerado como una de las figuras más influyentes de la música del siglo XX. Durante su vida, Stravinsky utilizó muchos estilos de música: un estilo fecundo con influencias de la música tradicional rusa, el primitivismo, el jazz, el neoclasicismo, la bitonalidad, la atonalidad y el serialismo. Su gran habilidad como compositor residía, en parte, en su capacidad para seguir evolucionando y para hacer suyas las técnicas nuevas. Según sus palabras, seguir un sólo camino era retroceder. Las obras de Stravinsky por su originalidad, fuerza y racionalidad reflejaron y a la vez influyeron las corrientes más importantes de la música del siglo XX.

Las dos piezas *Española* y *Napolitana*, pertenecen a la colección *Cinco pièces faciles* (*Cinco piezas fáciles*) compuestas en 1917 durante su exilio en Suiza. Debido al estallido de la Revolución Rusa y, posteriormente, al comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, Stravinsky decidió instalarse junto a su familia en Suiza y allí permaneció hasta 1920. Entre 1914 y 1915 escribió su primer conjunto de piezas fáciles para dos pianos basadas en esquemas convencionales: una marcha, un vals y una polka.

Dos años después escribió cinco pequeñas piezas más: Andante, *Española*, *Napolitana*, *Balalaika* y *Galop*. Hacia 1916 sus hijos mayores Theodore y Mika habían alcanzado una destreza pianística suficiente que animó al compositor a escribir este conjunto de piezas fáciles para la mano derecha. Fueron compuestas en Morges (Suiza) entre 1916 y 1917 y están dedicadas a Madame Eugenia Errazuriz. Su estreno tuvo lugar en Laussanne en 1919 con la participación de José Iturbi y del propio compositor.



Stravinsky vino a España, acompañando a los ballets rusos en 1916. Probablemente en nuestro país encontró la inspiración para realizar la obra. Al año siguiente viajó a Nápoles y se inspiró en su música tradicional para escribir el cuarto movimiento.

Actividades

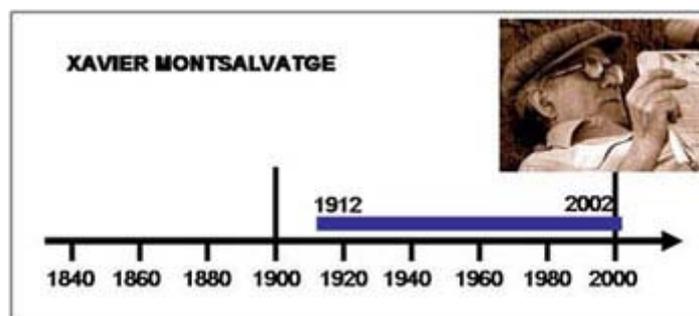
- a. Igor Stravinsky fue uno de los creadores más importantes del siglo XX. Su obra trascendió más allá del ámbito musical y se relacionó con artistas e intelectuales de diferentes ámbitos. Investiga las relaciones de Stravinsky con los siguientes personajes:
1. Sergei Diáguilev
 2. Pablo Picasso
 3. Jean Cocteau

En este interesante video, el propio Stravinsky dirige, a la edad de 82 años, un fragmento de su obra sinfónica El pájaro de fuego.

<http://www.youtube.com/watch?v=5tGA6bpscj8>

Barcelona con aire de blues

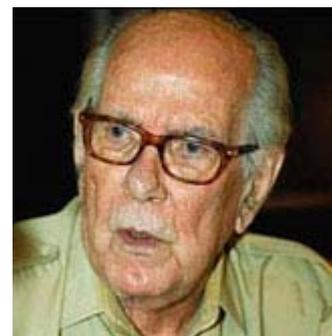
Barcelona es una de las ciudades más cosmopolitas de España y a ella acuden cada año miles y miles de visitantes. Aunque nació en Girona, en Barcelona estudió y desarrolló su labor artística uno de los compositores españoles más sobresalientes del siglo XX: Xavier Montsalvatge. Este autor supo asimilar las distintas tendencias estilísticas de la época que le tocó vivir; por ello, sus obras presentan influencias musicales de muy distintos tipos, orígenes y características, desde la música cubana hasta los estilos de vanguardia. Como Barcelona, Montsalvatge compuso una música cosmopolita y muy cercana al público, que ha sido apreciada en lugares del mundo muy distantes.



Ficha de la obra

Título: *Barcelona Blues*
Autor: Xavier Montsalvatge (1912-2002)
Fecha de composición: 1965
Instrumentación: dos pianos
Duración: 5'20"

Xavier Montsalvatge nació en Girona el 11 de marzo de 1912 y murió en Barcelona el 7 de mayo de 2002. Tiene un amplísimo catálogo con obras de diversos estilos y procedimientos. Su actividad musical, ejercida durante tantos años, no se circunscribió únicamente en la composición; se dedicó también a la enseñanza y a la crítica musical. En 1985, la Universidad Autónoma de Barcelona le confirió el grado de doctor honoris causa; ese mismo año recibió el Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura, y poco tiempo después fue nombrado miembro de la Hispanic Society of America. En 1999, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) le otorgó el Premio Tomás Luis de Victoria por el conjunto de su obra como compositor.



Xavier Montsalvatge siempre mostró una actitud rebelde que hizo que sus obras tuvieran un carácter muy personal al no hacer caso de las modas y las normas académicas. Su producción musical atravesó diversas etapas.

Tuvo unos inicios nacionalistas y se dejó influir por el dodecafonismo y el wagnerianismo. Le siguió una época con influencias de la música del Caribe, que se ha denominado etapa antillana. También entabló relación con compositores franceses como Olivier Messiaen y Georges Auric, quienes le influyeron decisivamente en su obra, la cual se adentró en una etapa caracterizada por la politonalidad libre. Finalmente, también se vio influida por los estilos vanguardistas.

La obra que figura en nuestro concierto data de 1965 y manifiesta el interés que tenía el compositor por ciertas músicas populares como el jazz. La obra no sigue estrictamente los esquemas del blues, sino que utiliza algunos elementos característicos, como la estructura melódica y las alteraciones armónicas propias del género.

Actividades

- a. A continuación te mostramos una escala de blues. Indica el intervalo que hay entre cada uno de sus grados.



- b. Es muy fácil improvisar utilizando una escala de blues. Prepara un instrumento de láminas con las alteraciones correspondientes a dicha escala e improvisa realizando síncopas y alteraciones rítmicas, ya verás cómo la sonoridad de tu interpretación se parece a este género de música norteamericana.

Una entrevista desenfadada a Xavier Montsalvatge. El compositor cuenta aspectos de su vida y su obra.

<http://www.youtube.com/watch?v=RHYV-nPk2-A>

Si quieres descubrir más cosas de Xavier Montsalvatge, navega por su página web.

<http://www.montsalvatge.com>