

FORMAS DE BAILAR LA MÚSICA

Recitales para Jóvenes de la Fundación Juan March · Curso 2011/2012

Intérpretes: Gabriel Arcángel (violín) y Vadim Gladkov (piano) –

Alfredo García Serrano (violín) y Gerardo López Laguna (piano).

Presentación: Julio Arce · Polo Vallejo

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.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	pág. 3
PROGRAMA DEL CONCIERTO	pág. 5
1. Rememorando el pasado	pág. 6
2. Música para imaginar la danza	pág. 9
3. Entre sinfonías y sonatas	pág. 12
4. Reflejos del salón de baile	pág. 15
5. El virtuosismo y la danza	pág. 18
6. La danza de la tierra	pág. 21
7. Las esencias de la danza	pág. 24
8. El baile de la vida	pág. 27
LOS INTÉRPRETES	pág. 29

INFORMACIÓN PARA EL PROFESORADO

Un curso más la Fundación Juan March presenta unos conciertos de carácter didáctico que tienen el objetivo de servir como actividad complementaria a la enseñanza de la materia de música en la Educación Secundaria Obligatoria. Para ello hemos elaborado esta guía didáctica, en la que se presentan materiales diversos (textos, partituras, grabaciones sonoras, etc.) con el objetivo de ayudar a los profesores en la preparación del recital en el aula. También la guía podrá servir para recordar y reforzar los principales aspectos abordados en el concierto tras la asistencia al mismo.

Esta guía didáctica tiene un carácter abierto y corresponde al profesor, en función de la programación del curso y del tiempo disponible, seleccionar aquellos materiales que considere oportunos para la consecución de sus objetivos docentes. Por cada apartado, se proponen una serie de actividades a partir de las músicas que se han ofrecido en el recital, sobre los elementos musicales más destacables de cada pieza.

INTRODUCCIÓN

¿Por qué cuando escuchamos música sentimos la necesidad de movernos? ¿Por qué para bailar es tan necesaria la música? La danza ha utilizado a la música desde siempre como sustento del movimiento y de la expresión corporal. Así lo atestiguan las representaciones iconográficas de las primeras civilizaciones, en las que la música y la danza figuran en la misma escena. Eso nos indica que desde tiempos inmemoriales han existido músicas vinculadas o creadas específicamente para ser bailadas.

La danza tiene unos orígenes inciertos que se remontan a la prehistoria. Las pinturas rupestres parecen indicarnos que nuestros antecesores practicaban algo parecido a lo que hoy denominamos danza o baile. En el abrigo de Cogull (Lleida) un grupo de mujeres aparecen bailando alrededor de un hombre en lo que parece ser un rito de fecundidad o de iniciación. Al parecer las primeras danzas tendrían un componente ritual o mágico y servirían como actos propiciatorios para la caza, la fecundidad, la guerra, etc.

En la antigua Grecia la danza pasó a ser considerada como un arte y la mitología nos habla de una musa, Tepsícore "La que deleita en la danza", que inspiraba a la danza, los danzantes, los coros y la poesía que acompañaba al baile. El origen de la danza en Grecia tuvo que ver con el culto a los dioses; por ejemplo, en las celebraciones al dios Diónisos. También el teatro hizo uso de la danza. Las tragedias de Esquilo colocaron a las danzas en un lugar muy importante en la representación dramática.

Durante el medievo, el baile y la danza tuvo una consideración diferente a la de la Antigüedad clásica debido a la condena de la Iglesia católica que la consideraba un rito pagano. Es cierto que la Iglesia admitía algunas danzas de carácter moralizante, pero fue el reducido ámbito profano el que hizo uso de esta expresión artística. Mientras el pueblo llano utilizaba la danza para la diversión y los rituales sociales, la nobleza empezó a desarrollar ciertos tipos de danza cortesana. Así nacieron las "danzas bajas", llamadas así porque tenían un carácter lento y elegante y los ejecutantes no tenían que elevar los pies. En la Edad Media surgieron los primeros "aires" o esquemas musicales danza como el branle, el carol, la estampie o el saltarello.

En el Renacimiento la situación cambió considerablemente. Las nuevas concepciones humanistas, que se fueron imponiendo progresivamente sobre el teocentrismo medieval, colocaron a la danza en un lugar privilegiado de la sociabilidad cortesana y aristocrática. En Francia comenzó a desarrollarse el ballet en la corte. En las ciudades italianas se fueron sistematizando una serie de danzas que solían agruparse de dos en dos. En esta época

surgieron también los primeros tratados sobre danza, como el de Domenico da Piacenza (c. 1400-c.1476), y las primeras recopilaciones, como la de Thoinot Arbeau (1520-1595).

Aquí interrumpimos este breve recorrido por la historia de la danza puesto que las obras que componen el recital hacen referencia a las épocas que siguen al Renacimiento. Será gracias a su audición la mejor manera de entender su evolución y significado.

ACTIVIDADES

1. ¿Sabrías identificar las siguientes imágenes con las definiciones que te proponemos a continuación?

Miniatura de las *Cantigas de Santa María* de Alfonso X el Sabio

Pinturas rupestres en el abrigo de Cogull (Lleida) que representan a mujeres danzando

Escena de danza en un mosaico de la época romana

Escena de danza en el manuscrito del siglo XV *Roman de la Rose*

PROGRAMA DEL CONCIERTO

Fritz Kreisler (1875-1962)

Siciliana y Rigodón en el estilo de Francoeur

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Gavotte en rondeau, de la Partita nº 3 en Mi mayor BWV 1006

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Tempo di minuetto, de la Sonata en Mi menor, KV 304 (300c)

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Vals nº 14 en Mi menor, Op. post.

Pablo Sarasate (1844-1908)

Introducción y Tarantela, Op. 43

Henryk Wieniawski (1835-1880)

Polonesa nº 1 en Re mayor, Op. 4

Manuel de Falla (1876-1946)

Danza española (primera), de *La vida breve* (arr. para violín y piano de F. Kreisler)

Carlos Gardel (ca. 1884-1935)

Tango "Por una cabeza" (arr. para violín y piano)

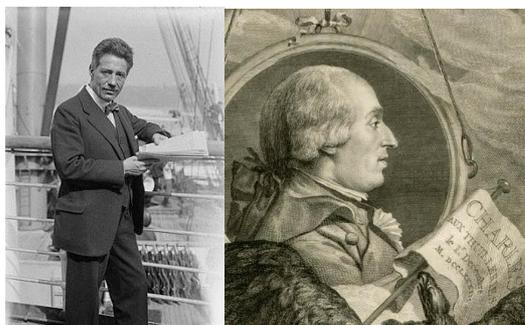
Formas de bailar la música es el título de este recital que incluye obras del repertorio para violín y piano que van desde el barroco hasta el siglo XX. Todas las composiciones tienen la común circunstancia de haber sido inspiradas por la danza o el baile. Algunas de ellas fueron concebidas para acompañar los movimientos de los danzantes; otras, sin embargo, pertenecen al ámbito de la música de danza estilizada, es decir, inspirada en esquemas o pautas bailables, pero cuya interpretación no estaba necesariamente vinculada al acompañamiento de una danza.

Se ha seguido un orden cronológico, siguiendo no la fecha de composición sino la época de la danza a la que alude la obra. Así por ejemplo, el recital se abre con la *Siciliana y el Rigodón al estilo de Francoeur* de Kreisler, una obra compuesta en el siglo XX pero basada en danzas del periodo barroco. La mayor parte de las obras pertenecen al repertorio de la música culta europea. No obstante, el concierto se cierra con una versión del tango de Carlos Gardel *Por una cabeza*, que representa el impulso de la música y el baile popular en las primeras décadas del siglo XX.

1. Rememorando el pasado

Fritz Kreisler (1875-1962)
Siciliana y Rigodón en el estilo de Francoeur
Siglo XX

La primera obra de este recital se titula *Siciliana y Rigodón en el estilo de Francoeur* y fue compuesta sobre 1905 por el violinista y compositor Fritz Kreisler. Se trata de una creación en un estilo antiguo, concretamente a la manera del músico francés François Francoeur (1698-1787), que trabajó para la corte y, sobre todo, para la ópera de París. En la historia de la música existen otros muchos ejemplos de obras hechas en estilos antiguos: durante el periodo Barroco hubo compositores que utilizaban las técnicas y el estilo del Renacimiento; Mozart hizo uso del contrapunto característico de Bach; Ravel se inspiró en las obras de su predecesor Couperin y así un largo etcétera.

Fritz Kreisler

François Francoeur

Sobre el autor

Antes de entrar de lleno en la obra conviene conocer algunos datos de su autor. Fritz Kreisler es un nombre muy conocido entre los violinistas. Aunque nació en Viena en 1875 se le suele considerar norteamericano, pues desde 1939 residió en Estados Unidos y adoptó esa nacionalidad. Residió en América hasta su muerte acaecida en Nueva York en 1962. Kreisler fue sobre todo un violinista virtuoso. A los cuatro años comenzó a estudiar el violín con su padre, un medico y entusiasta aficionado a este instrumento. Con tan solo siete años ingresó en el Musikverein Konservatorium de Viena; ningún alumno había ingresado antes a edad tan temprana. Kreisler demostró desde pequeño una capacidad innata para interpretar con aparente facilidad las piezas más complicadas. Cuando logró ser un violinista de fama mundial los críticos destacaron de su técnica interpretativa "la elegancia de su arco, la gracia y el encanto de su fraseo, la vitalidad y audacia de su ritmo y su tono de dulzura indescriptible" (Boris Schwarz).

En este video puedes comprobar la técnica interpretativa de Fritz Kreisler

 http://www.youtube.com/watch?v=6un_YIawX-E

También Kreisler demostró tener habilidades para la composición musical. Entre sus obras originales hay que destacar un cuarteto de cuerda y una opereta titulada *Apple Blossoms* (*Flores de manzano*). Escribió numerosas piezas breves y *cadenzas* para los conciertos de Beethoven y Brahms; sin embargo, sus obras más conocidas son aquellas que imitan el estilo barroco. Aunque en un primer momento Kreisler las presentó como transcripciones, en 1935 declaró que eran falsas y que simplemente había imitado el estilo de autores como Pugnani, Francoeur, el Padre Martini y otros. Algunos críticos como Ernest Newman se

indignaron, otros lo tomaron como un juego compositivo. Lo cierto es que estas piezas al estilo de los viejos maestros han enriquecido el repertorio del violín y siguen presentes en las salas de concierto.

Sobre la obra

La pieza que se interpretará en este recital pertenece a ese grupo de composiciones que Kreisler compuso imitando el estilo de maestros antiguos del Barroco. En esta ocasión eligió dos danzas: la siciliana y el rigodón. Estos dos "aires", formas o movimientos de danza se presentan como si fueran una sola obra, puesto que Kreisler imitó la costumbre del Renacimiento de agrupar las danzas de dos en dos. En primer lugar solía colocarse una danza lenta, o de pasos, en la que los danzantes, más que bailar, desfilaban o caminaban. Seguidamente se interpretaba una danza de saltos, con movimientos más atrevidos y giros. La música, como es lógico, utilizaba para esta ocasión un tempo rápido. Las danzas más famosas del Renacimiento fueron, de las cortesanas, la pavana, la gallarda, la alemanda, la corrente o la gavota.

En los siguientes videos podrás ver una recreación de las danzas renacentistas más características.

Pavana

 <http://www.youtube.com/watch?v=AlOzDJiz03w>

Gallarda

 <http://www.youtube.com/watch?v=Fn53Og24PFg>

En el periodo barroco posterior se conservó la formación de parejas de danzas y también se organizaron sucesiones de distintos aires de danza que se denominaron suites. Especialmente esto se hizo en Francia en los numerosos ballets de las óperas, que tenían contenido alegórico y representación escénica y en los que actuaba la propia nobleza.

En este video podrás ver algunas de las escenas de la película *Le roi danse (El rey baila)* dirigida en 2000 por Gérard Corbiau. Las escenas representan los característicos ballets en la época de Luis XIV en el que participaban miembros de la corte.

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

En cuanto a la obra de Kreisler, la primera parte está compuesta siguiendo las características del "aire" de siciliana. Esta danza, que sirvió como base para la composición de muchos movimientos instrumentales, fue muy popular a finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII. Las sicilianas tenían un *tempo* lento en un compás de 6/8 o 12/8, y contenían temas melódicos claros y sencillos. Su acompañamiento armónico también solía ser simple. Algunos teóricos de la época relacionaron esta danza con la giga inglesa. A partir del siglo XVIII, la siciliana se asoció con escenas pastoriles o emociones melancólicas.

Esquema rítmico de la siciliana

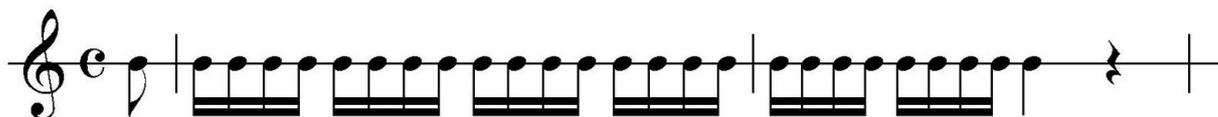
Se sabe muy poco sobre esta danza antes de finales del siglo XVII. Según algunos musicólogos la siciliana debió nacer en Venecia imitando alguna danza popular de la isla del Mediterráneo. Ya en el siglo XVIII la siciliana se utilizó para articular movimientos de la música instrumental, especialmente en las obras a las que se quería dar un aire italiano. El movimiento titulado "La Paix" de la *Música para los reales fuegos artificiales* de Haendel utiliza el esquema rítmico de la siciliana. Hay muchos ejemplos similares. Tras el siglo XVIII cayó en desuso, aunque Gabriel Fauré introdujo este "aire" en el tercer entreacto de su música incidental para *Pelléas et Mélisande* de 1898, una de sus composiciones más conocidas.

Escucha la interpretación del flautista Patrick Gallois de la *Sicilienne, Op. 78* de Gabriel Fauré.

 <http://www.youtube.com/watch?v=MUj7NgFHYB0>

Tras la siciliana, Kreisler compone una segunda pieza de danza: un rigaudon o, como se diría en español, rigodón. Fue en su origen una danza popular francesa que se convirtió a partir del siglo XVII en una danza cortesana. También fue muy popular en otros países europeos, sobre todo Inglaterra y Alemania. Al igual que otros tipos de música bailable, el rigodón sirvió como base a muchos movimientos de obras instrumentales. Musicalmente el rigaudon se caracteriza por poseer un ritmo de subdivisión binaria, con frases de cuatro compases. Tiene un carácter alegre, ágil y desenfadado.

Esquema rítmico del rigodón

En el siguiente video podrás observar al violinista Itzhak Perlman interpretando la *Siciliana y Rigodón en el estilo de Francoeur* de Fritz Kreisler.

 http://www.youtube.com/watch?v=-7m373HqFfk&feature=results_video&playnext=1&list=PLCD8EF3094723A024

ACTIVIDADES

1. Improvisar sobre un patrón o ritmo de danza es muy sencillo. A continuación te proponemos el ritmo de la siciliana y del rigodón para que improvises sobre ellos con los instrumentos del aula.

2. Indica en qué periodo histórico surgieron las siguientes danzas:

- a) Pavana
- b) Gallarda
- c) Siciliana
- d) Rigodón

3. Señala si las frases que te proponemos a continuación son verdaderas o falsas:

- a) Kreisler realizó varias obras inspirándose en el estilo de los maestros del Barroco.
- b) Durante el Renacimiento las danzas cortesanas tenían todas un ritmo rápido.
- c) El rigodón es una danza de origen alemán.
- d) Durante el Renacimiento las danzas solían agruparse de dos en dos.

2. Música para imaginar la danza

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

"Gavota en rondó", de la *Partita n.º 3 en Mi mayor BWV 1006*
Primera mitad del siglo XVIII

La segunda pieza de este recital es obra del compositor alemán Johann Sebastian Bach y pertenece al periodo barroco. Se titula "Gavota en rondó" y forma parte de la *Partita n.º 3 en Mi mayor*. Es este periodo histórico se acrecienta una tendencia en la composición musical que se había iniciado durante el Renacimiento: la estilización de la música de danza o, lo que es lo mismo, la composición de piezas instrumentales basadas en esquemas, ritmos o patrones de una música que originariamente se bailaba. Así, cuando Bach escribió esta gavota (nombre que define un tipo de baile) no lo hizo para que acompañara a la danza, sino como música para ser apreciada mediante la escucha, aunque esté inspirada en ritmos de danza.

Sobre el autor

Sin duda, Johann Sebastian Bach es uno de los compositores más importantes de la historia de la música. Según algunos expertos, fue el creador que culminó el periodo barroco. Sin embargo, Bach fue considerado en su época más como un buen artesano que como un artista de moda; cuando compuso sus últimas obras maestras, los gustos musicales de la gente habían cambiado. Bach fue tildado de artificioso, complicado y confuso, mientras triunfaba el estilo galante, sencillo y liviano que practicaban, por ejemplo, algunos de sus hijos.

Retrato de Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach ha pasado a la historia fundamentalmente por su música religiosa. Sin embargo, también se encuentran en su catálogo numerosas obras profanas destinadas a la interpretación en las instituciones cortesanas en las que trabajó. La composición que escucharemos fue realizada en 1720 durante su estancia en Köthen como maestro de capilla en la corte del príncipe Leopold de Anhalt-Cöthen. Aunque el nombre del cargo que ostentaba hace referencia a la composición de música religiosa, Bach no compuso música de ese tipo durante los seis años que ocupó el puesto, ya que el príncipe era seguidor de las normas calvinistas por las cuales la música para el culto debía ser extremadamente sencilla y limitada a himnos y cantos, sin hacer uso de la polifonía o el acompañamiento instrumental. En la corte del príncipe Leopold, Bach compuso música de cámara, sus célebres suites orquestales y los *Conciertos de Brandeburgo*.

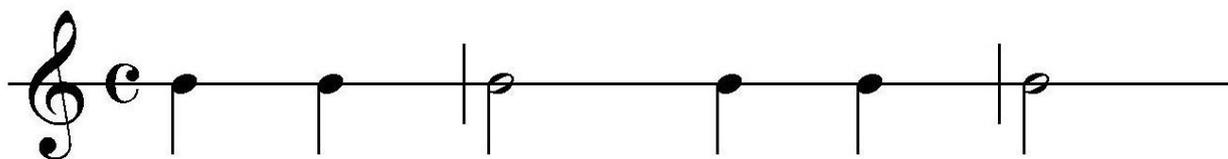
Sobre la obra

La "Gavota en rondó" es el tercer movimiento de la *Partita n.º 3 en Mi mayor*. Este tipo de obras consisten básicamente en una sucesión de pequeñas piezas basadas en diversos tipos o aires de danza. En Alemania fue usual utilizar el nombre de partita (originariamente un término italiano) para lo que en otros países se denominó suite. La *Partita n.º 3* consiste, por tanto, en un conjunto de movimientos (un preludio más seis danzas) escritos para violín solo. Bach aprovecha las posibilidades polifónicas del violín para enriquecer la textura de estas composiciones.

Observa la interpretación que hace el violinista Gil Shaham de la "Gavota en rondó" de Johann Sebastian Bach.

You <http://www.youtube.com/watch?v=L05xsjRvFEw>

La gavotte, gavota en español, es una danza folclórica originaria de Francia que en sus orígenes se bailaba en corro. Se convirtió a finales del siglo XVI en una danza cortesana y hasta el siglo XVIII fue la base para muchas piezas instrumentales. Musicalmente se caracteriza por tener un compás binario en 2/2 o 4/4 con un tempo moderado y con frases musicales anacrúsicas.

Observa el siguiente video en el que se describen los pasos básicos de la gavota.

You http://www.youtube.com/watch?v=DKOXVE_pskA&feature=related

Esta pieza, en concreto, tiene una particularidad puesto que adopta la forma de rondó. Habitualmente las piezas o movimientos de las suites o las partitas tenían una estructura bipartita: se construían en dos partes cada una de ellas con su repetición.

A A' B B'

En este caso Bach utiliza la melodía inicial como refrán o estribillo que aparece reiteradamente.

La primera vez que encontramos esta melodía inicial se repite, después aparece una sección diferente y, de nuevo, la melodía inicial. Este proceso de alternancia se repite varias veces. La estructura de esta "Gavota en rondó" puede ser esquematizada de la siguiente manera:

A A' B A C A D A E A

ACTIVIDADES

1. Utiliza el esquema rítmico de la gavota para improvisar con los instrumentos del aula. Recuerda que la gavota tiene un compás binario y un comienzo anacrúsico.
2. En el siguiente enlace puedes descargar la partitura y seguir con ella la interpretación de Gil Shaham que te hemos propuesto anteriormente. Observa la escritura característica de las composiciones para violín como los trinos y otros adornos y las dobles cuerdas.

[Enlace a Gavota Bach.pdf](#)

3. Escucha detenidamente la "Gavota en rondó", de J. S. Bach y responde a las siguientes preguntas:
 - a) ¿Cuántas veces aparece la melodía principal?
 - b) ¿En qué tonalidad está la obra?
 - c) ¿Cuántas frases diferentes aparecen intercaladas entre la melodía principal?

3. Entre sinfonías y sonatas

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
"Tempo de minué", de la *Sonata en Mi menor, KV 304 (300c)*
Segunda mitad del siglo XVIII

Sobre el autor

La música de baile está muy presente en la obra de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791); de hecho, entre las primeras obras de su catálogo, que fueron compuestas cuando tenía tan solo cinco años, figuran varios minués. Aunque el nombre de minué hace referencia a una danza de la que hablaremos más adelante, este tipo de piezas no se escribían para su interpretación coreográfica, sino para ser ejecutadas en el ámbito doméstico como música de salón. La mayor parte de las danzas que Mozart escribió pertenecían a este grupo de piezas estilizadas en las que, de la misma manera que la anterior obra de Bach, fueron concebidas para ser escuchadas y no para acompañar el baile.

En esta imagen podemos observar a un Mozart niño interpretando música de cámara junto a su padre y hermana.

No obstante, Mozart escribió algunas músicas para ballet como *Les petits riens* (*Las pequeñas cosas*) de 1778. También se encuentran bailes y danzas en muchas de sus óperas. En este caso, las escenas de baile están integradas en la acción. En una escena de la película *Amadeus* (Milos Forman, 1984) podemos observar un baile que se integra en la ópera *Las bodas de Fígaro* y que acontece durante la celebración de los esponsales de los personajes protagonistas. En esta ocasión el rey José II permitió la inclusión de un ballet en una

ópera (cosa que estaba prohibida) porque estaba justificado por la acción. Algo similar ocurre en la ópera *Don Giovanni* en la que durante una fiesta se baila un minueto.

En este video podemos ver algunas escenas de la película *Amadeus* (1984) de Milos Forman que aluden a la composición y el estreno de *Las bodas de Fígaro*.

 <http://www.youtube.com/watch?v=8h78-2gTuo>

Sobre la obra

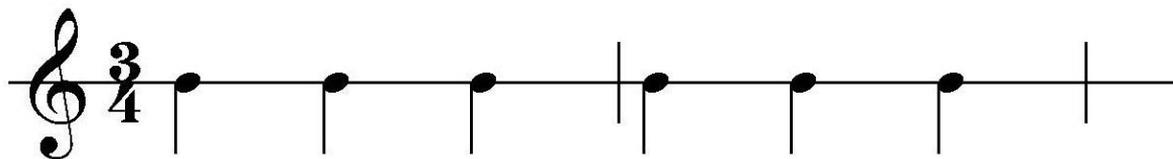
Escucha la interpretación que realizan H. Medina y G. Meneses de esta obra.

 <http://www.youtube.com/watch?v=i2U2UwUqp98>

Precisamente la obra que escucharemos en este recital se trata de un minué que pertenece a la *Sonata para violín y piano en Mi menor KV 304*. El minué fue una danza francesa, originaria de la región de Poitou, que posee un compás ternario y un tempo lento o

moderado. Desde mediados del siglo XVII y hasta finales del XVIII se convirtió en una de las danzas de sociedad más populares y triunfó en los salones de la aristocracia. El origen del minué es incierto, aunque se tiene constancia de que se bailaba en la corte del rey Luis XIV, allá por la segunda mitad del siglo XVII. Jean-Baptiste Lully un poco más tarde la incluyó en sus óperas y se puso de moda entre los cortesanos. El nombre de minué parece ser que proviene de la palabra francesa "menu", que significa diminuto, menudo o pequeño, y estaría en relación con los pequeños pasos de la danza (*pas menús*).

Esquema rítmico del minué:

Durante el periodo barroco, el minué fue utilizado como un movimiento opcional dentro de las suites y en el periodo clásico formaría parte de las características piezas instrumentales compuestas a partir de la sucesión de diversos movimientos, como la sinfonía, el cuarteto de cuerda o la sonata de cámara. En las sinfonías, por ejemplo, el minué se colocaba en el tercer movimiento, precedido de un primer movimiento rápido y un segundo lento, y justo antes del movimiento final rápido. Este mismo esquema en cuatro movimientos se repetiría, como ya hemos indicado, en las sonatas o los cuartetos.

El minué perduró como baile aristocrático y posteriormente burgués hasta el siglo XIX. Observa en este video como se combina con otro de los "aires" de danza más populares: el vals.

 <http://www.youtube.com/watch?v=h2HravQnEkU>

ACTIVIDADES

1. Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas:

- W. A. Mozart escribió numerosos ballets y otras obras para acompañar la danza.
- La mayor parte de los ballets escritos por W. A. Mozart se encuentran en sus óperas.
- Los minués de las obras de cámara de W. A. Mozart no se bailaban.

2. Ordena cronológicamente las siguientes danzas:

- Tango
- Pavana
- Vals
- Minué

3. Descarga en el siguiente enlace la partitura de esta obra de Mozart y responde a las siguientes preguntas:

[Enlace a Sonata Mozart.pdf](#)

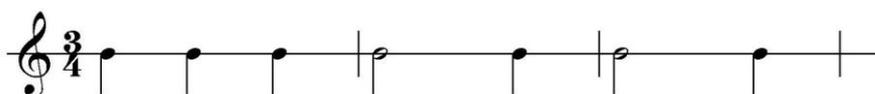
- ¿En qué tonalidad está?
- ¿En qué compás aparece por primera vez el tema principal interpretado por el violín?
- ¿Cuántos compases tiene el tema principal en este minué?

3. Reflejos del salón de baile

Fryderyk Chopin (1810-1849)
Vals nº 14 en Mi menor, Op. post.
Primera mitad del siglo XIX

El vals es, sin duda, el baile que mejor representa al Romanticismo y al siglo XIX. Cuando pensamos en un vals nos vienen a la mente las imágenes de un salón burgués decimonónico en el que las parejas bailan al son de una orquesta con un característico movimiento circular. El vals que escucharemos en este recital, no obstante, pertenece a esas obras inspiradas en la música de baile, que fueron escritas para el puro deleite auditivo.

Esquema rítmico del vals

La palabra vals deriva del francés *valse*, que a su vez proviene del término alemán *Waltz*. Aunque los orígenes de esta danza son inciertos, su denominación procede del verbo alemán *walzen* que significa rotar o girar. Define una danza de salón que se acompaña de una música escrita en un compás de tres partes, con un *tempo* moderado. El vals no solo fue el baile más popular durante el siglo XIX sino que, probablemente, ha sido la forma de danza que mayor influencia haya tenido en la historia de la música. Los más importantes compositores del siglo XIX y de comienzos del XX lo incluyeron en formas musicales más complejas.

Aunque desde la segunda mitad del siglo XVIII se encuentran referencias a este tipo de baile en Alemania y en Austria, su popularización llegaría en la centuria siguiente. Los compositores que dieron forma al vals decimonónico fueron Joseph Lanner (1801-1843) y, sobre todo, la familia Strauss, autores de obras que son mundialmente conocidas.

Observa la escena de esta película en la que se baila un vals y aparece el emperador José I en un baile aristocrático del siglo XIX.

 http://www.youtube.com/watch?v=7U_zviHnhCk

Sobre el autor

La obra que se interpretará en este recital fue compuesta por Fryderyk Chopin, considerado como el mayor compositor de los salones parisinos de comienzos de la era romántica. Había nacido en una aldea a sesenta kilómetros de Varsovia, en el centro de Polonia, en 1810. El pequeño Fryderyk tenía un don natural para el piano. De niño tocaba a menudo en las mansiones aristocráticas y antes de cumplir los ocho años participó en un concierto público. Cuando tenía 21 años se trasladó a París. En poco tiempo se convirtió en el profesor de moda; frecuenta los salones de la aristocracia y la burguesía parisina y entabla amistad con conocidos compositores, escritores y artistas en general.

Retrato de Fryderyk Chopin realizado por Delacroix.

Sobre la obra

Entre las obras musicales más destacadas de Chopin se encuentran pequeñas piezas para piano que se agrupaban en colecciones de estudios, nocturnos y, sobre todo, danzas. Chopin sintió predilección por las danzas más populares de su país de origen, como las mazurkas y las polonesas, y también por el baile de moda en los salones parisinos, el vals. Esta danza social había inspirado a otros compositores como Schubert o Weber, que trasladaron al piano la música que triunfaba en Viena gracias a las composiciones de Josef Lanner o Johann Strauss. Sin embargo, Mendelssohn dijo de los valsos de Chopin que no tenían más que el nombre. Robert Schumann también se refirió a los valsos del pianista polaco diciendo que eran "un breve poema en el que imaginamos al músico echar una mirada hacia las parejas que bailan, pensando en cosas más profundas que el baile".

¿Sabías que la melodía que utilizan como tono de llamada los teléfonos Nokia forma parte de un vals? La historia es muy curiosa. En el año 1993 Nokia lanzó un anuncio televisivo utilizando un fragmento del *Gran Vals* para guitarra del compositor español Francisco Tárrega (1852-1909).

Enlace anuncio Nokia:

 http://www.youtube.com/watch?v=coga2Q9Xv_k

Luego la compañía tomó únicamente cuatro compases de aquel fragmento (del 14 al 17 en la partitura original), modificó la última nota para concluir en una cadencia perfecta y lo convirtió en el primer todo de llamada identificable con la marca Nokia.

Tono de Nokia

Francisco Tárrega compuso este *Gran Vals* en 1902, cuando la tecnología telefónica estaba prácticamente en proceso de formación e implantación. Nunca hubiera imaginado que en el futuro su pequeña melodía de cuatro notas sonaría 1800 millones de veces por día, unas 20000 veces segundo.

ACTIVIDADES

1. El vals es uno de los bailes más populares en todo el mundo. Observa el video que te proponemos e intenta imitar los pasos del vals.

Enlace:

 <http://www.youtube.com/watch?v=pbEfNime4Bg>

2. ¿A qué época podemos adscribir la música de F. Chopin?

- a) Al impresionismo
- b) Al romanticismo
- c) Al barroco

3. Indica la respuesta correcta:

- a) El ritmo del vals tiene un compas ternario de subdivisión ternaria.
- b) El ritmo del vals tiene un compás binario de subdivisión ternaria.
- c) El ritmo del vals tiene un compas ternario de subdivisión binaria.

5. El virtuosismo y la danza

Pablo Sarasate (1844-1908)
Introducción y Tarantela, Op. 43
Segunda mitad del siglo XIX

Sobre el autor

La siguiente obra de este recital fue compuesta por uno de los intérpretes españoles más populares de todos los tiempos: Pablo Sarasate. En realidad se llamaba Martín Melitón Pablo de Sarasate y Navascués y había nacido en Pamplona en el año 1844. Era hijo de un músico militar y desde muy pequeño demostró sus excelentes condiciones para la interpretación. A los doce años la reina Isabel II le concedió una beca para estudiar en París y tres años más tarde comenzó una carrera concertística que le llevó por toda Europa y América.

Fotografía de Sarasate en sus años de adolescencia

Sarasate tuvo miles de admiradores en todo el mundo; incluso tuvo seguidores de ficción como Sherlock Holmes. En el relato breve *La liga de los pelirrojos*, el detective literario más famoso de todos los tiempos, creado por el escritor escocés Arthur Conan Doyle, pospone sus investigaciones para escuchar un concierto de Pablo Sarasate en Londres. Como ésta, hay muchas anécdotas que demuestran que el violinista navarro fue un ídolo comparable a los divos de la interpretación musical en el siglo XX.

Observa en este fragmento de una película inglesa basada en el relato de Conan Doyle, al que hemos aludido anteriormente, al violinista virtuoso Burce Dukov interpretando el personaje de Sarasate.

 <http://www.youtube.com/watch?v=Ta6IAfEKMMo>

Sobre la obra

Las obras de Pablo Sarasate, todas ellas para violín, fueron compuestas para formar parte de su repertorio y de acuerdo con sus preferencias interpretativas. Son, por tanto, de carácter virtuosístico, con dificultades extremas y haciendo uso de los más variados recursos tímbricos del violín. Es posible hacer una división de su catálogo, que alcanza las 54 piezas, en varios ámbitos: además de las fantasías operísticas y de las composiciones varias, que incluirían algunas transcripciones, muchas de sus obras están inspiradas en aires folclóricos. Las más numerosas utilizan ritmos o "aires" hispanos como la jota, la muñeira, la petenera o el zortzico. Otras se inspiran en bailes foráneos como la gavota, la mazurca o la tarantela, una de las piezas que se interpretará en este concierto.

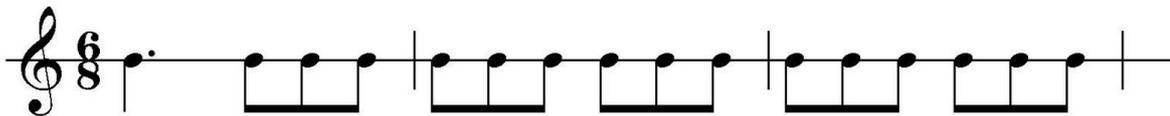
La tarantela es una danza popular del sur de Italia –donde se denomina *tarantella*– que también se ha utilizado en la música artística. Su nombre deriva la ciudad de Taranto. Era

una danza de cortejo en la que una pareja de bailarines con castañuelas y panderetas, bailaban rodeados por los espectadores que de vez en cuando cantaban. Musicalmente las tarantelas se caracterizan por su compás de 3/8 o de 6/8, con unas melodías que alternan entre los modos mayor y menor. Otra de las características de la tarantela es que el tempo se va acelerando progresivamente.

Observa la música y el baile de la tarantela en la región italiana de Calabria

 <http://www.youtube.com/watch?v=W8YMGvSjZ0>

Esquema rítmico de la tarantela

Aunque como hemos mencionado anteriormente su nombre proviene de una ciudad italiana, existe una leyenda popular que dice que el baile de la tarantela servía para curar la picadura de la tarántula, una araña venenosa cuyo nombre también deriva de la ciudad de Taranto. En realidad, está comprobado que la mordedura de este tipo de arañas son inocuas para el ser humano y la razón de esta leyenda tiene que ver con la similitud del nombre.

A pesar de su origen popular, las tarantelas se convirtieron en piezas de concierto durante los siglos XIX y XX. Las tarantelas para piano generalmente se escribían en 6/8 y con un tempo presto, prestissimo, o vivace, y con frecuencia estaban destinadas a la interpretación virtuosística. Las frases tienden a ser regulares, con muchas repeticiones y contrastes rítmicos.

ACTIVIDADES

1. Descárgate la partitura en el siguiente enlace y contesta a las preguntas que te proponemos:

[Enlace: Sarasate. Introducción y Tarantela.pdf](#)

- ¿En qué consiste el contraste que se establece entre la Introducción y la Tarantela?
- Observa que las frases melódicas se repiten. ¿Podrías marcar las repeticiones?
- Indica la tonalidad y modalidad de la tarantela.

2. En la interpretación que Itzhak Perlman hace de esta obra observa los recursos virtuosísticos de la escritura de Sarasate tales como la utilización de dobles cuerdas o las rápidas escalas y arpeggios.

 <http://www.youtube.com/watch?v=V7WYyqg7Cjk>

6. La danza de la tierra

Henryk Wieniawski (1835-1880)
Polonesa nº 1 en Re mayor, Op. 4
Siglo XIX

Sobre el autor

El autor que nos ocupa fue contemporáneo de Pablo Sarasate y tuvo una trayectoria vital muy similar. Henryk Wieniawski nació en Lublin, una ciudad polaca que por aquellos años estaba bajo el dominio de Rusia. Al igual que el músico navarro, desde pequeño demostró una singular destreza para la práctica violinística y fue preparado para convertirse en uno de tantos niños prodigio que tanto fascinaban a los melómanos europeos. A los ocho años ingresó en el conservatorio de París y poco tiempo después inició una gira de conciertos que le llevó por diversas capitales europeas. A pesar del éxito obtenido, retomó de nuevo sus estudios en París hasta que cumplió los dieciséis años. A partir de entonces inició una brillante carrera como concertista y como maestro de toda una generación de violinistas.

Retrato de Henryk Wieniawski

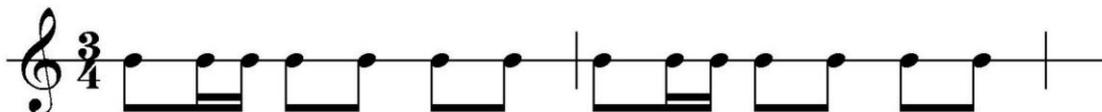
La composición para Wieniawski, al igual que en Sarasate, estaba ligada a su práctica interpretativa. Realizó exclusivamente obras para violín para demostrar las habilidades y posibilidades de su técnica. Sus obras están inspiradas en el mundo musical romántico y en el colorido de la música tradicional eslava. El nacionalismo musical polaco es evidente en la utilización de la mazurka y la polonesa, dos danzas que se convirtieron en el siglo XIX en símbolos musicales de aquel país.

Sobre la obra

La pieza que se interpretará en este recital es una adaptación con acompañamiento de piano de una obra que en su origen se concibió para piano y orquesta. La polonesa, como su nombre indica, es una danza polaca. Sin embargo, desde el siglo XVIII se desarrolló más fuera del país del que toma su nombre. Su origen se encontraría en ciertos bailes cantados de sencilla estructura rítmico-melódica. Tenían compases de tres partes y, a diferencia de la mayor parte de la música de danza cuyas melodías comienzan en anacrusa, las polonesas

empiezan en la primera parte fuerte del compás. Su ritmo es característico al combinar corcheas y semicorcheas.

Esquema rítmico de la polonesa

Estaba construida a partir de frases breves y tenía un carácter majestuoso y procesional y eran interpretadas en bodas y otras celebraciones sociales. En el siglo XVII fue adoptada por la nobleza polaca como una danza sofisticada, refinada y culta, y más adelante fue adoptada en otros países europeos, sobre todo en Francia. Es a partir del siglo XVIII cuando la polonesa sufre un proceso de estilización y se integra en la suite barroca. Bach, por ejemplo, compone polonesas haciendo uso del compás ternario, sin anacrusas y acentuando el segundo tiempo del compás. Otros autores que compusieron siguiendo el esquema de la polonesa, además de Wieniawski, fueron Telemann, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Liszt y, sobre todo, Chopin, que popularizó estas obras por a través de sus composiciones para piano.

ACTIVIDADES

1. Descárgate la partitura en el siguiente enlace y contesta a las preguntas que te proponemos:

[Enlace: Wieniawski Polonaise.pdf](#)

- Indica y describe los matices que aparecen en los primeros compases de la obra.
- Observa que la primera frase melódica se repite ¿Cuántos compases ocupa?
- Indica la tonalidad y modalidad de la obra.

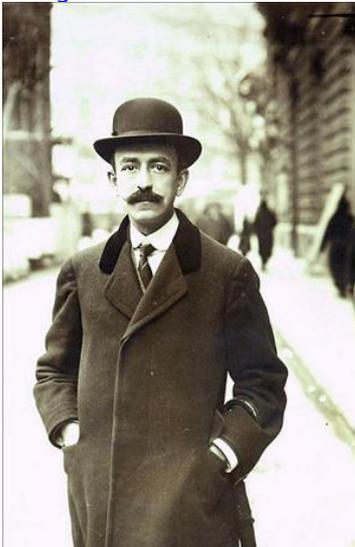
7. Las esencias de la danza

Manuel De Falla (1876-1946).
"Danza española (primera)" de *La vida breve*
Arreglo para violín y piano de F. Kreisler
Siglo XX

Sobre el autor

Manuel de Falla (1876-1946) está considerado como uno de los compositores españoles más importantes de todos los tiempos. Un dato curioso que mucha gente desconoce es que, junto a Joaquín Rodrigo, es el autor español más interpretado en el mundo, por delante de los compositores de música popular. Pertenece a la llamada Generación de los Maestros y sus obras y su forma de entender la composición han tenido mucha influencia sobre los compositores de las generaciones posteriores.

Fotografía de Manuel de Falla

Falla fue discípulo de Felipe Pedrell, un compositor que sentó las bases del nacionalismo musical español. Por ello sus obras están basadas en el folclore y en la música tradicional. Fue la música de Andalucía, su tierra natal, la que le sirvió de fuente de inspiración. Pero Manuel de Falla no se limitó a transcribir o reutilizar el material folclórico; lo usó de una manera muy creativa, buscando las esencias que lo definían e integrándolo en un lenguaje moderno y, en cierto modo, de vanguardia.

Sobre la obra

En el mes de julio de 1904, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando abrió un concurso para premiar una ópera española en un acto. Manuel de Falla recibió poco después un libreto de Carlos Fernández Shaw y, animado por su maestro Felipe Pedrell, comenzó a componer la ópera *La vida breve*. El músico gaditano inscribió la obra *in extremis* el día 31 de marzo de 1905, el último día de plazo. Falla resultó ganador, pero la obra sufrió muchos contratiempos y no se estrenó en España hasta 1914, aunque en Francia se había presentado un año antes.

Observa la interpretación de esta "Danza española" de *La vida breve* en el contexto de la ópera.

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

La vida breve está basada en un poema de Carlos Fernández Shaw que su propio autor transformó en un libreto de ópera. Cuenta la historia de Salud, una gitana de Granada que está enamorada de Paco, un señorito que se ha prometido con una joven perteneciente a una familia rica. A pesar del juramento de lealtad que Paco ha hecho a Salud, se casa con su prometida y rechaza el amor de la gitana que muere implorando a sus pies el día de la boda.

Falla se esfuerza por llevar a cabo la idea de su maestro Pedrell de crear una ópera nacional, netamente española. Falla utiliza los estudios folclóricos realizados con Pedrell y sus propias investigaciones en este campo para formular una nueva expresión musical. Tomó notas acerca de los sonidos y ritmos del trabajo en las fraguas (que representa el trabajo de los gitanos); realizó estudios melódicos y rítmicos de danzas y canciones españoles (específicamente las granadinas); observó las escalas que se utilizaban en estas músicas, desde la gama andaluza hasta las mezclas de los modos antiguos; también aplicó la forma de cantar del flamenco con sus típicos melismas.

La composición de esta danza no sigue un único patrón rítmico. Parece ser que Falla sentía una especial fascinación por los bailes más apegados al carácter gitano como la cachucha. Hay quien ha apuntado que esta danza sigue las pautas de las alegrías, aunque en realidad adopta el tiempo de seguidillas; estaría, por tanto, más cerca de los *temple*s del cante flamenco que de las alegrías. En realidad, las dos danzas que Falla incluye en *La vida breve* presentan una amalgama de estilos flamencos donde se suceden perfiles melódicos y esquemas rítmicos varios, y no la recreación de un único modelo.

ACTIVIDADES

1. Manuel de Falla utilizó en su música muchos "palos" flamencos ¿Podrías indicar algún "palo" flamenco del que hayas oído hablar?
2. La música de Manuel de Falla es mundialmente conocida. Observa con atención el siguiente fragmento perteneciente a la adaptación cinematográfica que Carlos Saura realizó sobre la obra de Manuel de Falla *El amor brujo*.

<http://www.youtube.com/watch?v=L18b3UQQ49I>

8. El baile de la vida

Carlos Gardel (ca. 1884-1935).

Por una cabeza

Arreglo para violín y piano de John Williams

Siglo XX

Hasta ahora hemos hecho alusión a danzas y bailes que se gestaron en el ámbito aristocrático o burgués. Desde las últimas décadas del siglo XIX y, sobre todo, en las primeras del XX, el baile fue cada vez más una forma de sociabilidad que afectaba de manera directa a las clases populares urbanas. A ello contribuyeron, sobre todo, los modernos medios y sistemas de comunicación como la fonografía, el cine o la radiodifusión. De entre los bailes modernos que hicieron furor en las primeras décadas del siglo pasado destaca el tango, una modalidad de danza que nació en Argentina y cuyo máximo exponente fue, sin duda alguna Carlos Gardel.

Sobre el autor

La vida de Carlos Gardel está llena de misterios. Su muerte prematura en un accidente de aviación cuando se hallaba en gira artística y los misterios que han rodeado a su nacimiento, forjaron a su alrededor una serie de leyendas, muchas de las cuales no han sido nunca aclaradas. Nació en Tacuarembó (Uruguay) hacia 1884, aunque hay quien sostiene que en realidad nació en Toulouse (Francia) en 1890 y se trasladó siendo un niño a Buenos Aires con su madre de nacionalidad francesa.

Retrato de Carlos Gardel

En su juventud se dio a conocer en los barrios de Buenos Aires como cantante de música tradicional argentina. También actuó en teatros, cafés y diversos locales nocturnos. Hacia 1917 comenzó a grabar tangos en discos de gramófono y a realizar giras de conciertos por América y Europa con extraordinario éxito. En la década de los veinte la radio se encargó de popularizar el género y el tango se convirtió en un baile de moda en todo el mundo. El cine también contribuyó a su fama como intérprete de tangos.

En este fragmento de *Tango bar* (1935), su última película, el propio Carlos Gardel interpreta *Por una cabeza*.

<http://www.youtube.com/watch?v=8dStp5hq294&feature=fvsrc>

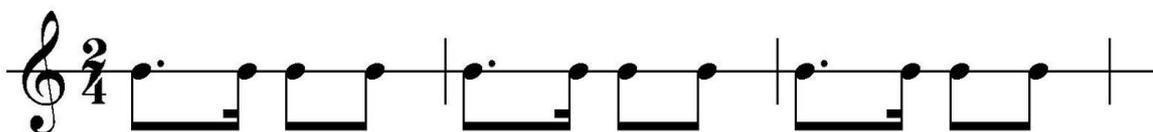
Sobre la obra

El tango es un término que designa un género musical popular, urbano y originario del área del Río de la Plata (que incluye parte de Argentina y Uruguay). En sus comienzos fue esencialmente una danza, aunque luego adquirió fuerza como canción, e incluso como expresión puramente instrumental. El tango excede los aspectos estrictamente

coreográficos, textuales o musicales para extenderse hacia otras expresiones artísticas como la literatura o las artes plásticas.

El tango se formó en los veinte últimos años del siglo XIX y durante el siglo XX fue desarrollándose hacia un lenguaje musical cada vez más sofisticado. Al parecer la palabra tango proviene del término africano que haría alusión a las reuniones festivas de los esclavos negros en América en las que se cantaba y bailaba.

Musicalmente el tango clásico se caracteriza por el uso del compás de 2/4 con un característico pie rítmico acompañante formado por una corchea con puntillo, una semicorchea y dos corcheas.

Por una cabeza es un tango compuesto por Carlos Gardel con letra de Alfredo Le Pera. El título hace alusión a una expresión que se utiliza en las carreras de caballos para indicar una pequeña distancia que puede hacer ganar o perder a un jinete. Gardel era muy aficionado a las carreras de caballos y con esta canción quiso hacer un homenaje a su afición, aunque en realidad la alusión a las carreras es una metáfora de la vida misma. El tema se utilizó en la película *Tango bar*, que fue su última participación en la gran pantalla puesto que unos meses más tarde de haberla finalizado falleció (junto a Alfredo Le Pera) en un accidente aéreo.

ACTIVIDADES

1. Escucha este tango titulado *Adiós Nonino*, compuesto e interpretado por Astor Piazzolla y señala las diferencias más sobresalientes con respecto al tango interpretado por Gardel.

You Tube <http://www.youtube.com/watch?v=VTPec8z5vdY>

2. Señala cuál de las siguientes frases es falsa:

- a) El tango se formó en los últimos años del siglo XIX en el área del Río de la Plata.
- b) El término tango deriva de una palabra africana.
- c) El tango es una danza aristocrática y de carácter solemne.

3. El tango *Por una cabeza* ha sido utilizado en muchas películas. ¿Podrías reconocer a qué películas corresponden los siguientes fragmentos?

You Tube <http://www.youtube.com/watch?v=6FOUWbu5WM&feature=related>

You Tube http://www.youtube.com/watch?v=dBHhSVJ_S6A

You Tube <http://www.youtube.com/watch?v=7ydRwCf9Qyw&feature=related>

LOS INTÉRPRETES

GABRIEL ARCÁNGEL se gradúa a los 13 años con Premio Extraordinario Fin de Carrera de Violín cursando estudios en el RCSM de Madrid y el Liceo de Barcelona. Posteriormente recibe lecciones de Franco Gulli, Tibor Varga y Gabor Takacs-Nagy. Ha actuado como solista en España, Italia, Suiza, Australia, Estados Unidos y Austria. Ha grabado varios CDs, el último interpretando el *Concierto n.º1* de Paganini con la Brno Philharmonic (sello Tañidos). La crítica lo ha descrito como “uno de los grandes violinistas del momento” (*Scherzo*).

VADIM GLADKOV (Kiev, Ucrania), se graduó en la Academia Nacional de Música P. I. Tchaikovsky de Ucrania y completó su formación en la Escuela Superior de Música Reina Sofía con Dimitri Bashkirov. Actualmente es profesor pianista acompañante de las cátedras de Oboe y Violín de dicha Escuela. Ha obtenido numerosos premios internacionales en Rusia, Portugal, Francia, Corea, Ucrania, Alemania, Andorra, Noruega y España donde ha ofrecido conciertos y ha grabado para radio y televisión. Recientemente ha grabado en Alemania un CD con H. Schellenberger, G. Causse y R. Vlatković.

ALFREDO GARCÍA SERRANO estudió en el RCSM de Madrid, obteniendo Premio Extraordinario Fin de Carrera y Premio Nacional de violín Pablo Sarasate, y en Bloomington (Indiana USA) con Mauricio Fuks. Miembro fundador del Grupo Berg y del cuarteto Areteia, combina una intensa actividad concertística nacional e internacional con la pedagógica. Actualmente es profesor de violín en el Conservatorio Profesional de Música Amaniell y en el Campus de Madrid de la St. Louis University, y concertino de la Orquestas SIC y Sinfónica del Infantado de Guadalajara. En sus actuaciones utiliza el violín “Dorna” construido por el gran maestro lutier José María Lozano.

GERARDO LÓPEZ LAGUNA es Profesor Superior de Piano, por el RCSM de Madrid. Premiado en The Second Tees-Side International Eisteddfod, Middlesbrough. Es pianista de la ONE y miembro del grupo LIM (Laboratorio de Interpretación Musical). Ha realizado numerosos conciertos en Europa, Asia y América y grabaciones para RTVE, RAI, Cadena de las Américas, Radio Classique, Radio Moscú, TV Rusa, y varios CD’s con el LIM, principalmente con música de compositores españoles del siglo XX. Es profesor numerario del Conservatorio Profesional de Música Amaniell, en Madrid.

