

4.4 El violinista en el tejado: *The fiddler*

MÚSICA

The fiddler, de Metamorphoses I de George Crumb

Objetivo específico: Conocer la sonoridad de la música judía e interpretarla

La música klezmer constituye un género musical étnico que procede de la tradición askenazí de Europa del Este. Surgió durante la Edad Media e integró diversas influencias procedentes de países tales como Rumanía, Grecia o Ucrania. Esta música se interpretaba como acompañamiento a la danza y a celebraciones sociales de todo tipo que incluían, por ejemplo, las bodas. Actualmente se conserva casi inalterada y todavía se interpreta en muchas partes del mundo. Entre otros instrumentos, los más utilizados en este género musical son el violín, el dulcémele, el clarinete o el acordeón.

Músicos judíos de Rohatyn, Ucrania 1912

Escuchemos dos ejemplos de dos grupos diferentes para introducirnos en la sonoridad de la música hebrea:

Escuchar *Música judía (klezmer) en Puebla* en <https://www.youtube.com/watch?v=3jVELtDTXug>

Escuchar *Limonchiki Odessa Bulgar / "The Klezmer Tunes"* en <https://www.youtube.com/watch?v=S2SXtOHjl2c>

Sholem Aleijem
(1859-1916)

Un reconocido escritor y humorista judío ruso que escribía en yiddish fue Sholem Aleijem (1859-1916). Uno de sus personajes más célebres fue Tevye, el lechero, protagonista de la novela titulada *Las hijas de Tevye*.

La historia que Sholem Aleijem escribió sobre este personaje sirvió de base para el musical de 1964, *El violinista en el tejado*. Más tarde, en 1971, Norman Jewison estrenaría su película sobre este musical con el mismo título que tuvo un enorme éxito y fue premiada con tres Oscars. En esta versión cinematográfica, el tema del violinista en el tejado se utiliza como metáfora de la inestable vida de las comunidades judías en la Rusia zarista.

La acción se desarrolla en un pequeño pueblo de Ucrania, Anatevka, a principios del siglo XX. Tevye, el humilde lechero, tiene cinco hijas en edad de casarse. Aunque él intenta mantener las tradiciones y elige esposos para sus hijas según la costumbre judía, ellas se rebelan.

Veamos una selección de escenas de esta película y escuchemos con atención su música:

Escuchar *El Violinista En el Tejado - Escena Inicial (tradition)* en <https://www.youtube.com/watch?v=txvbkrRDdZw>

Tevye habla consigo mismo y sueña con ser rico:

Escuchar *El violinista en el tejado (1971). O la cercanía de un Dios amigo* en <https://cineforum2028.wordpress.com/2013/04/30/el-violinista-en-el-tejado/>

Sabath:

Escuchar *Fiddler on the roof - If I were a rich man (with subtitles)* en <https://www.youtube.com/watch?v=RU-nZ2y2hR0>

En la taberna. Danzas rusas y judías:

Escuchar *Topol & Paul Mann "To Life" (1971)* en <https://www.youtube.com/watch?v=a4DO7GldGqg>

La boda:

Escuchar *Sunrise, Sunset* subtulado en <https://www.youtube.com/watch?v=x7qDdXQti04>

Observemos también la danza que aparece en el minuto 3:57 de este resumen de la película:

Escuchar *El violinista en el tejado* (1971) en <https://www.youtube.com/watch?v=Eaj-dc7HYSg>

Busca información sobre Sholem Aleijem. ¿Qué significa este seudónimo y cuál era su nombre verdadero? ¿Qué obras escribió? Haz una pequeña ficha de este escritor.

Investiga sobre tradiciones judías y haz un breve resumen de ellas.

Tras ver y escuchar todo el material, pon atención a la obra *The fiddler* de George Crumb en el siguiente vídeo, minuto 2:52. Fíjate en la interpretación y en cómo se utiliza el piano:

Escuchar *Metamorphoses by George Crumb for Margaret Leng Tan* en <https://vimeo.com/174946172>

Opina sobre la sonoridad de la obra. ¿Te parece que el compositor ha recogido algo de estas músicas hebreas?

Busca también información sobre Marc Chagall. Selecciona los cuadros en los que aparezca un violinista y observa dónde coloca a este personaje en cada caso. Haz también una ficha de este artista como introducción a la actividad de Plástica sobre este tema.

Cartel de finales de los años veinte del Teatro judío de Varsovia que anuncia al actor Rudolf Zaslavski como protagonista de *Tevye el lechero* de Sholem Aleijem

The fiddler, de Marc Chagall

Objetivo específico: Conocer el estilo artístico de Chagall y narrar historias a través de ilustraciones y cuentos

A continuación, veremos unos fragmentos de la película de Norman Jewison *El violinista en el tejado* que incluyen varias escenas. Si observas los epígrafes de cada escena, verás que vienen acompañados por una selección de obras que pretende mostrar algunas de las temáticas recurrentes de Marc Chagall. Este pintor judío ruso recrea en sus pinturas un fuerte arraigo a la tradición religiosa de su comunidad. Analicemos las imágenes y contesta a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de figuras aparecen? ¿Hay algún elemento que se repita? ¿Cómo representa los personajes? ¿Cómo es su estilo artístico?

ESCENAS

Sabbath:

La cucharada de leche, 1912 y *Sabbath*, 1910, por Chagall

Escuchar *Sabbath Prayer - El violinista en el tejado* en <https://www.youtube.com/watch?v=RU-nZ2y2hR0>

Escena inicial. Tradición:

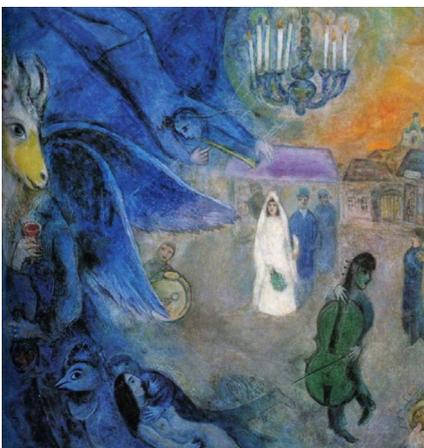
Escuchar *Escuchar El Violinista En el Tejado - Escena Inicial (Tradition)* en <https://www.youtube.com/watch?v=txvbkrRDdZw>

El carro volador, 1913 y El tratante de ganado, 1912 por Chagall

La boda:

Escuchar *Sunrise Sunset - El violinista en el tejado* en <https://www.youtube.com/watch?v=HE4v25d9pOI>

Las velas de la boda, 1915 y Los novios de la torre Eiffel, 1938, por Chagall

En la taberna. Danzas rusas y judías. *To life*:

Escuchar Topol & Paul Mann "To Life" (1971) en <https://www.youtube.com/watch?v=a4DO7GldGqg>

La danza
por Chagall, 1951

Contrasta tus respuestas con la siguiente información aportada sobre la temática y estilo:

Temática de sus obras:

- Su ciudad natal Vitebsk y su amor por París
- Aparición de músicos con sus instrumentos
- Representación de animales domésticos, vacas, corderos, caballos...
- Escenas de circo y bailes
- Representación de parejas de enamorados y celebraciones de bodas
- Escenas de la vida de la comunidad rusa y de la tradición judía

Estilo:

- Figuras etéreas que sobrevuelan desafiando la gravedad
- Atmósferas oníricas
- Mundo de fantasía y sueños, confusión de realidad e irrealidad
- Pincelada de veladuras
- Colores contrastados y saturados
- Parte del expresionismo ruso pasando por el cubismo

Te proponemos que cuentes historias al estilo de Chagall. Elige una escena de las propuestas hasta el momento e intenta realizar una ilustración poniendo en práctica los elementos, colores y pinceladas que tiene por uso el artista. Utiliza como fuente de inspiración, no sólo las pinturas anexas a los vídeos de las escenas, sino también lo que le ocurre a Tevye y a su familia en la película de *El violinista en el tejado* y las músicas aportadas. Selecciona aquellos aspectos que te parezcan relevantes o interesantes y después de realizar algún boceto, aplica color a la idea que más te guste. Te recomendamos utilizar técnica mixta, pintando primero con temperas o acrílicos en la base de la composición y, una vez seco, trabajar con ceras blandas para aportar intensidad y volumen.

Sobrevolando Vitebsk por Chagall, 1914

Organizad una exposición en clase con todos los trabajos agrupados por escenas y tomaos unos minutos para observar si las ilustraciones cumplen con los requisitos planteados en temática, elementos, estilo o técnica. El profesor os guiará en la manera de hacer vuestras votaciones que determinarán las escenas mejor elaboradas.

Por último, poned palabras a las ilustraciones seleccionadas de cada escena. Tomando como referencia estas pinturas y como personaje principal a un violinista, escribe una historia con introducción, nudo y desenlace.

With spirit

C *Sva to end* **C**

Master Master

If I were a rich man

dai - dle, dee - dle, dai - dle, dig - guh, dig - guh, dee - dle, dai - dle, dum.

G7 **Cm** **F#dim** **Adim** **G7**

All day long I'd bid - dy, bid - dy, bum. If I were a wealth-y man.

C

Would-n't have to work hard dai - dle, dee - dle, dai - dle, dig - guh, dig - guh, dee - dle, dai - dle,

To Coda **G7** **Cm**

dum. If I were a bid - dy, bid - dy, rich

D7/A **G7** **C (no chord)** **Fm**

dig - guh, dig - guh, dee - dle, dai - dle, man. I'd build a big tall house with
one long stair - case

The musical score is presented in a standard piano-vocal format. It consists of six systems of music. Each system includes a vocal line with lyrics and a piano accompaniment line. The score is in common time (C) and begins with a 'With spirit' instruction. The first system includes a 'C' chord and an '8va to end' marking. The second system continues the vocal line with lyrics 'dai - dle, dee - dle, dai - dle, dig - guh, dig - guh, dee - dle, dai - dle, dum.' The third system features a key change to B-flat major and includes chords G7, Cm, F#dim, Adim, and G7. The fourth system returns to C major. The fifth system includes a 'To Coda' section and chords G7 and Cm. The sixth system includes chords D7/A, G7, C (no chord), and Fm. The piano accompaniment includes various markings such as 'Master', 'M', '7', and 'm'.