

Recitales para Jóvenes de la Fundación Juan March

TODOS TOCAN JUNTOS: LA HISTORIA DE LA ORQUESTA

Guía didáctica para el profesor

TODOS TOCAN JUNTOS: LA HISTORIA DE LA ORQUESTA

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

Intérpretes: Orquesta Juventas. Rubén Fernández, Director.

Presentación: Fernando Palacios · Ana Hernández Sanchiz

Guía didáctica: Ana Hernández Sanchiz

© Ana Hernández Sanchiz

© 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.

TODOS TOCAN JUNTOS: LA HISTORIA DE LA ORQUESTA

Guía didáctica para el profesor

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	pág. 3
PROGRAMA DEL CONCIERTO	pág. 4
LA ORQUESTA	pág. 5
1. ORQUESTA BARROCA	pág. 9
Rameau	pág. 10
Telemann	pág. 12
2. ORQUESTA CLÁSICA	pág. 15
Boccherini	pág. 16
Mozart	pág. 17
3. ORQUESTA ROMÁNTICA	pág. 18
Mendelssohn	pág. 19
4. ORQUESTA MODERNA	pág. 21
Holst	pág. 22
Britten	pág. 24
Ramos	pág. 25
BIBLIOGRAFÍA	pág. 26
LOS INTÉRPRETES	pág. 27

TODOS TOCAN JUNTOS: LA HISTORIA DE LA ORQUESTA

Guía didáctica para el profesor

INTRODUCCIÓN

Esta **GUÍA DIDÁCTICA** pretende ser una herramienta para el trabajo en el aula, tanto en la preparación previa a la asistencia al concierto *Todos tocan juntos: la historia de la orquesta*, como para ser utilizada tras la audición del concierto, con el fin de reforzar los contenidos desarrollados en el mismo y recordar las obras musicales escuchadas.

Pero, además, el material propuesto puede ser también de utilidad para profesores que, por diferentes motivos, no hayan podido presenciar el concierto en directo con sus alumnos. Las actividades planteadas, si bien surgen del repertorio musical del recital, seleccionado por Fernando Palacios y Rubén Fernández, director de la orquesta *Iuventas*, no requieren específicamente asistir al programa en directo, ya que se ofrecen enlaces de referencia, videos, partituras y otros materiales de trabajo.

LA ORQUESTA ha evolucionado desde las pequeñas formaciones propias del Barroco, con gran protagonismo de los instrumentos de cuerda y teclado, hasta la orquesta sinfónica que conocemos hoy en día. El desarrollo técnico de los instrumentos, la evolución estilística de las formas musicales o las necesidades expresivas y sonoras de los compositores son algunos de los aspectos que han propiciado esta evolución.

El repertorio del **CONCIERTO**, constituido por una selección de movimientos completos de obras de diferentes épocas y autores, desde el Barroco hasta nuestros días, será interpretado por una orquesta de cámara formada por 5 violines primeros, 4 violines segundos, 2 violas, 2 violonchelos y un contrabajo, es decir, una pequeña orquesta de cuerda.

SINOPSIS

A través del concierto *Todos tocan juntos* pretendemos mostrar, de forma clara y concisa, la historia de la orquesta, a través de una serie de ejemplos musicales procedentes de diferentes estilos y épocas. Éstos, unidos a las explicaciones del presentador, nos mostrarán la evolución de la música orquestal en función del desarrollo de la escritura y los recursos musicales surgidos para cada agrupación de intérpretes: del pequeño conjunto de cámara a la orquesta de orquesta; de la música escénica al repertorio concertístico.

TODOS TOCAN JUNTOS: LA HISTORIA DE LA ORQUESTA

Guía didáctica para el profesor

PROGRAMA DEL CONCIERTO

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Les Indes galantes (selección)

Les sauvages

Tambourine I y II

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Suite Don Quijote (Selección)

Ataque a los molinos

Suspiros de amor por Dulcinea

Luigi Boccherini (1743-1805)

La música nocturna de Madrid

Minueto de los ciegos

Pasacalles

Ritirata

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Divertimento en Re mayor, KV 136

III. Presto

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Octeto en Mi bemol mayor Op. 20, para cuatro violines, dos violas y dos violonchelos

IV. Finale

Gustav Holst (1874-1934)

Suite St. Paul, Op. 29 nº 2

I. Giga

IV. Finale

Benjamin Britten (1913-1976)

Sinfonía simple, Op. 4

II. Playful pizzicato

Diego Ramos (1989)

Homo latens

I. Perpetuum mobile

TODOS TOCAN JUNTOS: LA HISTORIA DE LA ORQUESTA

Guía didáctica para el profesor

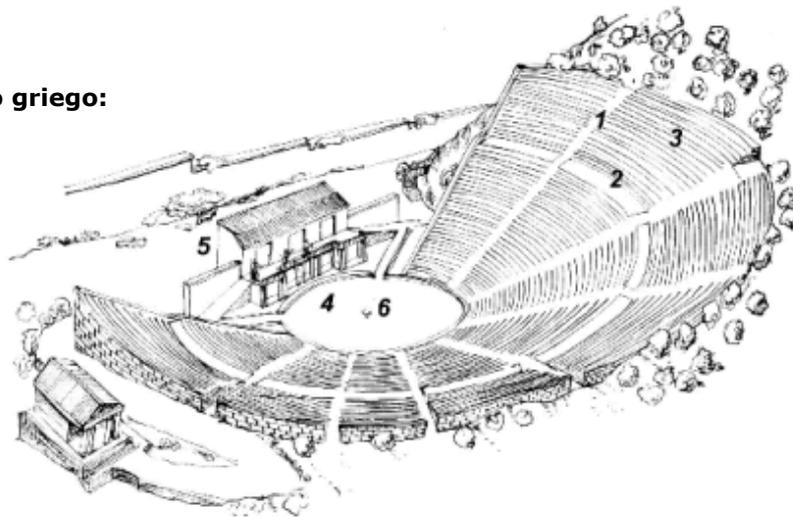

LA ORQUESTA

Orquesta: Etimológicamente, la palabra procede del griego *orchêstra* (zona para bailar). El término puede aplicarse a cualquier tipo de agrupación instrumental, sea cual sea su origen, desde la orquesta *gagaku* del Japón a las orquestas *gamelan* de Indonesia y Bali. En la música culta occidental, hace generalmente referencia a la orquesta sinfónica, un conjunto integrado por numerosos instrumentos de cuerda más una selección de instrumentos de viento-madera, metal y percusión.

En la antigua Grecia, el término *orchêstra* hacía referencia a la zona circular en la parte delantera del escenario utilizada por el coro dramático para cantar y bailar.

Teatro griego:

- 1. Diazomatos 2. Kerkides 3. Theatron (Hemiciclo) 4. Orchêstra 5. Lugar de la Skene 6. Thymile**

En la Edad Media el término pasó a hacer referencia al propio *escenario*. A partir de finales del siglo XVII, se usó para denominar el conjunto de intérpretes, al igual que en la actualidad. Sin embargo, el término aún denota también el conjunto de asientos colocados a nivel del suelo enfrente del escenario en los teatros y salas de concierto.

Desarrollo de la orquesta

Con anterioridad a la época barroca, los compositores centraban la mayoría de sus esfuerzos en la música vocal, considerándose la música instrumental un género menor. Aunque las líneas vocales de la polifonía medieval y renacentista solían ser dobladas por instrumentos, esas agrupaciones instrumentales no se especificaban y, además, tenían un tamaño tan reducido que apenas se parecían a las orquestas modernas.

La llegada de la ópera en torno a 1600 ayudó a concretar la instrumentación y a crear una dependencia cada vez mayor de un gran número de instrumentos de cuerda, para aportar cuerpo y equilibrio al viento y la percusión.

Aunque la orquesta nace como tal en el Barroco (siglo XVII y principios del siglo XVIII), es en el Clasicismo (segunda mitad del siglo XVIII) cuando se establece la instrumentación y la forma con la que la conocemos actualmente, si bien habrá que esperar hasta finales del siglo XIX para la llegada del perfeccionamiento técnico de los instrumentos.

La orquesta sinfónica

La orquesta de gran tamaño – puede llegar a los cien componentes – se denomina *orquesta sinfónica* u *orquesta filarmónica* (hoy en día los adjetivos no distinguen el contenido o función de la orquesta pero pueden ser útiles para diferenciar a orquestas que residen en una misma ciudad; por ejemplo la Orquesta Sinfónica de Londres y la Orquesta Filarmónica de Londres). Antiguamente, la orquesta filarmónica era una asociación de amigos que interpretaban música, y la sinfónica era la que estaba patrocinada por un particular que pagaba para la formación de la orquesta.

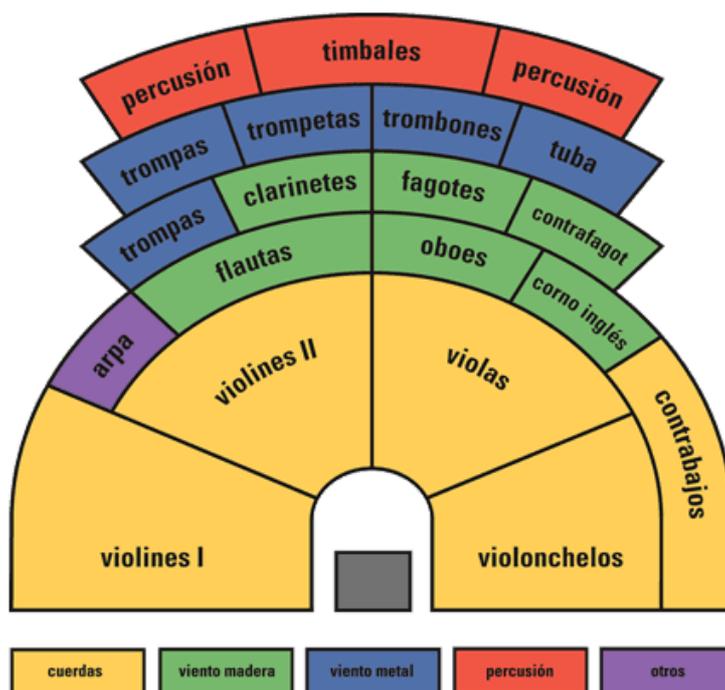

Fig.1 Esquema orquestal

Los instrumentos orquestales se suelen dividir en tres grandes grupos, también denominados *familias orquestales*:

- **Instrumentos de cuerda (cordófonos):**
  - Cuerda frotada: violines I y II, violas, violonchelos y contrabajos.
  - Cuerda pulsada: arpa.
  - Cuerda percutida: piano.
- **Instrumentos de viento (aerófonos):**
  - Viento madera: flautín o piccolo, flauta, oboe, corno inglés, clarinete, clarinete bajo, fagot y contrafagot.
  - Viento metal: trompa, trompeta, trombón y tuba.
  - Viento con teclado: órgano.
- **Instrumentos de percusión (idiófonos / membranófonos):**
  - Percusión de afinación determinada: timbales, xilófono, lira, campanólogo, celesta, etc.
  - Percusión de afinación indeterminada: caja, tambor, bombo, platillos, triángulo, castañuelas, pandereta, caja china, etc.

Fig.2 Distribución de instrumentos orquestales

ACTIVIDADES

1. Por grupos, realizad una labor de documentación y búsqueda de audiciones o vídeos sobre las diferentes secciones orquestales y los instrumentos que las integran. Realizad una puesta en común en el aula para tener una idea global de la enorme riqueza tímbrica de una orquesta.
2. Benjamin Britten, compositor preocupado como pocos por la divulgación de la música entre los más pequeños, escribió una magnífica *Guía de orquesta para jóvenes*, que nos puede servir para conocer la orquesta en su conjunto. Os proponemos ver una grabación de la versión del maestro Sir Simon Rattle, uno de los directores que mayor labor didáctica viene desarrollando actualmente, en la que se siguen perfectamente las entradas instrumentales gracias a la iluminación y al vestuario, de colores diferentes para cada sección orquestal:

 <http://www.youtube.com/watch?v=Ku3TRcjLpyY>

Si queréis practicar vuestro inglés, escuchad los comentarios del propio Rattle:

 <http://www.youtube.com/watch?v=HqIXkr81t9c&feature=related>

3. En estos vídeos habéis podido visualizar perfectamente la estructura de la orquesta, su organización física. Cada sección ocupa un lugar concreto. En las páginas anteriores, encontraréis sendos gráficos que ilustran esta colocación. Uno es un esquema (fig. 1) y el otro una ilustración con los diferentes instrumentos colocados en su lugar correspondiente (fig. 2). Fijaos bien en ambos y comparadlos con la propuesta orquestal de Rattle.
4. El concierto *Todos tocan juntos: la historia de la orquesta* no estará interpretado por una orquesta sinfónica como ésta que hemos visto, sino por una orquesta de cuerda, es decir, una orquesta de cámara formada únicamente por instrumentos de cuerda frotada. La plantilla orquestal estará integrada por los siguientes instrumentos:
  - 5 violines primeros
  - 4 violines segundos
  - 2 violas
  - 2 violonchelos
  - 1 contrabajo

¿Se mantiene una proporción numérica de instrumentos respecto a una orquesta más numerosa, como la de Simon Rattle?

Realizad un esquema gráfico de la Orquesta de cuerda *Iuventas*, que interpretará el concierto. Podéis utilizar alguno de los dos modelos previamente citados (fig. 1 y fig. 2) o bien inventad uno nuevo, con diferentes técnicas plásticas o informáticas.

5. Haced un recuento de vuestros instrumentos del aula y clasificadlos. La clasificación tradicional en función de su manera de producir el sonido (cordófonos/ aerófonos/ idiófonos-membranófonos) no es la única posible. Utilizad nuevos criterios como tamaño, materiales, tesitura, procedencia geográfica... Organizadlos físicamente en el espacio del aula por secciones, en función de estos criterios. ¿Qué colocación os parece más adecuada? ¿Por qué? Realizad un esquema gráfico de vuestra "orquesta del aula".

TODOS TOCAN JUNTOS: LA HISTORIA DE LA ORQUESTA

Guía didáctica para el profesor

1. LA ORQUESTA BARROCA (siglo XVII y principios del siglo XVIII)

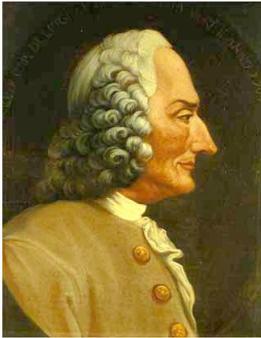
A lo largo del siglo XVII se da una gradual aceptación de la música instrumental, que se independiza de la música vocal. En Italia comienzan a componerse más y más *sonatas* y *conciertos*. Fue la época de máximo apogeo de los constructores de instrumentos italianos, los grandes *luthiers*, como Stradivarius, Amati y Guarneri.

Precisamente, la orquesta nace en el Barroco, en gran parte gracias a la perfección técnica que alcanzan los instrumentos de cuerda frotada (violín, viola, violonchelo y contrabajo). Estaba constituida básicamente por esta sección y el bajo continuo, en el que destacaba el clave. Además, se incluían instrumentos de viento madera (flauta, oboe y fagot), viento metal (trompetas y trompas) y de percusión (timbales), en función de cada composición. Una formación media constaba de alrededor de veinticinco músicos.

La figura del director también ha ido evolucionando desde estas primeras formaciones orquestales hasta nuestros días. En el Barroco era el clavecinista quien dirigía desde su instrumento, que se colocaba en el centro del conjunto, de forma que podía ser oído por el resto de músicos.

J. Vermeer (1632-1675)
Mujer sentada tocando el virginal (h. 1675)
Óleo sobre tela. 51,5 x 45,5 cm.
National Gallery, Londres.

J. Ph. Rameau (1683-1764): *Las Indias Galantes*

Uno de los hechos decisivos en el desarrollo de la orquesta barroca fue el nacimiento de la ópera en Italia en 1600. Pronto se extendió a otros países europeos, como es el caso de Francia, donde se denominó *tragédie en musique* o *tragédie lyrique*, siendo su máximo exponente en el siglo XVII el compositor Jean-Baptiste Lully. Poco a poco, el dramatismo cede ante la incorporación de danzas o *divertissements*, gestándose en el siglo XVIII un nuevo género lírico denominado *ópera-ballet*. El gran maestro de este género, que cultivó sin dejar de lado la *tragédie lyrique*, fue Jean-Philippe Rameau.

Les Indes galantes, con libreto de Louis Fuzelier, es la más conocida ópera-ballet de Rameau y una de sus obras maestras, estrenada en París en 1735. En sus cuatro actos se describen varias aventuras amorosas acontecidas en diferentes países exóticos: Turquía, Perú (el imperio Inca), Persia y Norteamérica.

Los salvajes

En las óperas-ballet se buscaba el gran espectáculo, con imponentes decorados, lujosos vestidos y sorprendentes efectos especiales producidos por las maquinarias teatrales de la época, además de un gran número de escenas coreográficas y danzas.

- Fijaos en estos aspectos y en el carácter de una propuesta actual de una de las piezas que escucharemos en el concierto: *La dance des sauvages (Danza de los salvajes de América)*.

 <http://www.youtube.com/watch?v=3zeqH-acXE&feature=fvwrel>

- Es habitual que a partir de una obra lírica se elabore una suite instrumental para ser interpretada sin cantantes. Éste es el caso de la audición seleccionada, interpretada por una de las mejores orquestas de cámara europeas, especialistas en el repertorio de esta época. Comparad ambas versiones: tempo, forma... ¿Cómo se sustituye la parte vocal?. Cread vuestra propia coreografía utilizando esta versión orquestal.

Aria para los salvajes. Orquesta del siglo XVIII, Frans Brüggen
[Frans Brüggen – Rameau: Suite Les Indes Galantes / Les Sauvages - 21. Air pour les sauvages](#)

Tambourins

El *tambourin* es una danza francesa del siglo XVIII, seguramente procedente del folklore provenzal. Su textura imita la música y el sonido del *galoubet* y el *tambourin* (conjunto de flauta y tambor propios de la música popular del sur de Francia), mediante la utilización de un bajo regular, estático y una melodía animada, generalmente en compás binario.

- Aquí tenéis dos versiones muy distintas de los *Tambourins I-II* procedentes de la *Suite III. "Los Turcos"* de *Las Indias galantes* de Rameau. ¿Dónde percibís las mayores diferencias?: ritmo, tempo, timbre, solos/tutti... Intentad descubrir auditivamente los instrumentos utilizados en cada versión.

 Tambourins. Aulos Ensemble.
[Aulos Ensemble – Les Indes galantes \(arr. for chamber ensemble\): Tambourins](#)

 Tambourins I-II. Orquesta del siglo XVIII, Frans Brüggen
[Frans Brüggen – Rameau: Suite Les Indes Galantes / Les Turcs - 12. Tambourin I-II](#)

- Los dos *tambourins* se interpretan seguidos, constituyendo un sólo número musical. Reconoced las entradas de sendos temas, con ayuda de estas partituras en las que aparece el encabezamiento de cada uno de ellos. Después, realizad un musicograma que describa la forma de la danza.

Premier tambourin

Musical score for Premier tambourin, showing a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 2/4 time signature. The melody is active, featuring eighth and sixteenth notes. The bass line is a simple, steady accompaniment of quarter notes.

Deuxième tambourin

Musical score for Deuxième tambourin, showing a treble clef with a key signature of one flat (Bb) and a 2/4 time signature. The melody is more melodic and includes some grace notes. The bass line is sparse, with occasional notes and rests.

G. Ph. Telemann (1681-1767): *Don Quijote*

Telemann, compositor alemán, fue contemporáneo de Johann Sebastian Bach y de Georg Fiedrich Haendel, con quien mantuvo una gran amistad. Aunque ahora nadie duda de que Bach fue el gran maestro del Barroco, a lo largo de su vida Telemann obtuvo mayor fama que él.

Desde la publicación de la primera parte de la gran novela de Cervantes en 1605, **Don Quijote** sirvió de inspiración para numerosos compositores europeos, que crearon sobre todo obras de carácter escénico, teatro lírico, ópera, ballet... A comienzos del siglo XVIII Telemann escribió la primera obra de cámara importante sobre el personaje cervantino, su *Suite burlesca sobre Don Quijote en Sol mayor*.

Se trata de una obra para orquesta de cuerda y clavicémbalo, la primera pieza instrumental de carácter programático escrita sobre *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*. Consta de una obertura y siete números, nombrados en función de las escenas descritas:

- I. Obertura
- II. El despertar de Don Quijote
- III. El ataque a los molinos de viento
- IV. Suspiros de amor por la princesa Dulcinea
- V. Sancho panza engañado
- VI. El galope de Rocinante
- VII. El paso del burro de Sancho
- VIII. El sueño de Don Quijote

- La música describe a la perfección cada uno de los episodios referidos en el título. Estilísticamente, la obra muestra las características del último Barroco, a la vez que muestra ya avances de lo que será el estilo galante. Escuchad los dos números, diferentes y muy contrastantes, que se interpretarán en el concierto:

III. El ataque a los molinos de viento
 [Collegium Instrumentale Brugense – Overture in G Major 'Burlesque de Quixotte', TWV 55: G10 for str. & b.c.: III. Son Attaque des Moulins À Vent \(TrÃ"s vite\) - Overture in G Major 'Burlesque de Quixotte', TWV 55: G10 for str. & b.c.: III. Son Attaque des Moulins À Vent \(TrÃ"s vite\)](#)

IV. Suspiros de amor por Dulcinea
 [Collegium Instrumentale Brugense – Overture in G Major 'Burlesque de Quixotte', TWV 55: G10 for str. & b.c.: IV. Ses Soupirs amoureux aprÃ"s la Princesse DulcinÃ©e - Overture in G Major 'Burlesque de Quixotte', TWV 55: G10 for str. & b.c.: IV. Ses Soupirs amoureux aprÃ"s la Princesse DulcinÃ©e](#)

- En el Centro Virtual Cervantes podéis leer un interesante artículo de Begoña Lolo Herranz sobre la música de cámara inspirada en el Quijote:

http://cvc.cervantes.es/actcult/quijote_musica/lolo.htm

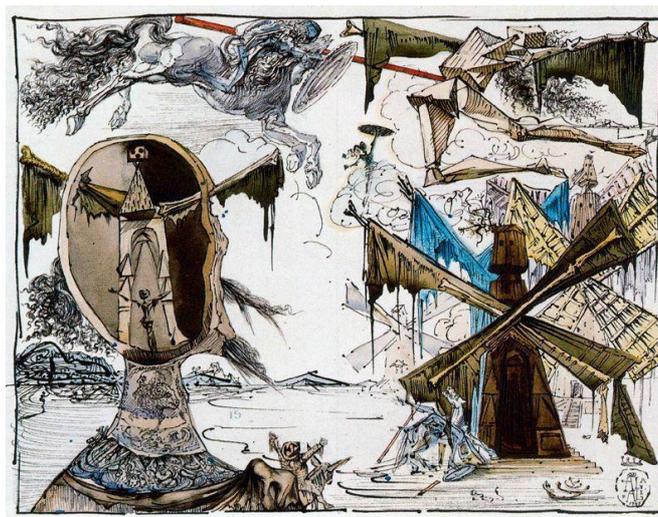
El ataque a los molinos de viento

Los músicos no son los únicos artistas que se han visto atraídos por el personaje de Cervantes para crear sus composiciones. Infinidad de pintores han tomado las andanzas de Don Quijote como temática de sus obras.

- Hemos seleccionado dos importantes artistas, de muy diferentes épocas y estilos, que realizaron las ilustraciones para sendas ediciones de la novela de Cervantes. Observad ambos, correspondientes al capítulo VIII de la primera parte (*La aventura de los molinos*) y comentad su estilo, las técnicas utilizadas, buscad datos sobre sus autores... Por el camino es posible que encontréis obras de otros artistas o, tal vez, queráis crear las vuestras inspirándoos en la música de Telemann.

Gustavo Doré

Salvador Dalí

Suspiros de amor por la princesa Dulcinea

No podemos dejar escapar la oportunidad de leer algún fragmento de la obra más importante de la literatura en lengua castellana. La música que Telemann escribió con el título de "*Suspiros de amor por Dulcinea*" lleva nuestra mirada hacia la carta que Don Quijote escribe a su amada Dulcinea del Toboso hacia el final del capítulo XXV de la tercera parte de la novela. El texto, escrito en prosa epistolar, se convierte por su contenido en un auténtico poema de amor:

CARTA DE DON QUIJOTE A DULCINEA DEL TOBOSO

Soberana y alta señora:

El ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu ferrosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que, además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, ¡oh bella ingrata, amada enemiga mía!, del modo que por tu causa quedo: si gustares de acorrerme, tuyo soy; y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte,

El Caballero de la Triste Figura

- Apuntad y consultad el significado de las expresiones que no conozcáis. Realizad después una lectura interior sosegada, tratando de comprender el sentido del texto.
- Sancho Panza la aprendió de memoria para transmitirla a la dama en su momento... ¿serías capaces de hacerlo vosotros?
- Recitad la carta en voz alta, acompañados por la pieza del concierto. Intentad vocalizar, leer sin prisa y seguir las pautas de la música, su tempo, sus respiraciones... Disfrutad de las palabras de Cervantes y de la música de Telemann.
- Podéis encontrar el resto del capítulo, y la novela completa, en este enlace:

Centro Virtual Cervantes:

<http://cvc.cervantes.es/obref/quijote/default.htm>

TODOS TOCAN JUNTOS: LA HISTORIA DE LA ORQUESTA

Guía didáctica para el profesor

2. LA ORQUESTA CLÁSICA (1750 – 1815)

Durante el Clasicismo la orquesta vivió su mayor evolución y desarrollo. Stamitz estableció la primera orquesta clásica como tal: la orquesta de Mannheim. Fue la primera orquesta que utilizó los matices *piano*, *crescendo*, *forte*... Las cuerdas, además, exploran efectos como el *pizzicato* y las dobles cuerdas. Instrumentos que hasta entonces eran opcionales, como las flautas, trompetas o timbales, se convierten en indispensables. En los vientos se introduce la configuración "a dos", a la vez que asumen papeles más importantes, convirtiéndose en autónomos melódica y armónicamente. Las trompas no se limitan a intervenir en el primer y el último movimiento de las sinfonías, como era habitual hasta entonces, sino que participan en toda la obra, salvo en el trío del minueto. En la segunda mitad del siglo XVIII se realiza una espectacular innovación: la inclusión de un nuevo instrumento, el clarinete. El piano aparece a menudo como solista con la orquesta. Beethoven incluye en su *Sinfonía nº 5* un instrumento utilizado hasta entonces únicamente en música religiosa y ópera: el trombón.

Progresivamente va desapareciendo el clavecín de la orquesta, debido a que la línea del bajo se independiza de la del contrabajo, los violonchelos y el fagot. En su lugar, el primer violín asume la dirección del conjunto. Progresivamente, se va imponiendo la figura del director, presente al frente de la orquesta. Algunos directores, sin embargo, continúan dirigiendo desde el clave en ocasiones. En Milán, hacia 1770, existía la costumbre de que las tres primeras representaciones de una ópera las dirigiera el compositor desde el clavicémbalo, mientras que del resto se hacía el cargo el primer violín. Mozart dirigió varias de sus óperas desde el clave, al igual que hizo Haydn con sus sinfonías.

Retrato Boccherini tocando el violonchelo
Anónimo (c.1764-1767)
National Gallery of Victoria.
Melbourne, Australia.

L. Boccherini (1743-1805): *Música nocturna de Madrid*

Boccherini nace en la Toscana italiana en el seno de una familia de músicos. Elige como instrumento el violonchelo, que también tocaba su padre, de quien recibe las primeras lecciones. Tras desarrollar su carrera en Roma, Viena y Milán, llega a París, donde adquiere una fama por la que será requerido por la corte española, instalándose en Madrid en 1769 como violonchelista y compositor de la capilla real del infante Luis Antonio, hermano menor el rey Carlos III.

Enamorado de la música de cámara, escribió infinidad de duetos, tríos, cuartetos y quintetos para distintas agrupaciones de cuerda, a las que añadía en ocasiones otros instrumentos, así como música orquestal.

En el concierto escucharemos tres movimientos extraídos de uno de sus más conocidos quintetos de cuerda, el *Quinteto en Do mayor, Op. 30 nº 6 "Música nocturna de Madrid"*, que se ha convertido en habitual también en el repertorio para orquesta de cuerda, a la que se añade un tambor.

- Vamos a centrarnos en la audición de uno de los tres movimientos del quinteto que se interpretarán en el concierto, el *Pasacalles*. La estupenda película *Master and Commander* (Peter Weir, 2003) incluye en su banda sonora, además de piezas de Mozart, Corelli o Bach, el "Pasacalles" de esta *Música Nocturna de Madrid*.

- Este es el enlace al vídeo de la escena final de la película, donde aparece una adaptación para dúo de la pieza, interpretada por sus protagonistas:

 <http://www.youtube.com/watch?v=9RrYBDFVHd8>

- Comparadlo con la música original de Boccherini, en la que se describe la alegría de las gentes de Madrid. En Spotify podéis escuchar el "Pasacalles", así como el resto del *Quinteto Op.30, nº 6*:

[Rolf Lislevand, Le Concert des Nations, Jordi Savall – Quintetto In Do Maggiore La Musica Notturna Delle Strade Di Madrid Op. 30, No. 6 \(G. 324\): Passa Calle - Allegro Vivo \(Boccherini\)](#)

 W. A. Mozart (1756-1791): *Divertimento en Re mayor, KV 136*

Mozart escribió los divertimentos KV 136 a KV 138 en su ciudad natal, Salzburgo, en enero de 1772. Aunque contaba con tan solo 16 años, ya había compuesto anteriormente una docena de óperas y misas, además de unas veinte sinfonías.

Estos minuetos, originariamente instrumentados para cuarteto, hoy forman parte habitual del repertorio de las orquestas de cuerda.

Divertimento: esta denominación se aplicaba en la segunda mitad del siglo XVIII, especialmente en Austria, a una gran variedad de piezas instrumentales para conjunto de cámara o solista. El término era utilizado tanto para piezas ligeras de entretenimiento como para géneros más serios, como el cuarteto de cuerda y la sonata para teclado.

- En el concierto escucharemos el tercer movimiento, “Presto”, del *Divertimento en Re mayor KV 136*. Las líneas claras del clasicismo nos permiten seguir el movimiento de cada una de las voces del cuarteto de cuerda. Como referencia, fijaos en este primer periodo que aparece en la partitura. Tras un comienzo homofónico, el violín primero se hace cargo de la melodía, mientras el resto realiza un acompañamiento en ostinato con corcheas, hasta que los violines segundos comienzan a destacar con una línea ondulante en semicorcheas, para terminar todos juntos nuevamente en un remate homofónico.

 Spotify

[Ton Koopman & Amsterdam Baroque Orchestra – Mozart : Divertimento in D major K136 : III Presto](#)

Presto.

Recitales para Jóvenes de la Fundación Juan March

TODOS TOCAN JUNTOS: LA HISTORIA DE LA ORQUESTA

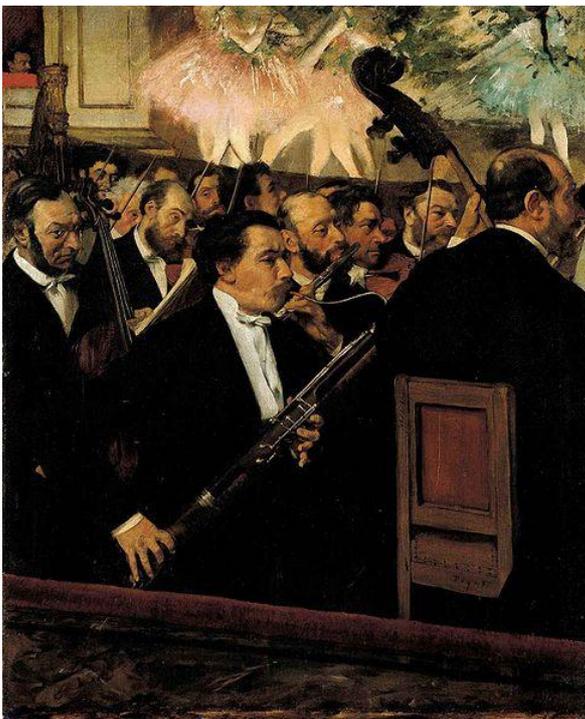
Guía didáctica para el profesor

3. LA ORQUESTA ROMÁNTICA (siglo XIX)

Destaca en esta época el perfeccionamiento técnico de las válvulas y mecanismos de los instrumentos de viento metal, que mejoraron su flexibilidad, especialmente en el registro agudo, cobrando un nuevo protagonismo. El trombón se establece como integrante de la orquesta. También se refuerzan los graves con los nuevos prototipos de tubas. Se añade también el arpa, así como el piccolo, el clarinete bajo, el corno inglés, el contrafagot, la celesta... El piano aparece ocasionalmente como miembro de la orquesta, no únicamente como solista. La percusión es la sección que más tardará en tomar su forma definitiva, utilizándose instrumentos como las castañuelas y los platos para conseguir diversos efectos sonoros. El papel de director se independiza definitivamente del primer violín, llegando finalmente a ser considerado un artista por derecho propio, un intérprete cuyo instrumento es la orquesta.

La orquesta experimenta un gran desarrollo, sobre todo gracias a los avances de Hector Berlioz y Richard Wagner. El número de instrumentistas sigue aumentando hasta el siglo XX, lo que obliga a incluir más cuerdas, maderas y percusión, para conseguir un equilibrio tímbrico. Berlioz, por ejemplo, llegó a componer obras para ser interpretadas por más de 500 músicos. En el siglo XX, los compositores escribieron para orquestas de inmenso tamaño. Gustav Mahler compuso la que se conoce como *Sinfonía de los mil* por el gran número de ejecutantes que precisa: gran coro y doble orquesta sinfónica.

Edgar Degas (1834-1917)
La orquesta de la Ópera
Hacia 1870
Óleo sobre lienzo 56,5 x. 45 cm.
Museo de Orsay, París

 F. Mendelssohn (1809-1847): *Octeto de cuerdas en Mi bemol mayor, Op. 20*

Al igual que Mozart, Mendelssohn escribió la música programada en este concierto a la edad de 16 años, en 1825, un año antes de su famosa obertura de concierto *El sueño de una noche de verano*. De hecho, ambas son las obras más famosas de su adolescencia.

La obra está compuesta para un octeto de cuerda, esto es, 4 violines, 2 violas y 2 violonchelos. Si bien otros compositores utilizan este tipo de formación como dos grupos iguales que dialogan, en el caso de Mendelssohn encontramos ocho instrumentos independientes, entre los que se reparten los temas de manera variada.

En este concierto escucharemos el cuarto movimiento "IV. Finale". Comienza con un vertiginoso fugato con entradas sucesivas de todos los instrumentos de más grave a más agudo, que se van estrechando progresivamente. Al llegar al violín primero, se detiene el fugato y aparece el primer motivo importante, formado por intervalos de cuartas y sextas. Después llega un potente unísono de todos los instrumentos, que aparecerá reiteradamente a lo largo de la pieza. Esto sucede en apenas 40 segundos de los cinco minutos y medio que dura este movimiento impregnado de un optimismo y una creatividad desbordantes.

- Escuchad el movimiento e identificad los elementos musicales descritos. Podéis ayudaros de la partitura incluida a continuación. Tratad de hacer una descripción similar del resto de la pieza.

[Emerson String Quartet – Mendelssohn: Octet in E flat, Op.20 - 4. Presto](#)

- Mendelssohn compuso esta increíble música a vuestra edad, con 16 años. Cread vuestras propias composiciones para ocho instrumentos del aula. Seguid las mismas pautas del músico alemán:
  - 4 parejas de instrumentos
  - Los 8 son independientes y poseen su papel en el conjunto
  - Entradas consecutivas de un mismo tema (melódico o rítmico, en función de los instrumentos seleccionados)
  - Fragmentos en unísono
  - Apariciones solistas con acompañamiento

Presto.

The first system of the musical score consists of seven staves. The top three staves are in treble clef, and the bottom four staves are in bass clef. The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is common time (C). The music begins with a series of rests in all staves. The bottom two staves (bass clef) start with a rhythmic pattern of eighth notes, marked with a forte (f) dynamic. The top two staves (treble clef) remain silent.

The second system continues the musical score with seven staves. The bottom two staves (bass clef) continue their rhythmic pattern. The top two staves (treble clef) remain silent. The middle two staves (bass clef) enter with a melodic line, marked with a forte (f) dynamic. The music concludes with a final chord in the bottom two staves.

The third system of the musical score consists of seven staves. The top two staves (treble clef) enter with a melodic line, marked with a forte (f) dynamic. The middle two staves (bass clef) continue their melodic line. The bottom two staves (bass clef) continue their rhythmic pattern. The music concludes with a final chord in the bottom two staves, marked with a fortissimo (ff) dynamic.

TODOS TOCAN JUNTOS: LA HISTORIA DE LA ORQUESTA

Guía didáctica para el profesor

4. LA ORQUESTA MODERNA

Las enormes orquestas habituales antes de 1914 sufren una ligera reducción a causa de la Primera Guerra Mundial y sus secuelas, por razones tanto económicas como estéticas. Se establece el actual eje de la formación, con maderas a tres (con posible uso de piccolo, corno inglés, clarinete bajo, saxofón y contrafagot), cuatro trompas (en ocasiones se dobla la primera), tres trompetas y trombones, tuba, dos arpas, un intérprete de teclado (piano, celesta u órgano), timbales, tres percusionistas y cuerda.

Uno de los principales cambios es el protagonismo de la percusión, así como la adaptación e inclusión de instrumentos de origen no europeo, como los crócalos, las maracas, el gong o el güiro, entre otros, que aportan una nueva dimensión sonora. Por otra parte, se utilizan ocasionalmente instrumentos electrónicos o instrumentos acústicos amplificados electrónicamente.

En cualquier caso, el tamaño y composición de la orquesta varía enormemente en función de los requerimientos concretos de cada composición, pudiendo ir desde la orquesta reducida con un solo intérprete por instrumento hasta la gran orquesta sinfónica, pasando por diferentes combinaciones camerísticas.

Max Oppenheimer (1885-1954)
La orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Gustav Mahler, 1935
Óleo sobre tela
Oesterreichische Galerie, Viena

 G. Holst (1874-1934): Suite St. Paul Op. 29 nº 2

El británico Gustav Holst, compositor de la suite *Los Planetas*, trató siempre de liberar a la música de su país de la influencia musical alemana.

Fue profesor de la Escuela femenina St. Paul en Hammersmith, Londres. Precisamente para la orquesta de esta institución compuso su exitosa *Suite St. Paul*, en 1913. La suite consta de cuatro movimientos, de los que escucharemos el primero "Giga" y el cuarto "Finale". Este último es un arreglo de una pieza anterior del autor, en concreto del cuarto movimiento de la *Segunda suite para banda militar* "IV. Fantasie on the Dargason".

- En el cuarto movimiento "Finale" se presenta una danza alegre, una giga, sobre la que se superpone y entremezcla la melodía popular inglesa *Greensleeves*, introducida por los chelos tras la primera aparición de la giga. Aquí podéis escuchar la pieza en cuestión:

 <http://www.youtube.com/watch?v=-3RcJ0-tQrE&feature=related>

- G. Holst no es el único compositor que ha citado esta melodía en su obra. Una de las más conocidas es la *Fantasia sobre Greensleeves* de R. Vaughan Williams:

 <http://www.youtube.com/watch?v=0bT-eTINpUA>

- En otro tipo de música, también Leonard Cohen recreó su propia versión de la canción, "Leaving Green Sleeves" en 1974, en el álbum *New Skin for the Old Ceremony*.

 <http://www.youtube.com/watch?v=Zs-26Bp7V7E>

- Incluso en la serie Los Simpsons, esta melodía aparece de manera recurrente, interpretada por Homer al trombón:

 http://www.youtube.com/watch?v=ckyEROL_0dM

o por sus amigos, en versión karaoke:

 <http://www.youtube.com/watch?v=zTrwiXIr0HU>

- Aquí os ofrecemos un sencillo arreglo con el que podéis trabajar en clase, tocando la melodía con flauta, cantándola con acompañamiento de piano o guitarra, etc.

Greensleeves

Musical notation for measures 1-6 of Greensleeves. The key signature has one flat (Bb) and the time signature is 3/4. Chords are indicated above the staff: Dm, C, Am, Dm.

Musical notation for measures 7-12 of Greensleeves. The key signature has one flat (Bb) and the time signature is 3/4. Chords are indicated above the staff: E, Am, Dm, F, Em.

Musical notation for measures 13-18 of Greensleeves. The key signature has one flat (Bb) and the time signature is 3/4. Chords are indicated above the staff: Am, Dm, A, Dm.

Musical notation for measures 19-22 of Greensleeves. The key signature has one flat (Bb) and the time signature is 3/4. Chords are indicated above the staff: C, Am, Dm.

B. Britten (1913-1976): *Sinfonía simple para orquesta de cuerdas, Op. 4*

Britten tuvo siempre muy presente al público joven, con la composición de numerosas obras para ser interpretadas por o para niños. Anteriormente, en la presentación de la orquesta hemos propuesto la audición de su *Guía de orquesta para jóvenes*.

Esta *Sinfonía simple* es una obra de juventud, que recoge temas compuestos entre los 9 y los 12 años, aunque publicados en 1934 tras varias revisiones que los hacen aparecer como la obra de un compositor experimentado y con recursos.

El segundo movimiento *Playful pizzicato* (Pizzicato juguetón), aparece con la indicación *Presto possibile pizzicato sempre*. En forma de *scherzo*, contiene material de su *Scherzo para piano* (1924). Se trata de un pizzicato obstinado de las cuerdas, muy movido y de carácter humorístico, construido sobre una pequeña célula melódica. Podéis escucharlo en una versión dirigida por el propio compositor:

[English Chamber Orchestra – Britten: Simple Symphony, Op.4 - 2. Playful Pizzicato](#)

- En este número en *pizzicato*, toda la orquesta deja el arco para pulsar, pellizcar y rasguear las cuerdas. Los instrumentos de cuerda frotada tienen muchas posibilidades sonoras, dependiendo del tipo de toque o técnica que se utilice. Buscad el significado y ejemplos audiovisuales de los siguientes términos:
  - Pizzicato Bartók
  - Col legno
  - Armónicos
  - Dobles o triples cuerdas
  - Con sordino
  - Sul ponticello
  - Sul tasto
  - Glissando
- Explorad diferentes posibilidades para la imitación sonora del *pizzicato*: con objetos sonoros (gomas de carpeta, cables tensados alrededor de una caja o bote...), con percusión corporal, con los instrumentos del aula, con la voz...

D. Ramos (1989): *Homo latens (Perpetuum mobile)*

Este joven compositor madrileño finalizó sus estudios de Grado Medio en el Conservatorio de Música Amanuel en el año 2006, con tan solo 15 años, obteniendo el Premio de Honor en Teoría de la Música, Violín y Composición. En 2010 obtuvo su titulación de Grado Superior de Violín y Composición, con las mejores calificaciones.

Como violinista ha colaborado con numerosas orquestas y como compositor ha obtenido diferentes galardones, entre ellos el Primer Premio de la II Edición del Concurso de Composición "JORCAM-Real Conservatorio Superior de Música de Madrid", precisamente con la obra *Homo Latens* (2008), cuyo primer movimiento "Perpetuum mobile" escucharemos en el concierto.

- La obra completa se estrenará el 6 de noviembre de 2011 por la JORCAM, por lo que todavía no existe ninguna grabación de la misma. Por este motivo, unido a la juventud del compositor, nos parece interesante que leáis íntegramente, a modo de notas al programa, las reflexiones de Diego Ramos sobre este primer movimiento de *Homo Latens*:

Este primer movimiento, "Perpetuum mobile" es, como su nombre indica, un movimiento perpetuo. Un pulso mecánico domina toda la obra, en la que se suceden diferentes bloques con acentos cambiados, metros irregulares, cambios de color y de registro. En más de una ocasión tiene reminiscencias del Stravinsky de la Consagración (en concreto la famosísima Danza de las Adolescentes). El movimiento está enmarcado dentro de una estructura mayor de tres movimientos que funcionan como "Tesis" (idea), "Antítesis" (idea contraria) y "Síntesis" (génesis de una nueva idea a partir de la confrontación de las anteriores). El marco "inspirador" de la obra es la energía a punto de ser liberada, la tensión que precede a una gran explosión en relación con los fenómenos humanos y naturales (de ahí el título de la obra, en un latín inventado y algo satírico: "homo latens", el hombre latente, el hombre en potencia, el hombre como ser poderoso e imperfecto a punto de ser liberado). Estas metáforas no tienen un referente concreto en la obra, es más bien una inspiración, un punto de partida para la expresión puramente musical. Pero sí hay ejemplos: el hecho de que el ritmo se mantenga tan obstinadamente, sin respiro y también sin una explosión clara hacia la que dirigirse da esa idea de energía retenida, energía por la energía, sin un fin, energía que no decae pero tampoco es finalmente liberada.

Diego Ramos

- El compositor habla de las reminiscencias que encuentra en su obra, especialmente en el aspecto rítmico y tímbrico. ¿A qué compositor y qué obra se refiere? ¿La conocéis? Éste puede ser un buen momento para escucharla:

 [Igor Stravinsky;Columbia Symphony Orchestra - Le Sacre du Printemps \(The Rite of Spring\): Auguries of Spring \(Dances of the Young Girls\)](#)

- Sir Simon Rattle, director de la Orquesta Filarmónica de Berlín de quien ya hemos hablado por su interpretación de la *Guía de orquesta para Jóvenes* de Britten, llevó adelante un estupendo proyecto didáctico en torno a *La consagración de la primavera* de Stravinsky. Quedó plasmado en la más que recomendable película *RHYTHM IS IT!* (2004). Aquí tenéis una muestra del interesante trabajo coreográfico realizado:

 <http://www.youtube.com/watch?v=fYB8ySWjvuc>

Recitales para jóvenes de la Fundación Juan March

MELODÍAS SIMULTÁNEAS: LA TEXTURA EN MÚSICA

Guía didáctica para el profesor

Fundación Juan March

BIBLIOGRAFÍA

ARDLEY, N. *La música*. Biblioteca Visual Altea. Barcelona, 1991.

BERNSTEIN, L. *El maestro invita a un concierto*. Siruela. Madrid, 2002.

EINSTEIN, A. *Mozart*. Espasa Calpe. Madrid, 2006.

RANDEL, D. *Diccionario Harvard de Música*. Alianza Editorial. Madrid, 2004.

SCHAFFER, R. M. *El compositor en el aula*. Ricordi. Buenos Aires, 1965.

SCHAFFER, R. M. *Limpieza de oídos*. Ricordi. Buenos Aires, 1967.

SCHAFFER, R. M. *El nuevo paisaje sonoro*. Ricordi. Buenos Aires, 1969.

SCHAFFER, R. M. *Cuando las palabras hablan*. Ricordi. Buenos Aires, 1970.

SCHAFFER, R. M. *El rinoceronte en el aula*. Ricordi. Buenos Aires, 1975.

TODOS TOCAN JUNTOS: LA HISTORIA DE LA ORQUESTA

Guía didáctica para el profesor

Fundación Juan March

LOS INTÉRPRETES

Orquesta Juventas

(www.orchestraiuventas.com)

Juventas es una orquesta singular cuyo fin es, ante todo, la difusión y la formación musical. Fue una de las primeras orquestas juveniles independientes formadas en España, mantenida gracias a la generosidad de sus miembros y colaboradores, que no reciben más compensación que la satisfacción de hacer música. La orquesta ha aglutinado a músicos que ven en ella la mejor opción para expresarse y a un público entusiasta, que sigue sus conciertos ávido de disfrutar de una faceta del arte a la que no había tenido acceso, además de melómanos que perciben en la orquesta una pasión interpretativa que les emociona.

A principios de los 80, con un grupo de alumnos de las clases de la escuela Arcos y del conservatorio, se puso en marcha la orquesta con la idea de trabajar de la misma manera que lo hacían en las clases de música de cámara, concibiendo la orquesta no como un conjunto anónimo de instrumentistas a las órdenes del director, sino como un grupo de música en el que todos aportan sus mejores capacidades. Empezó como una pequeña orquesta de cámara, pero en los últimos años ha crecido hasta convertirse en una orquesta sinfónica, lo que les permitió, en octubre de 2005, inaugurar su primera temporada estable de conciertos en el Gran Anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Esta sala, de sorprendente buena acústica, es, desde entonces, la sede permanente de la Juventas que fue nombrada orquesta residente de la Facultad en noviembre de 2004.

Concierto didáctico "Nace una orquesta", de Fernando Palacios (Fragmento):

<http://www.youtube.com/watch?v=LwBlnFJin4I>

Rubén Fernández

Director, violinista y profesor de música de cámara formado en el Conservatorio Superior de Madrid y en el Robert Schumann Institut de Düsseldorf.

Su trabajo como director se ha desarrollado en el campo de las jóvenes orquestas, como la Gaudeamus de Madrid, la de Cámara de Salamanca, la del conservatorio de Cáceres, la de la Academia de La Filarmónica de Gran Canaria y la de jóvenes de Murcia pero fundamentalmente con la orquesta Iuventas, que fundó en 1986, y con la que ha dado un gran número de conciertos por toda España, realizando una intensa labor formativa.

Recientemente ha dirigido a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia en una serie de 12 conciertos para escolares, ha debutado con la Orquesta Iuventas en la sala sinfónica del Auditorio Nacional, ha dirigido a la orquesta de cámara Ciudad de Cáceres, de la que ha sido elegido director titular, y ha impartido cursos de orquesta y música de cámara en diversos conservatorios, universidades y escuelas de música.

