

Escuchar es orientar el oído, observar el río del sonido y dejarse llevar por él, medir su caudal y sus recorridos, jugar con lo esperado y lo inesperado. Escuchar música nos ayuda en el crecimiento de la razón, afianza la afición, desarrolla y agiliza la creatividad. Quien degusta una obra musical, quien la escucha de manera aprovechada, ve cómo se transforma su interior, su pensamiento. Escuchar es crear. Escuchar es vivir. Escuchar enseña a crear y a vivir.

Interpretar y escuchar son dos verbos muy relacionados con la creación. Una obra, dormida entre los pentagramas de una partitura, o en los dígitos de un CD, está inacabada. Para completarla es necesario el intérprete que la convierta en sonido, y el oyente -el instante- que le dé el sentido final. La responsabilidad de quien interpreta es grande: edifica en sonidos los planos escritos por el arquitecto-músico. La responsabilidad de quien escucha también es grande: completa, termina, justifica la obra. Quien interpreta recrea; quien escucha participa de la obra, la recompone en su memoria, la reconstruye en su interior. Componer una pieza, improvisar un tema, interpretar una obra, escuchar una canción... son maneras de ordenar: quien compone escribe, memoriza, medita el orden; quien improvisa descubre y elabora al instante un orden; quien interpreta recuerda, plasma un orden; quien baila pasa el orden de los sonidos por su cuerpo; quien lee ordena en la mente; y quien escucha ordena en la memoria.

Se puede decir que hay tanto placer en descubrir las maneras de orden de los sonidos en músicas ajenas, como en las propias. Escuchar es volver a componer, pero al revés; es el trabajo inverso al del compositor. También es un acto de creación -precisamente el aplauso es una manera de participar del éxito conseguido, una especie de autopremio que se propinan los espectadores-. Quien no colabora en este acabado de la obra musical, que es escucharla, no alcanza el premio final: la creación de la obra en su interior.

Fernando Palacios

La Brújula al Oído

SOBRE MÚSICA

FERNANDO PALACIOS

LA BRÚJULA AL OÍDO

41 GUIONES Y CUENTOS
PARA
CONCIERTOS DIDÁCTICOS
Y
AUDICIONES MUSICALES

FOTO: INMACULADA GÓÑALEZ

Fernando Palacios

En 1992 la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria encargó a Fernando Palacios la puesta en marcha de su Departamento Educativo con el fin de investigar nuevas maneras de acercar la música a otros públicos. Al éxito de sus propuestas se unieron otras organizaciones musicales hasta extenderse por España y Latinoamérica. La editorial AgrupArte quiso también sumarse a esta "revolución", editando su colección de disco-libros *La mota de polvo*. Ellos son los causantes del cambio producido en estos últimos años en el seno de los espectáculos y ediciones musicales para niños.

Fernando Palacios ha podido acometer este trabajo gracias a su variada formación y a las actividades complementarias que ha desempeñado: profesor de Pedagogía Musical; creador de grupos musicales dispares (Rudy Armstrong, Plásticos Palacios); intérprete de música antigua (Alfonso X el Sabio); director y presentador de programas de radio y televisión (*Música sobre la marcha, Sonido y Oído, Tira de música*); compositor de obras de concierto (*Fulgur en la cochambre, Pianocócteles, Variaciones Estigma*), de músicas incidentales (*Mañanas de abril y mayo, Ínfimo*) y de espectáculos multimedia (*El silencio de las sirenas, Música con cualquier cosa*); articulista y escritor de libros de recursos (*Artifugios e instrumentos para hacer música, Piezas gráficas para la Educación Musical, Escuchar, Las óperas del Real*); y profesor en Universidades, Escuelas de Música y Centros de Profesores.

Una importante parcela de su creación está dedicada a niños y jóvenes: *La mota de polvo, Modelos para armar, Las baquetas de Javier, Juegos de cámara, Suite El Termómetro, Tuve tuba por un tubo, Insectos infectos, Mamíferos mortíferos, Álbum de músicas probables* y las óperas para todos los públicos *El Planeta Analfabía* y *La ópera de los sentidos*.

La brújula al oído reúne una buena parte de los trabajos que le han sido encargados por orquestas, fundaciones y diversas organizaciones culturales para sus campañas de conciertos didácticos.

La brújula al oído

41 guiones y cuentos para conciertos didácticos y audiciones musicales

Fernando Palacios

Prólogo de Verena Maschat

*Dedicado a Gonzalo Angulo, Manolo Benítez y Juan Antonio González,
responsables indirectos de muchas de estas páginas, y a mis compañeros del grupo
"8 x 1": Elisa Roche, Luz Martín, Sofía López-Ibor, Mariana di Fonzo,
Polo Vallejo, Leonardo Riveiro, Javier Benet y Verena Maschat.*

© del texto: Fernando Palacios, 2004

AgrupArte Producciones
Apdo. Correos 585 - 01080 Vitoria-Gasteiz
Tf.: 945 148 385 • Fax: 945 144 224
E-mail: editorial@agruparte.com
<http://www.agruparte.com>
© AgrupArte, mayo de 2004

Printed in Spain. Impreso en España
ISBN: 84-95423-29-4
Depósito Legal: VI-382/04
Impreso en Grafitec, S.L.

1ª Edición 2004

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sgts. Código Penal). El Centro Español de derechos Reprográficos vela por el respeto de los citados derechos.

"Lo único que no se ve es lo que está al alcance de la vista"
 Enrique Jardiel Poncela: *Definiciones*

Índice

Prólogo, de Verena Maschat

Pórtico: La creatividad en la audición musical

Manual de instrucciones

Guiones y cuentos

1 - Sherezade.....	17
2 - Mi madre la oca.....	31
3 - Pulcinella.....	45
4 - Las travesuras de Till Eulenspiegel.....	55
5 - La historia del soldado.....	67
6 - La ópera de los tres peniques.....	79
7 - Juegos de niños.....	87
8 - Variaciones Enigma.....	103
9 - Cuadros de una exposición.....	111
10 - Los planetas.....	121
11 - La consagración de la primavera.....	133
12 - El Moldava.....	147
13 - El carnaval de los animales.....	155
14 - Deportes y diversiones.....	173
15 - Guía de orquesta para jóvenes.....	187
16 - 5 Héroes 5.....	197
17 - Del sueño a la pesadilla.....	205
18 - El sueño de la Gruta de Fingal.....	217
19 - El Murciélago.....	227
20 - La viuda alegre.....	253
21 - Katiúska.....	265
22 - Il Trovatore: una mañana en la ópera.....	287
23 - Yo Prokofiev, tú Haydn.....	295
24 - Nace una orquesta.....	303
25 - El amor, la vida y el sombrero.....	313
26 - Roma.....	323
27 - Los extraños sueños de la pequeña Pino.....	339
28 - Familias en acción.....	351
29 - Vuelo a Iberoamérica.....	361
30 - La creación del mundo.....	371

31 - Formas y estilos del jazz.....	383
32 - Cuando el viento manda, un concierto de banda.....	395
33 - La percusión que nos llega.....	403
34 - El buen ritmo del cuarteto de cuerda.....	415
35 - Canciones de otros tiempos.....	425
36 - Del pop a la vanguardia.....	437
37 - Ritmos de África.....	449
38 - Concierto en la noche.....	457
39 - Romeo y Julieta.....	463
40 - Venecia XVIII: La luz del barroco.....	477
41 - Ópera en órbita.....	487

Prólogo

Me hace mucha ilusión presentar esta obra de Fernando Palacios, ya que, con el paso de los años, este singular profesor se ha convertido en un fiel acompañante de viajes y un gran amigo. Hace ya tiempo que pude disfrutar de su maestría traduciendo sus clases a atónitos estudiantes de medio mundo, y descubriendo en ellas su sensibilidad y capacidad creativa, no sólo musical, sino también literaria y artística. Los temas de sus clases siempre me parecían atractivos: “Juegos de azar para crear música”, “Oír, escuchar, entender”, “Las puertas de la música”, “El auditorio en clase”... Pero hay uno de ellos que recuerdo con más insistencia: es el que llevaba por título “Escuchar con los cinco sentidos”. Es precisamente su capacidad de escuchar uno de sus recursos imprescindibles para motivar la escucha de los demás. “Escuchar música tampoco es tan difícil, a no ser que uno escuche realmente”, apunta el compositor Mauricio Kagel.

El autor de este libro es un incansable buscador de cómo invocar el ritual del momento y un narrador que domina la magia de las palabras: con sus artes hipnóticas hace volar nuestro pensamiento. La imaginación que evoca, elemento indispensable para el desarrollo emocional y afectivo del niño y adolescente, remueve vivencias, sensaciones y sentimientos. Donde otros se limitan a explicar la historia de la música o el lenguaje musical, él transforma los interiores enseñando el lenguaje emocional de la música, dado que emocionar es mover algo dentro de nosotros, sentir al escuchar. Fernando es exigente. Más allá de dar unas palmadas o repasar un musicograma, él implica a sus oyentes y les hace pensar en música -pensar, esa facultad tan olvidada-. No busca el efecto rápido y efímero del entretenimiento, sino que dosifica el elemento lúdico, la sorpresa, y crea ambientes de fascinación y silencio: esa es su forma de motivar las experiencias de cada cual, favorecedoras del crecimiento interior. Su obsesión es ayudar a crear lazos emocionales entre las artes y fomentar una cultura personal en cada uno de sus alumnos a través de este lenguaje universal de la música donde la comunicación no necesita palabras.

El estilo personal de los guiones aquí recogidos reflejan la inquietud del autor por acercar todos los estilos musicales a sus oyentes: desde la opereta a la ópera, de las formas sinfónicas a las camerísticas, de la música étnica hasta el jazz; figuran obras conocidas y rarezas, y, junto a ellas, otras piezas expresamente creadas para los conciertos didácticos. Esta selección muestra la capacidad del autor para elegir temas originales y ordenar las músicas. Y lo más difícil, imaginar para cada obra la forma ideal de abrir una puerta de acceso -ya sea incidiendo más en la atmósfera general de la obra o buscando hilos conductores didácticos-. El lector atento puede comprobar fácilmente la calidad literaria de sus guiones: lo suyo no son cuentos, sino poemas en prosa.

Desde que el ser humano existe, ha intentado explicar el mundo a través de diversos tipos de narraciones, en muchos casos sobre personajes fantásticos y su búsqueda de la verdad o del sentido de la vida. Por otra parte, la relación palabra-música, drama y poesía con voz y canto, se nutre del ritmo y la melodía, del color y la forma, de la armonía. No es casualidad que la presente colección comience con Sherezade, la narradora de Las mil y una noches. También en el presente libro el hilo conductor es el cuento, género que representa fantasía e ilusión, que nos atrae hacia un mundo mágico en el que podemos identificarnos

Agradezco a Hermann Grosse-Jäger que me haya permitido incluir en este libro su trabajo sobre “El Moldava”, y a la familia Armiñán-Santanja por cedermme algunas de los papeles de Carmen Santanja, donde he podido desempolvar “Till Eulenspiegel”, su cuento póstumo. También a Elena Delgado (“Ritmos de África”) y a Eduardo Bazo (“Concierto en la noche”). Y, cómo no, a Menchu Mendizábal y Luz Martín León-Tello, correctoras de las pruebas finales.

con sus personajes y vivir otras vidas. Aquí la palabra sirve de soporte, una guía que nos introduce en el mundo abstracto de la música.

Se puede decir que, hoy por hoy, Fernando Palacios es el representante más genuino de los conciertos didácticos en España. Sabe elegir las obras adecuadas, idear y escribir los guiones apropiados o encargarlos a la persona idónea; es experto en concebir ciclos de conciertos para todas las edades -incluidas las familias-, en planificar y coordinar las actividades didácticas previas a los conciertos para preparar la escucha. Por último, él mismo los presenta. Un maestro, un músico e intérprete de vocación y de formación, compositor, pedagogo y espíritu inquieto e innovador cuya curiosidad le lleva a descubrir, a aprovechar cualquier impulso al máximo; entusiasta de entrega total y poder de seducción, comunicador nato de amplia cultura y humor inteligente, animador con enorme experiencia, hombre versátil y polifacético que ya lleva dos lustros trabajando de forma incansable para convencer a políticos, directores, gerentes y profesores de orquestas de la importancia de poner la música al alcance de todos y formar un público que sepa escuchar, y disfrutar con ello.

El único fallo de este libro es que no se oye la voz del narrador. Pero para eso tenemos las magníficas colecciones de disco-libros "La Mota de Polvo" y "Los Planetas", una fuente de inspiración que contribuye a una educación estética de niños y jóvenes. Estamos de enhorabuena por este conjunto de materiales, una inigualable ayuda para que los profesores abran los sentidos de sus alumnos a la belleza de la música.

Como en toda obra artística, el total es más grande que la suma de sus partes, y su labor es toda una obra de arte con explosión a largo plazo, cuyos frutos ya empiezan a notarse. En un momento de cambios significativos en la educación de este país, con sus turbulentas reformas, acompañadas de irritaciones e inquietudes profesionales -que, no olvidemos, hacen peligrar la educación emocional de los jóvenes- nos hace falta una brújula para no "perder el norte". Como dice Rubem Alves, "Enseñar es un ejercicio de inmortalidad. De alguna forma seguimos viviendo en aquello cuyos ojos aprendieron a ver el mundo a través de la magia de nuestra palabra". Lo que a las enseñanzas de Fernando se refiere, cada vez hay más niños y jóvenes cuyos oídos han aprendido a escuchar el mundo a través de la magia de sus palabras.

Verena Maschat

.....

La creatividad en la audición musical*

Escuchar es orientar el oído, observar el río del sonido y dejarse llevar por él, medir su caudal y sus recorridos, jugar con lo esperado y lo inesperado. Escuchar música nos ayuda en el crecimiento de la razón, afianza la afición, desarrolla y agiliza la creatividad. Quien degusta una obra musical, quien la escucha de manera aprovechada, ve cómo se transforma su interior, su pensamiento. Escuchar es crear. Escuchar es vivir. Escuchar enseña a crear y a vivir.

En su novela "El último encuentro", el escritor húngaro Sándor Márai describe de esta manera cómo uno de sus personajes principales se entrega a la música:

"Konrád sí que palidecía cada vez que escuchaba música. Cualquier tipo de música, incluso la más popular, lo tocaba de cerca como si le estuvieran tocando el cuerpo de verdad. Palidecía, sus labios temblaban. La música le decía algo que los demás no podían comprender [...] En esos momentos no oía a quienes se dirigían a él. La música rompía en pedazos el mundo a su alrededor, cambiaba las leyes establecidas de manera artificial durante unos instantes [...] Era como si la rebeldía de la música hubiese elevado los muebles, como si una fuerza invisible hubiera movido las pesadas cortinas desde el otro lado de las ventanas; era como si todo lo que había sido enterrado en los corazones humanos, todo lo corrompido y descompuesto reviviera, como si en el corazón de cada uno se escondiese un ritmo mortal que empezara a latir en un momento dado de la vida con una fuerza inexorable. Los oyentes disciplinados comprendieron que la música podía ser peligrosa".

Escuchar -escuchar de verdad- transforma, enseña a desplegar las antenas, a ordenar el mundo, a sacar brillo a la sensibilidad. Escuchar desarrolla habilidades para resolver ecuaciones sonoras: relacionar sonidos, buscar parentescos, reconocer las caras de los temas que ya han sonado, descubrir qué hay bajo los disfraces de las variaciones. La música confirma las expectativas, las refuta, busca soluciones. Escuchando música se moviliza el espíritu creativo. Precisamente ese componente que tiene la música de marcar expectativas, de preguntar esperando la respuesta del oyente, es el que genera nuevas maneras de resolver sus propias preguntas.

La historia de la música ha corregido y variado sus caminos ante la escucha de obras pasadas -en realidad, todos nos basamos en lo que otros han hecho antes-. Son innumerables los compositores que, después de asistir al estreno de una obra, han cambiado su manera de apreciar la música, y, como consecuencia, de componerla. Así cuenta Berlioz su impresión posterior a la ejecución de la *Quinta Sinfonía* de Beethoven:

"Algunos intérpretes estaban paralizados por la emoción, y parecían incapaces de proseguir su parte, hasta de mantener firme el arco, que se escurría entre sus manos. En los palcos de primera fila vi muchos rostros que se escondían para sofocar sollozos convulsos; algunos jóvenes reían fuerte, otros se arrancaban los cabellos, otros, en fin se abandonaban a mil contorsiones extravagantes. La señora Malibrán fue incluso presa de un ataque de nervios, con tanta fuerza que debieron sacarla de la sala; otra señora, hecha un mar de lágrimas, debió abandonar el teatro mientras un viejo militar, alzando los brazos al cielo, no dejaba de gritar: ¡Es el emperador! ¡Es el emperador!"

*Conferencia leída en el curso de Formación para el Profesorado de Enseñanza Primaria "Educación Artística: la etapa primaria, clave para el desarrollo de la creatividad", Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Verano de 2000.

Goethe tampoco se mantuvo al margen en la primera interpretación que hizo Mendelsohn de esta misma obra para él:

“Una obra que suscita estupor... una creación grandísima pero loca, se puede temer que hasta la misma casa se derrumbe”.

Estarán conmigo en que reacciones en cadena como éstas producen un revulsivo de considerables dimensiones entre quienes escuchan música: nada volvió a ser igual después de los experimentos en la Catedral de San Marcos en el S. XVII, nada fue como antes después del estreno de la *Quinta Sinfonía* de Beethoven, o del *Tristán e Isolda* de Wagner... en la música pop, nada igual después de los Beatles. Pues bien, ahora, quien se enfrenta por primera vez a la experiencia de escuchar una de estas fenomenales obras -aunque ya le “suenen” alguno de sus temas, aunque las asocie a publicidad o a imágenes de otro tiempo- es susceptible de caer en el mismo desbarajuste sentimental en que cayeron los protagonistas de su estreno. La inmersión en el magma musical da paso libre a la corriente, desencadena la furia, enciende la chispa de la creación.

Interpretar y escuchar son dos verbos muy relacionados con la creación. Una obra, dormida entre los pentagramas de una partitura, o en los dígitos de un CD, está inacabada. Para completarla es necesario el intérprete que la convierta en sonido, y el oyente -el instante- que le dé el sentido final. La responsabilidad de quien interpreta es grande: edifica en sonidos los planos escritos por el arquitecto-músico. La responsabilidad de quien escucha también es grande: completa, termina, justifica la obra. Quien interpreta recrea; quien escucha participa de la obra, la recompone en su memoria, la reconstruye en su interior. Componer una pieza, improvisar un tema, interpretar una obra, escuchar una canción... son maneras de ordenar: quien compone escribe, memoriza, medita el orden; quien improvisa descubre y elabora al instante un orden; quien interpreta recuerda, plasma un orden; quien baila pasa el orden de los sonidos por su cuerpo; quien lee ordena en la mente; y quien escucha ordena en la memoria.

Se puede decir que hay tanto placer en descubrir las maneras de orden de los sonidos en músicas ajenas, como en las propias. Escuchar es volver a componer, pero al revés; es el trabajo inverso al del compositor. También es un acto de creación -precisamente el aplauso es una manera de participar del éxito conseguido, una especie de autopremio que se propinan los espectadores-. Quien no colabora en este acabado de la obra musical, que es escucharla, no alcanza el premio final: la creación de la obra en su interior.

La música ofrece muchas posibilidades de escucha. Cada cual tiene su manera: elige cosas de ella, selecciona, archiva, relaciona... eso es un acto de creación. Engrasarse en elegir es habituarse a crear, es aprender a estar preparado, alerta ante cualquier acontecimiento. De ahí al ¡eureka! sólo hay un paso. La música habla a la mente con su lenguaje de números ordenados, y al corazón con el de símbolos sentimentales. Allí, en la mente y en el corazón, se posa la simiente de las elaboraciones musicales que brotan nuevas y originales: la creación.

Andrés Ibáñez, espléndido músico y escritor, en su novela *El mundo en la era de Varick*, hace la siguiente reflexión:

“¡Dios mío, me sentí como si la música fuera Yo, como si Yo Misma hubiera sido la autora de aquellos cantos sobrecelestes, de aquellos coloreados laberintos de Tiempo, de aquellas revelaciones apasionadas de la Escucha! Éste, creo yo, es uno de los grandes misterios del Arte: que ante la obra realizada, el ojo del creador y el del espectador se hacen uno. El creador contempla fascinado su marina, su sonata, su soneto, igual que Dios contemplaría Su primera mariposa -es decir, tan sorprendido ante su propia creación como si fuera de otro, y el espectador la contempla, por su parte, con esa mezcla de orgullo y emoción que debería ser privilegio de su creador, y a veces es cierto que al contemplar un cuadro podemos sentir casi físicamente el cansancio que nos produciría haberlo pintado-. En efecto, el acto de crear se trasmite a través de la obra, la creación se encuentra repartida entre los puntos de tiempo que equidistan de la obra de arte: el pasado y el devenir”.

Me consta -pues he oído el comentario repetidas veces en boca de creadores profesionales- que escuchando música se idea nueva música. El complejo engranaje de escuchar moviliza una serie de piezas que no se detienen cuando la música cesa, sino que mantienen su rotación, impulsadas por la fuerza centrífuga de la memoria. Cuanto más trabaje esta maquinaria, cuanto más engrasada esté, más posibilidades tendremos de aprovechar su movimiento para desempeñar otros trabajos.

Voy a apuntar una pequeña experiencia personal ocurrida hace muchos años que, a pesar de ser insignificante, tiene un desenlace esclarecedor: la primera vez que un concierto me permitió percibir y reflexionar sobre el acto creativo de la audición. Recuerdo cómo la superposición de la resonancia de varios acordes de un órgano, la larguísima nota conclusiva y el timbre de ciertos registros provocaron en mí una reacción en cadena durante la audición de un concierto de órgano con obras de Bach en la Catedral de Santiago de Compostela. Mi mente se disparaba sola, sin aparente colaboración mía. Además del disfrute general que me producía escuchar en directo, y en un lugar como aquel, una música que tanto me gustaba, mi cabeza no dejaba de hacer conjeturas: “¿podría componer una pieza que girara en torno a la superposición de acordes, con algunos momentos en que unas notas largas trazaran una trama de surcos de galletera...?, ¿por qué no incluyo una lluvia de flautas en el registro agudo junto a...?”. Al final ideé una colección de micropiezas para órgano basadas en figuras geométricas, derivadas de los efectos que descubrí en aquel concierto de órgano con obras de Bach.

Lo que más ha motivado la creatividad en una gran parte de la profesión musical española que ejerce en la actualidad no ha sido el estudio sesudo de la música... sino su escucha; no ha sido el conservatorio el impulsor y amplificador de la creatividad, sino la radio, los conciertos y los discos. Es curioso anotarlo: varias generaciones han sido educadas musicalmente en la radio, en las casetes piratas, en los discos prestados y en los conciertos baratos -es evidente que era imposible recibir educación musical en los centros escolares, ni en la sorda sociedad provinciana o en la desafinación continua de la familia-. La radio ha sido la gran escuela nacional de música, ha servido de flotador ante el grito de “sálvese quien pueda”, un punto de encuentro al que ha recurrido la necesidad.

El plan de estudios de esta revolucionaria academia popular de música ha sido el siguiente:

La clase de armonía consiste en sacar los acordes en la guitarra de las canciones que se van conociendo; posteriormente, esas formas de enlazar acordes serán la base que darán lugar a las nuevas: expertos profesores de pedagogía proponen ahora trabajos similares como manera de tener un contacto natural con las armonías de las canciones más cercanas.

La clase de improvisación es imitar las improvisaciones de otros: tocar al teclado aquello que acabábamos de escuchar a Keith Jarrett, o hacer sutiles variaciones al silbido de una canción de Bob Dylan, prolongar en falsete los melismas eternos y virtuosos de Antonio Molina. A lo largo de los años se ha descubierto que hacer aquello no sólo no es una barbaridad, sino que, una vez más, la intuición y el instinto nos llevan por caminos naturales que siempre se han empleado en músicas de tradición popular y de otras culturas.

La clase de melodías empieza con el tarareo de las canciones de Concha Piquer, Vainica Doble, El Dúo Dinámico... Pero rápidamente llega el enfoque en ciertos fragmentos y giros que nos resultan especialmente atractivos y que no pierden su embrujo con una exagerada repetición.

En general, la música transmite sus conceptos a través de dos caminos: la partitura y la interpretación. La primera va dirigida solamente a quienes son capaces de descifrar sus signos, la segunda a quienes son capaces de descifrar sus símbolos: de la capacidad de descifrar y manipular unos y otros trata la Educación Musical.

La fuente primordial a donde acude nuestra experiencia musical a abreviar es el oído. La experiencia de escuchar, de participar con el oído y de retener en la memoria, conforman nuestro repertorio musical, que es algo parecido a decir "nuestro mapa sentimental". El pianista tiene su repertorio, la orquesta, la compañía de teatro... el oyente también lo tiene. El intérprete estudia su obra, el "escuchante" también, aunque de otra manera.

El repertorio de un aficionado está formado por todas aquellas obras que se conocen y se disfrutan. Obras que no importa repetir, que medio se van adivinando mientras se escuchan. No está tanto el placer en la sorpresa como en la confirmación de lo esperado. Es disfrutar con lo inevitable.

El repertorio no sólo es el conjunto de obras que se tienen preparadas para una representación (como rezan los diccionarios): es el archivo de la memoria, el substrato imprescindible para crear a largo plazo, el conjunto de piezas del motor de la creación, la base. En educación es fundamental crear repertorios en los alumnos que complementen el que adquieren en los medios de comunicación. Ese repertorio será la fuente de su afición y de su creatividad.

Para involucrar a los alumnos en la creación de este repertorio del que hablamos existen infinidad de metodologías. Muchas de ellas hacen hincapié en la necesidad de desarrollar la creatividad utilizando las obras del repertorio general a través de actividades que sitúan al alumnado en un punto similar al que se encontraba el compositor en el momento de su creación. En esta fase de preparación de las audiciones musicales se efectúan actividades creativas que muestran en la práctica los mecanismos de composición de las obras. En la escucha posterior de la obra se vuelven a ejercitar dichos mecanismos. Por tanto, encontramos a la creación entre los límites que encierra el hecho de escuchar:

CREAR > ESCUCHAR > CREAR

Manual de instrucciones

La colección de guiones y cuentos musicales que contiene este libro es fiel reflejo de una buena parte del trabajo que he realizado a lo largo de estos últimos diez años acercando la música a públicos diversos. Podrá observar el lector que en ellos hay diversos modos de relacionar la música y la palabra; quiero imaginar que esa variedad no será tomada como dispersión o revoltijo -al menos no ha sido esa mi pretensión-, sino como un afán que persigue producir aproximaciones a la música a través de la mayor cantidad de travesías posibles, sin desdeñar atajos o meandros. "Cuanto más caminos conducen a la verdad, más verdad es", dice un antiguo proverbio árabe, proverbio que, de forma simple y certera, expresa el anhelo del ser humano por atisbar en la música las claves y estructuras que observa en la vida, claves que, efectivamente, la propia música absorbe de nuestras vidas y nos devuelve posteriormente a través de una tupida red de conductos, oráculos y misterios. Estos cuentos y guiones ansían entrar en esos vericuetos con el fin de mostrar el hecho musical más diáfano a nuestros oídos.

Aunque estos guiones y cuentos siguen un procedimiento general de ordenación y desarrollo, cada uno de ellos tiene sus particularidades, pues es a todas luces evidente que cada obra musical -o conjunto de ellas- ofrece tantos tratamientos como visiones, del mismo modo que cada obra artística muestra al educador caminos didácticos determinados y personales a seguir. Este principio de variedad y unidad da fundamento a la presente colección. Así, se podrá observar a simple vista que, si bien algunos guiones están plagados de ejemplos musicales, otros, sin embargo, no contienen ninguno; del mismo modo, ciertos cuentos incluyen referencias temporales -que nunca deben ser tomadas con exactitud de relojero- o anotan los lugares más o menos exactos donde las lecturas se superponen a la música -con indicaciones de compás, letras, números de la partitura, e incluso con onomatopeyas, referencias extramusicales o tarareos-; otros, sin embargo, sugieren actividades escénicas o movimientos determinados del narrador; y otros, sin más, carecen de todo tipo de aclaraciones. En los casos de guiones con partes audiovisuales, se refleja el lugar preciso de cada proyección, si bien no se especifica con exactitud el tipo de imagen, pues es obvio que pueden servir muchas y muy variadas para el mismo objetivo. Como consecuencia, para apreciar el conjunto de procedimientos seguidos habrá que seguir el conjunto de los trabajos. Esta feliz paradoja donde conviven lo heterogéneo y lo unitario convierte al conjunto de estos trabajos en una singular guía de viajes, con sus itinerarios, sus lugares de visita obligatoria, su selección de hospederías y su brújula orientativa.

Todos los guiones y cuentos aquí incluidos han sido previamente experimentados en concierto, normalmente en ciclos educativos y culturales, y, posteriormente a la experiencia en vivo, retocados y mejorados. Una buena parte de ellos han sido destinados a conciertos para jóvenes (alumnos de secundaria); otra parte son cuentos musicales dirigidos a niños (de educación primaria); y solamente unos pocos han sido pensados y confeccionados para ser interpretados ante público adulto. Eso sí, todos ellos se han interpretado en el formato de "concierto en familia"; y, bien sabido es que en este tipo de conciertos no hay discriminación ninguna por la edad; posiblemente la estructura de cuento musical resulte en algunos casos un poco infantil para los adolescentes, y la de los guiones

algo subida de dificultad para los niños más pequeños; pero en los conciertos familiares, la actitud extraordinariamente positiva del público -tan diferente a los conciertos escolares- y su inigualable motivación, vence todo tipo de barreras, hasta tal punto que el elemento catalizador de la familia y el buen ambiente que se crea actúan de nivelador de edad, dando la impresión de que hubiera una auténtica afinidad de sensibilidades entre mayores y menores. Lo cual no deja de ser una hermosa singularidad: a pesar de que cada uno de estos trabajos han sido meticulosamente desarrollados teniendo en cuenta las edades a las que se dirigen, todos ellos han resultado perfectamente útiles para todos los públicos.

Como orientación, hago una relación de qué franjas de edades fueron las destinatarias en origen de cada uno de estos cuentos y guiones.

Para niños: *Sherezade; Mi madre la oca; Pulcinella; Las travesuras de Till Eulenspiegel; Juegos de niños; El Moldava; Carnaval de los animales; Deportes y diversiones; Del sueño a la pesadilla; La hora del murciélago II; Katiuska; Los extraños sueños de la pequeña Pino; y Ópera en órbita.*

Para jóvenes: *La historia del soldado; La ópera de los tres peniques; Variaciones Enigma; Cuadros de una exposición; Los planetas; La consagración de la primavera; Guía de orquesta para jóvenes; 5 Héroes 5; El sueño de la gruta de Fingal; La hora del murciélago I; Il Trovatore; Yo Prokofiev, tú Haydn; Nace una orquesta; El amor, la vida y el sombrero; Roma; Familias en acción; Vuelo a Iberoamérica; La creación del mundo; Formas y estilos del jazz; Cuando el viento manda, un concierto de banda; La percusión que nos llega; El buen ritmo del cuarteto de cuerda; Canciones de otros tiempos; Del pop a la vanguardia; Ritmos de África; y Venecia XVIII: La luz del barroco.*

Para todos los públicos: *El Murciélago; La viuda alegre; Concierto en la noche; y Romeo y Julieta.*

La mayoría de estos escritos han sido encargados por las entidades organizadoras de los eventos educativo-culturales a los que continuamente me refiero. Dichas entidades son: Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta Sinfónica de Galicia, Institución Príncipe de Viana de Navarra, Fundación Caja Madrid, Orquesta Nacional de España y Ópera de Cámara de Madrid.

Aunque es una colección de trabajos relacionados con los conciertos en directo, su estructura y sus procedimientos didácticos pueden ser ejemplos útiles a profesores en sus clases de audición musical -ya sean de primaria, secundaria, bachillerato, escuelas de música o conservatorios- y a aficionados y curiosos en general que pretendan orientar su brújula del oído. Después de muchas cavilaciones, he decidido ordenarlos siguiendo un principio musical: en primer lugar se encuentran aquellos que tratan una obra determinada, les siguen los que contienen varias obras del mismo compositor, y, por último, los que hilvanan obras diversas.

Por último, quiero hacer notar que he optado en este conjunto de guiones y cuentos por introducir en ellos un inocente juego, una travesura que tal vez peque de reiteración, e incluso llegue a crispas los nervios de algunos. Sin embargo, creo que este tipo de aparentes intrascendencias, cuando con su repetición toman cuerpo y apuntan significados

inexplorados, se antojan de gran interés -opinión que comparto con algunos de mis más queridos amigos-. Vamos al caso: como una retahíla, el lector se irá topando en casi todos los guiones de este libro, una y otra vez, con la expresión "la vida misma". Se encontrará esta frase en cualquier lugar y bajo diferentes significados (confieso que la idea de introducir un pie forzado de este tipo proviene del director de cine español Luis García Berlanga, quien, en todas sus películas, introduce a un personaje que dice "Imperio Austro-Húngaro"). La razón que me ha llevado a hacerlo, además de una predisposición personal hacia cualquier manifestación de juego, parte de mi reiterada convicción de que, como comentaba al principio de este manual de instrucciones, en la mayoría de los casos, la música y la vida adoptan formas similares, cuando no acaban siendo metáforas una de otra. La experiencia de mis años de vida musical me basta para constatar este hecho: la música es la vida misma.

.....

INDICACIONES

- Las líneas verticales indican los momentos en que la narración se superpone a la música.
- La letra cursiva señala textos de otros autores, títulos de obras o palabras poco comunes.
- Las indicaciones de tiempo corresponden a músicas grabadas por AgrupArte Producciones o, en su defecto, a versiones de fácil acceso en el mercado.
- Los títulos de las imágenes son simplemente orientativos.

Algunos de estos cuentos musicales están editados en la colección de libro-discos "La Mota de Polvo" (ver solapa).

Sherezade

Cuento musical para niños

Música de Nicolai Rimsky-Korsakov: *Sheherezade, Op. 35*

Texto basado en varias ediciones del libro *Las mil y una noches*

Estrenado en el Auditorio Nacional. Madrid (II-2002)

Orquesta Nacional de España - Dir. Ramón Torrelledó

Presentación

Los cuentos de Sherezade

El mar y el barco de Simbad

Aladino y la lámpara maravillosa

El cuento del Príncipe Calender

La historia de Parisad y sus hermanos

El príncipe y la princesa

El séptimo viaje de Simbad

Fiesta en Bagdad. Naufragio de un barco sobre las rocas

Presentación

El concierto de hoy nos va a transportar en una alfombra mágica invisible a esos lugares lejanos donde los genios surgen de las lámparas, los pájaros hablan, las águilas llevan en sus garras a los héroes y los barcos navegan por mares de tempestades. Sí, este concierto nos traslada a Oriente. A ciudades con mezquitas de cúpulas en forma de cebolla y calles repletas de gentes con turbante y velos en la cara.

En esos lugares lejanos, cuando se pone el sol y se encienden las hogueras, las gentes se entretienen en contar cuentos e historias de un modo parecido a como voy a hacerlo ahora para vosotros. Supongamos que estáis sentados en la gran plaza de Marrakech y que soy el brujo que os quiere encandilar con sus mil y un cuentos.

Ej. 1 – *El mar y el barco de Simbad*. Comienzo: *Largo e maestoso* (6 comp.)

Ya la habéis escuchado: ésta es la orquesta sinfónica que también va a contarnos los cuentos con su música. En sus atriles, la obra musical más famosa ambientada en Oriente de todas cuantas se han escrito. La compuso el ruso Rimsky-Korsakov, y se titula *Sherezade*, pues Sherezade es el personaje principal de un gran libro, un libro donde están todos los cuentos orientales que, a lo largo de los siglos, se han contado en las calles y mercados. Os hablo de *Las mil y una noches*.

Para presentarlo, oigamos nuevamente este comienzo. Es importante que lo recordéis bien, porque aparece muchas veces en la obra.

Ej. 1 – *El mar y el barco de Simbad*. Comienzo: *Largo e maestoso* (6 comp.)

Las mil y una noches es el libro de los cuentos, de los viajes, de la magia... es, como ningún otro, el libro de la fantasía.

Opcional

Nada más abrir sus páginas nos encontramos con la siguiente inscripción:
 “En el nombre de Alá, informamos a los lectores del libro llamado de Las mil y una noches, que fue escrito para que quien lo lea encuentre historias ejemplares, sepa qué ocurrió a los reyes más principales y a los hombres sencillos, y que, en su conocimiento, se disfruten placeres y se aprendan prudentes tristezas. Gloria, pues, para Aquel que de las historias del pasado hizo una advertencia para el presente”.

En la primera historia de este libro aparece Shariar, un sultán poderoso pero triste, rico pero con el corazón endurecido por los muchos engaños sufridos. Su perversidad ha llegado hasta

tal punto que ha adquirido la costumbre de casarse todos los días con una mujer nueva, para, por la noche, matarla (esa es una fea costumbre, que no os recomiendo nada que sigáis, aunque, como ya suponéis, es una costumbre de cuento).

El carácter lúgubre y siniestro del sultán Shariar está representado en la música por el tema “truculento”, que ya conocemos. Con él comenzamos ya nuestra historia.

.....

Los cuentos de Sherezade

Música... 1 - *El mar y el barco de Simbad*. De comienzo a Allegro non troppo

0' 0" ff *Maestoso*
 0' 21" pp *sobre los 6 acordes de Mendelssohn, antes de cada uno*

dos acordes
 0' 50" pp *Tema Sherezade al violín*

Cortar al final del recitado del violín,
 en la doble barra. El violín y el arpa
 resuelven, la orquesta no ataca
 el Allegro non troppo.

Lo que él sultán no sabe es que algo va a cambiar en su reino. Una decidida e inteligente joven... quiere acabar con esa situación. Tiene un plan arriesgado. Su nombre es Sherezade... y su voz es la de este violín.

Porque, efectivamente, Sherezade era la última esposa del sultán, que esa misma noche debía ser ejecutada. Pero Sherezade llamó a su hermana pequeña, y le dijo:

- “*Hermana: esta noche te mandaré llamar a la alcoba real, y tú me pedirás que te cuente un cuento. Ahí está el secreto de nuestra salvación.*”

Esa misma noche, Sherezade lloró e hizo una súplica al sultán:

- “*Señor, tengo una hermana pequeña y quería darle mi último adiós, antes de que me degolléis.*”

Shariar accedió. La hermana llegó a la alcoba, se abrazó a Sherezade, se sentó a los pies del lecho y dijo:

- “*¡Por Alá, querida hermana! Cuéntanos uno de esos cuentos maravillosos que tú sabes, para pasar gratamente esta noche.*”

- “*Lo haré encantada si mi señor el sultán, tan galante, me lo permite.*”

Shariar no tenía sueño, aceptó la oferta con gusto y se dispuso a escuchar. De este modo Sherezade empezó a contar su cuento.

Música... I - El mar y el barco de Simbad. Del Allegro non troppo a final

0' 00"	<i>Allegro non troppo sobre la música, al comienzo de cada párrafo musical, sobre el 1º (largo)</i>	Sherezade contó al sultán el cuento más arrebatador que conocía.
0' 17"	<i>sobre el 2º (largo)</i>	A ese cuento le siguió otro, y otro, y otro.
0' 29"	<i>sobre el 3º (cortos)</i>	Hasta completar "mil y una noches" sin parar de contar.
0' 36"	<i>sobre el 4º</i>	Mil y una noches de hechizos de Sherezade.
0' 42"	<i>sobre el 5º</i>	Mil y una noches embrujados por los cuentos.
0' 46"	<i>sobre el 6º</i>	Mil y una noches sin dormir.
0' 50"	<i>mf sobre el 7º (largo)</i>	Mil y una noches con cuentos maravillosos que dejaban al sultán estremecido.
f	8º 9º	

Opcional	<i>sobre el 10º</i>	Y Sherezade inventaba, recordaba, improvisaba...
	<i>sobre el 11º</i>	Contaba cuentos de sultanes y esclavos...
	<i>sobre el 12º</i>	... cuentos de guerreros y batallas...
	<i>sobre el 13º</i>	... cuentos de magos y genios...
f	<i>sobre el 14º (largo)</i>	... cuentos de fenómenos y prodigios...

2' 04"	<i>p tema delicado y ascendente en las maderas.</i>	Porque lo que Sherezade había planeado era dejar cada noche su cuento sin acabar.
	<i>repite tema delicado y ascendente</i>	
2' 13"	<i>p 3 pregunta-respuesta, sobre la trompa</i>	Por cierto, la trompa no está muy conforme con esa manera de comportarse...
	<i>sobre la flauta</i>	- "Quiere mantener la atención", contesta la flauta.
	<i>sobre la trompa</i>	- "¡Pero es que me muero por saber el final!"
	<i>sobre el oboe</i>	- "Si el sultán la mata nunca lo sabrás", dice el oboe.
	<i>sobre la trompa</i>	- "¡De dónde saca tantos cuentos?"
	<i>sobre el clarinete</i>	- "Los aprendió escuchando", contesta el clarinete.
2' 56"	<i>p 2 Sherezade rápido al violín</i>	Y así, seguía y seguía Sherezade con sus inacabables historias.
f<<	<i>progresión</i>	
fff	<i>climax</i>	
5' 06"	<i>p sobre tema delicado y ascendente en las maderas</i>	Noche tras noche, la voz de Sherezade hechizaba al sultán.
	<i>repite tema delicado y ascendente, después, sobre los arpeggios del clarinete</i>	
	<i>p 3 pregunta-respuesta: chelo, cl, chelo, ob, chelo, fl.</i>	"Las dudas que tenga el chelo sobre el poder de los cuentos, se aclararán con los vientos".
6' 00"	<i>p sobre Sherezade rápido al violín</i>	Y Sherezade seguía y seguía con sus inagotables historias.
ff	<i>progresión, golpes</i>	

7' 22" p *sobre la flauta*
sobre el oboe

sobre el clarinete

7' 44" *sobre los violines*

sobre la siguiente frase

p 2 ascendente
Fin

Todas las noches se repetía la misma escena como la vida misma. Cuando Sherezade se apercebía de que llegaba la madrugada, cortaba el relato que le había sido permitido. Su hermana le decía:

- "¡Qué hermosa, qué bella, dulce y agradable es esta historia!"

- "Pues esto no es nada -contestaba- en comparación con lo que os contaré la próxima noche, si vivo y si el sultán me permite quedarme"

El soberano se decía: "¡Por Alá! ¡No la mataré hasta haber oído el resto de la historia"

Quando llegaba la noche siguiente, la hermana decía:

- "Sherezade, termina de contarnos la historia"

- "De buena gana, si el sultán me lo permite"

Y el sultán decía:

- "Cuenta, Sherezade"

Y ella relataba sus cuentos. Y así seguía y seguía, siempre con la sombra del verdugo del sultán acechando tras la puerta.

Había noches en que Sherezade contaba varios cuentos breves seguidos; sin embargo, tardaba ciento y una noches en concluir otros larguísimos. El famoso cuento de Aladino tuvo enfrascada a Sherezade 77 noches. Pero hubiera podido contarlos en mucho menos tiempo, si hubiera tenido la suerte de disponer de una orquesta, como ésta que tenemos nosotros aquí. Con música, Sherezade hubiera contado la historia de *Aladino y la lámpara maravillosa* en apenas diez y un minutos. Así es como la escucharemos ahora.

Empecemos con la voz de Sherezade, o sea, con la voz del violín.

.....

Aladino y la lámpara maravillosa**Música... II - El cuento del Príncipe Calender**

0' 00" pp *Sherezade al violín*
0' 47" p *Andantino sobre el fagot, frase a frase*

"Me he enterado, ¡oh sultán afortunado!, de que hubo una vez un mago africano que ansiaba una lámpara, enterrada en un lugar peligroso.

Como él solo no podía alcanzarla, engañó al joven Aladino: se hizo pasar por su tío y le regaló un anillo mágico.

En realidad, lo que quería el mago era que Aladino le rescatara la lámpara para después matarlo.

Pero el astuto joven supo salir del engaño y se hizo con la lámpara, sin conocer todavía su extraordinario poder.

Un buen día, por casualidad, rozó la lámpara y salió un genio, que le dijo:

- “Ordenad, mi señor Aladino, los deseos se cumplirán”.
- “No tenéis nada más que pedirme, y este genio os complacerá”.

Aladino le pidió ricos manjares y el genio se los sirvió.

Aladino le pidió el amor de la princesa Burulbudur, y el genio se lo concedió.

Aladino le pidió un palacio de oro, y el palacio consiguió.

De este modo Aladino vivió muchos años de felicidad.

Pero esta historia nos dice que la felicidad no siempre es duradera.

El mago africano no se daba por vencido.

- “¡Llevo tiempo buscando a Aladino!”
- “¡¿Dónde se habrá metido ese estúpido?!?”
- “¡No estoy dispuesto a perder mi lámpara maravillosa!”

El mago abrió una caja que contenía arena...

... alisó con cuidado los granos...

... y murmuró unas palabras mágicas.

“¡¡¡Abú Nuwás y Harún Al-Rasid...!!!
¡¡¡Qamar Al-Zamán y Nur Al-Din...!!!”

Sobre la arena de la caja se dibujaron unas figuras...

... y en ella, el brujo pudo ver a Aladino y sus riquezas.

Y, lo más importante, su más valiosa y oculta posesión:

¡¡¡la lámpara maravillosa!!!

El mago acudió a la ciudad de Aladino, se disfrazó de anciano mercader y comenzó a pregonar por las calles:

- “¡Cambio lámparas nuevas y relucientes por lámparas viejas! ¡Si tiene una lámpara vieja le doy una nueva!”

Una de las criadas de Aladino, creyendo que la lámpara maravillosa era vieja e inservible, se la cambió al astuto mago. Cuando la tuvo en sus manos, el mago la frotó y... ya sabéis lo que pasó.

Aladino se quedó sin riquezas, sin palacio y sin princesa: todo se esfumó.

Ante la desaparición de princesa y palacio, el rey decidió ajusticiar a Aladino.

En efecto, se ordenó su ejecución.

Aladino pidió clemencia:

- “Señor, dadme 30 días”
- “Os traeré a vuestra hija”
- “Todo volverá a ser como antes ”
- “Si no la traéis, moriréis”

Y Aladino partió, sin saber qué rumbo tomar.

Afortunadamente, Aladino recordó el regalo que años atrás había recibido del mago, ¿os acordáis?, el anillo mágico. Al rozarlo... apareció un gigante, que dijo:

- “Ordenad, mi señor Aladino, los deseos se cumplirán”.

El gigante le montó en una alfombra mágica y lo llevó volando hasta la China, donde el mago había trasladado el palacio.

Aladino se hizo con un narcótico, se disfrazó y entró en palacio. Allí encontró a Burulbudur, su amante esposa.

Aladino dejó el narcótico en una copa y se escondió dentro de un baúl.

Cuando llegó el mago se lo bebió y se quedó dormido. Más tarde salió Aladino del baúl, vio al maligno mago dormido y...”

- “¿Qué pasó, Sherezade? ¿Qué pasó con Aladino y el mago dormido?”, preguntó angustiado el sultán.

Pero Sherezade se apercebía de que llegaba la madrugada, así que cortó el relato que le había sido permitido. Su hermana le dijo:

1' 33" p *Andantino: sobre el oboe
CANTANDO. Frase a frase*

mf <<Allegro
3' 13" p *Tranquilo, sobre chelo*

*oboe, chelo, trompa, y oboe:
sobre la última nota tenida
del oboe*

3' 54" ff-p-ff *batalla: después de los
primeros graves
sobre el trémolo*

después de las trompas

después de las trompetas lejanas

4' 20" ff-p-ff *Allegro molto: batalla
después de la frase violenta,
sobre el trémolo*

después de las trompas

después de las trompetas lejanas

4' 49" f-p *sobre las dos primeras entradas
de trémolos de cuerda*

Marcha

5' 22" p *3 cadencias de clarinete: en los
huecos antes de empezar
(clarinete)*

(clarinete)

clarinete, sobre su sinuoso dibujo

ff *Allegro molto: batalla en vientos*
6' 22" p <<< *sobre el tránsito a la
marcha, maderas revoloteando*

f *más y más*
7' 18" mf *marcha marcada y pícara*

8' 09" p *en parado: sobre las flautillas*

8' 28" *fagot y flautillas
(en el hueco siguiente)*

*fagot y flautillas (en el hueco)
solo de fagot
sobre oboe*

9' 04" p *sobre flauta*

sobre clarinete

sobre fagot

sobre cuerda

9' 20" f *tutti*

mf *cuerda*

f *staccato*

ff *heroica, con golpes*

11' 00" p *delicado, acordes del arpa*

arpegios mágicos del arpa

11' 22" p *sobre el tema delicado de la flauta
CANTANDO*

11' 34" *sobre la segunda frase de la flauta*

11' 50" pp *sobre la trompa*

sobre el violín

12' 09" *sobre la trompa con sordina*

12' 22" *sobre el chelo*

<<< *acelera*

Fin

- “¡Qué hermosa, qué bella, dulce y agradable es esta historia!”

- “Pues esto no es nada -contestó- en comparación con lo que os contaré la próxima noche, si vivo y si el sultán me permite quedarme”.

El soberano pensaba: “¡Por Alá! ¡No la mataré hasta haber oído el resto de la historia”.

Bueno, vosotros sí que os sabéis la historia de Aladino. No es necesario que os cuente que Aladino, de un tajo, cortó la cabeza del mago maligno, etc., etc.

Lo que, seguramente, sí que os apetece más es escuchar una de las historias de Sherezade menos conocida. Es la que se titula *La historia de Parisad y sus hermanos*.

Nos olvidamos, pues, de Aladino, porque Sherezade va a comenzar como de costumbre:

Arpegio del arpa ad libitum

.....

La historia de Parisad y sus hermanos

“Ha llegado a mis oídos, ¡oh sultán del tiempo!, que en una ciudad de Persia vivían tres hermanas. Cada una de ellas tenía un deseo: la mayor, casarse con el pastelero real, así tendría las más exquisitas golosinas; la del medio con el cocinero real, así podría comer todos los manjares reales; la pequeña, que era la más hermosa y dulce, ante el escándalo de sus hermanas, soñaba con casarse con el mismo sultán. Lo que no sabían ellas es que el sultán, que conocía todo lo que deseaban sus súbditos, las escuchaba. Así que las mandó llamar y les concedió sus deseos. La celebración de las tres bodas trajo consigo fiestas y alegrías. Pero en las hermanas mayores nació la envidia.

Pasó el tiempo y la sultana tuvo un niño; sus malvadas hermanas lo robaron, lo cambiaron por un gato muerto, metieron al niño en una cesta y lo arrojaron al río. “¡Oh, qué desgracia!”, lloró todo el reino.

Lo mismo ocurrió más adelante: las arpías hermanas sustituyeron al segundo hijo de su joven hermana por un perro muerto, y a la tercera hija por una rata. Todos ellos fueron echados en cestas al río. La pobre sultana fue encerrada en una jaula, pues todos creían que estaba maldita. Mientras, sus hermanas engordaban de felicidad, de pasteles y de otros manjares.

La suerte fue que a los tres niños los recogió un jardinero bondadoso, quien los crió como hijos suyos. El mayor se llamaba Farán, el mediano Feriz y la joven Parisad.

Vivían felices, hasta que un día...”

- “¿Un día?, ¿un día, qué?” -insistió el sultán.

Pero Sherezade se apercibía de que llegaba la madrugada, así que cortó el relato que le había sido permitido. El soberano pensaba: “¡Por Alá! ¡No la mataré hasta haber oído el resto de la historia”.

Música... III - El príncipe y la princesa

0' 00"	p	tema de la cuerda entero.
0' 49"		sobre la segunda y última frase conclusiva (p) justo antes del clarinete
	p	2 cadencias de clarinete
1' 07"	p	vuelve el tema, sobre él
		en la segunda frase
		en la siguiente frase conclusiva
2' 02"	p	2 cadencias de flauta
2' 14"	mf	sobre la cuerda (+ cascada)
		seguido, sobre el oboe
	mf	mezcla tema cuerda + cascada + oboe
2' 50"	mf	sobre la mezcla tema cuerda más agudo, frase a frase
3' 10"		danza con clarinete
3' 38"		sobre la flauta: en la 3ª parte de la frase, cuando baja
		Cuerdas + maderas

Cuando llegó la noche siguiente, Sherezade se acomodó en su cojín de seda y empezó a contar:

“Me he enterado, ¡oh sultán afortunado!, de que los tres príncipes que recogiera el jardinero crecieron en belleza y virtudes.

Lamentablemente, el viejo jardinero murió sin que ellos supieran la verdad de su origen.

Pero, un buen día, llegó hasta allí una mujer peregrina y dijo a la bella Parisad:

- “Este jardín es uno de los más hermosos del mundo, pero podría ser el más hermoso si no le faltaran tres cosas: el pájaro que habla, el árbol que canta y el agua mágica que convierte las fuentes en oro”.

Desde entonces, Parisad sólo derramaba lágrimas por no tener esos tres deseos.

Todos los días Parisad suspiraba: (cascada)

- “Quiero tener el pájaro que habla” (cascada)

- “Y una rama del árbol que canta”

- “Mi fuente necesita el agua de oro”

Sus hermanos no podían soportar la tristeza de Parisad. (cascada)

Así que decidieron ir a la búsqueda de sus tres deseos. (cascada)

Los dos eran valientes. Pero sólo uno debía ir.

El primero en partir fue Farán. Ahí lo tenéis cabalgando.

Pasados veinte y un días de su viaje, se encontró a un anciano que le dijo:

- “Es muy peligroso el lugar que buscas, muchos lo han intentado y ninguno ha vuelto”.

seguida, sobre la flauta

4' 06" después de la cuerda, sobre la flauta

f cuerda

4' 26" f danza con trompeta

4' 47" ff preg y resp. después de la cuerda, sobre las flautas

trompeta

trompeta

5' 08" p tema 1º en violines

5' 29" p sobre chelas agudos

5' 45" cadencia del oboe sobre la nota tenida del final antes de que entre el violín

pp Sherezade violín sobre la cadencia, cuando se quiebra en staccatos

6' 46" p tema oboe

sobre el corno inglés

violín, cuando baja, antes de la culminación

7' 20" ff>> culminación

7' 51" p sobre el solo de trompa

sobre violines y flauta

sobre la trompa

8' 20" f<< danza desarrollo

- "Hay que ir a aquella montaña y allí, ¡atención!, no deberás hacer caso a las voces que suenen".

Farán siguió, llegó a la montaña. Pero no pudo resistir el hechizo de las voces, se volvió y quedó convertido en piedra.

Feriz, el segundo hermano, también lo intentó.

Al principio no hizo caso de las voces, pero cuando ya estaba a punto de llegar, el pájaro que hablaba le engañó: "Soy Farán, tu hermano"

Feriz se volvió y en piedra se convirtió.

Entonces, la bella Parisad se vistió de chico, montó en su caballo y partió a por sus tres deseos, igual que habían hecho antes sus hermanos.

Parisad llegó hasta la montaña (cascada) y oyó la voz del pájaro, que decía..."

- "¿Qué decía?, ¿qué decía?" -preguntó el sultán, impaciente.

Pero Sherezade se apercibía de que llegaba la madrugada, así que cortó el relato que le había sido permitido.

Su hermana le dijo:

- "¡Qué hermosa, qué bella, dulce y agradable es esta historia!"

- "Pues esto no es nada -contestó- en comparación con lo que os contaré la próxima noche, si vivo y si el sultán me permite quedarme".

El soberano pensaba:

- "¡Por Alá! ¡No sólo no la mataré, sino que me estoy enamorando de ella!"

Quando llegó la noche siguiente, Sherezade refirió:

"Parisad capturó al pájaro que habla, se llevó una rama del árbol que canta y una jarra del agua de oro.

Mientras bajaba de la montaña vertió a su paso una gota sobre cada roca negra.

De cada peñasco surgió un valiente guerrero.

Dos de aquellas piedras se transformaron en sus dos hermanos: Farán y Ferid".

9' 20" >> ralentiza sobre la cuerda

9' 28" sobre la flauta

Fin

Arpeggio del arpa ad libitum

Pero Sherezade se agotaba con tanto cuento, así que cortó el relato que le había sido permitido.

- "¡Pero, Sherezade, no podéis dejarme así, sin saber qué pasó con la pobre esposa que el sultán había encerrado en la jaula!"

La noche siguiente, Sherezade terminó de contarle cómo los tres hermanos llegaron a su tierra, cómo el sultán del cuento se enteró de la historia verdadera de sus tres hijos y de qué manera suplicó el perdón de su esposa.

Inmediatamente, sin pausa alguna, comenzó uno de los más largos y afamados cuentos de este libro: la historia de Simbad, el marino.

Sherezade empezó como siempre.

.....

El séptimo viaje de Simbad

"Me he enterado, ¡oh sultán afortunado!, de que en los tiempos del emir Harún al Rashid había en Bagdad un hombre pobre llamado Simbad, que se ganaba la vida llevando paquetes en la cabeza. Un día de mucho calor se detuvo a descansar a la puerta de la casa de un poderoso mercader. Del interior de aquella casa surgían canciones y aromas de ricos manjares. El pobre Simbad, hambriento y cansado como estaba, no pudo por menos que exclamar:

"A mí el destino me abruma con cargas nada ligeras, y hay quien vive solamente disfrutando en esta tierra. Si somos del mismo barro, ¿por qué tanta diferencia entre parientes cercanos?"

En esto se abrió la puerta y el señor de la casa le dijo:

- "He oído tus versos y quiero que te sientes a mi lado y compartamos estos refrigerios. ¿Cómo te llamas?"

- "Mi nombre es Simbad" -dijo el pobre mozo.

- "¡Aja!, el mío también es Simbad, soy Simbad el marino. Y has de saber que antes de conseguir este bienestar pasé muchas calamidades".

Entonces, Simbad, el marino, refirió a Simbad, el mozo de carga, sus siete largos viajes y las aventuras vividas en ellos.

Música... IV - *Fiesta en Bagdad, naufragio de un barco sobre las rocas.* Del comienzo al Piú stretto

0' 06" ff Después de la violencia,
sobre graves

Una vez más la voz de Sherezade será la que nos cuente la historia que en el cuento cuenta Simbad.

pp Sherezade al violín

0' 41" justo después del arpa,
sobre las 8 notas del violín

“Ha llegado a mis oídos, ¡oh sultán del tiempo!, que Simbad se embarcó hacia mares lejanos.

0' 56" ff>>> en el corto espacio central

Al poco tiempo, la nave sufrió los embates de aquellas aguas desconocidas”.

inmediatamente después del corte

- “¿Qué pasó, Sherezade?!”, inquirió el sultán.

- “No me interrumpáis con vuestros comentarios, señor”.

pp Sherezade violín

1' 35" p Vivo

“Primero sopló una brisilla...

... la brisilla se convirtió en viento...

... y el viento dio paso a una tempestad.

sobre la flauta

1' 49" p repite la cuerda

De pronto, tres peces del tamaño de una montaña, se pusieron a dar vueltas alrededor de la embarcación, como si quisieran devorarse entre ellos y comerse después el barco.

f trompetería

2' 20" después de la trompetería
sobre el fagot

Sin miedo alguno...

... Simbad se quitó la ropa y se tiró al agua.

4" de trompetas y...

ff climax

2' 47" mp danza del 3º mov.

Agarrado a un trozo de madera, y llevado por vientos y olas, llegó a una isla con muchos árboles y repleta de ríos y manantiales.

sigue la danza

3' 13" p se enrarece,
Notas seguidas de la cuerda

Con troncos, ramas y fibras vegetales, fabricó una balsa y la echó a un gran río. Las aguas tomaban cada vez más velocidad, hasta que vio que se introducían en el interior de una gran montaña.

3' 25" p/f sigue, sobre el clarinete,
frase a frase

Simbad no podía hacer otra cosa que aprovechar aquel río.

Tenía que entrar por aquel agujero.

¿Le aplastarían las paredes del túnel?

¿Dónde le llevaría aquel estrecho conducto?

f tema y rematan fuerte los trombones,
después de remate nervioso
con pandereta

3' 59" f repite (sobre el tema oriental
de las maderas)
trombones

Al fin, vio la salida del túnel.

Pero aún no había pasado lo peor.

El agua se precipitaba por una cascada.

Así que cerró los ojos y se dejó llevar.

f<<< se crea tensión con fugueta
4' 45" p/f sobre la flauta
con remates de cuerda
(tan tan tan tan tantarán)

Afortunadamente, a la mitad de la caída había un arbusto.

Haciendo un esfuerzo, pudo asirse a él.

¡Estaba a salvo!

Pero no, el arbusto era muy débil. Al fin se partió, y Simbad fue arrastrado por el agua, hasta que perdió el conocimiento.

Aún no habían terminado sus males: al despertar, dos extraños seres le ofrecieron un bastón de oro con el que tendría que matar a la serpiente gigante de la montaña.

5' 09" p Vivo, sobre la flauta

f<<< más
ff trompetería en staccato

5' 53" p maderas

La serpiente apareció con un hombre a medio comer entre sus fauces. Sin dudarle dos veces, Simbad aplastó su cabeza con el bastón de oro.

ff tensión

6' 22" p danza

El reptil vomitó al hombre, que dijo: “Como me has liberado, te pondré en camino de tu salvación”. Le condujo a un lugar desde el que un pájaro enorme le trasladó volando hasta una hermosa ciudad, en la que se quedó a vivir.

f cuerda

6' 49" p Se enrarece

Pero, pasado algún tiempo, Simbad sintió nostalgia de su tierra y decidió volver a su ciudad: Bagdad. Así que se embarcó por última vez”.

piccolo
parada

Cortar la música en el calderón del final
del compás 28 de letra V. Justo antes del
Piú stretto

- “Pero, oh sultán, no puedo seguir, mi voz se quiebra con tanto esfuerzo”.

- “¡Aún no amanece, Sherezade, tenéis que continuar!”

- “Señor, contar historias cansa bastante. Creo que debería hacer como la orquesta, parar aquí”

- “Por favor, Sherezade, seguid un poco más”

- “Bien, señor, por vos lo haré. ¿Por dónde iba...? ¡Ah, sí! Debéis saber que otra terrible tempestad llevó a Simbad lejos, muy lejos. En medio de la vorágine, Simbad vio al capitán del barco que, desesperado, se arrancaba los pelos de las barbas y gritaba a sus marinos:

Música... IV - *Fiesta en Bagdad, naufragio de un barco sobre las rocas.* del Più stretto a final

0' 00" p<<<<<<<<

- "¡¡Horror!! ¡¡El viento nos ha alejado de cualquier ciudad conocida y estamos sin duda en el último de los océanos!!.
¡¡Cualquiera que llegue hasta aquí está condenado a morir sin remedio!! ¡¡Este es el lugar donde se encuentra el sepulcro del profeta Salomón!! ¡¡¡Sálvese quien pueda!!!".

fff trompetería

2' 39" fff Maestoso: repite y repite el tema 1º después de los últimos trompetazos sobre el colchón grave tremolante

- "¿El sepulcro del profeta Salomón? ¿Dónde está ese lugar, Sherezade?"
Pero Sherezade se apercibía de que llegaba la madrugada, así que cortó el relato que le había sido permitido.

seguido, sobre colchón de flautas

violines etéreos y misteriosos

- "Pues esto no es nada -contestó- en comparación con lo que os contaré la próxima noche, si vivo y si el sultán me permite quedarme"

3' 15" pp tema tranquilo: sobre la 2ª vez de los oboes ascendentes

A la noche siguiente, Sherezade se volvió a acomodar entre sus cojines de seda y prosiguió:

sobre los arpeggios del chelo

- "Me he enterado, ¡oh sultán feliz!, de que, al fin, aquella pavorosa tempestad amainó y Simbad llegó a un extraño lugar, donde se encontró con..."

pp Sherezade violín

4' 24" sobre el comienzo

Y así, a lo largo de mil y una noches, Sherezade contó, uno tras otro, todos los cuentos.

4' 37" pp Lento: sobre el siniestro grave

El sultán Shariar, ensimismado con las historias de Sherezade, no sólo le perdonó la vida, sino que la amó y fueron muy felices el resto de sus vidas.

repite: siniestro grave

5' 00" pp 6 acordes de Mendelssohn en los vientos

Y así fue cómo todo cambió en aquel reino.
Gracias a la inteligente Sherezade...
y su arriesgado plan...
de embelesarnos con sus cuentos...
y su voz de violín.

dos acordes

pp Coda violín

Fin

.....

Mi madre la oca

Cuento musical para niños

Músicas de Maurice Ravel

Basado en cuatro cuentos infantiles:

La Bella Durmiente del bosque y *Pulgarcito*, de Charles Perrault

Serpentino verde, de Madame Marie-Catherine d'Aulnoy

La Bella y la Bestia, de Madame Leprince de Beaumont

Estrenado en el Auditorio del Colegio Mendialdea.

Berriozar (Navarra) (X-2000)

Orquesta Pablo Sarasate - Dir. Carlos Domínguez-Nieto

Presentación

La tumba de Couperin: Preludio

Los cuentos de mi madre la oca

Pavana para una infanta difunta

La bella durmiente del bosque

Mi madre la oca (Cinco piezas infantiles):

I - *Pavana de la Bella Durmiente del bosque*

Pulgarcito

II - *Pulgarcito*

Feuchilla, la emperatriz de las pagodas

III - *Feuchilla, la Emperatriz de las pagodas*

La Bella y la Bestia

IV - *Las conversaciones de la Bella y la Bestia*

Vuelve la bella durmiente del bosque

V - *El jardín encantado*

Los cuentos al revés

La tumba de Couperin: Rigodón

Presentación

La orquesta clásica es como un jardín encantado, un jardín que, en vez de árboles y flores, tiene instrumentos de diversos sonidos y colores. En la noche, se van iluminando los instrumentos al sonar... Es la música la que mueve los dedos de los instrumentistas como si fueran marionetas. Vais a ver.

Un duende, llamado Ravel -el genial compositor vasco-francés-, entra en el clarinete y el oboe y los hace sonar así:

Ej. 1 - *La tumba de Couperin. Preludio*

Clarinete 1º, nº [5] del c. 1 al 4
Oboe 1º, nº [5] del c. 4 al 8 (10")

Ahora dialogan dos clarinetes y dos oboes.

Ej. 2 - Clarinetes, nº [8] del c. 1 al 6
Oboes, nº [8] del c. 6 al 10 (15")

Después, la conversación entre la trompeta con sordina y el corno inglés.

Ej. 3 - Trompeta, nº [7] del c. 1 al 3
Oboes, nº [7] del c. 4 al 8 (10")

Los instrumentos de cuerda también conversan. Observad cómo entran las violas, después los violines 2º y más tarde los violines 1º.

Ej. 4 - Violas, nº [9] del c. 1 al 2
Violines 2º, nº [9] del c. 3 al 4
Violines 1º, nº [9] del c. 5 al 6 (15")

Y si Ravel, este duende travieso, este orfebre de la orquesta, se cuele por todos los orificios de los tubos y roza todas las cuerdas, suena así.

Ej. 5 - Tutti, desde 3 c. antes de nº [10]
hasta la caída del nº [11] (10")

Escuchemos ahora toda esta música. Vamos a fijarnos todo lo que podamos en lo que hacen los instrumentos: primero entran Oboes y Clarinetes.

Música... - *La tumba de Couperin. Preludio*

sobre el segundo diseño
de trinos modales, [2]

Ahora la cuerda.

nada más empezar el <<
después de ff, en la bajada,
en el nº [4]

Es el momento de que toquen todos.

después de repetir, sobre los
cuatro compases de violines
después de ff, en el segundo
momento de tránsito

Y ahora se repite todo esto.

nada más terminar el corno inglés

Nuevamente clarinete y oboe.

Ahora trompeta y corno inglés.

al terminar el oboe
después de cuatro compases
de violines

Más clarinetes y oboes.

Violas... violines II... y violines I.

¡Gran exhibición de todos!

>> al final de la bajada de la
cuerda grave
Fin de la música

El arpa anuncia el final.

Ésta es música de Ravel, un compositor que sabía escribir a la perfección para todos los instrumentos, una especie de pintor de la música, con tantos colores en su paleta de sonidos como la vida misma. Hoy, tenemos la suerte de que toda la música del concierto va a ser suya; un concierto con música de Ravel y con cuentos de hadas: insuperable.

Pasemos ya a los cuentos.

.....

Los cuentos de mi madre la oca

Mi abuela me contaba cuentos antiguos; cuentos de antaño que le había contado su abuela, a la que también se los había contado su abuela... y su abuela... y su abuela... -así podríamos seguir hasta perdernos en el tiempo-. Ellas los llamaban *Los cuentos de Mi madre la oca*. ¿Sabéis por qué?, os lo voy a contar.

Cuando llegaba la noche y no me quería dormir, aparecía la abuela por mi habitación y me decía:

- “¿Te sabes los cuentos de *Mi madre la oca*?”

- “¿Qué boca?” -decía yo.

- “No he dicho boca, sino oca: así que de oca a oca y tiro porque me toca. Lo que yo te digo es si te sabes los cuentos de *Mi madre la oca*” -repetía.

A mí siempre me encantaba contestar palabras acabadas en oca.

- “¿Qué foca?”

- “No he dicho foca, sino oca: así que “de oca a oca y tiro porque me toca”. ¿Te sabes los cuentos de *Mi madre la oca*?” -volvía a insistir.

Y así seguía: que si coca, loca, poca, roca, tapioca... Cuando ya me cansaba de tanta “oca”, y antes de empezar con los cuentos, me cantaba...

Ej. 6- *Pavana para una Infanta difunta*

Flautas, oboe y violines
melodía del [F] (1' 20")
CANTAR con los niños, acompañados
por la orquesta

“Entra en el país de los cuentos,
escuchando vivirás
las bellas fábulas de algún lugar
del más allá.

Es un juego de imaginación...
también de acción.

Hoy te contaré mis historias.
 Son de un bosque, de un jardín,
 de una doncella, de una emperatriz
 y un gran reptil;
 un palacio, un niño y una flor...
 y un ogro atroz”.

Después de cantar la canción empezaba a contarme alguno de los muchos cuentos que se sabía. Al cabo de los años acabó contándome muchas veces todos los cuentos de hadas.

Pero no todas las partes de los cuentos me gustaban por igual: siempre había algún momento especial en cada cuento que me impresionaba más. Era en esos instantes especiales dónde el tiempo se detenía, me quedaba con los ojos fijos y con la cabeza a cien por hora. Seguro que cada uno de vosotros tiene una selección de momentos “especiales”. Por ejemplo: cuando el sapo se convierte en príncipe, el sastrecillo caza al unicornio, o se alarga la nariz de ese famoso muñeco de madera.

Por eso, cuando escucho esta música que hemos cantado -la que me cantaba mi abuela-, siempre me acuerdo de aquellos momentos especiales de los cuentos, esos instantes que tanto me emocionaban. Si me ayudáis a cantar la canción os contaré cuales son mis momentos favoritos:

Música... - Pavana para una infanta difunta

CANTAR sobre la música con la siguiente letra

“Entra en el país de los cuentos.
 Escuchando vivirás
 las bellas fábulas de algún lugar
 del más allá.
 Es un juego de imaginación...
 también de acción”.

sobre la música: frase a frase después de oboe y pizz. de los violines, sobre el oboe

Me fascinaba el zapato de cristal de *Cenicienta*, que sólo se ajustaba a su delicado pie.

seguido, segunda frase de oboe

Y la oscuridad en la que el pobre *Garbancito* gritaba: ¡¡¡en la tripa del buey que se mueve, donde ni trueno ni llueve!!!

tercera frase del oboe

¿Y qué me decís del hueso de pollo que enseñaban *Hansel y Gretel* para engañar a la temible bruja que se los quería comer... o el espejo mágico de *Blancanieves*, que adivinaba presente y futuro?

seguido, sobre las siguientes frases de la cuerda, letra [B]

Se me helaba la sangre cuando *Caperucita roja* preguntaba: “¡abuelita, qué dientes tan grandes tienes...!” y el lobo la miraba con apetito.

seguido, sobre la segunda frase

Ese era el mismo lobo que enseñaba por debajo de la puerta una pata metida en harina, para engañar y comerse a *Los siete cabritillos*.

seguido, sobre la tercera frase

Y hablando de puertas: me estremecía la puerta cerrada y secreta de *Barbazul*, con la llave manchada de sangre.

ff, CANTAR sobre la música con la siguiente letra

“Hoy te contaré mis historias.
 Son de un bosque, de un jardín,
 de una doncella, de una emperatriz...
 y un gran reptil.
 Un palacio, un niño y una flor...
 y un ogro atroz”.

Frase a frase, después de la trompa, sobre la flauta

Me inquietaba la melodía de la flauta mágica de *El Flautista de Hamelin*, que hipnotizaba a ratones y a niños.

sobre la cuerda

También me producía temblor escuchar aquello de... ¡El país de irás y no volverás!

sobre los clarinetes y la cuerda

Y ¿qué me decís cuando se abría la gruta de *Alí Babá y los 40 ladrones* al grito de: ¡Ábrete Sésamo!

ff, sobre la flauta

Me encantaban las canciones de *El enano saltarín*, de *La gallina Marcelina* y de *El mono titiritero*.

ff, sobre la cuerda

Y las extraordinarias botas de siete leguas de *El gato con botas*, atravesando ríos y montañas.

sobre los clarinetes

Pero también recuerdo la pena que me daba lo feo que era aquel *Pato*...

sobre la cuerda

O las casas de *Los tres cerditos*, destruidas por el potente soplado del malvado lobo.

ff, sigue melodía hasta acabar

.....

La bella durmiente del bosque

Pero me he dejado los momentos más maravillosos para ahora. ¿Sabéis cuales son exactamente los que más me gustan...?. Pues bien, son cinco, ¡cinco momentos inigualables!. Vamos con el primero. El primer momento mágico viene con esta canción.

Ej. 7- Mi madre la oca: Pavana de la Bella durmiente del bosque

Flautas
 8 primeros compases (30")
 CANTAR sobre la música con la siguiente letra

“Hora es de dormir,
 hora es de dormir,
 el silencio ya está aquí.
 Dormirás,
 cien años dormirás,
 la vida esperará prendida del tiempo”.

En efecto, el primer momento mágico es la canción dormida. Pertenece a un cuento que os sabéis de memoria. Lo podría resumir en seis puntos:

- 1 - El bautizo de una princesa.
- 2 - Un hada mala anuncia su muerte por el pinchazo de una rueca.
- 3 - El hada buena transforma el maleficio en cien años de sueño.
- 4 - Se queman todas las ruecas... menos una.
- 5 - La anciana hilandera, que no se entera de nada, invita a hilar a la princesa.
- 6 - Bella, que así se llama la princesa, se pincha y cae dormida.

¿Cuál es?... exacto: *La bella durmiente del bosque*.

Bien, el momento que más me gusta de este cuento es cuando la princesa se queda suavemente dormida, y todo el palacio y el bosque se duermen con ella. Mientras, a lo lejos, se oye...

Música... - *Mi madre la oca: (I) Pavana de la Bella durmiente del bosque*

los niños, conducidos por el presentador, CANTAN con la orquesta la primera melodía de la pavana y escuchan el resto

“Hora es de dormir,
hora es de dormir,
el silencio ya está aquí.
Dormirás,
cien años dormirás,
la vida esperará prendida del tiempo”.

.....

Pulgarcito

Dejemos por un instante durmiendo a la princesa, porque para encontrar mi segundo momento mágico debemos introducirnos en sus sueños. ¿Os imagináis, cien años soñando...?: ¡la enorme cantidad de sueños que tendrá la durmiente!. Sí, tiene miles, millones. Además, lo que no sabéis es que la princesa sueña con otros cuentos de hadas. No sueña con la Bella durmiente, no, sino que es la protagonista de otros famosos cuentos: sueña que es la “Cenicienta durmiente del bosque”, que es “Caperucita durmiente del bosque”, que es “Blancanieves durmiente”, que es uno de los ladrones durmientes de Alí Babá... Todo esto, y mucho más, sueña la Bella.

También sueña que se hace pequeña, pero no pequeña como vosotros, no, se hace así de pequeña, tan chiquitica que duerme en un dedal, es tan canija como un pulgar. En sus sueños la llaman Pulgar... cito..., o sea, Pulgarcito.

Sí, la Bella ahora es Pulgarcito, un niño pequeño y delicado; un niño que muchos creen que es tonto porque habla poco. Lo que no saben los mayores es que Pulgarcito escucha mucho, por eso es más listo que ninguno de sus seis hermanos. Su voz es tan dulce como el canto del oboe:

Ej. 8- *Mi madre la oca: [II] Pulgarcito*
Oboe, solo del comienzo (30")

Pero, ¿¡qué pasa!?: en aquella casa no hay nada qué comer y los padres deciden abandonar a los hijos a su suerte. Conforme se internan en el corazón del bosque los árboles se hacen cada vez más altos y lúgubres:

Ej. 9- *Violines, los cuatro primeros c. (15") las manos dibujan la melodía de la cuerda*

Y aquí llega mi segundo momento maravilloso del cuento: Pulgarcito, que es muy listo, deja una hilera de migas de pan para poder volver a casa. Las migas suenan así en los “pizzicatos” de los contrabajos con sordina:

Ej. 10- *Contrabajos, pizzicati del nº [1] (5")*

En esto, llegan los pájaros, que son tan listos como Pulgarcito:

Ej. 11- *Tutti, nº [5] completo (10")*

Los niños se pierden, Pulgarcito mira hacia arriba... los árboles son cada vez más altos.

Ej. 12- *Tutti, nº [6] completo (10")*

las manos dibujan la melodía de la cuerda

Al fin, un pájaro bondadoso se compadece de Pulgarcito y le indica el camino con su canto de flautín.

Ej. 13- *Flautín, melodía del nº [7] (10")*

Escuchemos ahora cómo la orquesta es capaz de contarnos este segundo momento mágico del cuento de Pulgarcito.

Música... - *Mi madre la oca: (II) Pulgarcito*

después de 2ª ascensión de cuerdas, sobre la 2ª melopea del como inglés

* *Pulgarcito pensaba encontrar fácilmente el camino gracias al pan que había sembrado por todos los sitios por donde había pasado; pero se sorprendió mucho cuando no pudo volver a encontrar una sola migaja de pan; habían venido los pájaros y se lo habían comido todo.*

Fin de la música

Este ha sido el segundo momento mágico de ese “pequeño, pero gran niño”, llamado Pulgarcito: un héroe. De él se han dicho muchas cosas. Por ejemplo, su autor, Perrault concluye su cuento con este poema:

*“Nadie suele afligirse mayormente
de que vengan los hijos por mellizos,
si todos salen guapos y rollizos
y con un exterior sobresaliente;
mas si se tiene un hijo
que no dice palabra o es canijo,
se lo desprecia, insulta y escarnece;
no obstante, muchas veces acontece
que el pobre monigote
es el que a la familia saca a flote”.*

.....

Feuchilla, emperatriz de las pagodas

Seguimos buscando momentos mágicos de los cuentos. Nos toca el tercero. La Bella durmiente, en sus sueños, retorna al día de su bautizo, al preciso momento en que aparece la rencorosa hada vieja.

Pero, ¡atención!, ahora, la malvada Monigotina, que así se llama esa bruja, no la condena a morir, sino que pronuncia las siguientes palabras:

- “¡¡ Yo te doto con la más perfecta fealdad!!”.

La reina coge a la niña en sus brazos y tiene el disgusto de ver cómo se va haciendo más fea a cada instante... tanto es así que la llaman Feuchilla.

Cuando cumple doce años, Feuchilla se retira al Castillo de los Solitarios para ocultar al mundo su fealdad. Pero aparece Serpentino verde, un príncipe que la perversa Monigotina ha convertido en una horrorosa salamandra.

En una barca dorada, el reptil conduce a Feuchilla a un palacio revestido de oro y piedras preciosas y rodeado de jardines llenos de flores, fuentes, estatuas y árboles raros. Es un país de Oriente, allá donde los reyes son mandarines, la comida es arroz, las caras llevan siempre una sonrisa y los abanicos se llaman pay-pays.

Ej. 14- *Mi madre la oca: [III] Feuchilla, Emperatriz de las pagodas*
Gong, golpe (5°)

Aquel país, llamado Pagodia, está habitado por diminutos seres,

del tamaño de Pulgarcito, con formas extrañas y grotescas, que se llaman pagodas y pagodinas. Ellos rodean continuamente a Feuchilla y le enseñan esta especie de canción china:

*“Champiñón,
soy de Hong-Kong
campeón de ping-pong
Mandarín,
soy de Pekín,
mi sonrisa es así.
Como arroz,
soy de Bangkok,
con pagodas al sol”.*

Ya llegamos al tercer momento mágico: comienza en el instante en que se encienden las fuentes del jardín para que Feuchilla se dé un baño. Y aquí llega lo mejor: todas las pequeñas pagodas se ponen a tocar instrumentos diminutos hechos a medida.

Una, tipo gusano, se retuerce de gusto al soplar sobre una hoja de hierba doblada por la mitad:

Ej. 15- Oboe, melodía del nº [4] (10°)

A su lado, una especie de rana china, del tamaño de un cacahuete, saca un tubo de refresco, se lo coloca en la boca y toca esto:

Ej. 16- Flauta, melodía del nº [5] (10°)

Otros seres de formas extrañas han rescatado un montón de baldosines, botones y restos de vajilla y los golpean con unas baquetas, que no son otra cosa que alfileres y mondadientes:

Ej. 17- Xilófono, todo el nº [7] (15°)

Un cangrejo ermitaño ha colocado hilos de tela de araña sobre su concha de caracol y extrae con sus pinzas estos sonidos:

Ej. 18- Arpa, 8 primeros c. (10°)

Una familia de campanillas (abuelos, padres, tíos, hijos y nietos) nos ofrecen una danza oriental hecha con los más delicados sonidos celestiales:

Ej. 19- Celesta, todo el nº [4] (15°)

Todos juntos entonan esta danza para amenizar el baño de Feuchilla, Emperatriz de las pagodas.

Música... - *Mi madre la oca: (III) Feuchilla, Emperatriz de las Pagodas*

después del crescendo sobre la música, CANTANDO

“Champiñón,
soy de Hong-Kong
campeón de ping-pong
Mandarín,
soy de Pekín,
mi sonrisa es así.
Como arroz,
soy de Bangkok,
con pagodas al sol”.

inmediatamente después de la canción

*La princesa Feuchilla se desvistió y se metió en el baño. Enseguida, pagodas y pagodinas se pusieron a cantar y tocar diversos instrumentos: unos tenían tiorbas hechas con una cáscara de nuez; otros, violas antiguas fabricadas con cáscara de almendra; todos los instrumentos eran pequeñitos, pues era menester que fueran proporcionados a su estatura; pero todo aquello estaba tan conjuntado y se armonizaba tan bien que nada resultaba tan agradable como aquellos conciertos acuáticos.

entra la flauta y fin de la música

.....

La bella y la bestia

Después de muchas penalidades, Feuchilla acabó convirtiéndose en la bellísima reina Discreta, que se casó con un apuesto rey: el que antes había sido el horrible Serpentino Verde.

Así llegamos al cuarto momento mágico del concierto. En los sueños de la Bella durmiente aparece ahora ella misma, pero trasladada a otro cuento. Está despierta y habla a ritmo de vals... y con voz de clarinete:

Ej. 20- *Mi madre la oca: Las conversaciones de la Bella y la Bestia*

Clarinete
melodía del principio (15 c.) (20")

Y, junto a ella, un ser horrible, mezcla de león, oso y pantera, representado por el contrafagot:

Ej. 21- *Tutti, todo el n° [2] (30")*

La Bestia pretende a la Bella, pero ella le rechaza:

Ej. 22- *Tutti, de 13 c. antes de n° [4] a n° [4] (20")*

Este es el cuarto momento mágico del concierto: el encantamiento. El arpa y el violín hacen de varita mágica: el arpa, con su patinaje por las cuerdas; y el violín, tocando el mismo tema de la Bestia, pero muy agudo:

Ej. 23- *Arpa y Violín solista desde un c. antes de n° [6] (15")*

Estas son *Las conversaciones de la Bella y la Bestia*.

* Madame d'Aulnoy

Música... - *Mi madre la oca: (IV) Las conversaciones de la Bella y la Bestia*

cuando termina el clarinete,
sobre un acompañamiento,

*(Ella) - “Cuando pienso en vuestro buen corazón, ya no me parecéis tan feo”.

tema de la Bestia, después de los cuatro primeros zarzapos

(El) - “¡Oh!, sí, mi señora, tengo buen corazón, pero soy un monstruo”.

después de 2º tema de la Bestia,
con las flautas, n° [3]

(Ella) - “Hay muchísimos hombres que son más monstruosos, y os prefiero a vos con vuestra cara que a aquellos que, con rostro humano, ocultan un corazón falso, corrompido e ingrato”.

después del oboe,
sobre el clarinete

(El) - “Si tuviera ingenio, inventaría un hermoso cumplido para daros las gracias, pero soy un estúpido, y todo lo que puedo deciros es que os estoy muy agradecido”.

después del ff,
sobre el contrafagot y el clarinete,
en n° [4]

(El) - “Bella, ¿queréis ser mi esposa?”

seguido

Ella estuvo un rato sin contestar; temía excitar la ira del monstruo rechazando su proposición. Por fin respondió temblando:

(Ella) - “No, Bestia..”.

dejar sonar un poco al clarinete

(El) - “El dolor de haberos perdido me ha decidido a dejarme morir de hambre; pero muero feliz, ya que tengo el placer de veros una vez más”.

sobre el oboe

(Ella) - “No, mi querida Bestia, ¡no moriréis!: sino que viviréis para convertirnos en mi esposo”.

después del ff,
en el silencio previo al arpeggio del arpa y el violín

La Bestia había desaparecido. Ella sólo vio a sus pies a un príncipe más bello que el amor, que le daba las gracias por haber roto su encantamiento.

Fin de la música

.....

Vuelve La bella durmiente del bosque

¿Os acordáis que hemos dejado a la Bella soñando cien años? Ha soñado que era Pulgarcito, que era Feuchilla, que era la novia de la Bestia... ha llegado el momento de despertarla. Este es el quinto y último momento mágico: el despertar. Pero, todo a su tiempo, oigamos cómo el hada duerme a todo bicho viviente en el palacio.

Música... - *Mi madre la oca: El jardín encantado*

sobre el como inglés y violas,
en el n° [1]

** El hada tocó con su varita mágica todo lo que había en el castillo: damas de honor, mayordomos, cocineros, guardias... Tocó

* Madame Leprince de Beaumont
** Perrault

también todos los caballos... hasta la perrita de la princesa, que estaba encima de la cama. Apenas los hubo tocado, se durmieron todos; los propios asadores, que estaban puestos al fuego llenos de perdices y faisanes, se durmieron, y también el fuego se durmió.

p

En un cuarto de hora creció alrededor del jardín tal cantidad de árboles, zarzas y espinos entrelazados, que ni hombre ni animal hubiera podido pasar: de forma que sólo se veía lo alto de las torres del castillo, y eso desde muy lejos.

Violín, después de la respuesta de la viola, cuando la viola y el violín se superponen, en el n.º [3]

Han pasado cien años. El Príncipe Azul avanzaba hacia el bosque, cuando todos los grandes árboles, zarzas y espinos se apartaron por sí mismos para dejarlo pasar. Entró en un gran patio, donde no había más que cuerpos tendidos de hombres y animales, que parecían muertos.

Atravesó varias habitaciones, llenas de gentileshombres y damas, todos dormidos, unos de pie, otros sentados. Entró en una habitación completamente dorada y vio en una cama...

retenu

... una princesa que parecía tener quince años y cuyo brillo resplandeciente tenía no se qué de divino y luminoso.

Se acercó temblando y maravillado, se arrodilló a su lado y la besó. Entonces, la Princesa se despertó y dijo:

- "¿Sois vos, Príncipe mío? Os habéis hecho esperar mucho tiempo".

Fin de la música

Así es como el escritor francés Perrault escribió este cuento de *La Bella Durmiente* del bosque. Desde entonces se ha contado millones de veces: padres a hijos, abuelas a nietos... como os lo he contado yo a vosotros es como me lo contó mi abuela a mí.

.....

Los cuentos al revés

Pero ocurre que a veces apetece contar las cosas al revés, ponerlo todo patas arriba: como cuando se dice:

"Por el mar corren las liebres
por el monte las sardinas (tralará...)"

O como este poema muy antiguo que se llama *El mundo al revés*:

"Yo vi un toro bramar desde una nube.
Vi salir fuego de una cantimplora.
Vi salir agua, es cierto, de un arado.
Vi dos bueyes hablar a una señora.

Vi dos hombres comiéndose un caballo.
Vi unos perros jugando a la pelota.
Vi unos niños tragarse tres navíos.
Vi una torre que andaba por un prado.
Vi una vaca tocar la chirimía.
Vi a Supermán verdad, por vida mía".

Veis, todo mentira, pero muy gracioso. A los cuentos les ha pasado algo parecido: se han contado de tantas maneras diferentes que algunas veces incluso se han llegado a contar al revés. Por ejemplo:

- Muchos dicen que Pinocho se acostumbró a mentir tanto que le alquilaban la nariz como caña de pescar. Hasta se cuenta que, gracias a sus mentiras, hizo carrera de político.

- ¿Sabíais que cuando la Bella dió un beso a la Bestia, la que se transformó fue ella, que se convirtió en otra ¡Bestia horrible!?

Yo me sé muchos cuentos que no son como vosotros os pensáis. Con la ayuda de este Rigodón de Ravel os contaré los últimos chismes de los cuentos famosos, una especie de "revista del corazón de las hadas", "¡el cotilleo de los cuentos!":

Música... - *La tumba de Couperin: Rigodón*

frase a frase. Al 3º c.,
después del ff, sobre clarinetes
y cuerda

El patito feo se convirtió en un gran pato... más feo todavía.

ff, idem

Garbancito acabó su vida en un cocido con otros muchos garbanzos.

ff, sobre el fagot, n.º [1]

Al *Marqués de Carabás* (o sea, al *Gato con Botas*) lo metieron en la cárcel por engatusador, farrullero y estafador de inmobiliarias.

después de trompa,
trompeta y ff, sobre las flautas, n.º [3]

Al ver a *Ricitos de oro*, los tres ositos le cortaron el pelo al cero e hicieron un rico cabello de ángel.

ff, sobre el fagot, n.º [1]

Caperucita mató al lobo de un disparo con una pistola que guardaba en el corsé, y con su piel se hizo un abrigo.

después de trompa,
trompeta y ff, sobre las flautas, n.º [3]

El enano saltarín fue eliminado de las Olimpiadas por no saltar el mínimo exigido.

ff, Lento. Sobre el oboe, n.º [5]

El único animal que consiguió el título de arquitecto fue el tercero de *Los tres cerditos*, aquel que, además de aprender a tocar el oboe, supo hacerse una casa resistente utilizando productos de Ikea.

después del corno inglés,
sobre el oboe, n.º [7]

La casa de chocolate que encontraron *Hansel y Gretel* era la fábrica de Nestlé. Los dos acabaron de directivos de la empresa.

sobre la flauta, nº [9]

El Flautista de Hamelin pasó las oposiciones de flautista para esta orquesta y está sentado tras su atril.

sobre el clarinete, nº [10]

Gracias a las predicciones del espejo mágico, *Blancanieves* ganó la lotería y se fue a la playa con sus siete amigos, donde el sol la achicharró.

sobre el coral, nº [11]

En realidad, *Barbazul* era un viejecito inofensivo que se teñía su barba blanca. Por eso sus esposas se suicidaban cuando se enteraban de que no era azul.

ff, como el comienzo,
sobre clarinetes y cuerda, nº [12]

La ratita presumida fue proclamada Miss Universo.

ff, sobre el fagot, nº [13]

Como el príncipe era un engreído, *Cenicienta* lo dejó plantado y se largó con las joyas de la corona.

después de trompa,
trompeta y ff, sobre las flautas, nº [15]

“Por eso se dice que los cuentos
son verdad o son mentira
dependiendo del color
del cristal con que se miran”.

fin de la música

•••••

Pulcinella

Cuento musical para niños

Música de Igor Stravinsky (sobre Pergolesi): *Suite de Pulcinella*

Estrenado en el Auditorio de Zaragoza (V-1998)

Grupo Enigma - Dir. Juan José Olives

Presentación

Sinfonía (Obertura)

El ambiente

Tarantella

Los personajes

La historia

Sinfonía (Obertura)

Serenata

Scherzino

Allegro

Andantino

Tarantella

Tocata

Gavota

Variación I. Allegretto

Variación II. Allegro piu Tosto

Vivo (Duetto)

Minueto

Final

Presentación

Así es el sonido de esta orquesta.

Ej. 2 - *Sinfonía, Obertura*
Tutti, comienzo [1] y [2]

¿Por qué suena así de bien? Porque Stravinsky escribió lo siguiente. Al violín primero...

Ej. 3 - *Vn. I solo, c. 1 y 2*

Al violín segundo otra cosa distinta.

Ej. 4 - *Vn. II solo, c. 1 y 2*

A la viola le escribió esto.

Ej. 4 - *Vla solo, c. 1 y 2*

Al chelo...

Ej. 5 - *Chelo solo, c. 1 y 2*

Y al contrabajo...

Ej. 6 - *Cb, c. 1 y 2*

Los cinco juntos suenan así.

Ej. 7 - *Quinteto cuerda, c. 1 y 2*

Y toda la cuerda.

Ej. 8 - *Cuerda, c. 1 y 2*

Ahora, los vientos uno a uno. Los oboes...

Ej. 9 - *Oboes, c. 1 y 2*

Los fagotes...

Ej. 10 - *Fagotes, c. 1 y 2*

Y las trompas.

Ej. 11 - *Trompas, c. 1 y 2*

Todos los vientos.

Ej. 12 - *Vientos, c. 1 y 2*

Y todos juntos.

Ej. 13 - *Tutti, c. 1 y 2*

Algunos no han tocado, ¿cuales?, las flautas, trompeta y trombón. Luego tocarán.

Otros ni siquiera han venido: los clarinetes y la percusión. Stravinsky no les escribió ni una sola nota en esta obra, así que ¡vacaciones!

.....

El ambiente

Antes de empezar la historia que quiero contaros es importante que situemos nuestra imaginación en una antigua ciudad muy alegre y soleada. A ver si sabéis que ciudad puede ser. Os daré algunas pistas:

1ª) Está en el sur de Italia y es una de las más bellas del mundo.

2ª) A lo lejos de la ciudad se ve en el horizonte un famoso volcán que echa humo por su cráter (por cierto, ese volcán arrasó la ciudad de Pompeya en la época de los romanos). Ese volcán se llama Vesubio.

3ª) En esta ciudad de mil colores y de un tráfico caótico, se inventó la pizza napolitana.

4ª) Tiene un precioso puerto con muchos barcos, calles estrechas donde canta canciones napolitanas, como ésta: "¡Oh sole mio...!"

Bien. La ciudad es Nápoles. En esta ciudad se baila un ritmo muy especial, una danza que se utiliza como antídoto para la picadura de ciertas arañas. Sí, sí. Hay unas arañas peludas venenosas que se llaman tarántulas. Pues bien: si te pican, te mueres; a no ser que te pongas a bailar esta danza rápida que se llama Tarantella. Tiene este ritmo...

Hacer el ritmo de tarantella que se mezcla con la música.

Música... - Tarantella

.....

Los personajes

Hace muchos años, en Nápoles, los comediantes, actores de teatro, payasos y malabaristas actuaban siempre en la calle con unas máscaras que les cubría la cara y unos trajes de colorines. Cada uno hacía de un personaje famoso. A este tipo de teatro se le llamó *Commedia dell'arte* y tuvo tanto éxito que se extendió por todo el mundo.

Los personajes de la *Commedia dell'arte* son muy numerosos y variados: uno es el melancólico Arlequín (en Francia se le llama Pierrot), otra es la coqueta Colombina, otro el viejo comerciante llamado Pantalón... Pero mejor os voy a presentar a los personajes de la historia de hoy. Como aquí no los tenemos en persona, pero sí tenemos esta orquesta, os los voy a presentar con música.

En primer lugar contamos con las dos jovencitas más guapas de la *Commedia dell'arte* napolitana. Se llaman Prudenza y Rosetta.

Ej. 14 - *Scherzino*
Tutti, de [16] a [19], dar en [20]

Estas chavalillas tienen a dos chicos perdidamente enamorados de ellas: son dos napolitanos de rompe y rasga, bastante revoltosos. Son Florindo y Claviello. Suenan así...

Ej. 15 - *Toccata*
Tutti, de [65] a dar en el 4º del [68]

Ya conocéis a las dos chicas y los dos chicos. Pero el personaje fundamental de esta historia es un extraño individuo de larga nariz, bastante feo. Se trata de un gracioso jorobado por delante y por detrás, que lleva una máscara como ésta.

Ponerse la máscara de Pulcinella.

Le gusta mucho bailar solo, discutir con cualquiera y comer con los amigos: bailando, discutiendo y comiendo no tiene límites. Es Pulcinella (en España se traduce por Polichinela) y su música es muy divertida.

Ej. 16 - *Vivo*
Tutti, nº [85], [86], [87], [85] y [86]

La mujer de Pulcinella es Pimpinella. ¿Os gusta como suenan estos nombres italianos?: Pulcinella, Pimpinella. A ver vosotros.

Practicar con los niños.

¡Qué “bel-lo” es el italiano! Pimpinella tiene esta música.

Ej. 17 - *Allegro*
Tutti, de [30] a dar en 1º de [34]

Ya tenemos los seis personajes de esta historia: las dos chicas, los dos chicos, Pulcinella y Pimpinella: seis personajes sonoros. Por cierto, yo no os voy a contar la historia, os la va a contar la música. Simplemente os voy a hacer sugerencias para que os imaginéis la historia a vuestro gusto: es un cuento imaginario musical.

.....

La historia

La historia comienza cuando Pulcinella saca su viejo violín y se pone a tocar y bailar, como tan sólo él sabe hacer.

Música... - *Sinfonía (Obertura)*

- “¡Qué bien baila! ¡Y cómo toca el violín!” -dicen todos.

Pulcinella es feo, pero eso no importa nada en absoluto, porque todos le quieren: es el más simpático y gracioso de Italia. Sí, sí... Pulcinella es irresistible, todas las chicas están enamoradas de él: cuando le ven con su gigantesco sombrero dar esos pasos de baile caen rendidas a sus pies. Sin embargo Pulcinella, aunque parezca

mentira, las suele rechazar: no quiere saber nada de nadie, es un independiente, un tipo con personalidad... es único: nadie se parece a él, es el jorobado más curioso que hay en el mundo entero. Escuchad en esta Serenata como Prudenza y Rosetta suspiran por el imposible amor de Pulcinella...

Música... - *Serenata*

0' 56" con el violín

Gemir y sollozar a ritmo de la música.

- “¡Pulcinella, por favor, hazme caso... cástate conmigo!” -le dice Rosetta.

- “¡Huy! ¡Ni se me ocurre! ¿Casarme contigo? ¡Si ya estoy casado!”

Gemir y sollozar a ritmo de la música.

1' 30" después del oboe con las dobles cuerdas del violín

- “Pulcinella, mira cómo late mi corazón por ti” -le declara Prudenza.

Latidos del corazón.

- “¿Y a mí qué? Por mí como si te da una taquicardia”.

Todas lloran por el amor de este simpático jorobado de larga nariz.

2' 53" en la repetición del tema, después del violín, en el agudo del oboe. El nº [15]

Después de tanto ruego, por fin, Pulcinella accede a regañadientes a bailar con ellas... siempre que no se acerquen demasiado. ¡Hay que ver cómo es! ¡Ahí lo tenéis, bailando con las dos chicas esta música tan alegre!

Música... - *Scherzino*

1' 58" en el cambio de tempo, con la flauta

Está tan a gusto bailando, cuando, de repente, irrumpe muy enfadada en el baile su mujer, la “geñuda” Pimpinella. Fijaos bien cómo aparece en la música.

Música... - *Allegro*

0' 00"

- “¿Qué haces aquí, bailando con estas niñas? ¡A casa!”

Pero Pulcinella, no se inmuta:

- “Cuando acabe el baile iré a casa”

Pimpinella lo agarra por la nariz y se lo lleva.

Música... - *Andantino*

0' 00" durante el cambio, con el fagot

Mientras esto ocurre, mientras esta suave música suena, pasan otras cosas más siniestras en nuestra historia.

0' 23" después de la trompa,
con la flauta y el violín

Dos sombras en la noche están conspirando contra Pulcinella. Son los novios de las chicas, Florindo y Claviello, que, muertos de celos, traman hacer algo contra nuestro amigo.

a ritmo

Piensan, intrigan, planean cosas terribles.

0' 43" con la trompa, a ritmo

¿Tirarle al río? ¿Sabe nadar!

¿Desnudarle en la calle? ¡A este tipo le da igual!

¿Secuestrarlo? ¡Aguantarle todo el día!

¿Quién lo puede soportar?

¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?...

Poner cara de pensativo.

Cuando acaba la música poner cara de leureka!

Fin de la música

.....

Ya saben qué van a hacer: ni cortos, ni perezosos, deciden matar a Pulcinella. ¡Qué bárbaros! ¡Qué animales! ¡Tampoco es para tanto! ¡Se podrían preocupar más por sus novias y dejar en paz al pobre Pulcinella, que no les hace ni caso!... Esto les fastidia más todavía: no les gusta nada que Pulcinella pase olímpicamente de todos ellos.

Así que, a la mañana siguiente, Florindo y Claviello, con una capa negra que les cubre la cara y con las espadas desenvainadas van en busca de su enemigo.

El presentador hace como que estrangula a algún músico.

Allí está el alegre Pulcinella, paseando tranquilamente por la calle del mercado, comiéndose una manzana y saludando a la gente: ¡Hola! ¿Qué tal?

- "Es el momento. ¡A por él!"

Música... - Tarantela

0' 03" con la cuerda

Revolución de gallinas, botijos que se rompen, chillidos, confusión...

- "¡¡¡Socorro!!! ¡¡¡Socorro!!!" -grita Pulcinella

- "¿Qué pasa?, ¿qué pasa?" -contesta confundida la gente

- "¡Me quieren matar! ¡Que alguien me ayude!"

No se ve nada más que polvo y revoltijo.

1' 45" después del ff,
una vez que vuelve el tema

Las mujeres del mercado acuden en su socorro. Agarran a los dos mozos por los tirantes y los dejan colgados boca a bajo en los ganchos de la carnicería, mientras dicen: "No nos gustan los celosos, camorristas y mafiosos".

Como era de esperar...

en el cambio a la Toccata

Música... - Toccata

0' 31" en el pp

Pulcinella sale victorioso.

Parece que tuviera varias vidas este hombre. Se sacude un poco el polvo y sigue comiéndose tranquilamente la manzana, y otra más que ha cogido en un descuido en la frutería.

Fin de la música

.....

Para celebrar la victoria sobre los dos "niñatos", Pulcinella invita a su mujer, Pimpinella, al baile que hay todas las noches en el puerto. Es un baile de máscaras, iluminado por hogueras y farolillos que tiene mucha animación. La orquesta que toca inicia siempre el baile con una auténtica Gavotta, que es una danza elegante que los músicos saben tocar muy bien.

Dirigiéndose a los músicos.

¿A que sí?

Contestan los músicos con afirmaciones.

Lo que pasa es que todos los músicos de la orquesta quieren llevar la melodía. Ya veréis:

A ver, quién quiere tocar la melodía...

Los músicos levantan la mano.

¡Orden, orden! Vamos a ver...

Pensativo.

La cuerda, como ha tocado mucho, que no toque ahora.

Disconformidad de los músicos.

Primero llevará la melodía el oboe, después la flauta, después os dejo a todos los vientos, pero más tarde daré el mando a trompas y fagotes, y terminará la flauta. En la vuelta siguiente empezará otra vez el oboe. ¿De acuerdo?: oboe, flauta, todos, trompas y fagotes y flauta. Por si acaso os lo iré recordando mientras suena. Vamos allá: oboe, por favor.

Música... - Gavota

0' 36" al final de la 2ª vuelta del oboe

Más tarde toma el relevo la flauta.

0' 46" poco antes del oboe

Pero el oboe no se deja amilanar.

0' 54" poco antes del titti

Ahora les toca el turno a todos...

1' 07" poco después

Trompas y fagotes toman el mando...

1' 15" poco después

La flauta no se resigna a quedarse quieta...

Música... - *Variación I. Allegretto*

0' 11" en la segunda vuelta del oboe

El oboe vuelve a ser el protagonista...

Entretanto, Pulcinella no cesa de bailar: es el rey de la pista. Aunque ya ha agotado a Pimpinella, sigue bailando solo... Naturalmente todas quieren bailar con él.

- "Bueno, bailaré con ellas, pero ¡orden!, ¡que se pongan en fila!, ¡de una en una!". Pimpinella se enfada una vez más:

- "¡Este ligón quiere bailar con todas!" -y se marcha furiosa.

Música... - *Variación II. Allegro piu Tosto*

0' 15" en la repetición del tema

Mientras las flautas, los fagotes y la trompa se erigen campeones de la orquesta, Pulcinella observa a todas las chicas que bailan con él:

- "¡Uhhh!, ¡qué ojos de asesina tiene ésta!"

- "¡Uhhmm!, ¡esta otra huele a vino!"

- "¡Uhhmmmm!, ¡esta chica es un poco chico: tiene bigote!"

- "¡Uhhmmmm!, ¡ésta parece que tiene barba!, ¡qué raro!"

Y sigue bailando con todas. Pero Pulcinella empieza a darse cuenta de que algo están tramando contra él, aunque es mejor no hacer nada por ahora: hay que esperar a que acabe el baile.

Fin de la música

.....

Las flautas, los fagotes y la trompa, en la recta final, han vencido en la orquesta. Pero, ¿qué pasa entre los bailarines? En efecto, aquella del bigote y la de la barba no son otras que Florindo y Claviello, los dos malvados muchachos que se han disfrazado de chicas. Están más enfadados que nunca y decididos a acabar de una vez por todas con Pulcinella: Florindo saca un puñal del escote, Claviello una navaja de la liga y se abalanzan contra él. Se arma un gran revuelo. Parece que esta vez Pulcinella no tiene escapatoria.

La música os va a describir mejor nadie esta grotesca lucha: el trombón, la trompeta y las trompas (que son como los dos violentos muchachos) atacan al contrabajo (el pobre Pulcinella), que se esconde para no ser visto. Al final, le encuentran. A ver si sois capaces de seguir la música y la lucha a la vez.

Música... - *Vivo (Dueto)*Ej. 18 - Tutti
Efecto de miedo (grave, trémolo, siniestro, lúgubre)

Esta vez sí que le han herido mortalmente. Nadie ha podido ayudarle cuando los dos asesinos han saltado sobre él. La gente huye despavorida, la fiesta se ha acabado. Allí, en medio de la calle, solo, queda el cuerpo de Pulcinella.

Poco a poco van llegando los amigos que lloran la muerte de Pulcinella. Prudenza y Rosetta no pueden creer que su admirado amigo haya muerto. Llega el doctor y le toma el pulso.

Ponerse la máscara del doctor.

En efecto, está muerto.

De allí parte el fúnebre cortejo por las calles de Nápoles. Pulcinella es llevado a hombros a paso lento, parando de vez en cuando para que todos puedan suspirar y llorar a gusto.

Fin del efecto

Música... - *Minueto*

1' 20" después del trombón, con la trompeta

En esto alguien detiene el cortejo: es un mago enmascarado que asegura que puede devolver la vida a Pulcinella. Nadie le cree, pero el mago agita su extraño plumero mientras repite las siguientes palabras mágicas:

"Pulcinella ven, vuelve otra vez" ...

El público repite dos veces: "Pulcinella ven, vuelve otra vez" ...

¿Qué va a pasar? Gran expectación...

Escuchad, la música os lo va a decir de la mejor manera.

Subir una mano poco a poco con el crescendo.

a ritmo

después del ff

Música... - *Final*

0' 12" en el pp, con la flauta

¡Increíble! No os lo vais a creer, pero es la verdad: Pulcinella ha resucitado. De un salto se ha puesto a saludar a todo el séquito como si nada hubiera pasado

- "¡Hola!, ¿qué tal? ..."

¿Qué había ocurrido?: Pulcinella se había vestido de mago y puesto a un muñeco en su lugar. Así que está vivito y coleando.

Pulcinella es inmortal. ¿Sabéis por qué?, porque es el símbolo de la alegría... y la alegría es la vida misma.

0' 53" después de la parte española, en el mismo lugar que antes

1' 24" después del ff

Fin de la música

.....

Las travesuras de Till Eulenspiegel

Cuento musical para niños

Música de Richard Strauss

Cuento original de Carmen Santonja

Estrenado en el Auditorio Nacional, Madrid (XII-2003)

Orquesta Nacional de España. Dir. Lorenzo Ramos

Introducción y participación

El cuento de *Till Eulenspiegel*

Treinta escenas, una a una

La música de *Till Eulenspiegel*

Introducción y participación

Ej. 1- *Trompa, solo del principio al 6/8 (7 compases)*
CANTANDO

“Till Eulenspiegel, Till Eulenspiegel, Till Eulenspiegel
Po po po po po po po po” (dos pedorretas)

Esa es la canción de Till Eulenspiegel, nuestro personaje de hoy. Lo primero que tenemos que hacer es aprendernos la canción.

CANTANDO

“Till Eulenspiegel, Till Eulenspiegel, Till Eulenspiegel
Po po po po po po po po” (dos pedorretas)

Till Eulenspiegel era un pícaro, un pillo, un embustero, un cochino, un revoltoso y un bribón. Por eso le dice todo el mundo:

CANTANDO

“Till Eulenspiegel, Till Eulenspiegel, Till Eulenspiegel”
Y él contesta:

CANTANDO

“Po po po po po po po po” (dos pedorretas)

Practicar con el público pregunta-respuesta

Till Eulenspiegel era el tipo más gamberro que se ha conocido. Todo lo entendía al revés, nada hacía a derechas: una calamidad. Pero, eso sí, era un tipo divertido con el que se ha reído el planeta entero. Fijaos bien en esta música, a ver si adivináis qué es lo que Till hace aquí.

Ej. 2 - *Tutti, desde Nº 1 hasta c. 6 antes de Nº 3*

¿Qué es lo que ha hecho?...

Os lo explicaré:

1º) Till se ha colado en un corral...

2º) ha pisado a las gallinas...

3º) ha salido corriendo...

y 4º) se ha topado con...

Bueno, eso no os lo digo, que si no os chafo el cuento.

Escuchemos otra vez la música y vais a comprobar cómo lo que os digo es verdad.

Ej. 2 bis - *se repite el ejemplo anterior*

Representamos con mímica las cuatro acciones.

No hay nada que le gustara más a Till que revolver, armar líos, hacer las cosas mal, comerse la comida de los demás... Y, claro, eso acaba cansando a todo el mundo: la gente se hartaba de las gamberradas de Till, hasta tal punto que... A ver si acertáis qué es lo que pasa en este otro momento de la música. Por ejemplo... *(me lo pienso)*... ¡Ah, sí! Maestro, por favor, vamos a ese lugar en que...

se lo digo al oído

¡Vale!

Ej. 3 - *Tutti, desde Nº 36 a Nº 40*

¿Qué pasaba?...

1º) Till es perseguido...

2º) lo cogen preso...

3º) es conducido a la horca

4º) Till pide clemencia

5º) y... ¿Pero os habéis fijado en ese clarinetillo pequeño?

Ej. 4 - *Cl. en Re, Nº 38, c. 14 y 15*

Todavía puede subir más.

Ej. 5 - *Cl. en Re, c. 5 y 4 antes de Nº 39*

dirigiéndose al clarinetista

¿Puedes subir más?... puedes tomar carrerilla, si quieres.

Ej. 6 - *Cl. en Re, Nº 40 (9 compases)*

Bravo. Así ya conocéis los dos temas fundamentales de esta obra musical:

1º - el tema de Till

CANTARLO

2º - el tema del clarinetillo

CANTARLO

Tenéis que recordarlos bien, pues salen muchas veces a lo largo de la obra.

Con esto sabido ya podemos empezar el cuento.

.....

El cuento de Till Eulenspiegel

* *Fräulein Matilda Eulenspiegel era una institutriz que se hospedaba en mi casa por un módico alquiler, con la condición de iniciarme en su complicado idioma: el alemán. Cuando yo era como vosotros aprender alemán no estaba de moda, pero según mi madre “el saber no ocupa lugar”, así que las clases de Fräulein Matilda eran inevitables.*

Esta mujer era físicamente indefinida; no tenía edad, ni sexo, ni color; lo que sí tenía era hambre, un hambre feroz que le asaltaba a todas horas del día: al más mínimo descuido de la familia, la institutriz entraba en la despensa y se apretaba una morcilla o roía un mendrugo de pan. Y en nuestra casa no andábamos muy boyantes que digamos, más bien teníamos lo justito para sobrevivir, así que debíamos tener mucho cuidado con la Fräulein para no quedarnos sin nada que llevarnos al cuerpo.

No puedo recordar si mi institutriz era rubia o morena, pero sí recuerdo que resultaba terriblemente divertida. Yo solía pasarlo

muy bien con ella, excepto cuando se emperraba en leerme, en riguroso alemán, "Las Travesuras de Till Eulenspiegel", su antepasado inmortal, según ella. Todas las noches me leía una historia, cuyo final celebraba con grandes risotadas, y, claro, le molestaba muchísimo la expresión imperturbable con que yo acogía las gracias de aquel majadero.

Cuando me leyó la última aventura del libro sentí un gran alivio. Pero la noche siguiente me sorprendió diciendo:

- "Hoy comenzaré a contarte las travesuras de Till jamás escritas y que sólo yo conozco".

- "¿Y cuántas son? -inquirí temeroso.

- "Infinitas" -fue la respuesta fatal. Y sin dejarme respirar comenzó.

... Estaba amaneciendo cuando Till se despertó con una sensación de bienestar para él desconocida. Aunque el día anterior había sido un día normal (o sea, se había mofado del alcalde, había huido de la justicia, se había introducido furtivo en una granja para pasar la noche, etc.), sin embargo ahora se despertaba después de haber dormido sobre un confortable colchón, entre sábanas limpias. Su estómago estaba silencioso y, además, ¡se había enamorado!

.....

Música... - Las travesuras de Till Eulenspiegel

0' 14" sobre la ascensión de los clarinetes Se desperezó cantando y recordando las travesuras del día anterior.

0' 39" trompa dos veces, después, sobre los oboes Se había colado en el corral y las gallinas habían protestado. Había escapado de allí a gatas, yendo a parar a un antro que olía a demonios.

graves < ff, en el primer hueco en el segundo hueco Allí se encontró cara a cara... con un cerdo.

1' 11" ff, requinto, dos golpes, sobre el valsecito (rápido) - "¿Quién anda ahí?!" -clamó una voz.

Till abandonó la pocilga y se dirigió hacia la puerta de la casa. Pero al levantar la cabeza descubrió con espanto que había tropezado con la colosal y temible granjera Frau Gertrude, que esgrimía un contundente rodillo de amasar.

1' 45" sobre la flauta - "¡Clemencia, señora!" -imploró Till- "¡Tenga compasión de este pobre huerfanito al que persigue la justicia por haber cometido el pecado de tener hambre!"

flauta que asciende
2' 20"
2' 26" cortar música

Cortar música en el c.7 del N° 8 de ensayo

Enterneciéndose Frau Gertrude ante las lágrimas de aquel farsante, lo alzó en el aire como quien levanta a un gato, llevándoselo en volandas hacia la casa mientras le consolaba:

- "No te preocupes, cordero, yo te daré de cenar y te cobijaré hasta mañana. No tienes nada que temer, porque aquí nadie ha de buscarte. Soy la hermana del alcalde."

- "¡¡Horror!! -pensó Till- ¡La hermana del alcalde! ¡Tengo que huir!"

Aquí, la institutriz interrumpió su narración.

- "¿No oyes pasos fuera?" -preguntó, y llegándose a la puerta de la calle aplicó la oreja. Yo le seguí, extrañado, y escuché también, pero no se oía nada.

- "¿Qué le pasa, Fräulein? Yo no oigo nada" -y abrió la puerta para demostrárselo-. "¿Lo ve usted?, no hay nadie".

Ella, creyendo que no la veía, sacó una butifarra de la enagua y se la tragó. Yo me hice el longuis e insistí:

- "Ande, siga con la historia, por favor."

La institutriz se limpió con la manga un hilillo de grasa que le caía de la boca y prosiguió.

Continuar música en el mismo lugar de la detención

después de chelos y cbs, sobre la flauta
violines, sobre la repetición de chelos y cbs.
3' 01" platillazo
3' 22" ff >> calderón

Cortar: colocar Calderón en el c. anterior al N° 11

... Till había entrado corriendo en la cocina cuando, igual que me ha pasado a mí ahora, escuchó pasos en la calle, que se acercaban a la casa.

En esto, sonó un aldabonazo.

- "¡La justicia! ¡Los guardias!"

Till comenzó a dar vueltas por la cocina como un loco sin atinar con la puerta de salida, hasta que la granjera lo atrapó y lo empujó hacia las escaleras, proyectándolo al desván con un azote en las nalgas.

- "¡Escóndete dentro del arcón!" -le susurró

Continuar música en el mismo lugar de la detención

Till encontró el arcón y, al abrirlo, vio que dentro estaba el traje que había pertenecido al difunto esposo de Frau Gertrude, muy parecido al que lucía el alcalde esa mañana.

La idea de disfrazarse surgió al instante: el miedo fue sustituido por la irresistible tentación de gastar una de sus bromas, tomándole el pelo a la justicia.

3' 50" sobre la marcha

- "¡¿Qué pasa, hermana?!" –gritó desde arriba, imitando la voz del alcalde– "¿Quién osa turbar la paz de esta casa a horas tan intempestivas?"

Y comenzó a bajar las escaleras pomposamente, con aires de gran personaje ofendido, llegando en su osadía a plantarse a un palmo de las narices del alguacil, el cual, balbuceando excusas, salió corridísimo de la casa acompañado de sus esbirros.

4' 27" después de la cuerda, sobre el clarinete

- "¡Ah, pillastre, pillastre!" –exclamó Frau Gertrude mirándole amorosamente, lo que desconcertó a Till.

después del violín, sobre trompetas

Y, propinándole un "cariñoso" achuchón, lo trastornó por completo, dejándole "grogui".

sobre el violín, cantando

- "¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa?" –pensó al recuperarse– "¿Me he enamorado?. Sí... ¡Y ella me corresponde, no cabe duda!"

5' 15" caída del violín, después

Y, de pronto, aquella matrona que le doblaba la edad y el tamaño a lo alto y a lo ancho, se transformó ante los ojos de Till en un hada, una sílfide que prometía delicias de amor, y además le invitaba a pasar al sublime santuario de su cocina.

5' 36" <>

Durante la cena Till y la granjera intercambiaron dulces palabras de amor.

seguido, sobre el famoso tema sentimental

Hicieron planes de futuro, animados por aquel sentimiento que a cada bocado y a cada trago de vino, crecía y crecía.

5' 58" << sobre la trompa

Después se pusieron a bailar.

bailar un poco

El suave arrullo de la danza provocó sueño a Till, que se quedó dormido sobre la generosa pechuga de Frau Gertrude.

6' 48" << ff, trompas y pícaros clarinetes. cortar

Cortar música en el N° 20 de ensayo

Y aquí también la institutriz volvió a interrumpir el relato. Levantó su cabecita de pájaro asustado y murmuró temblorosa:

- "¡Ahora sí que son ellos! ¡Ahora sí que vienen por mí!" –y salió corriendo de la cocina. Yo acudí a la puerta para escuchar. En efecto, unos pasos se acercaban por la escalera.

sonido de pasos que llegan y se alejan

- "Pasan de largo, Fräulein" –le advertí mientras la buscaba– "Pero, ¡¿qué le ocurre?! ¡¿Por qué se esconde?!" –añadí, al verla salir de bajo las faldas de la mesa camilla.

La extraña mujer volvió a la cocina cabizbaja y ceñuda.

- "¿Por qué no termina de contarme la historia, Fraulein?" –le pregunté.

- "¿Dónde estábamos?" –contestó maquinalmente, sin perder su torva expresión.

- "En que Till tenía una pesadilla"

- "Para pesadillas las mías" –farfulló entre dientes–. "Y la peor de todas la del hambre".

Y como animada por un idea repentina se dirigió a la despensa. Como tardaba en volver, fui a espiar qué estaba haciendo, y llegué a tiempo de ver cómo desaparecía un chorizo entero, con piel y todo, en sus fauces de leona hambrienta.

- "¡Qué bestia!" –pensé.

Se paseó por la despensa deglutiendo aquello como una ogresa que acabara de zamparse a un niño, echándole al mismo tiempo miradas amorosas al jamón: la joya de la familia. Me quedé mudo de horror al verla asir un cuchillo y abalanzarse contra él.

- "¡¿El jamón no, Fräulein!?" –conseguí gritar– "¡El jamón es sagrado!!"

Fräulein Matilda detuvo su acometida al jamón, como un juguete mecánico al que se le hubiera acabado la cuerda. Luego recuperó el movimiento y soltando el cuchillo volvió a la cocina canturreando tan contenta ("la rálalalalá..."). Y se dispuso a seguir con la narración.

- "¡Está loca!" –pensé yo.

- "Veamos" –dijo ella. Y alzó la cabeza como buscando en el techo el hilo del relato–. "Estábamos en que Till se había dormido sobre la pechuga de la granjera ¿no?... Sí, eso era... Pues bien... rebobinemos un poco."

Continuar música en el mismo lugar de la detención

6' 56" después de los fagotes, sobre los pizzicatos

7' 14" después del ritmo grave, sobre el revoltijo de maderas

7' 22" sobre el 2º ritmo grave

... Till había cenado y bebido en exceso. Con la mejilla apoyada en aquel confortable almohadón, roncaba como un elefante.

Frau Gertrude lo subió en brazos al dormitorio y lo acostó con mimo. Así, Till comenzó a soñar. ¡Y qué pesadilla! Soñó que el cerdo se le acercaba y le olisqueaba como si fuera un pastelillo.

7' 39" en el primer > sobre el tráfico:
2º revoltijo de maderas

Pero no era el cerdo, sino la tremenda Frau Gertrude quien lo cogía por el pescuezo para devorarlo.

8' 18" después del ff, sobre el trémolo

Y aquí Till despertó. Al comprobar que había sido un sueño se puso a silbar.

silbar la melodía

8' 31" sobre lo siguiente

Enseguida se acordó de su hermosa granjera y (como te conté al principio) cayó en la cuenta de que estaba perdidamente enamorado y, arrebuñándose entre aquellas sábanas, se dedicó a soñar despierto. Se imaginaba casado con Frau Gertrude, en aquella granja, (oboe) en compañía de su amada esposa, (oboe) sus amadas vacas (no muy diferentes a su amada esposa), sus amadas gallinas y sus amados cerdos.

9' 10" después de frase de música alegre,
a la segunda frase

Con estas fantasías, Till saltó de la cama y abrió la ventana de par en par.

- "¿Dónde estás, ternera mía? Soy tu corderillo" -y, como no contestaba corrió en su busca llamándola con su cuerno.

9' 24" 1º toque de trompa

- "¿Dónde estás, tartita de chocolate? Soy tu perita en dulce.

2º toque de trompa

- "¿Dónde estás, bizcochito de miel? Soy tu fresón en almíbar.

- "¿Dónde estás, pastelillo de manzana? Soy tu bocadito de nata.

Salió al jardín donde casi fue derribado por una ráfaga de viento. Comenzaron a caer gruesos goterones de lluvia. Y al fondo del jardín apareció Frau Gertrude quien, al verle, extendió los brazos hacia él sonriendo.

10' 34" sigue música ff, triunfal,
en el primer mí (R&B)

Till se quedó viendo visiones, petrificado. ¿"Aquello" era su bizcochito de miel? ¿Aquella mole que amenazaba estrujarlo y aniquilarlo con un abrazo? ¿Aquella montaña de carne que avanzaba avasalladora a su encuentro? ¿Qué filtro envenenado le había dado a beber semejante bruja?...

- "¡¡Pies para qué os quiero!!"

Y se dio a la fuga saltando de un brinco la tapia que le separaba de la libertad. Cegado por la lluvia que arreciaba cada vez más, huyó despavorido sin enterarse de qué dirección tomaba.

<<<

11' 44" cortar

Colocar Calderón en el redoble de tambor

sobre el redoble infinito

Cuando se detuvo a respirar se dio cuenta de que había cogido el camino que desembocaba directamente en el pueblo. Iba a meterse en la ratonera. Quiso rectificar, pero ya era tarde; por

todos los senderos y veredas de los alrededores acudían desde lejos campesinos y campesinas armados con sus azadas, azadones, picos, zapapicos, hoces y guadañas, dispuestos a obligarle de una vez por todas a saldar sus cuentas con la sociedad.

Todo aquel gentío confluyó en el camino principal cerrándole el paso. Por encima de todos destacaba Frau Gertrude, que había cambiado su rodillo por un hacha que esgrimía al tiempo que le dedicaba los más feroces insultos:

- "¡¡Canalla!! ¡¡Sinvergüenza!! ¡¡Vil gusano!!"

Till se encogió de hombros y le gritó:

- "¡Prefiero mil veces la horca a tus achuchones!"

El pueblo indignado lo acorraló hacia la calle mayor, y por ella entró Till en la plaza del ayuntamiento donde ya le esperaban el alcalde, el alguacil, el cura y el verdugo con el patíbulo preparado.

El redoble prolongado de tambores anunciaba al pueblo la ejecución inmediata de aquel delincuente peligroso y recalcitrante.

Continuar música en el mismo lugar de la detención

12' 01" ff, en el 1º hueco del clarinete

Maniatado y a empujones le hicieron subir los peldaños que conducían a la horca.

12' 20" ff, en el 2º hueco del clarinete (lento)

El verdugo le rodeó el cuello con la soga.

12' 34" ff, en el 3º hueco del clarinete

- "¡¡Infeliz de mí!!"

12' 43" ff, en el 4º minihueco

- "¡¡¡Ay!!!"

12' 58" ff >

Colocar Calderón en el trémolo

sobre el trémolo

El cura se le acercó echando fuego por los ojos.

- "¡¡Arrepiéntete, pecador, o arderás en las llamas del infierno!!"

Till le sacó la lengua, no por burla impía sino porque el verdugo, en su celo profesional, le había apretado demasiado.

Continuar música en el mismo lugar de la detención

seguido

Fraulein Matilda quedó unos instantes silenciosa, ensimismada... y luego soltó un eructo.

- "El chorizo" -pensé.

Ella emitió una risilla destemplada y agudísima...

... tras la cual me miró y dijo:

- (.) "Así termina esta aventura (.) de Till Eulenspiegel, (.) que no es la última, (.) porque ya te he dicho que son infinitas

13' 54" sobre la cuerda, entre la primera y la segunda frase
un poco después, en el acorde tenido en p

14' 27" sobre el tema en las maderas, frase a frase

sobre el acorde
14' 59" fin

y que Till es inmortal. (.) ¡Hala!, vete a la cama, que es muy tarde" (.)

Me desperté a la mañana siguiente feliz y contento.

Era domingo y mis padres volverían por la noche con apetitosos productos de la huerta de un pariente rico. ¡Qué bien!

Era tarde y me extrañó que mi institutriz no me hubiera despertado.
pensar durante una frase

Fui a su habitación y no la encontré.

El armario estaba abierto y vacío.

Todas sus cosas habían desaparecido.

Ella también se había esfumado...

... ¡y se había llevado el jamón!.

.....

Treinta escenas, una a una

La pena es que con tanto cuento se nos ha pasado la música algo desapercibida. ¡Con lo buena que es y lo bien que la interpreta esta orquesta! (pensar)... Aunque podríamos hacer una cosa: la orquesta interpreta la música entera, sin pausas ni nada, y yo os recuerdo el cuento pero sólo con gestos y objetos. ¿Vale?

se dirige a la orquesta

¿No les importa interpretarla otra vez?. Yo sé que es difícil... Señor trompa... ¡Gracias!

al público

En el programa de mano están todas las escenas. Vamos a buscarlas.

sacar el programa de mano

El cuento consta de 30 escenas pequeñitas.

acompañar cada escena con un gesto o un objeto

1- TILL SE DESPIERTA, CANTURREA Y RECUERDA	GORRO DORMIR
2- ENTRA EN UN CORRAL DE GALLINAS	SIGILO, GALLINA
3- LE SORPRENDE UN CERDO	CERDITO
4- APARECE FRAU GERTRUDE	RODILLO
5- TILL PIDE CLEMENCIA	DE RODILLAS
6- OYE PASOS EN LA CALLE	MANO EN OREJA 1 Y 2
7- "¡LA POLICÍA!". TILL HUYE AL DESVÁN	CORRER

8- ENCUENTRA UN ARCÓN Y SE DISFRAZA DE ALCALDE	SOMBRERO
9- BAJA DISFRAZADO Y ECHA AL POLICÍA	ANDAR MAJESTUOSO
10- LA FRAU SE ENAMORA DE ÉL Y LE DA UN ACHUCHÓN	♥
11- TILL SE QUEDA "GROGUI": CREE QUE ES UNA SÍLFIDE	♥
12- COMEN, BEBEN Y BAILAN	SERVILLETA
13- TILL SE DUERME SOBRE SU PECHUGA	
14- PRIMERA PESADILLA	ESPIRAL EN CABEZA
15- LA FRAU LO LLEVA A LA CAMA Y LE ARROPA	GORRO DE DORMIR
16- TILL SIGUE RONCANDO: SEGUNDA PESADILLA	ESPIRAL EN CABEZA
17- TILL DEJA DE RECORDAR. VOLVEMOS AL PRINCIPIO, CUANDO SE DESPIERTA SILBANDO	SILBAR
18- SE ACURRUCO Y SE ESTIRA	
19- SE LEVANTA Y ABRE LA VENTANA	
20- LLAMA A SU ENAMORADA	EMBUDO EN BOCA ♥
21- LA VE APARECER: "¡ES HORRIBLE!"	RODILLO
22- HUYE DESPAVORIDO	CORRER
23- NO SABE DÓNDE ACUDIR	INCERTIDUMBRE
24- LE PERSIGUE TODO EL PUEBLO	CORRER
25- LO APRESAN	SOGA EN LAS MANOS
26- LO CONDUCEN A LA HORCA: TILL PIDE CLEMENCIA	
27- LE COLOCAN LA SOGA Y...	SOGA
28- SE VUELVE A DESPERTAR	GORRO DORMIR
29- BUSCA A SU INSTITUTRIZ	
30- EL JAMÓN HA DESAPARECIDO.	

Escucharemos la música sin ninguna interrupción. Me tenéis que ayudar a acordarme de todas las escenas. Si no me sale alguna me la recordáis con un gesto. ¿De acuerdo?. Empecemos.

.....

La música de Till Eulenspiegel

Música... - Las travesuras de Till Eulenspiegel

0' 00"	comienzo y los dos solos de trompa	1 - TILL SE DESPIERTA, CANTA Y RECUERDA	gorro dormir
0' 39"	oboes <<	2 - ENTRA EN UN CORRAL DE GALLINAS	
0' 55"	en los huecos, requinto	3 - LE SORPRENDE UN CERDO. MIEDO	cerdito
1' 11"	valsecito <<<	4 - APARECE FRAU GERTRUDE	rodillo

1' 45"	flauta y demás	5 - TILL PIDE CLEMENCIA	
2' 26"	chelos, flauta y violines, repiten chelos	6 - OYE PASOS EN LA CALLE	
3' 01"	platillazo y ff	7 - ¡LA POLICÍA! TILL HUYE AL DESVÁN	
3' 23"	p, maderas y demás	8 - ENCUENTRA UN ARCÓN Y SE DISFRAZA	sombrero
3' 51"	marcha en la cuerda	9 - BAJA DISFRAZADO Y ECHA AL POLICÍA	
4' 27"	clarinete, cuerda, solo violín, trompetas y golpe	10 - LA FRAU SE ENAMORA DE ÉL: ACHUCHÓN	▼
4' 56"	más solo de violín, agudo y caída	11 - TILL SE QUEDA GROGUI: SÍLFIDE	▼
5' 16"	maderas y tema de baile	12 - COMEN, BEBEN Y BAILAN	servilleta
5' 58"	trompa y más baile	13 - TILL SE DUERME SOBRE SU PECHUGA	
6' 13"	<< se enrarece << ff, llamada de trompas, clar.	14 - PRIMERA PESADILLA	
6' 47"	fagotes, pizz., ritmo marcado y sobregudos	15 - LA FRAU LO LLEVA A LA CAMA Y LE ARROPA	gorro dormir
7' 22"	contrapunto mareante, revoltijo de maderas, << desarrollo	16 - TILL SIGUE RONCANDO: 2ª PESADILLA CERDO, FRAU... ¡SE LO QUIEREN COMER!	cerdito rodillo
8' 14"	trémolo y polca ...	17 - SE DESPIERTA, SE ECHA A SILBAR	
8' 34"	algo siniestro, estirados del oboe	18 - SE ACURRUCUA Y SE ESTIRA	
8' 57"	música alegre (2 veces)	19 - SE LEVANTA Y ABRE LA VENTANA	
9' 25"	trompa, trompa, cla.	20 - LLAMA A SU ENAMORADA	embudo
9' 48"	se enrarece << ff	21 - LA VE APARECER: ¡ES HORRIBLE!	rodillo
10' 19"	tema triunfal de trompas	22 - HUYE DESPAVORIDO	
10' 34"	tema tipo R&B >>, maderas y trompa, <<	23 - NO SABE DÓNDE ACUDIR	
11' 05"	nuevo enrarecimiento	24 - LE PERSIGUE TODO EL PUEBLO	
11' 39"	triumfal	25 - LO APRESAN	soga manos
11' 43"	tambor, 1º hueco clarinete	26 - LO CONDUCEN A LA HORCA: PIDE CLEMENCIA	
12' 21" 2º y 3º hueco clarinete, trémolo, requinto y golpes		27 - LE COLOCAN LA SOGA. EL CURA LE DA BENDICIONES. SE MUERE POCO A POCO	soga cuello
13' 43"	cuerda	28 - SE VUELVE A DESPERTAR	
14' 27"	maderas	29 - BUSCA A SU INSTITUTRIZ	
14' 26"	sobre el acorde fin de la música	30 - ¡EL JAMÓN HA DESAPARECIDO!	

• • • • •

La historia del soldado

Cuento musical para jóvenes

Música de Igor Stravinsky: *Suite de La historia del soldado* (1920)

Libreto de Charles Ferdinand Ramuz

Traducido por Juan Sanabras (1994)

Estrenado en el Auditorio Nacional. Madrid (XI-1998)

Plural Ensemble - Dir. Fabián Panisello

Presentación

7 - Danza del Diablo

Los instrumentos

El autor y su música

Tema, ambiente y personajes

La historia del soldado

1 - Marcha del soldado

2 - Escena 1ª: Cancioncillas a la orilla de un arroyo

3 - Escena 2ª: Pastoral

1 - Marcha del soldado

4 - Marcha Real

5 - Pequeño concierto

6 - Tres danzas: Tango, Vals y Ragtime

7 - Danza del Diablo

8 - Gran Coral

9 - Marcha triunfal del Diablo

Presentación

Un aperitivo, un poco de ritmo para abrir boca.

Ej. 1 - *Danza del Diablo*
Tutti, hasta el nº [3] incl. (29 c.)

.....

Los instrumentos

Solamente intervienen siete instrumentos (o sea, es un Septeto). Se parece a una banda de jazz, de un pueblo o de un circo.

Stravinsky utiliza los registros más agresivos de los instrumentos de todas las familias orquestales, ordenándolos por parejas.

Cuenta con dos instrumentos de viento-madera: uno agudo, el clarinete; y otro grave, el fagot. Ambos, instrumentos de caña, suelen sonar en registros agudos e hirientes, dando una sensación cómica algo "denterosa".

Ej. 2 - Cl. y Fg., hasta el nº [3] (29 c.)

La segunda pareja es de viento-metal: la corneta (agudo) y el trombón (grave). Atención, no confundas corneta con trompeta: son casi iguales, se diferencian en la boquilla y en el sonido, mucho más arcaico y tosco el de la corneta.

Ej. 3 - Trp. y Trb., del c. 4 al 7

La tercera pareja es de cuerda: el violín (agudo) y el contrabajo (grave). El violín suena en su registro grave, con abundantes dobles cuerdas, notas generalmente picadas y un ritmo con bastante "swing". El contrabajo suele situarse en su registro agudo o sonar como los "pizzicatos" del jazz.

Ej. 4 - Vln. y Cb., hasta el nº [3] (29 c.)

La percusión está en medio de todos. Stravinsky pensó en una batería de música popular (transportable, por supuesto), por eso no hay timbales, xilófonos ni otros instrumentos sinfónicos.

Ej. 5 - Perc., del c. 2 al 4

Todos juntos suenan así:

Ej. 6 - Tutti, hasta el nº [3] incl. (29 c.)

.....

El autor y su música

Igor Stravinsky, el compositor de la música, es, seguramente, el más importante músico de todo el siglo XX. Su genialidad es tan grande que se le suele comparar con el pintor Picasso, el cineasta Eisenstein, el escritor Borges o el poeta Rilke.

Ej. 7 - *Marcha del soldado*
Tutti, del nº [10] a final

Su música siempre tiene ritmos muy complicados que cambian continuamente (son siempre difíciles de dirigir y de tocar), no es como en las canciones que escucháis habitualmente.

Ej. 8 - *Marcha triunfal del Diablo*
Tutti, hasta el nº [3] incluido (25 c.)

A veces el ritmo se esfuma, desaparece y se queda suspendido y aparecen melodías que nos recuerdan tanto a algo muy antiguo, como del futuro.

Ej. 9 - *Pastoral*
Tutti, 14 primeros c., hasta nº [1] inc.

El sonido de sus obras es seco, directo, no pretende ser "bonito", sino bueno.

Ej. 10 - *Pequeño concierto*
Tutti, hasta el dar del 2º c. del nº [4]

Stravinsky es un músico con muchos músicos dentro: desde el revolucionador al neoclásico, del director al escritor, del frío matemático al cálido melodista, del teórico analista al palpitante constructor de ritmos; una de las más claras mentes pensantes del siglo XX y uno de sus artistas más preclaros.

.....

Tema, ambiente y personajes

Stravinsky escribió esta obra junto a su amigo, el escritor suizo Ramuz. La obra es como una parodia del Fausto de Goethe: la historia de un joven que vendió su alma al diablo y, al final, el diablo se lo llevó a los infiernos. Es una adaptación de varios cuentos rusos en los que el diablo engaña a una persona y al final se la lleva. O sea, es una obra que acaba mal: triunfa el diablo. Cuando se hizo esta obra (1918) Europa acababa de salir de la terrible 1ª Guerra Mundial, de ahí que el ambiente que respiraban los autores fuera un poco desolador.

Trata de un soldado que vuelve a su casa después de terminada una guerra. Como casi siempre hay guerra en algún sitio del mundo,

esta historia podría desarrollarse en alguna época de cualquier país: en Rusia después de la primera guerra mundial; en Japón después de la 2ª; en España después de la Guerra Civil; en Irak después de la Guerra del Golfo; en ... ahora mismo; en cualquier otro sitio del planeta el día de mañana. Ya veis, esta historia no es sino la vida misma.

La historia del soldado nos sugiere cosas de este tipo:

Ej.11 - Gran Coral
Tutti, del c. 10 al 17
con larga pedal
para leer encima

*"Nunca es posible tener
lo de hoy y lo de ayer:
no es posible ser ahora
lo que fuiste en otra hora.*

*(Otra traducción)
(Nadie ha sabido juntar
lo ganado y lo perdido:
un hombre no puede ser
lo que es y lo que ha sido.)*

*Es necesario en la vida
elegir de muy buen modo;
¿por qué?: está prohibido
llegar a tenerlo todo.*

*La felicidad siempre es una:
si tú quieres tener dos
te quedarás con ninguna".*

Fin de la música

.....

Los dos personajes principales de esta historia son el soldado y el diablo.

El alma del soldado está representada por el violín en su registro grave, casi siempre a dobles cuerdas y con notas picadas.

Ej.12 - Cancioncillas a la orilla de un arroyo
Vln., 20 primeros c.

Para el Diablo, lo mejor es la percusión: unos buenos tambores.

Ej.13 - Marcha triunfal del Diablo
Perc., nº [17]

También sale un rey. Para él una marcha, aunque algo grotesca.

Ej.14 - Marcha Real
Tutti, hasta dar en el c. 26

Ya que hay rey, no podía faltarnos una princesa que bailará en nuestra imaginación tres danzas: un tango argentino.

Ej.15 - Tres danzas: Tango
Tutti, 12 primeros c.

La segunda es un vals vienés: ya sabéis, a ritmo de 3/4.

Ej.16 - Tres danzas: Vals
Tutti, 9 primeros c.

Y un ragtime norteamericano que suena mucho a jazz.

Ej.17 - Tres danzas: Ragtime
Tutti, el nº [33]

.....

La historia del soldado

Parece que la guerra ha concluido. Un soldado, con permiso militar de quince días, camina en dirección a su casa. Está terriblemente cansado por la larga y dura caminata, pero alegre porque se aproxima a su pueblo.

Música... 1 - Marcha del soldado

Después de golpe de
bombo + 8 pulsos:
(pl papé papépipape)

Texto leído al ritmo de la música

De Pamplona hacia Alcalá *cantar 3*
un soldado a casa va.

fagt, tromp., todos, clar,
trompeta sube y baja:
(poppepepi pepopepa)

Me- dio- mes de libertad, *cantar 3*
debe andar, correr, volar.

cl., gallo, ff, tromp.
sube y baja + fagot +3

Sin parar, *cantar 1*
siempre sin parar.

fagot = (pipapí pipapí)

Cerca está de su hogar,
y harto ya de caminar".

Fin de la música

.....

A la orilla de un arroyo se detiene a descansar y beber un poco de agua.

- "¡Esto de ser soldado es un curro de cuidado!. Bueno, ya sólo faltan unos kilómetros para llegar a mi pueblo y ver a mi madre, mis amigos, mi novia... ¡Anda, la foto de mi novia!: ¿dónde estará?"

Busca en su revuelto petate y empieza a sacar sus cosas: un bocata, unos cartuchos para el rifle, un espejo...

- "¿Pero dónde estará el retrato de mi novia?"

Sigue buscando y saca su violín. Sí, amigos, éste es un curioso soldado que toca muy bien el violín. Siempre lo lleva con él:

así, cuando está aburrido o algo deprimido por la guerra, lo toca y se le pasan todos los males.

- “Como pagué poco al comprarlo, es difícil afinarlo”

Ej. 18 - *Violín, afinar con cuidado*

Una vez bien afinado se dispone a tocar unas cancioncillas.

Música... 2 - Esc. 1ª: *Cancioncillas a la orilla de un arroyo*

Mientras el soldado toca su violín, un viejecillo con ojos de fuego se le acerca: es el mismísimo Diablo que, disfrazado de anciano, con un cazamariposas en una mano y un libro en la otra, le dice:

- “¿Me regalas tu violín?”

- “¿Cómo te lo voy a regalar? Es mío, lo necesito”.

- “Bueno, pues véndemelo”

- “¡No!, ¡ni loco!”

- “Te daré a cambio este libro”

- “¡Vaya cambio!”

- “Pero este libro es un tesoro: billetes, acciones, oro. Además, también es mágico: predice el futuro. Puedes ganar con él en la bolsa, en la lotería, las quinielas. Adivinarás con él todo lo que va a pasar: las elecciones, el resultado de las carreras..”.

El soldado se lo piensa, ojea el libro, medita y, por fin, accede al trato. El Diablo, que como todos sabéis es muy listo, le pide que le enseñe a tocar el violín.

- “¡En quince días es imposible!”

- “No te preocupes, vivo cerca de aquí. Después te puedo llevar a tu pueblo en mi Ferrari a 300 por hora. Con tres días será suficiente. Creo que merece la pena que te esperen un poco tu madre y tu novia, ¿no?”

Y así fue. Sin saber bien cómo, llegaron al instante a casa del viejo. Allí, el soldado se atiborró de los más ricos manjares, se emborrachó con los vinos de las mejores cosechas, fumó los puros de Fidel Castro, ligó con las chicas más guapas imaginables, bailó, se divirtió sin parar...

Tres días duró la orgía. Después, a una velocidad de vértigo, por tierra, mar y aire, perdiendo la noción del tiempo, el soldado fue conducido a su pueblo.

Ya está feliz: ha llegado a su destino. En esto, ve venir a su vecina:

- “¡Hola, buenos días!”

Su vecina no le ve y pasa de largo, ¡qué extraño...!

Pasa su mejor amigo:

- “Hola, Luis, ¿qué pasa?, ¿no me reconoces?, ¿no me contestas? ¡Soy yo, que ya estoy de vuelta!”.

Indiferente, su amigo sigue su camino.

- “¡Amigos, soy de aquí: soy el soldado que regresa de la guerra!”

Música... 3 - Escena 2ª: *Pastoral*

sobre la música

Pero, de golpe, se cierran todas las puertas. Parece que tienen miedo. Piensa en su madre, la ve venir, se le acerca, pero grita espantada y huye. Va a buscar a su novia y la encuentra casada y con hijos.

Entonces se da cuenta de lo que le ha pasado: ese viejo es un bandido, un canalla, es el mismo Diablo que está jugando con él.

- “*¡No han sido tres días, han sido tres años! Soy un muerto que regresa. Me han tomado por fantasma. ¡Bandido, bribón!, nunca debí hacerte caso, por muy cansado que estuviera, a ningún desconocido se le debe abrir la puerta. Ya sé quién eres, tuve que desconfiar... Te quedaste con mi violín, ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo hacer?. Mi destino, como las tardes enfermas, se me extiende ante los ojos cubierto de nubes negras”.*

Fin de la música

.....

El soldado no sabe qué hacer. El Diablo, que todavía no está satisfecho, le dice que se deje de tonterías y que utilice el libro mágico, ya que con él se puede hacer rico.

Y así lo hace: lo lee una y otra vez y se mete a vendedor ambulante, charlatán de feria, ¡todo un negocio!

Ej. 19 - *Percusión
Redoble de tambor*

- “*Señoras, señores, damas, caballeros, jóvenes... acérquense, tengo de todo. Barato, barato. Tengo tintes en negro, en azul marino, azul de las Indias, azul turquesa, azul pastel y azul cielo. Tintes de arena y almáciga, tintes en gris oscuro, gris-gris, gris perla, violeta, púrpura... Tengo telas de todas las medidas: de 140, 130, 120, 110... telas de todos los largos, fantásticas telas, ¡oiga!. Crespones de la China, telas satinadas. ¡Todo con precios de antes de la guerra! ¡No se lo pierda, es su única oportunidad!”*

Ej. 20 - Percusión
Otro redoble de tambor

En poco tiempo reúne una fortuna muy grande. Claro, se pueden hacer negocios cuando se adivina el futuro. Domina a toda la gente con sus artes infernales: hay libros que son tesoros si uno sabe aprovecharse. Todo lo pide, todo lo quiere, hoy todo puede comprarse. Pero, la duda lo asalta:

- “¿De qué me sirve riqueza que se deshace en el aire?”

En efecto, son cosas falsas, vacías; le faltan las más queridas, las cosas que hacía antes: sus amigos, el buen rollo, la música, no deber nada a nadie, esos placeres sencillos.

- “Aunque ya lo tengo todo soy más infeliz que nadie: mis riquezas son más pobres que mis pobrezas de antes”.

El banco le habla de beneficios, pero lo único que quiere el soldado es la vida sencilla que hacía en su pueblo, ser como entonces. Ahora es enormemente rico y enormemente muerto. Le pregunta al libro los porqués de esta situación, pero el libro no le contesta. Desmoralizado, lo arroja con violencia.

Una anciana buhonera que pasa por allí, recoge el libro y se lo entrega. Además le muestra sus baratijas: puntillas, bordados, medallas, un espejo (como el que tenía el soldado), una foto (la de su novia) y un violín.

Sí, amigos. No es difícil imaginar que la vieja mercachifles es otro disfraz que utiliza el temible Diablo. El soldado se lanza sobre el violín, intenta tocarlo, pero no suena. El soldado, desesperado, lo arroja con todas sus fuerzas, rompe el libro en mil pedazos y huye en busca de otro lugar. Como al principio de esta historia, aunque ahora millonario y desesperado, se pone en marcha el soldado.

Música... 1 - *Marcha del soldado*

Ahora ya está en otra tierra. A la puerta de un albergue se detiene y entra. Como el lugar es acogedor y tranquilo, pide un vaso de buen vino.

De pronto, un pregonero rompe el silencio y anuncia:

- “El que curare a la doncella se casará después con ella”.

Es la hija del rey, que está enferma: ni habla, ni come. El rey ofrece la mano de su hija a quien sea capaz de curarla.

Ej. 21 - Trompeta
Toque de pregonero

Ej. 22 - Trompeta
Otro toque de pregonero

Justo en ese momento, otro soldado que está en el albergue le dice:

- “Ya has oído lo que acaba de anunciar el pregonero. Tú eres libre, yo casado, aprovecha el desconcierto y preséntate en palacio fingiendo que eres un médico. Puedes convertirte en rey... no pierdes en el intento”.

Nuestro soldado piensa, “¿por qué no?”, da las gracias a su consejero y se presenta a las puertas de palacio, diciendo:

- “Soy médico. Vengo dispuesto a casarme con la dama favorita de este reino”.

Música... 4 - *Marcha Real*

- “Esto marcha -dice el soldado-. Me parece que voy por muy buen camino”.

Saca una baraja de póker y va echando cartas en la mesa con la intención de adivinar su futuro. Sale el ocho de corazones, después el diez: “bien, esto va bien”. Sin embargo, su ilusión no le dura mucho tiempo:

- “Hola. Aquí me tienes otra vez. Tu enfado te ha traicionado, eras rico y respetado; por una cabezonada vas a quedarte sin nada. ¿Quieres escapar del tedio?. Sólo yo tengo el remedio”.

Cierto, el Diablo tiene su violín. No le queda nada más que una salida, jugárselo todo a las cartas con el Diablo. La solución estaría no en ganar, sino en perder: claro, la única posibilidad de vencer al Diablo es arruinarse del todo y recuperar su violín.

Esta vez es el soldado quien engaña al Diablo: le deja ganar una y otra vez, le da de beber vino. El Diablo está como loco: gana y gana, el soldado pierde y pierde. Al final, el diablo, embriagado de avaricia y de alcohol, cae redondo. El soldado, triunfante por haber perdido, se apodera del violín y toca un concierto en la oreja de su enemigo.

Música... 5 - *Pequeño concierto*

El soldado se siente renacer: la música de su violín es la única medicina que posee. Decidido, entra en la habitación de la princesa que, lánguida, reposa tendida en su lecho. Nuestro soldado se acerca y le dice bajito:

- “Princesa, puedo aseguraros que estoy dispuesto a curaros. Me siento fuerte: me he salvado y os salvaré de la muerte”.

Con su violín, toca tres danzas medicinales que la reanimarán, pues nadie puede resistirse a la seducción de la música y la danza. Comienza con un tango de esos que se bailan apretados, sigue con el torbellino de un vals y concluye con un ritmo de jazz: un ragtime.

Música... 6 - *Tres danzas: Tango, Vals y Ragtime*

La música ha salvado a la princesa... pero el Diablo está con un enfado temible: se abalanza contra el soldado intentando quitarle el violín; éste se defiende utilizando el arco como espada. Gran combate. El Diablo es más fuerte, a zarpazo limpio, consigue acorralar al soldado. ¿Qué hacer?... No queda nada más que una posibilidad: tocar con su violín una Danza infernal que conoce y que obliga a bailar a quien la escucha: es *La Danza del Diablo*.

Música... 7 - *Danza del Diablo*

El Diablo no puede contener sus piernas, echando espumarajos por la boca baila y baila hasta caer agotado al suelo. Jadeando y descompuesto de ira anuncia su venganza:

- "Crees que todo va bien, ¿verdad?. ¡Cuidado conmigo! ¡No sabes que está perdido quien se cruza en mi camino?: antes que llegue el invierno te llevaré hasta el infierno".

El soldado y la princesa ya le han perdido el miedo y no le hacen el más mínimo caso. Enamorados, se abrazan.

Una vez más, el soldado se encuentra sin saber qué decisión tomar. Como primera medida vuelve a afinar su violín.

Ej. 23 - Violín, afina con cuidado

Piensa y piensa: en su cabeza suenan frases que nacen de su experiencia.

Música... 8 - *Gran Coral*

sobre la pedal, recitando sobre los calderones. Primer calderón

*"Nunca es posible tener
lo de hoy y lo de ayer:
no es posible ser ahora
lo que fuiste en otra hora.*

*Es necesario en la vida
elegir de muy buen modo;
¿por qué?: está prohibido
llegar a tenerlo todo.*

*La felicidad siempre es una:
si tu quieres tener dos
te quedarás con ninguna.*

*Soy feliz, piensa el soldado...
pero, ella le pregunta:
'háblame de tu pasado'.
¿Mi pasado?, ¿mi pasado?*

*Viví en un pueblo pequeño,
tuve madre, fui soldado,
apenas parece un sueño,
un sueño mal recordado.*

Tal vez pudiésemos ir..".

sobre segundo calderón

sobre tercer calderón
Fin de la música

.....

Después de mucho deliberar deciden los dos ir al pueblo del soldado. Quizás ahora sea distinto y no pase lo de antes. Su madre y sus amigos le reconocerán.

Los dos se ponen en marcha. ¡Ya se ve la torre del campanario! El soldado se echa a correr. Ella se queda atrás. Él le hace señas, pero ella no puede seguirlo.

El Diablo ronda por allí. Lleva el violín en la mano. Nuevamente es el rey de la situación. El soldado tiene que rendirse. Baja la cabeza y le sigue. No puede resistirse.

Como era de esperar, el Diablo se lleva al soldado. Todo está perdido.

Música... 9 - *Marcha triunfal del Diablo*

.....

La ópera de los tres peniques

Cuento musical para jóvenes

Música de Kurt Weill

Suite para orquesta de viento de *La ópera de los tres peniques*

Libreto de Bertold Brecht

Estrenado en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria (II-1996)

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria - Dir. Martin Brabbins

Introducción

2 - *Balada de Macki el Navaja*

6 - *Canción de los cañones*

Sobre la obra

La historia

1 - *Obertura*

2 - *Balada de Macki el Navaja*

3 - *Canción del en vez de...*

4 - *Balada de la buena vida*

5 - *Canción del adiós de Polly*

5a - *Tango-Balada*

6 - *Canción de los cañones*

7 - *Final: llamada de la tumba, arrepentimiento de Macki y coro de despedida.*

Introducción

Música... 2 - *Balada de Macki el Navaja. Moderato assai*

El concierto comienza con la banda saliendo a escena, tocando la Balada y haciendo participar al público.

Ésta es una orquesta peculiar, casi todos son instrumentos de soplar.

Se presentan uno a uno.

Flautín, flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompetas, trombón, tuba, saxofones soprano, alto y tenor, percusión, piano, guitarra y banjo.

Afinan, sale el director y atacan.

Música... 6 - *Canción de los cañones*

.....

Sobre la obra

El título de *Opera de los tres peniques* le viene por ser muy barata de representar. También se le llama *La ópera de los cuatro cuartos, de los tres centavos, de la perra gorda o de las tres perras gordas*. Nosotros la podríamos llamar *La ópera de los veinte duros* o *La ópera del euro*, pues ha subido la vida bastante desde entonces.

Pero, ¡atended bien!, ésta es una ópera muy peculiar: no salen ni condes, ni artistas, ni héroes, ni nada parecido. Los personajes son gentes de los bajos fondos: ladrones, mendigos, mafiosos, pedigüeños y quinquis. Los lugares donde se desarrolla la acción no son ni palacios, ni paseos elegantes, ni luminosos campos como es lo normal, sino arrabales, bares nocturnos, tiendas de trapicheo, la cárcel... Parece una película de cine negro. Por eso suenan ritmos nocturnos, como éste.

Ej. 1 - *Tango Balada*
Tutti, hasta c. 21 (incl.)

Esta ópera no la cantan tenores apuestos, ni sopranos famosas, son los actores quienes cantan. Es verdad que las canciones son fáciles de cantar y las acompaña una orquesta que parece sacada de un cabaret. Tanto la historia como la música son algo muy especial: son los bajos fondos de la ciudad y sus gentes quienes cantan una música muy bonita y muy sencilla de escuchar. Como esta famosa balada que todos os sabéis y que cuenta las aventuras del famoso ladrón Macki el Navaja.

Ej. 2 - *Balada de Macki el Navaja*
Trombón solo, melodía

Esta melodía la podemos cantar todos

con acompañamiento de piano.

Ej. 3 - *Balada de Macki el Navaja*
Piano solo, acompañamiento

Macki, un ratero que, como todos, acaba mal. Así describe la música el final de Macki.

Ej. 4 - *Final*
Tutti, desde el Poco animato hasta
Tempo I (el nº 27 completo)

Además tengo que decir que lo que vais a escuchar es una versión de concierto para orquesta de viento (con piano y banjo), es decir: no hay cantantes, ni decorados como en una representación de ópera. Están solamente estos instrumentistas que tocarán la música, y mi voz que os va a contar la historia.

Como en todas la óperas, lo primero que suena es la *Obertura*: se llama así porque abre la obra, porque nos introduce en la ópera. Esta *Obertura* es majestuosa y brillante como una marcha triunfal.

Ej. 5 - *Obertura*
Tutti, de c. 51 a final

Ya oís que esta música no parece de una ópera. Claro, eso es lo que querían sus autores, que fuera todo lo contrario a una ópera tradicional. Tenemos que tener en cuenta que esta obra fue compuesta en 1928, o sea, entre las dos guerras mundiales. Europa estaba por entonces al rojo vivo, y estos artistas, muy comprometidos con la sociedad, hicieron una sátira enorme de las instituciones de entonces. Hay quien dice que Macki el Navaja era un ministro corrupto y ladrón. Ya veis como no hay tanta diferencia con nuestro tiempo y nuestro país.

Volvamos a la música. En otros momentos de esta obra musical, toma las riendas el trombón, se radicaliza el ritmo y el sonido se convierte en algo cortante y enérgico.

Ej. 6 - *Canción del en vez de...*
Tutti
desde última parte de c. 12
hasta c. 23 (del nº 10 al nº 11)

Aquí vais a encontrar formas del pasado, pero con un aire nuevo (hay fugas, corales, dúos, oberturas...). También ritmos y danzas populares (tangos, marchas, fox-trot, charleston...), aunque con tratamiento clásico. Es una música que bebe del jazz de entonces sin perder ni un punto de elegancia centroeuropea. En una ocasión, Kurt Weill, el autor de la música, llegó a decir: "Aprendí a hacer música hablando directamente con el público,

para buscar lo más inmediato, el camino más directo para decirlo de la forma más sincera posible”.

Por ejemplo, aquí tenéis un ritmo de fox-trot para llevar la pulsación con los dedos.

Ej. 7 - *Balada de la buena vida*
Tutti
desde c. 5 (con anacrusa) hasta 24

Pero no toda la música es así de directa y rítmica, también escucharemos un lento y melancólico vals que canta Polly (la chica de la obra) al despedirse de su amado. El clarinete entona la melodía.

Ej. 8 - *Canción de Polly*
Clarinete
desde c. 19 hasta c. 34

Esta misma melodía suena después en la flauta.

Ej. 9 - *Canción de Polly*
Flauta
desde c. 36 hasta c. 52

Esta canción de Polly se remata con un final triste y maravilloso que tocan el saxo alto y el clarinete.

Ej. 10 - *Canción de Polly*
Saxo alto y Clarinete
desde c. 53 a final

Como ya os he dicho antes, el compositor de la música de esta ópera fué un alemán llamado Kurt Weill. Y el que escribió la historia era un amigo suyo, un famoso dramaturgo llamado Bertolt Brecht; ambos fueron artistas de la primera mitad de nuestro siglo.

Para construir esta historia, Brecht se basó en una ópera muy antigua llamaba *La ópera del mendigo*, donde, entre canciones y ritmos populares, sale un mendigo cubierto de harapos proclamándose autor de la ópera.

Del mismo modo que *La ópera de los tres peniques* es una actualización del contenido social de *La ópera del mendigo*, en esta versión hacemos una nueva actualización. Creo que esta historia podría ambientarse en cualquier ciudad y en cualquier época, pues siempre ha habido y habrá en todas las grandes urbes barrios como los de Londres. Por eso, podría transcurrir en París, en Berlín, en Roma, en Chicago... Aunque creo que, para que lo entendamos todo mejor, no estaría mal que se desarrollara en la ciudad más cercana que tengamos. En esta ocasión será Las Palmas de Gran Canaria, lugar donde se estrenó este guión, pero cada cual puede hacer la transposición al lugar que mejor conozca.

El lugar concreto es La Puntilla, allá donde se acaba la Playa de las Canteras (este es un sitio que conozco bien, pues me solía

hospedar allí en mis viajes a Canarias). Así que os voy a contar la historia vista desde mi habitación del hotel.

.....

La historia

Queridos amigos, aquí comienza *La ópera de tres peniques*.

Música... 1 - *Obertura*

Está anocheciendo, veo las barcas de los pescadores frente al mar, algún bar con las mesas fuera y el reflejo en el agua de las luces de los grandes hoteles. Cerca, unos muchachos con un trapo en la mano hacen de aparcacoches; por esta parte de la playa se pasea menos, dado que el mercado de al lado ya está cerrado. Algún mendigo pide dinero a los pocos transeúntes, mientras, en un banco, un anciano de acento alemán con un acordeón en las manos canta una canción muy famosa. La letra de la canción cuenta las aventuras y hazañas de un célebre ladrón, muy temido por el barrio, al que nunca ha cogido la policía: es el inconfundible Macki el Navaja.

Música... 2 - *Balada de Macki el Navaja. Moderato assai*

¡Atención! Acabo de ver una cosa muy curiosa en una tienda cercana que se divisa desde mi habitación del hotel. Es uno de esos tugurios que venden un poco de todo (litronas, bocatas, pilas, helados...) y que además es también bar. Un hombre -seguro que es el dueño- está contando el dinero de las ventas del día. Pero, ¡fiu!, ¡cuánto dinero tiene!, ¿cómo es posible que esa humilde tienda dé tanta pasta? ¡Ah! ya veo: algunos de los ladrones del barrio van allí a vender sus mercancías y seguro que después las vende más caras. El dueño es conocido por el barrio como “El rey de los bandidos”, y tiene a sus órdenes a una manada de chorizos que roban para él.

Ahora le veo discutiendo con su mujer: están muy preocupados porque se han enterado de que su hija, la bella Polly, se quiere casar ni más ni menos que con Macki el Navaja, y eso no lo pueden consentir.

Pero, paremos la acción un instante y pasemos a oír música: es el momento de escuchar una canción que se llama *Canción del en vez de...*, o sea, en vez de hablar, escuchemos la música que suena en la ópera cuando está pasando esto.

Música... 3 - *Canción del en vez de... Moderato*

Aparece por fin el personaje central de la obra, el navajero Macki. Es bastante delgado y un poco ennegrecido, no porque sea de piel oscura o tome mucho el sol, sino por que se lava más bien poco. O sea, es un auténtico cerdo.

Es uno de esos perdonavidas, bastante chuleta, que no se quita nunca su camisilla negra. Tiene treinta y tantos años muy mal llevados y luce en su piel varios tatuajes: uno dice "Amor de madre", otro "Viva la muerte", pero el que mola más es uno que tiene en el pecho con un corazón atravesado por una flecha en el que se lee: "Te quiero Polly".

Le llaman "el Navaja" porque nunca le falta en el bolsillo de su pantalón un cuchillo o algo parecido, que le sirve para amedrentar a sus víctimas cuando le da por robar. Suele llevar varios guardaespaldas a los que manda hacer pequeños trabajillos: robar un bolso, avisarle si hay polis por la zona, observar a la salida del Bingo si hay algún cliente sonriente con un fajo de billetes en el bolsillo, etc. Este Macki es un absoluto sinvergüenza: siempre le veo merodear por los mismos sitios, sin miedo ninguno.

Además vive como un rey: no le falta de nada (excepto limpieza, claro). Desde mi ventana indiscreta le veo pasearse por Las Canteras cantando una canción que ya todos conocen: *La balada de la buena vida*. Como a Macki le gusta mucho ir a los bailongos de música de salón, la canción que canta siempre tiene ritmo de bailar. Esta vez la está cantando a ritmo de fox-trot.

Música... 4 - *Balada de la buena vida. Fox-trot*

Son las cinco de la tarde. En un chabola del barrio de El Confital se está celebrando una boda en secreto (menos mal que me he comprado un potente catalejo para verlo todo bien). Entre cajas de contrabando y montañas de casetes de coches creo ver a Macki el Navaja que se está casando con la bella Polly, la hija de "El rey de los bandidos". La pobre Polly no sabe nada de los robos de Macki, ni de los trapicheos de su padre, ni que los invitados a la boda son los secuaces de Macki.

Cuando ya ha terminado la ceremonia llega un chivato corriendo y les dice que "El rey de los bandidos" se ha enterado de la boda secreta de su hija y anda buscándolos para armar una buena. Macki y Polly deciden separarse: él se esconderá una temporada por el barrio de Chamán y ella volverá inmediatamente a su casa a aplacar la ira de su padre.

La pareja se despide cantando una maravillosa canción: la *Canción del adiós*.

Música... 5 - *Canción del adiós de Polly. Andante con moto*

El padre de Polly ha ordenado a todos sus bandidos que le echen el guante al navajero Macki. Les veo buscar por todos lados: debajo de las barcas, en todos los bares y carpinterías de "la Puntilla", en las tiendas de coreanos y rusos. Me los he encontrado en los restaurantes de buen pescado de aquella zona (el Aniceto, el Amigo Camilo, el Juan de Arucas, el Pepe el Breca, Los Caletones...) Nada, no encuentran nada.

Todo el mundo sabe que "El rey de los bandidos" busca a Macki para darle una buena; además lo ha denunciado a la policía como raptor de su hija. Macki, sin embargo, por ahora tiene suerte: como es Carnaval se ha disfrazado de folklórica para no ser descubierto y ha salido de su escondrijo para ir a bailar agarrao al puerto, que, como ya os he dicho antes, es lo que más le gusta.

No para de dar vueltas, bailando con todas las chicas que se encuentra. Mirad, en este momento está bailando un Tango.

Música... 5a - *Tango-Balada*

Pero, enfrascado en el baile, y con tanto calor que le da el ejercicio, se va quitando poco a poco ropa, hasta que una de sus parejas de baile le descubre por los tatuajes y se chiva a los policías. Estos llegan sigilosamente, disfrazados de beduinos, atrapan en medio del baile a Macki y le enchironan. Ésta es la primera vez que Macki va a la cárcel, y va por un delito que, en realidad, no lo es: casarse. Nadie le acusa de los miles de robos anteriores, ni de otras muchas escaramuzas que ha llevado a cabo desde la niñez.

Allí, en el calabozo -según me han contado, pues ya sí que no puedo ver lo que pasa desde mi balcón del hotel-, Macki reconoce a uno de los carceleros, que fue compañero suyo en los años que estuvo en la Legión. Ambos, con gran alegría, y olvidando que uno es policía y el otro ladrón, se ponen a recordar los buenos y los malos momentos pasados en Fuerteventura junto a aquellos cañones costeros que tenían que vigilar. Como ya se sabe, en estos casos, los viejos amigos siempre acaban en plan sentimental cantando canciones del ayer. Supongo que no

os será difícil imaginar a Macki y al carcelero, sobre una mesa, cantando la heroica *Canción de los cañones*.

Música... 6 - *Canción de los cañones. Charleston*

Pero, después de esta momentánea alegría, viene la dura realidad: el fiscal acusador descubre todas las fechorías de Macki, que son muchísimas, y es condenado sin remisión a muerte. Macki se lamenta de su destino pero se resigna a su suerte, ya que cree que el veredicto es justo: ha sido muy mala persona y debe pagar por ello.

Aunque ya no valen arrepentimientos que le salven la vida, Macki pide un emocionado perdón a todos los que fastidió y ruega con sinceras lágrimas que le recuerden con cariño.

De todas las maneras, a mí Macki me da mucha pena. Me parece horrible que le maten; además, no vamos a terminar esta historia tan mal. ¡Lo mejor será cambiarle el final! ¡Sí, sí! La obra va a terminar así:

Cuando el juez oye el sincero arrepentimiento de Macki, se le ablanda el corazón y le absuelve de todos sus delitos, aunque, eso sí, le pone las siguientes condiciones: 1) que nunca más lleve navaja; 2) que busque un trabajo digno; 3) que jamás vuelva a ser delincuente; 4) que viva feliz con su adorada Polly, sin meterse con nadie ni armar ninguna gresca; y 5), que se lave de vez en cuando y se cambie el nombre: ahora se llama "Macki, el perilla".

Ya véis como al final, como en las mejores historias de la vida misma, todo se arregla. Ahora Macki anda de camarero en un bar de su barrio, La Puntilla, pero no digo nada más para no dar más pistas, pues quiere pasar desapercibido. El otro día lo vi y le pregunté:

- "¿Qué tal te va, Macki?"

- "Espectacular", me contestó.

Sólo os queda escuchar el final musical de esta historia. Si os fijáis bien, distinguiréis perfectamente los últimos momentos vividos por Macki: 1º, la triste llamada de la muerte; 2º, el arrepentimiento; y 3º, el coro final de alegría por su nueva vida.

Música... 7 - *Final: llamada de la tumba, arrepentimiento de Macki y coro de despedida*

.....

Juegos de niños

Concierto participativo para niños

Música para piano a cuatro manos de Georges Bizet:

Juegos de niños

Estrenado en el Palacio de Congresos de Castilla y León, Salamanca (III-1999).

Menchu Mendizábal y Francisco Luis Santiago (piano)

Los juegos y el piano

El columpio

1 - *El columpio (Reverie)*

El trompo

2 - *El trompo (Impromptu)*

La muñeca

3 - *La muñeca (Nana)*

El caballo de madera

4 - *El caballo de madera (Scherzo)*

Badminton

5 - *Badminton (Fantasía)*

Trompeta y tambor

6 - *Trompeta y tambor (Marcha)*

Las pompas de jabón

7 - *Las pompas de jabón (Rondino)*

Las cuatro esquinas

8 - *Las cuatro esquinas (con fugato)*

La gallina ciega

9 - *La gallina ciega (Nocturno)*

La pídola

10 - *La pídola (Capricho)*

Mamás y papás

11 - *Mamás y papás (Dúo)*

El baile

12 - *El baile (Galop)*

Los juegos y el piano

El narrador sale jugando al ping-pong -o cualquier otro juego- por el patio de butacas mientras hace ruidos con la boca. Sube al escenario, sin dejar de jugar: mientras remata su juego comienza a decir el texto.

Vamos a jugar con música. O, lo que es lo mismo, a escuchar música jugando.

Os preguntarán: ¿por qué este concierto es así?... Porque hace unos 150 años, un compositor francés, llamado Bizet, tuvo un ataque repentino de nostalgia recordando los juegos de cuando era niño. Estos recuerdos dieron paso a la inspiración y ésta a una colección de pequeñas piezas para piano a cuatro manos que tituló *Juegos de niños*.

Algunos de esos juegos ya se han pasado de moda y reposan en el recuerdo de los mayores; otros, sin embargo, todavía se mantienen con vida.

Ahora son muy distintos los juegos: están los ordenadores, los videojuegos, los coches teledirigidos, los muñecos que hacen de todo, etc. ¿Sabéis si hay ahora algún juego igual que los que jugaban vuestros padres cuando eran pequeños?: las muñecas, indios, arquitecturas, mecano, tren eléctrico... Sí, hay juegos nuevos y juegos de toda la vida. Pero, sobre todo, hay juegos muy antiguos que se siguen practicando ahora.

Así van a ser los juegos del concierto de hoy: juegos del siglo pasado que se juegan ahora y se jugarán el siglo que viene.

Por cierto: ¿sabéis que en muchos idiomas tocar un instrumento y jugar se dice igual?: play (inglés), jouer (francés), spielen (alemán). Nosotros tenemos hoy a una persona que va a jugar con el piano, o lo que es lo mismo, va a tocar el piano.

Sale uno de los dos pianistas.

El primer juego del día es éste.

.....

El columpio

Ej. 1 - El columpio
Pianista II (graves)
los 9 primeros compases

sobre la música, el narrador mueve los brazos siguiendo el sonido

Este es un juego que sirve para balancearse. Va y viene.

Con el impulso del columpio suben las manos.

seguir con los brazos todo lo que se dice

Y, claro, todo lo que sube baja: por la ley de la gravedad, desciende el columpio y las manos con él.

Ej. 2 - Pianista II, subida

fin de la música

Ej. 3 - Pianista II, bajada

Nuevo impulso...

Ej. 4 - Pianista II, subida en Sol M

... nueva bajada.

Ej. 5 - Pianista II, bajada en Sol M

Y así continuamente.

Ej. 6 - Pianista II, subidas y bajadas en Sol M
(sobre la música)

Barca en altamar, vaivén continuo, vuelo de golondrina, arco invertido, péndulo sin fin.

(fin de la música)

Es el columpio, aunque también podría ser el balancín. Pero, atención: entre las subidas y bajadas se puede escuchar al niño que canta esta canción.

Ej. 7 - Pianista II, melodía sola (4 c.)

Es una canción que podemos cantar todos:

- "Subir, bajar y vuelta a empezar"

La canción está incrustada dentro de las subidas y bajadas del columpio.

El pianista hace esfuerzos por tocar en tres lugares simultáneamente, incluso con la nariz, etc. Píde ayuda al narrador. Juntos lo intentan, pero no acaba de salir.

- ¿Qué podemos hacer?

El pianista tiene una idea: hace una seña para que esperemos un momento, se levanta, coloca otra banqueta en el piano, sale de escena y vuelve con otro pianista, que se esconde entre el público. Es el Pianista I: el que se sienta a la derecha, en los agudos.

- ¡Ajá! Viene con un amigo para que le ayude.

Ej. 8 - Pianistas I y II, del c. 9 al 17

¡Esto es otra cosa! Ahora sí que se puede hacer todo lo que está escrito.

Volvamos al columpio: todos los que os habéis columpiado alguna vez sabéis que de vez en cuando os pasáis con el impulso y se pone el columpio casi vertical:

cantarlo con melodía descendente

- "¡¡Hay, que miedo!!"

Por eso, el pianista de la izquierda hace esto con su mano derecha.

Ej. 9 - Pianista II, la escala descendente de la mano dcha. (al compás 35)

Nuestra mano baja con ella. Lo hacen todos con una mano.

Ej. 9 - Pianista II, (repetición)

Pero la mano no baja sola, la acompaña todo el piano.

Ej. 10 - *Pianistas I y II, desde el c. 35*

Este es el momento de escuchar este juego de sube y baja, esta música suave que compuso Bizet recordando *El Columpio* de su casa.

Sube el columpio,
un instante infinito,
bajan las olas.

Música... 1 - *El columpio. Reverie*

Ya veis: el piano es un instrumento que puede ser tocado por una, por dos y por muchas manos, o sea, por uno, por dos o por varios intérpretes a la vez.

Este es el dúo de piano a cuatro manos formado por...

El narrador se acerca al piano y les hace una entrevista con las siguientes preguntas.

- ¿Soléis tocar juntos?
- ¿Es difícil tocar con cuatro manos?
- ¿Se hacen un revoltijo las manos o tenéis colocadas señales de tráfico?
- ¿Siempre os sentáis así?
- ¿Quién conduce: el de la derecha o el de la izquierda?

Ya sabemos más cosas de esta especie de juego de tenis a parejas dentro de un piano. Sigamos con nuestros juegos.

.....

El trompo

No siempre tenemos un parque cerca de casa con columpios, o un árbol con una rama fuerte para colocar una cuerda con un tabla y columpiarnos. Cuando solamente tenemos un pequeño espacio podemos jugar a esto.

Ej. 1 - *El trompo*
Pianistas I y II
fragmento del comienzo

Es el trompo, que da vueltas sin cesar. Como éste.

Socar un trompo y jugar con él.

Igual que el trompo, una mano hace trinos que no paran de girar.

Ej. 2 - *Pianista II, trinos desde el comienzo*

Mientras tanto, otra mano marca con paso sigiloso los temblores que hace el trompo.

Ej. 3 - *Pianista II*
mano izquierda desde el comienzo

¿El otro pianista qué hace?. Añade unos pequeños pellizcos rítmicos de sonido que dibujan los desplazamientos circulares de la peonza.

Ej. 4 - *Pianistas I y II*
el Pianista I se suma desde el c. 4
y continúan los dos

fin de la música

Los dos juntos representan las vueltas y el movimiento del trompo.

Llega el momento más peligroso: hay que saber cogerlo con cuidado, mantenerlo girando un instante en la mano y volverlo a tirar.

Ej. 5 - *Pianistas I y II, al c. 31*

Sobre la música, cogerlo con la tapa de una carpeta y volverlo a tirar.

¡De pronto, el Trompo!
Corre y gira en mi mano,
pero se duerme.

Música... 2 - *El trompo. Impromptu*

.....

La muñeca

Todos los juegos no tienen por qué ser con movimientos, como el columpio o el trompo. Aquí llega uno de los juguetes más antiguos que se conocen: es la representación a escala de una persona: puede ser una niña, un niño, una joven, un guerrero, o un monstruo. Son los muñecos y las muñecas: los "Accionman", las "Barbi" o los "Playmobil". Son grandes y pequeños y siguen divirtiéndose desde hace cien mil años.

El compositor de la música, el señor Bizet, eligió una muñeca de las de entonces, más o menos como ésta.

El narrador saca una muñeca antigua y la enseña. Ya no la deja hasta el final del número.

Claro, a una muñeca como ésta, que ni habla, ni come, ni vomita, ni hace pis, ni nada, no le pega una música con mucho ritmo de esas que suenan por la radio. A una muñeca así, de cara de porcelana, con pelo de verdad y este trajecito del siglo XIX le va bien un ritmo suave, que parece el tic-tac de un reloj.

Ej. 1 - *La muñeca*
Pianista II
repetir el 1º c. continuamente.

Es un ritmo muy bueno para hacer muchas cosas. Por ejemplo, para decir "adiós" con una mano...

El narrador realiza lo que dice.

hacer bucles en el aire con un dedo; mover la cabeza como si fuera un partido de tenis; mecer una cuna; dibujar curvas; volar una pluma; mover nuestro cuerpo como el péndulo de una gran reloj.

fin de la música

Este es el ritmo de acompañamiento. La melodía que canta la muñeca suena unas veces en las teclas del centro.

Ej. 2 - Pianista I
sólo melodía, del 2 al 6

Y otras veces se puede escuchar más arriba.

Ej. 3 - Pianista I
sólo melodía del 18 al 22

Las dos cosas juntas (la melodía y el ritmo suave) forman esta pieza perfecta para dormir a una *Muñeca* antigua como ésta.

Con el vaivén
van llegando los sueños
de la muñeca.

Música... 3 - La muñeca. Nana

Durante la interpretación, el narrador se acerca al piano y pone a la muñeca a tocar en los agudos, junto a los pianistas, como si fuera piano a seis manos.

.....

El caballo de madera

¡¡Atención!! Ha llegado el momento de presentaros a mi caballo de madera. Se llama Cinzano: tiene la melena blanca, una sola pata y dos ruedas para correr.

- "Aquí Cinzano, aquí los niños de..".

El narrador imita una profunda voz de caballo para contestar las preguntas que le hagan los niños.

- "Estoy encantado de poder actuar en esta ciudad".

Si le queréis hacer alguna pregunta Cinzano estará encantado de escucharos.

Posibles preguntas: ¿por qué tienes sólo una pata?, ¿por qué no tienes cuerpo? ¿quién te ha enseñado a hablar?, ¿tienes novia?, ¿me puedo montar?, ¿cuántos años tienes?... El caballo contestará todas las preguntas de los niños y dejará subir en él a un par de ellos.

Una cosa que tiene este caballo es que galopa por la pradera con un ritmo muy musical:

- "¡Por favor, queridos pianistas, ¿podrían tocar una música para que galope Cinzano?!"

El caballo se echa a trotar a ritmo de la música.

Ej. 1 - El caballo de madera
Pianistas I y II
fragmento del comienzo

Este ritmo no sirve para mover la cabeza como un partido de tenis, ni para mecer una cuna.

Actuar lo que dice el texto.

No, no, es un ritmo que galopa como un caballo.

Pero este caballo no solamente galopa: también salta.

- "Por favor, música para saltar"

Ej. 2 - Pianistas I y II
a la doble barra. 24 c.

El caballo da los 4 saltos de la música, el gran salto final y la consiguiente caída. El narrador, enfadado, se dirige al caballo.

¡Siempre le pasa lo mismo, cuando llega el quinto salto se pone nervioso, se tropieza y se cae!

- "¿Por qué te pasa eso, Cinzano?"

Pero como es muy valiente, se levanta y sigue su galope. Al final, ya cansado, relincha.

Ej. 3 - Pianista I
las cuatro corcheas en sfz.

Incluso se despidе de nosotros con un ronroneo.

Ej. 4 - Pianista II
trémolo final de la mano izquierda.

Esta es la música que compuso Bizet para el *Caballo de madera*. Tenéis que estar muy atentos a cuando llegan los cinco saltos y cómo vuelve a correr hasta que termina la pieza.

Hasta las yeguas
envidian su silueta
con una pata.

Música... 4 - El caballo de madera. Scherzo

.....

Bádminton

Suena el movimiento de una raqueta que golpea una pelota, escuchadla.

Ej. 1 - Bádminton
Pianista I, los 4 primeros c.

La pelota sube y baja... y vuelta a golpear.

Ej. 1 - Pianista I, (repetición)

Es un juego parecido al tenis, pero no necesita un campo de juego tan grande, ni unas raquetas tan pesadas. Es más ligero: en eso se parece bastante al ping-pong...

La pelota tiene una especie de plumas que convierten su órbita en un viaje elegante y señorial.

Ej. 1 - Pianista I, (repetición)

A veces, las raquetas en vez de ir hacia arriba van hacia abajo y las bolas cogen efectos especiales.

Ej. 2 - Pianista I, del 16 al 20

Lo juegan normalmente dos personas:

- "Por favor, ¿puedes dejar que juegue también el pianista de las notas graves?"

Ej. 3 - Pianista II, del 8 al 12

Pero es muy raro que juegue primero un rato uno y luego un rato el otro: lo normal es que jueguen al "bádminton" los dos a la vez.

Ej. 4 - Pianistas I y II, a partir del 20

El narrador le pide a uno de los pianistas que juegue con él y se echan un partido en el escenario.

¿Habéis observado cómo se parece el movimiento de las raquetas y el viaje de la pelota a las escalas que hace el piano? Todos podemos jugar al bádminton sin movernos de nuestra silla. Sólo necesitamos concentrarnos en la música, seguir el peloteo de los dos pianistas, y sentir con el oído cómo las raquetas y la pelota del sonido a veces suben, a veces bajan, y otras siguen una línea que no se acaba nunca.

¿Vuelo de alondra?
¿Pluma que arrastra el viento?...
es la pelota.

Música... 5 - **Bádminton. Fantasía**

.....

Trompeta y tambor

¡Ya están aquí los soldados de plomo que desfilan con la música ante nosotros! Llevan delante un tambor que marca el paso.

El narrador se coloca un tambor de juguete y toca una marcha.

Esta marcha la podéis acompañar con los pies en el suelo.

Marcha con los pies.

Ese mismo ritmo de marcha es el que hace el piano.

Ej. 1- *Trompeta y tambor*
Pianistas I y II
fragmento del comienzo

Detrás del tambor va el cornetín, o trompeta, que da las señales de mando.

El narrador toma una trompetilla de plástico y la toca.

Algo parecido hace el piano, suena como si fuera una trompeta.

Ej. 2- Pianista I
los "toques" del c. 5, 13, 17 y 18

Trompeta y tambor se ajustan muy bien cuando suenan juntos.

Realizar una pequeña demostración tocando ambos instrumentos.

Cuando ya se ha iniciado la marcha, empieza el desfile.

Ej. 3- Pianistas I y II, del 25 al 30

Después, se puede observar cómo los soldados siguen, sucesivamente, unos a otros. La primera fila sale de la zona más grave del piano.

Ej. 4- Pianista II, mano izquierda al 30

La segunda fila se pone en marcha en la zona media grave.

Ej. 5- Pianista II, mano derecha al 31

La tercera fila marca el paso en la zona media aguda.

Ej. 6- Pianista I, mano izquierda al 32

Y la cuarta fila arranca en la parte más aguda.

Ej. 7- Pianista I, mano derecha al 33

Las cuatro filas de soldados, una tras otra, se escuchan así.

Ej. 8- Pianistas I y II, del 30 al 34

Dan media vuelta y sigue la maniobra, desde las notas del sótano hasta las de la azotea.

Ej. 9- Pianistas I y II, del 38 al 46

Si le añadimos el acompañamiento, el desfile queda terminado.

Ej. 10- Pianistas I y II, del 30 al 46

Seguro que ahora no tenéis ninguna duda de cómo es esta pieza de los *Juegos de niños* de Bizet que se titula *Trompeta y tambor*.

Suena el tambor,
las trompetas le siguen
de dos en dos.

Música... 6 - **Trompeta y tambor. Marcha**

.....

Las pompas de jabón

Nadie sabe el por qué, pero lo cierto es que ocurre. Es un extraño fenómeno de la física que ni los científicos se explican, y, sin embargo, es muy fácil hacerlo.

Ej. 1 - *Las pompas de jabón*
Pianista I, c. 1 y 2

Si coges un poco de jabón, lo disuelves en agua y soplas, el aire se recubre de pequeñas superficies transparentes y redondas que se echan a volar.

Ej. 2 - Pianista I, c. 3 y 4

Las pompas de jabón no se pueden conducir por donde tú quieres, ellas van a su aire. Tienen una gran personalidad: nadie les puede dar órdenes.

Ej. 3 - *Pianista I, c. 5 a 8*

Ni huelen, ni suenan. Son multicolores y muy sensibles: si las tocas desaparecen. Su vida no es muy larga: cuando llevan un rato en el aire, estallan sin hacer ni el más mínimo ruido.

Ej. 4 - *Pianista I, c. 9 y 10*

Son tan sensibles que el pianista tiene que tocar con mucho cuidado, no sea que vayan a explotar sus notas.

Ej. 5 - *Pianista I, c. 11 al 20*

Por cierto, ¿qué hacen los graves del piano mientras tanto?

Ej. 6 - *Las pompas de jabón*
Pianista II
c. 1 y 2

¡¡No trabaja mucho, ¿eh?!! Parece que está un poco desproporcionado, pero es lógico: no puede ponerse a tocar muchas notas gordas a la vez, porque rompería las pompas; debe hacer un pequeño acompañamiento para que se mantengan las notas del otro pianista un instante en el aire y luego caigan haciendo ¡Pop! ¡Pop!

Así, los dos juntos, consiguen esta atmósfera tranquila y cristalina.

Ej. 7 - *Pianistas I y II, c. 1 y 2*

Hacer pompas de jabón por diferentes procedimientos.

Con lo fácil que es hacer pompas de jabón, y lo difícil que es tocarlas al piano.

Ej. 8 - *Pianistas I y II, c. 3 y 4*

Con sólo mirarlas, se puede escuchar su música...

El narrador canta diseños similares a los del piano mientras las va explotando.

Aunque mejor será que veamos *Las pompas de jabón* y las oigamos a la vez.

Luces, planetas,
milagros en esferas:
sólo es el aire.

Música... 7 - *Las pompas de jabón. Rondino*

.....

Las cuatro esquinas

¿Quién de vosotros sabe jugar a *Las cuatro esquinas*? ¡Necesito cuatro jugadores!

Suben al escenario a jugar.

Vamos a ver las reglas del juego:

Cuatro jugadores se sitúan en las esquinas de un cuadrado y otro en el centro: hay que cambiarse a toda prisa a una esquina que quede libre. Por tanto, hay que prepararse.

Cantando con la melodía del piano.

- "¡Que voy...! ¡que voy...!"

Ej. 1 - *Las cuatro esquinas*
Pianistas I y II, los 6 primeros c.

Y a la tercera salir corriendo.

Ej. 2 - *Pianistas I y II, del 6 al 10*

Ahora vosotros: os preparáis.

Ej. 3 - *Pianistas I y II, del 10 al 58*
sobre la música

- "¡Que voy...! ¡que voy...!"

Y, a la tercera, salís disparados. Y así, corriendo, se desarrolla el juego. Pero ya no hay que prepararse dos veces como al principio, ahora sólo es necesario una vez y salir disparado en cualquier instante.

fin de la música

Hay un momento en que el piano se lo piensa tanto que le quitan el sitio. Es este.

Ej. 4 - *Pianistas I y II, del c. 97 al 112*

Entonces empieza lo bueno, comienza la fuga: el primero da cuatro pasos en dirección a la esquina siguiente.

Ej. 5 - *Pianista II, del c. 112 al 116*

Cuando llega, manda al que la ocupaba a la próxima con otros cuatro pasos.

Ej. 6 - *Pianista I, del c. 116 al 120*

Parece que se dan el relevo, porque el tercero hace lo mismo, se fuga hacia el sitio siguiente contando cuatro.

Ej. 7 - *Pianista I*
del c. 120 al 124 (mano izquierda)

Y el cuarto no tiene más remedio que fugarse disparado a ocupar el sitio que había dejado el primero al principio.

Ej. 8 - *Pianista I*
del c. 124 al 128 (mano derecha)

Estos son los dieciséis pasos seguidos. Eso sí, en el juego, todo esto ocurre a mucha velocidad.

Ej. 9 - *Pianistas I y II*
del c. 97 al 128 sólo las voces

Para que se note que todos van corriendo, los pianistas rellenan de notas todas estas salidas. Poned atención para escuchar las cuatro salidas de los jugadores envueltas en notas.

Ej. 10 - *Pianistas I y II*

del c. 97 al 128 (todo)

En música, a esto de hacer salidas sucesivas se le llama fuga.

Indecisiones.
Mi vida se reparte en
cuatro rincones.

Música... 8 - *Las cuatro esquinas*

.....

La gallina ciega

- "¡Huy! ¿Se ha apagado la luz? ¡Ah, no!, es que tengo los ojos vendados. ¿Quién anda por ahí? Oigo murmullos y bisbiseos".

Cantando, como los dos primeros acordes del piano.

- "¿Quién es?"

Los jugadores se esconden para que no les coja la gallina y, para confundir, contestan:

Cantando, como la melodía que sigue del piano.

- "¡Gallinita ciega!"

La gallina, en su oscuridad, vuelve a preguntar:

Cantando, como los dos segundos acordes del piano.

- "¿Quién va?"

- "¡No ves ni una torta!"

Uno pregunta y otros contestan. Eso mismo hace el piano: pregunta un pianista y contesta el otro.

Ej. 1 - *Las cuatro esquinas*
Pianistas I y II,
los 6 primeros c.

La gallina, con los ojos vendados, pregunta cosas para provocar la respuesta de los otros. Pero la gallina ciega sólo se puede mover cuando pregunta el piano; y los otros sólo cuando contesta la melodía. A ver si sale.

Ej. 2 - *Pianistas I y II,*
desde el comienzo hasta que
el narrador manda parar

Pueden subir niños al escenario a jugar y cantar con el presentador.

- "¿Quién es? ¿Quién va?"

Y los jugadores contestan cosas de este tipo:

- "¡Gallinita ciega! ¡No ves ni una torta!"

Después de la pregunta y la respuesta, cuando dialogan los dos juntos, se pueden mover todos, pero sin correr, con movimientos tranquilos y en silencio total, para que se escuche perfectamente la música.

sobre la música

Más tarde vuelven las preguntas y las respuestas.

Dejar sonar la música mientras se juega.

¿Seremos capaces de jugar a la gallina ciega y, además, atender todas las indicaciones que hace el piano?

fin de la música

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- preguntas para que se mueva la gallina ciega

- respuestas para que se mueva el resto

- y diálogo para todos

¡Atención! Todos esto se repite varias veces. Vamos entonces a jugar con esta música que, como es un poco oscura, se llama nocturno.

Cierro los ojos:
rumores de gallinas,
la oscuridad.

Música... 9 - *La gallina ciega. Nocturno*

.....

La pídola

Este juego consiste en saltar.

Ej. 1 - *La pídola*
Pianistas I y II, del c. 4 al 6

Para saltar a la pídola hay que coger primero carrerilla...

Ej. 2 - *Pianistas I y II*
del c. 1 al 4, escalas ascendentes

... y, después, auparse con las manos y brincar.

Ej. 3 - *Pianistas I y II*
del c. 4 al 6, acordes

Unos se agachan como si fueran potros, otros botan sobre ellos.

Ej. 4 - *Pianistas I y II, del 7 al 20*
en el legato

Y así van saltando todos los jugadores de la pídola: unos se agachan y otros saltan por encima. Cuando se acaba el turno, se hace al revés: saltar, agacharse, agacharse y saltar; canguro, topo, topo, canguro.

fin de la música

No sé cómo llamáis ahora a este juego. Cuando yo era niño lo llamábamos el burro, el potro, el carnero. ¡Venga, unos cuantos al escenario a jugar!

Suben niños al escenario y juegan.

Por cierto, otras veces se juega a pasar por debajo del burro.

Juegan a pasar por debajo.

Cuando se juega al revés, las notas también se agachan: descienden en vertiginosas escalas, exactamente igual a como hacemos nosotros, para después ascender hasta colocarse de pie.

Ej. 5 - *Pianista I, del c. 21 al 32*

Hay veces en que unos van hacia el suelo y otros hacia el cielo: desde los abismos del piano ascienden los dedos por las teclas.

Ej. 6 - *Pianista II, del c. 53 al 58*

Mientras, desde las alturas se tiran en picado unos acordes fuertes y enfadados.

Ej. 7 - *Pianista I, del c. 53 al 58*

Cuando se cruzan los que suben y los que bajan, producen un efecto parecido al encuentro de dos escaleras automáticas.

Ej. 8 - *Pianistas I y II, del c. 53 al 58*

Un juego de subir, bajar, agacharse, estirarse, saltar, caer... Todo eso es lo que hace el piano; bueno, mejor dicho, los pianistas que interpretan la partitura que compuso Bizet para esta *Pídola*.

Salto y me agacho,
soy pulga, grillo, potro,
pájaro y túnel.

Música... 10 - *La pídola. Capricho*

.....

Mamás y papás

¿A qué habéis jugado más de una vez a imitar a los mayores? Eso lo hemos hecho todos, y todavía lo hacemos. Por eso se juega tanto a imitar a los padres.

- “¡No hagas eso! ¡Basta ya de ver la tele! ¡Tienes que estudiar más! ¡Péinate...!”

A ver: ¿qué es lo que más os dicen?

Respuestas variadas.

Para imitar bien las voces de los mayores hay que tener en cuenta que las madres tienen la voz más aguda que los padres. Por eso suenan muy bien en las cuerdas cortas y finas del piano que están en la parte derecha.

Ej. 1 - *Mamás y papás*
Pianista I, 8 primeros c.

Las voces de los padres suenan allí donde están las notas más profundas, en el registro más grave del piano, en la parte izquierda.

Ej. 2 - *Pianista II, del c. 7 al 16*

Cantar o no cantar: esa es la cuestión. Quien no canta se aburre, se cristaliza en piedra, se endurece como el cemento. A nada que se descuide, quien no canta se convierte en sofá, en perchero. Ya sabéis que “quien canta, su mal espanta”.

Hay voces agudas y voces graves, todas son buenas para cantar. Voces de madres y de padres que se abrazan con cariño, haciendo que la música se tense hasta explotar.

Ej. 3 - *Pianistas I y II, del c. 49 a 62*

Este es un dúo que se escucha como quien juega a *Mamás y papás*.

En la memoria,
canciones que los padres
cantan a dúo.

Música... 11 - *Mamás y papás. Dúo*

.....

El baile

Dramatizar y actuar mucho la siguiente narración. Describir con el cuerpo todo lo que se dice y hacer participar al público.

La última de las piezas es una auténtica fiesta. El ritmo se echa a galopar (como Cinzano) y nuestro cuerpo ya no puede parar: un dedo, con vida propia, comienza a moverse en solitario; al rato se activa automáticamente otro dedo con el mismo ritmo. Ahora son tres, cuatro, una mano, por fin, danzan las dos manos: ¿son arañas?, ¿palomas?, ¿efectos de humo?.

Los brazos despiertan, tiran de las manos y se balancean como columpios, fingen que son trompos, botan igual que las pelotas, parecen burbujas que flotan. Las piernas desfilan de un lado a otro, ocupan las cuatro esquinas de la habitación, se tropiezan con una gallina ciega, saltan sobre un burro. Por último, cuando dedos, manos, brazos, piernas y todo el cuerpo es puro ritmo, nos unimos a nuestros amigos, padres, madres y demás desconocidos para que nadie se quede sin disfrutar del baile. La música se confunde con la vida: es la vida misma.

Trompetillas, serpentinas, tarta, chocolate, refrescos, juegos, alegría... ya está con nosotros la música final de estas doce maravillas del señor Bizet.

Todo se mueve,
las notas son los confetis
en el gran baile.

Música... 12 - *El baile. Galop*

.....

Las Variaciones Enigma

Guión de concierto para jóvenes

Música de Edward Elgar: *Variaciones Enigma, op. 36*

Con breves ejemplos con música de Beethoven y Ravel

Estrenado en el Teatro Pérez Galdós. Las Palmas (II-1997)

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Dir. Alejandro Posada

Enigmas

Beethoven: *Sinfonía nº 5, 1º mov. (frag.)*

Ravel: *Bolero (frag.)*

Variaciones

Beethoven: *Sinfonía nº 5, 1º mov. (frag.)*

Elgar y su tema

Edward Elgar: *Variaciones Enigma: Tema enigma*

Variaciones de amigos

Variación I - (C. A. E.) (*L'istesso tempo*).

Variación IV - (W. M. B.) (*Allegro di molto*).

Variación V - (R. P. A.) (*Moderato*).

Variación VII - (Troyte) (*Presto*).

Variación IX - (Nimrod) (*Adagio*).

Variación XI - (G. R. S.) (*Allegro di molto*).

Variación XII - (B. G. N.) (*Andante*).

Variación XIV - (E. D. U.) (*Allegro - Presto*)

Enigmas

En la historia de todas las músicas siempre nos podemos encontrar con muchos enigmas: desde canciones muy antiguas manuscritas en el forro de un gran libro de la Edad Media (como es el caso de las *Cantigas de amigo* de Martín Codax), hasta partituras que, durante el siglo pasado, se utilizaban para envolver la carne (menos mal que se dio cuenta de esto un famoso compositor, llamado Mendelssohn, y rescató una de las más importantes obras de la humanidad: *La pasión según San Mateo*, de Juan Sebastián Bach, que estaban destrozando como envoltorio de filetes).

Hay otros casos musicales que son tan enigmáticos que ni Sherlock Holmes, ni Indiana Jones, ni siquiera "Anacleto agente secreto", serían capaces de descubrir; como por ejemplo: ¿Cómo sería la música que cantaban los antiguos griegos? ¿O los egipcios? ¿O los mayas?... ¿Cómo tocarían Mozart o Chopin el piano, si no podemos escucharlos, pues no se había inventado el magnetofón todavía?...

Efectivamente, siempre ha habido grandes enigmas en la música. E incluso, músicos que jugaron (y aún hoy, siguen jugando) a enigmas musicales. Por ejemplo, hace cuatro y cinco siglos los músicos jugaban a mandarse por correo cánones, pero sin especificar dónde entraban las cuatro voces: una especie de jeroglíficos para entendidos que se llamaban Cánones Enigmáticos.

Durante la guerra europea se mandaban mensajes cifrados con notas musicales: cada nota era una letra, o sea: una melodía podía ser un mensaje secreto. A esto he jugado yo muchas veces con jóvenes como vosotros: descubrir un tesoro oculto en un lugar cuyo nombre se esconde tras una melodía que les canto y que se tienen que aprender.

Hay otro tipo de acertijos, como, por ejemplo, éste:

Si yo toco este ritmo...

Tocar sobre el atril el ritmo del comienzo de la 5ª de Beethoven.

¿Sois capaces de saber qué música es?

Efectivamente: la música es ésta.

*Ej. 1 - Beethoven: Sinfonía nº 5, 1º mov.
Tutti, primeros c*

Es el comienzo del primer movimiento de la *Sinfonía nº 5* de Beethoven.

Otro juego: si yo tocara esto...

Tocar sobre el atril el ritmo del Bolero de Ravel.

¿Qué obra creeríais que es?

Sí, es el famosísimo Bolero de Ravel, que suena así.

*Ej. 2 - Ravel: Bolero
Percusión, ritmo*

Bien, ya veis la cantidad de juegos, acertijos y enigmas que podríamos hacer.

Hoy he comenzado el concierto con este asunto de los enigmas porque la obra que vamos a escuchar tiene mucho que ver con ellos. De hecho se titula *Variaciones Enigma*.

.....

Variaciones

Si de la segunda palabra del título, Enigma, ya he hablado un poco, de la primera palabra, Variaciones, creo que no es necesario hablar demasiado, pues supongo que es bien conocido por vosotros que, en música, casi todo lo que se hace tiene que ver con variar y con repetir.

Si volvemos al primer ejemplo, el de la sinfonía de Beethoven, podemos ver que los cuatro primeros golpes se repiten constantemente, pero casi nunca exactamente igual, suben y bajan, se repiten con una cierta variación.

*Ej. 3 - Beethoven: Sinfonía nº 5, 1º mov.
Tutti, primera parte*

Cuando la variación es de un tema entero, o de una canción, a eso se le llama Variaciones sobre un tema. El compositor, en este caso, coge el tema o la canción y la viste con distintos trajes. Os voy a poner un ejemplo.

CANTAR un tema de cuatro notas y hacerle variaciones sencillas.

- Tema normal
- Variación triste en modo menor
- Variación alegre, rápida
- Variación en forma de blues
- Variación solemne
- Variación adornada

¿Veis cómo cada variación tiene un carácter diferente?: unas veces el tema toma un carácter oscuro, otras luminoso; unas sobrio, otras dicharachero. De eso se trata, de comprobar la genialidad del compositor haciendo variaciones, de que el músico incorpore a la música lo que siente y escucha en la vida misma.

.....

Elgar y su tema

Un día, hace unos cien años, el compositor inglés más importante de su época, llamado Edward Elgar, llegó a su casa a la hora de cenar, algo cansado, pues había estado todo el día trabajando. Como la cena todavía no estaba lista, se sentó un rato al piano y se puso a improvisar algo relajadamente, sin darle mucha importancia. Era esto.

Ej. 1 - Tema Enigma (Andante)
Violines I, c. del 1 al 6

Carolina, la mujer de Elgar, que estaba escuchando, le dijo:

- "Eduardo, ese es un buen tema"

- "¿Qué tema dices?", contestó Elgar, que estaba un poco en Babia.

- "Ese que acabas de tocar", insistió su mujer.

Elgar le hizo caso, y lo escribió. Después lo complementó con este acompañamiento:

Ej. 2 - Vls II, vlns y cellos, c. del 1 al 6

Es un acompañamiento serio y sosegado, que suena como un latido y le da a la melodía esa pulsación que le faltaba.

Las dos cosas a la vez suenan así:

Ej. 3 - Cuerda, c. del 1 al 6

Ya notáis que es una melodía sinuosa, que repite unos giros de diferentes maneras. A esto Elgar le añadió una segunda parte diferente, más sencilla y cantable que la primera, que suena así:

Ej. 4 - Tutti, del c. 7 al 10

Y luego redondeó y concluyó el tema, añadiéndole al final algo parecido a lo del principio:

Ej. 5 - Tutti, del c. 11 al 17

Así quedaba perfecto: simétrico y con tres partes. De esta manera tan peculiar y enigmática, surgió el tema de esta obra. El resultado final del tema completo es éste.

Música... - Tema Enigma. Andante

Una vez concluido el tema, Elgar pensó y pensó qué podía hacer con él:

- "¿Una canción?, no, no le pega. ¿Una sonata?, tampoco".

Así siguió pensando hasta que tuvo una ocurrencia:

- "Voy a hacer unas cuantas variaciones pensando en mis amigos. Cada una de ellas tendrá una orquestación diferente y

será como una broma que les gasto, como un reflejo de su personalidad (como si imitáramos a nuestros amigos: más serios, más alegres, más bruscos, más suaves). Pero para que sólo se enteren de la caricatura musical las personas a las que se lo dedico, pondré encima de cada una de ellas las iniciales de sus nombres".

Por ejemplo: si yo pusiera A. P. podría ser Alejandro Posada.

Queridos amigos, han tenido que pasar muchos años, y han tenido que dedicar muchas horas de investigación los musicólogos para descubrir quienes eran los personajes elegidos por Elgar para sus *Variaciones Enigma*. Aún así, todavía hay muchas cosas que no se han resuelto.

Aquí y ahora vamos a comprobar cómo cada variación se basa en la forma de ser de alguien, o en una simple anécdota. Un incidente sin importancia puede pasar a ser el centro de la música.

.....

Variaciones de amigos

Vayamos ya con la primera. Las iniciales que figuran al principio de la partitura son C. A. E.: Carolina Alice Elgar, la esposa del compositor.

En esta variación Elgar le da al tema un tono romántico y delicado, como parece ser que era ella. Incluso hay un abrazo, un momento fuertemente apasionado que seguro que notaréis cual es.

Comprobaréis también que se parece bastante al tema inicial, pero es algo más alargado y sentimental.

Música... - Variación I (C. A. E.) *L'istesso tempo*

Pasamos por alto la 2ª Variación, cuyas iniciales, H. D. S. P., son las de Hew David Steuart-Powell, un pianista aficionado que tocaba música de cámara con él; y la 3ª, titulada R. B. T., las iniciales de un amigo suyo, actor aficionado, que se llamaba Richard Baxter Townshend.

Pero nos vamos a detener en la Variación IV, que lleva las letras W. M. B., que obedecen al nombre de William Meath Baker, un enérgico caballero que cada mañana leía a los empleados de su granja la orden del día y siempre se le cerraba la puerta de golpe cuando se marchaba.

Esa es la broma de Elgar: una música impetuosa y regañona, condensada y enérgica, con fanfarrias y un final brusco, como el portazo de su amigo.

Música... - *Variación IV (W. M. B.) Allegro di molto*

Supongo que se sentiría bien reflejado este brusco amigo de Elgar. Para la Variación nº V, el compositor eligió a su querido amigo, y gran amante de la música, Richard Penrose Arnold, por eso la tituló R. P. A. Este señor era hijo de un famoso poeta, y tenía la costumbre de interrumpir cualquier conversación con una broma o un chiste. Por eso, la música refleja los cambios radicales de carácter.

Empieza serena, sombría y algo majestuosa; para ello compone una especie de contramelodía para los violines que tocan en la cuarta cuerda:

Ej. 6 - Variación V (R. P. A.)
Violines I y II, c. del 1 al 7

Ej. 7 - Fgts, Chelos y Cbs, c. del 1 al 7

El tema principal está medio escondido en los instrumentos graves:

Normalmente, si hablamos varios a la vez no se entiende nada. En música puede haber dos conversaciones a la vez perfectamente, y, además, puede quedar muy bien. Oíd el tema y la contramelodía a la vez.

Ej. 8 - Tutti, c. del 1 al 7

De repente, cambia el ambiente a otro más luminoso y juguetón en los instrumentos de madera y las trompas, son las carcajadas del chistoso Arnold.

Hacer unas carcajadas al ritmo de la música.

Ej. 9 - Maderas y trompas, c. 8

Esta combinación de seriedad y chiste pasa un par de veces. Ese es el juego de Elgar: disfrazar musicalmente a sus amigos con el mismo tema, o, dicho de otra manera, disfrazar el tema con la personalidad de sus amigos. En este caso contrasta lo sereno con lo juguetón.

Música... - *Variación V (R. P. A.) Moderato*

Nos saltamos la Variación nº VI, que está dedicada a una anciana que tocaba la viola con muchísimo trabajo.

Y pasamos a la VII, que no lleva iniciales, sino el enigmático título de *Troyte*.

Se refiere sin duda a un arquitecto muy amigo, que tocaba bastante mal el piano, llamado Arthur Troyte Griffith. Como, en efecto, era muy buen arquitecto, pero muy mal pianista, Elgar se ríe de él en esta variación que es una pura broma: el maestro intenta enderezar el ritmo del pésimo pianista, de ahí los golpes

obsesivos y agresivos del timbal. Es una música vertiginosa y nerviosa. El golpe final de la orquesta es el último esfuerzo desesperado del maestro por arreglar el desastre de su alumno.

Música... - *Variación VII (Troyte) Presto*

Habéis podido comprobar lo jubilosa y marchosa que era esta variación.

La VIII está dedicada a una alegre señora, llamada W. N., o sea, Winifred Norbury, que tenía una elegante casa del siglo XVIII, pero mejor será que nos centremos en la siguiente, que es la joya de todas las variaciones: recordadlo, la Variación IX, que lleva el enigma en su propio título: *Nimrod*.

Parece ser que Nimrod fue un antiquísimo cazador que fundó hace miles de años la ciudad de Babilonia y empezó a construir la famosa torre de Babel. Como esta variación fue dedicada a un amigo cuyo nombre era August Johannes Jäger, y Jäger quiere decir en alemán cazador, Elgar le puso a esta variación el nombre del legendario cazador de Babilonia, Nimrod.

Este señor que os cuento solía dar paseos con Elgar por las tardes. Ambos hablaban mucho de música en esos paseos, sobre todo de las obras lentas de Beethoven. El tal Jäger le decía a Elgar: "Nadie puede llegar a parecerse a Beethoven en los tiempos lentos". Elgar, herido en su amor propio, compuso esta maravilla que viene ahora y se la dedicó a su incrédulo amigo.

El resultado ciertamente se aproxima e iguala a Beethoven: es algo alucinante: un tiempo lento que va agrandándose como una gran burbuja, explota en su punto culminante y desaparece. Preparaos que aquí llega.

Música... - *Variación IX (Nimrod) Adagio*

Ya os advertía que esta música es insuperable.

La Décima Variación es una especie de intermedio dedicado a Dorabella, que no es una persona de verdad, sino un personaje de una ópera de Mozart. No tenemos tiempo para escucharla, pero sí nos detendremos en la siguiente, que es una de las más cortas y está dedicada a un perro: la que ocupa la número XI.

George Robinson Sinclair, G. R. S., era un organista que tenía un bulldog llamado Dan. Una vez Elgar vio como el perro se caía a un río. En la música se puede seguir perfectamente

cómo cae al agua, busca y “bracea” con incertidumbre, y cómo sale ladrando de alegría revolcándose en la tierra. Todo esto lo podéis oír varias veces en esta pieza de gran virtuosismo.

Música... - *Variación XI (G. R. S.) Allegro di molto*

Así llegamos a la variación B. G. N., que está en el duodécimo lugar. Las tres letras son las iniciales de Basil G. Nevinson, un serio y devoto amigo de Elgar que tocaba el violonchelo en sus ratos libres. El compositor le dedicó esta maravillosa variación donde la parte más importante la llevan, naturalmente, los violonchelos. Esto es, sencillamente, música emocionante. Concentraos porque os va a encantar.

Música... - *Variación XII (B. G. N.) Andante*

Ya hemos llegado al final, pues nos saltamos la nº XIII, que es una Romanza que dedicó a una amiga; pero, como estaba de viaje, no pudo pedirle permiso para poner sus iniciales y puso sobre la partitura tres asteriscos.

La última es la Variación XIV, y lleva estas tres letras: E D U. Edu, el nombre con el que le llamaba su mujer; es decir, la última variación se la dedica el compositor a sí mismo.

Como se sentía muy vitalista, Elgar remató su obra con esta música atrevida, audaz y vigorosa, donde puso todo lo que sabía y en la que llegó al punto culminante de su carrera. Después de escuchar esta obra dijeron todos los públicos: “Es la más grande obra para orquesta de un inglés”.

Música... - *Variación XIV (E. D. U.) Allegro - Presto*

.....

Cuadros de una exposición

Música para piano de Modest Mussorgsky
Orquestada por Ravel y Tushmalov

Estrenado en las jornadas de inauguración del Auditorio Alfredo Kraus.
Las Palmas de Gran Canaria. (XII-1997)

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Dir. Adrian Leaper
Francisco Martínez Ramos (piano)

Paseo

El gnomo

El viejo castillo

Tullerías

Bydlo

Baile de los pollitos en sus cascarones

Samuel Goldenberg y Schmuyle

El mercado de Limoges

La cabaña de Baba-Yaga sobre patas de gallina

La gran puerta de Kiev

Paseo

El escenario está vacío, con todo preparado para la salida de la orquesta. En el fondo del escenario hay una exposición de recreaciones de los cuadros que se interpretarán, realizada por escolares de enseñanza secundaria. Se han hecho reproducciones grandes en poliuretano para que se puedan ver desde todos los sitios.

La música que vamos a escuchar se llama *Cuadros de una Exposición*, por eso hemos convertido el Auditorio en una sala de exposiciones. Vamos a ver y escuchar, con los ojos y con los oídos, unos cuadros pintados por algunos de vosotros que se han inspirado en esta obra musical que os comento, que, a su vez, se inspiró en los cuadros de una exposición. Es decir, vamos a intentar imaginar aquellos cuadros en los que se basó el compositor del siglo pasado Mussorgsky para componer la música que vais a escuchar hoy.

Lo que hacemos todos cuando vamos a una exposición es pasear entre los cuadros.

El narrador se pasea por la exposición, se detiene a ver los cuadros y los comenta.

Podría pasear tarareando algo.

Pasearse y tararear la melodía de Paseo.

¿Qué tal quedaría esto si me lo acompaña con la guitarra?

El narrador tararea y se acompaña con una guitarra.

Esta música que estoy tarareando es la que inventó Mussorgsky para pasear por los cuadros de una exposición; pero la compuso para piano.

El narrador toca la melodía al piano.

Pero también puede sonar esta música con toda la orquesta, pues hubo otros compositores a los que les gustó tanto esta música que la pasaron a la orquesta. Por cierto, hablando de orquesta: que pasen.

Sale la orquesta y afina.

¿Cómo sonaría el *Paseo* con la orquesta? Puede sonar de muchas maneras distintas. Por ejemplo, la melodía la podría hacer la trompeta.

Ej. 1 - Cuadros de una exposición (Ravel): Paseo
Trompeta, c. 1 y 2

Ahora, las tres trompetas van tocar la melodía con sus acordes.

Ej. 2 - Trompetas, c. 3 y 4 (10°)

Si lo tocaran las cuatro trompas quedaría así.

Ej. 3 - Trompas, c. 3 y 4

La familia del metal se completa con los trombones y la tuba. Vamos a escuchar cómo un trombón y una tuba hacen el bajo.

Ej. 4 - Trombón y Tuba, c. 3 y 4

Si escuchamos a toda la familia del metal completa, el resultado es así de impresionante.

Ej. 5 - Metales, Intra. y [1] completo

El paseo sigue. Ahora es la familia de la cuerda la que toma el relevo: violines, violas, violonchelos y contrabajos continúan con la labor emprendida por los metales y le dan nuevos quiebros a esta especie de marcha antigua.

Ej. 6 - Cuerda, del c.[2] al [3]

Los oboes remarcan la parte de arriba de la melodía.

Ej. 7 - Oboes, [2] c. 2

Los clarinetes también subrayan la melodía, pero no tan arriba.

Ej. 8 - Clarinetes, [2] c. 2

Los fagotes hacen el bajo.

Ej. 9 - Fagotes, [2] c. 2

Todos juntos, o sea, la familia de la madera, pero sin las flautas, nos ofrecen este sonido tan interesante.

Ej. 10 - Maderas, [2] c. 2

Más adelante os presentaré a las flautas y a la percusión. Ahora a quien quiero presentaros es al solista de piano y al director.

Salen el pianista y el director.

Ya estamos todos en el escenario: es el momento de comenzar. La obra se inicia con el primer paseo por la exposición. A paso tranquilo, no es cosa de ir corriendo cuando se miran cuadros. En este *Paseo* vais a poder escuchar los ejemplos anteriores y otros momentos muy interesantes que todavía no habéis oído. Así empieza la obra.

Música... - *Paseo. Ravel*

.....

El gnomo

Nos detenemos en el primer cuadro. Representa un Gnomo: ya sabéis, un grotesco y minúsculo enano de gran nariz que camina a golpes bruscos y vacilantes sobre sus piernas torcidas. Es como un personaje deforme salido de *El señor de los anillos*: vive bajo tierra guardando tesoros secretos y tiene muy mal genio. En la música se notan muy bien sus cambios de carácter: rápido y lento, fuerte y suave, directo y siniestro. Hay que reconocer que le salió a Mussorgsky un gnomo violento de poderes sobrenaturales.

Música... - *Gnomo. Piano*

¿Veis que utilización del piano? Parece que tuviera una orquesta sinfónica dentro de él: infinidad de colores, timbres increíbles... Esta obra de Mussorgsky es muy especial, es completamente distinta a cualquier otra composición musical.

Cincuenta años después de componer Mussorgsky esta obra para piano, otro célebre compositor, llamado Ravel, con una gran habilidad para pasar las obras de piano a orquesta, hizo una impresionante orquestación. En este *Gnomo*, Ravel introduce el bombo, el tambor y los platillos para dar más sensación de movimiento brusco.

Ej. 11 - *Gnomo* (Ravel)
Percusión, [7] c. 7

Pasemos a escuchar las sacudidas de este *Gnomo*, que ha pasado de un salto del piano de Mussorgsky a la orquesta de Ravel.

Música... - *Gnomo. Ravel*

Después de este violento cuadro, vamos a dar un suave *Paseo* para tranquilizarnos.

Música... - *Paseo 2º. Piano*

.....

El viejo castillo

Ahora, la exposición nos muestra un cuadro que representa una escena de cuento: es un trovador que canta al pie de un castillo medieval.

Ya os vais dando cuenta de que estos cuadros tratan de temas muy distintos. La razón es la siguiente: Mussorgsky tenía un íntimo amigo dibujante, diseñador y arquitecto, llamado Victor Hartmann, que en el mejor momento de su carrera se murió. Mussorgsky se quedó tan desolado que los amigos organizaron una gran exposición con las obras del pobre Hartmann para consolarle. El compositor dejó correr su fantasía y compuso esta obra para piano basada en aquellos decorados escénicos y dibujos. El resultado es esta colección de visiones mágicas sonoras: escuchando esta obra nos parece que estuviéramos visitando aquella exposición.

Para este *Viejo Castillo* Ravel sustituye la voz del trovador por la de un precioso saxofón. Observad la magia de esta música que nos traslada al atardecer en un antiguo castillo, donde un romántico juglar canta a su amada una candorosa canción de amor.

Música... - *El viejo castillo. Ravel*

Y después del *Viejo Castillo*, seguimos con nuestro *Paseo* en esta visita a un museo imaginario.

Música... - *Paseo 3º. Ravel*

¿Os habéis fijado que todos los paseos tienen la misma melodía, pero son todos distintos? Claro, nosotros no paseamos siempre igual, por eso la música se comporta como lo hace la vida misma, repite, pero varía. En este caso va haciendo pequeñas variaciones sobre el tema del paseo.

.....

Tullerías

A la tranquilidad del cuadro anterior le sigue un animado cuadro que describe el ambiente de los famosos jardines de París llamados las Tullerías. Tenemos que imaginarnos alboroto de niños y madres en un parque: riñen, se divierten y juegan.

Música... - *Tullerías. Piano*

Oigamos cómo suena esto mismo con la orquesta. Ravel deja descansar a las trompetas, trombones y la tuba: son muy pesados para esta música tan ligera. Es más, de la percusión sólo elige el instrumento más pequeño y delicado: el triángulo.

Música... - *Tullerías. Ravel*

Si observáis el orden de los cuadros de esta exposición de Mussorgsky, os daréis cuenta de que contrastan mucho unos con otros: van colocados alternando uno lento con otro rápido... uno juguetón y otro siniestro... uno delicado y otro robusto. Por eso, después de la ligereza de los niños en las *Tullerías*, llegamos a este otro cuadro.

.....

Bydlo

Ej. 12 - *Bydlo. Piano*
Repetir como un ostinato el diseño
de la mano izquierda, sobre la música

¿Qué es esto? Algo grande, pesante, fuerte, se desplaza con esfuerzo.

Es una enorme carreta polaca de grandes ruedas arrastrada por lentos bueyes: se llama *Bydlo*.

Sobre este acompañamiento de la mano izquierda surge una melancólica y grave melodía que tira con esfuerzo de la pieza hacia adelante.

Música... - *Bydlo. Piano*

Con este fatigoso paso se han perdido en el horizonte después de haber pasado por nuestras mismas narices.

¿Cómo podría sonar esto en la orquesta?: el ritmo parsimonioso podría pasar a los instrumentos más graves: el contrafagot.

Ej. 13 - *Bydlo (Ravel)*

Contrafagot
Repetir como un ostinato el diseño del primer compás sobre la música

Ej. 14 -

Fagotes
Se añaden, repitiendo como un ostinato el diseño del primer compás.

Ej. 15 -

Contrabajos
Se añaden, repitiendo como un ostinato el diseño del primer compás.

Ej. 16 -

Violonchelos
Se añaden, repitiendo como un ostinato el diseño del primer compás.

Sin dejar de sonar el ostinato, atacar el n° IV

Música... - *Bydlo. Ravel*

sobre la música, en el [41]

después de la última frase de a tuba y antes de la trompa con sordina

fin de la música

Sobre el contrafagot añadimos los dos fagotes.

De la cuerda elegimos los contrabajos con sordina.

Y le superponemos los violonchelos con sordina.

Para la melodía, la tuba: el imponente instrumento al que mejor le va este cuadro. Es como si el conductor del carro se pusiera a cantar.

Los bueyes parece que no pueden más... pero hacen un esfuerzo.

Ya casi no se divisan en el horizonte... sólo se vislumbra el polvo del camino.

.....

Baile de los pollitos en sus cascarones

Otro paseo, esta vez más poético y romántico.

Música... - *Paseo 4º. Ravel*

Ataca

Música... - *Baile de los pollitos en sus cascarones. Ravel*

sobre la música, después del 1º compás de los pollitos, en el compás de descanso

fin de la música

Pero, ¿qué es esto?, ¿qué nuevo cuadro estamos escuchando?...

Era el *Baile de los pollitos en sus cascarones*, creo que se notaba bastante. Si en el carromato era la tuba el instrumento protagonista, en los pollitos son las flautas; todavía no os las había presentado. Si queréis comprobar cómo suena este revoltijo de notas babilónicas en el piano aquí lo tenéis: es como si los propios pollos bailaran sobre el teclado.

Música... - *Baile de los pollitos en sus cascarones. Piano*

Al lado de este cuadro tan infantil, hay otro muy distinto, con una clarísima crítica social. Es el retrato de dos personas, *Samuel Goldenberg y Schmuyle*: un judío rico y otro pobre. El grosero y severo rico escucha con desprecio la súplica servil y zalamera del pobre y trata de alejarlo a voces.

Es un diálogo musical lleno de tensión y dramatismo. Por un lado está el soberbio rico, hablando a gritos y con mucha seguridad en sí mismo.

.....

Samuel Goldenberg y Schmuyle

Ej. 17 - *Samuel Goldenberg y Schmuyle*

Piano
[56] y [57] o sea, los 8 primeros c.

Por otro lado está la súplica precipitada del indefenso pobre.

Ej. 18 -

Piano
[58] y [59] o sea, los 9 c. siguientes

El primero que hizo una orquestación de esta obra no fue Ravel, sino el ruso Tushmalov, quien adjudicó al clarinete, la flauta y el oboe la queja del pobre Schmuyle.

Ej. 19 - *Tushmalov*

Maderas
desde el 2º c. de la [I] hasta el 4º de la [K]

Ravel, sin embargo le da la llorona voz del pobre a la trompeta y la arrogante del rico a toda la orquesta. Oigamos todo el cuadro.

Música... - *Samuel Goldenberg y Schmuyle. Ravel*

.....

El mercado de Limoges

Como ya vamos con poco tiempo, nos plantamos delante de un cuadro donde se sienten la agitación y el jaleo de un mercado en plena hora punta. Acercando el oído podemos imaginarnos el escándalo y las discusiones entre las mujeres que venden y compran.

En la partitura Mussorgsky escribe *Allegretto vivo, sempre scherzando*, que quiere decir, más o menos, que es una música alegre y un poco bromista. Se titula *El mercado de Limoges*.

Música... - *El mercado de Limoges. Piano*

Tushmalov lo orquestó dando mucha importancia a los instrumentos de madera, es decir, a las flautas, oboes, clarinetes y fagotes.

Música... - *El mercado de Limoges. Tushmalov*

(con calda al primer c. del nº VIII, *Catacumbas*)

Sin embargo, Ravel le da más importancia a la cuerda.

Música... - *El mercado de Limoges. Ravel*

(con calda al primer c. del nº VIII, *Catacumbas*)

La misma música puede sonar de maneras muy distintas, dependiendo de cómo esté orquestada. Por cierto, ¿os habéis fijado en ese último acorde? ¡Qué potente! Pertenece al siguiente cuadro, titulado *Catacumbas*, pero es demasiado oscuro y tenebroso para estas horas, así que no lo vamos escuchar. Lo que sí que haremos será pasar al penúltimo, que es alucinante.

.....

La cabaña de Baba-Yaga sobre patas de gallina

Se titula *La cabaña de Baba-Yaga sobre patas de gallina*: en su choza siniestra, la diabólica bruja Baba-Yaga vuela alrededor de una nauseabunda olla, mientras busca nuevas víctimas y prepara su menú machacando huesos humanos en el almirez. La música de Mussorgsky es furiosa: en la partitura dice que hay que tocarla con brío y de forma feroz.

Música... - *La cabaña de Baba-Yaga sobre patas de gallina. Piano*

Sólo la 1ª parte, hasta el *Andante mosso* (1' 00")

.....

La gran puerta de Kiev

Después de Baba-Yaga llegará el último y sobrecogedor cuadro: *La gran puerta de Kiev*: una gran procesión solemne pasa bajo los arcos gigantes de una puerta monumental. En el dibujo original esta puerta, que nunca se construyó, estaba coronada por un enorme casco eslavo.

La culminación de la obra requiere del pianista toda su fuerza: un sonido grandioso del piano para una puerta espectacular. Mussorgsky escribió en la partitura que se debe tocar majestuosamente y con grandeza. Lo que suena es el *Paseo*, que tan bien conocemos ya, con una nueva cara.

Música... - *La gran puerta de Kiev. Piano*

Atención: Final, desde el c. 111 hasta el final

Ya hemos llegado al final del concierto. Sólo nos quedan por escuchar las fascinantes orquestaciones que hizo Ravel a estos dos últimos cuadros de Mussorgsky. Preparaos, la orquesta no se va a andar con chiquitas y estos *Cuadros de una exposición* van a concluir con uno de los finales más sensacionales de la historia de la música.

Así que aquí os dejo en manos de la diabólica Baba-Yaga, con su vuelo maligno y perverso en su cabaña de patas de gallina, y con *La gran puerta de Kiev*, cuyo escalofriante final (rematado con campanas, gong gigante y toda la orquesta a tope) se alcanza después de que dos cortejos de penitentes pasen con sus hábitos bajo los grandiosos arcos. Un digno final para una obra tan increíble.

Música... - *La cabaña de Baba-Yaga sobre patas de gallina. Ravel*

Atención: a partir del [94]

Música... - *La gran puerta de Kiev*

.....

Los Planetas

Guión de concierto multimedia para jóvenes

Música de Gustav Holst

(Con poesías de Walt Whitman y otros)

Estrenado en el Auditorio Nacional. San José de Costa Rica (V-2000)

Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica. Dir. Alejandro Gutiérrez

Presentación

Dentro del átomo encontrarás el sol

VII- Neptuno, el místico

Nada se para ni puede pararse

III- Mercurio, el mensajero alado

Marcho por un camino perpetuo

V- Saturno, el portador de la ancianidad

El Sistema Solar

VI- Urano, el mago

El planeta rojo

I- Marte, el portador de la guerra

Venus... viento, misterio

II- Venus, la portadora de la paz

Somos una hora más viejos

IV- Júpiter, el portador de la alegría

Presentación

IMÁGENES

1 NEBULOSA

La orquesta estará sobre el escenario. Hay un ambiente de penumbra: la iluminación es de atril -como en la ópera- para que puedan verse las proyecciones lo mejor posible. Éstas se harán sobre la orquesta, en pantalla o sobre el fondo, con un mínimo de 3 X 3 metros. Habrá una discreta luz sobre el director y sobre el narrador. Sale el narrador.

2 TÍTULO

Después de dar la bienvenida, la afinación y la salida del director, comienza el concierto.

3 2001

Hace 33 años el escritor británico Arthur Charles Clarke publicó una fascinante novela titulada *2001, una odisea en el espacio*. La novela maravilló de tal manera al director de cine Stanley Kubrick que, poco tiempo después, realizó la más estremecedora película de ciencia ficción de la historia, con el mismo título que la novela: *2001, una odisea en el espacio*.

4 NAVE

No os voy a contar la película, solamente os diré dos cosas: 1) que trata de un viaje espacial al planeta Júpiter, y 2), que, como su propio nombre indica, se desarrolla en el 2001, o sea, más o menos por ahora.

5 NAVE

Lo más curioso de esta aventura es que, durante el viaje, se enfrenta a un astronauta un ordenador dotado de pensamiento y voz. Así, como lo oís: el ordenador -llamado HAL- es capaz de programarse sólo y de tomar decisiones como una persona.

6 NAVE

Las preguntas que me pasan por la cabeza cuando hablo de esto son: ¿se habrá cumplido el vaticinio y ya existen en estos tiempos ordenadores como el de la película, que se autoprograman solos sin la ayuda de seres humanos?

7 ASTRONAUTA

¿Algunos de vosotros no será un robot disfrazado de joven terrícola? O, si me apuráis, me atrevería a decir: ¿no seremos todos nosotros ordenadores programados por alguien desconocido?...

NEGRO

Hagamos una prueba: supongamos que vosotros sois ordenadores y yo os programo con este aparato...

el narrador saca un aparatillo con luces que simula un hipnotizador

8 NEBULOSA

Sí, no es difícil comprobar que este aparato es de mentira. Sin embargo, la orquesta de este concierto es de verdad y la música que tenemos "programada" va a hacer el milagro que este aparato no puede hacer: es una música hipnótica, aterradora, mágica. Va a ser esta música la que nos trasladará a otros mundos.

9 ASTRONOMÍA

Este concierto va a ser en realidad un viaje donde se van a integrar unas cuantas cosas: la música de la gran orquesta; proyecciones de astros, galaxias, obras de arte y dioses de la mitología griega y romana; la historia y la poesía que tengo aquí preparadas; y,

naturalmente, la colaboración de vuestra imaginación. Todo ello nos ayudará a salir de este mundo e ir a conocer otros distintos.

Así que nos preparamos, hacemos "click" en la tecla de nuestra fantasía, llega el silencio, bajamos la luz...

baja la luz del escenario a los mínimos

y entramos en otro mundo por la puerta de las flautas.

.....

Dentro del átomo encontrarás el sol

10 NEBULOSA

11 NEPTUNO

Música... VII - *Neptuno, el místico*. desde comienzo hasta nº IV incluido

*después de los trombones,
frase = párrafo
seguido, otra vez sobre
las mismas flautas*

*con la siguiente melodía
de flautas,*

sobre el oboe
12 ESCULTURA

*seguido, otra vez sobre las
mismas flautas, en el nº [I]*
13 ASTRONAUTA

14 MONJE

*sobre el cambio, respiración:
metales, cuerdas y arpas,
frase = frase, párrafos en
cada inspiración*
15 NEPTUNO

más agudo, en cada expiración
16 CÚPULA

*sigue respiración: arpas y celesta
estatismo, sin celesta, sobre trémolo
de cuerdas. 3 c. antes de nº [III]*
17 NEPTUNO

*sigue celesta y respiración,
una en cada expiración*

Las dimensiones se licúan... no hay arriba, ni abajo.

Las flautas se derriten en los misteriosos trémolos de las arpas.

Nos inunda un mar multidimensional.

Ahí tenemos al oboe, a Neptuno, aquel al que los griegos llamaban Poseidón: el místico, el dios de los océanos, el señor de las tempestades.

Neptuno, con su traje de astronauta, nos hace señas... ¡le seguimos!...

Neptuno, con su hábito de monje, nos conduce sobre un suelo sembrado de campanas... resbalamos sobre las notas tenidas de las cuerdas...

Neptuno nos muestra que lo grande es pequeño, lo pequeño grande. La mística y la ciencia se unen...

ya no hay tamaños...
no hay dimensiones...
no hay distancias...
Todo es cerca, todo es lejos.

Esa esfera azulada de gas con una mancha oscura, ¿qué es?:

¿una diminuta molécula?...

¿una pompa de jabón?...

¿un globo perdido?, ¿el lejano planeta Neptuno?

solo de celesta: rápidos ^ ^ ^
frase = frase
18 CÚMULO

Lo inmenso es igual a lo ínfimo, todo es lo mismo:
"Si observas el núcleo del átomo,
dentro de él encontrarás el sol" *

19 CUADRO

Los electrones son planetas.
El interior de tu cerebro es el universo.
Todo es igual, la inmensidad está en todas partes.

estatismo: arpeggios lentos de celesta
y trémolo cuerda nº [IV]
frase = arpeggio
20 ESCULTURA

Neptuno: el pez (/), el científico (/), el místico (/).

21 NEPTUNO
(fin de la música)

22 EXPLOSIÓN

¡¡De pronto!!... un torbellino nos impulsa con fuerza, nos introduce
en un gran túnel (¿o es un pequeño embudo?, ¿o el remolino del
desagüe del lavabo?)

.....

Nada se para ni puede pararse

3 CENTAURUS

Música... III - Mercurio, el mensajero alado

Después de la 1ª pequeña ola

Zig-zag de fagotes. Destellos de clarinetes. Carreras de cuerdas.
Chispas de arpas.

24 GIANBOLOGNA
sobre celesta:
famosa frase rítmica

Es Mercurio: el mensajero de los dioses, el correo más veloz,
alas en el casco y en las sandalias. Nunca para, siempre hay
mensajes que llevar... correspondencia que repartir.

25 FRESCO
a ritmo, en la cuarta repetición
de la frase) Sobre arpa: marcha,
antes del violín, en nº [3]
26 FRESCO

Gran ingenio, habilidad y velocidad.
Es una carrera alocada de relevos: el primero en salir ha sido
el violín.
El violín pasa el testigo al oboe...
el oboe a la flauta...
la flauta a la celesta...
al clarinete...
a los violines...
y todos juntos llegan a la meta.

27 ESCULTURA

ff >> después de la flauta,
en el nº [VI], cuando arranca
28 MERCURIO

Mercurio: el planeta más rápido, el más pequeño, el más cercano
al sol. Su velocidad le lleva a ser el de mayores contrastes: el
más caliente, el más frío; macizo, metálico.

29 MERCURIO

en las cuerdas solas, en nº [VII]

En una de sus correrías, Mercurio perdió su atmósfera. Por
eso, los asteroides impactan en su superficie y la dejan picadita
de viruela.

Staccato de cuerda,
maderas, tímboles, celesta

30 IMPACTO

después de violín y cuerda, sobre
la celesta y arpas, nº [X]

Su chisporroteo nos hipnotiza, nos eleva del asiento, anula la
gravedad. ¡Flotamos en su inercia! ¡Despegamos! Nos ensarta
en sus filamentos, ¡estamos a su merced!

31 NEBULOSA

fin de la música

Ya hemos despegado: ingravidez, espacio sin límites.

32 FARNESSE

"Abro mi escotillón en la noche
y veo constelaciones sembradas en el infinito.
Y todo cuanto veo se multiplica y se pierde más allá,
se liga con sistemas invisibles,
se extiende y se expande más allá...
siempre más allá y más allá...
Todo gira, nada se para ni puede pararse". *

Atención: nos atrae Saturno, entramos en su espuma sin
tiempo.

.....

Marcho por un camino perpetuo

34 SATURNO

Música... V - Saturno, el portador de la ancianidad

35 ANILLOS

sobre la música,
después de empezar

Estamos en su algodonoso, suave y dulce anillo de mazapán:
somos una de las minúsculas lunas de hielo que viajan a su
alrededor formando los multicolores anillos concéntricos.

36 SATURNO

Nuestro giro es eterno, perdido en la inmensidad del tiempo.
La eternidad de Saturno.

37 SATURNO

música: cuerda grave,
media <>, oboe, cellos

sobre la frase del oboe grave
o clarinete,
38 GOYA

¡A ti, Saturno, antiguo Cronos!

39 RUBENS

Tú, que devoraste a tus hijos y luego les devolviste la vida. Haz algo más sencillo: ¡¡detén el tiempo, para los relojes!!!

40 RELOJ

se detiene la pulsación

La jalea se detiene.

41 SATURNO

después de comenzado el trombón,
en el nº [1]

*“Lo mejor del tiempo y del espacio es mío,
del tiempo y del espacio que nunca se han medido,
del tiempo y del espacio que nadie medirá.
Marcho por un camino perpetuo”.**

42 SATURNO

música: <<<<, después de tuba
en el pulso lento grave, en el timbal
a contratiempo, [2]

La eternidad existe, se acerca, la vemos...

43 DANTE

Ya está aquí: el ayer es ahora, el futuro es ahora: todo es presente.

44 SATURNO

música: <<

45 SATÉLITES

música: <<

NEGRO

música: <<<<<< fff, después
de los chelos

cambio: sobre Andante, Paraíso,
en el nº [5]

46 CÚPULA

*“¡Mirad a las estrellas!
¡Mirad, mirad al cielo!
¡Contemplad los fuegos artificiales del espacio!
¡Las brillantes ciudades y ciudadelas!”***

47 NEBULOSA

con la entrada de las flautas y
metales

48 URANO

4.600 millones de años están aquí. Vamos a asistir a un gran acontecimiento: el nacimiento del Sistema Solar. Nos lo va a contar ni más ni menos que su constructor: Urano, el mago, el dios del cielo.

49 URANO

en la primera subida de los violines,
tipo Wagner

50 AGÜJERO

Así es como se formó nuestro Sistema Solar. Comencemos la historia. En primer lugar contamos con esta música, este espacio infinito de sonido, esta masa nebulosa de gas y polvo que se mueve lentamente.

51 POLVO

Es una gran nube fría y oscura que permanece latente en el espacio desde el comienzo del universo.

52 NUBE

Cerca de esa nube, una estrella se aproxima. ¡Algo le pasa a esa estrella!, se le está agotando el combustible, se vuelve inestable.

fin de la música

53 NUBE

¡Situación de peligro!. Hay reacciones inesperadas.
Y, al fin, ¡¡¡explota!!!

54 EXPLOSIÓN

.....

El Sistema Solar

Música... VI - *Urano, el mago*

55 PIEDRAS

en los fagotes,

Urano, el dios del cielo, el hijo de la tierra, ha provocado la inmensa explosión. La estrella ha quedado reducida a millones de pedacitos nerviosos que penetran en la nube fría que describíamos antes.

56 POLVO

ff
sobre el fagot [“aprendiz de brujo”],
en el nº [1]

La nube se enriquece con todos aquellos elementos que le han llegado de la estrella muerta.

57 ESTRELLAS

dejar sonar, sobre el 1º descenso
de maderas

58 GALAXIA

De pronto, se contrae, se aplasta, toma forma de plato y comienza una vertiginosa rotación: todo se echa a dar vueltas.

59 CÍRCULOS

música: ff

Pero, ¡alerta!, ¿qué es aquello?: muchas de esas partículas se precipitan en el centro, se atraen, se juntan, aprietan y se prenden fuego.

60 SOL

después de los timbales,
sobre la tuba

61 SOL

flamdeo de maderas, ff,
>>> sobre la marcha

A ritmo de marcha forman un Sol que empieza a engordar.

62 SOL

después del segundo flamdeo
de maderas

63 SIST. SOLAR

Otras partículas se agrupan de distintas maneras. Como si estuvieran ciegas, chocan entre sí, se abrazan en torbellinos y forman grandes grupos que colisionan entre ellos y empiezan a enfriarse.

64 PLANETA

música

65 PLANETAS

música
después de la marcha, FFFF,
en el lento pp, nº [VIII]

Los tremendos agrupamientos en esferas opacas, brillantes y frías se mueven: son los planetas que giran alrededor de ese gigantesco

* Walt Whitman: Canto a mí mismo

** Gerard Manley Hopkins: La noche estrellada

globo de fuego al que hemos llamado...

... Sol.

67 SOL

música: estática

68 SIST. SOLAR

música: ritmo de fagotes, fff después del >>>, en el ppp

69 URANO

Uno de los últimos planetas es un globo verdoso de hielo y gas que toma el nombre del primero de los dioses, el padre de Saturno.

Es Urano, el Mago.

70 GOYA

fin de la música

71 PLANETAS

El Sistema Solar ha nacido. Ha tardado poco (unos cuantos millones de años). ¡A nosotros nos da lo mismo: nos hemos salido del tiempo y un segundo es igual que mil años!

72 MIRÓ

Este Sistema Solar es una pequeña parte del universo infinito: esa gran maquinaria con manantiales calientes (las estrellas), y manantiales fríos (las nebulosas). Pero ¿qué nos importan estos gigantismos?: también estamos fuera de las dimensiones del espacio y encontramos semejantes un átomo y una galaxia.

.....

El planeta rojo

73 MARTE

Música... I - Marte, el portador de la guerra

cada c. una frase, contando el c. con los cinco dedos

¿¡Qué extraña marcha es ésta!?...

¡Tiene cinco partes... como la mano!

¡Es de color rojo... como la sangre!

¡Devastadora... como el fuego!

¡Tiene cicatrices... como un guerrero!

¡Es desgarradora... como una bomba!

¡Caliente... como el infierno!

¡Cruel... como el hambre!

¡Temible... como las armas!

¡Penetra... como la angustia!

¡Sin aire... como la nada!

¡Y fría... como la muerte!

74 LLANURA

música

75 MARTE

música

76 CAÑÓN

música: fff

77 VELÁZQUEZ

en la pulsación, contestando a la trompeta, en el nº [IV]

música

78 ESCULTURA

música: fff en el pp, en el nº [VI], frase = frase, 12 cres.: 1º libre

79 PIEDRAS

80 MAX ERNST

música

81 JASÓN

música

82 MARTE

después de la marcha, >> en el coral de metales

83 MARTE AZUL

84 ESCULTURA

fin de la música

NEGRO

85 BOTICELLI

Es Marte: el planeta rojo.

Marte: El Dios de la guerra.

Marte: casco, coraza, escudo y lanza.

Marte: súbito, clarines, lúgubre, timbales.

Marte: volcanes, tormentas, asteroides, impactos.

Marte: sombra, luz, brote, hielo.

Marte: fuerza, odio, ardor, desolación.

Marte: miedo, temor, pasión, horror.

Marte: gritos, rabia, lucha, ferocidad.

Marte: marcial, obstinado, implacable, letal.

Marte: cráteres, depresiones, fallas, abismos.

Marte: desierto, fosas, grietas, seísmos.

Marte: brusco, brutal, cruel, tremendo.

Marte: golpea, explota, revienta, destruye.

Es Marte, Hijo de Júpiter y Juno: el dios temible, la marcha aterradora, el planeta hermano.

¡¡Basta de guerras!! No queremos más violencias. Fuera los alaridos y gritos: buscamos el diálogo y la paz. Huimos de Marte (el dios de la guerra) para refugiarnos en su esposa.

.....

Venus... viento, misterio

Venus: la diosa de la paz. ¡Se acabaron las trifulcas y los oídos sordos!: es el momento del diálogo sereno, de la conversación.

El concertino, representante de la orquesta, porta la bandera blanca.

Música... II - *Venus, la portadora de la paz* (Atención: desde el nº III, desde 2' 56", hasta el final)

86 RIBERA

dando la entrada a cada instrumento

El oboe, solista de viento, da su opinión respetuosa sobre el tema. El clarinete, serenamente, apostilla. El oboe insiste en su opinión. Las violas responden juntas. El chelo oficia de juez.

87 VENUS

seguido, ambiente de felicidad, sobre las arpas, 4' 10"

¡Es la vida misma! El placer de una buena charla con los amigos, la contemplación de las cosas hermosas.

88 TIZIANO

Es Venus, la diosa de la belleza y el amor. Observemos a los nuevos conversadores de la orquesta: ahora son la trompa, la flauta, los violines y el chelo.

89 VENUS

seguido, sobre la melopea de los violines

Venus: el planeta dorado y cálido, el astro rodeado de gas carbónico que atrapa el calor del sol y lo reparte como un invernadero.

90 VENUS

seguido, sobre la trompa

Venus: el planeta brillante que mejor se ve desde la Tierra.

91 VERONÉS

después del solo de chelo, cuando cambia, en el nº [VI]

Por cierto, ¿no resulta curioso que nuestro planeta, La Tierra, esté situado entre la guerra de Marte y la paz de Venus?, ¿será acaso que por esa razón oscilamos entre ambas fuerzas, la guerra y la paz? De todos modos, optemos siempre por Venus, por la paz.

92 VENUS VERDE

música

93 DURERO

después de la progresión y el <>, [unos 40"] en el [VII] cada verso en una frase, dejando una intermedia

94 VENUS

Venus... viento, misterio.
Venus... lucero, destino.
Venus... adagio, morendo.
Venus... suave, flexible.
Venus... belleza, paz.

95 TIZIANO

fin de la música

.....

Somos una hora más viejos

96 PLANETA

Estamos a punto de aterrizar. No, perdón, no vamos a tomar tierra, vamos a tomar Júpiter (en todo caso, en vez de aterrizar, sería "ajupitizar").

97 CIELO

No os lo había dicho, pero esto, en realidad, es un... viaje sin retorno. Las cosas ya no volverán a ser como eran: una vez que hemos conocido, que hemos vivido, ya todo es diferente. La experiencia de hacer un viaje y de vivir el arte son similares: nada vuelve a ser igual.

98 HOLST

Después de escuchar *Los Planetas*, esta obra sinfónica que compuso Gustav Holst en 1917 (durante la 2ª Guerra Mundial y antes de que se descubriera Plutón), ya no somos como antes. La unión de música, texto, imágenes, mitologías y astronomía nos ha cambiado.

99 PARTITURA

¿Por qué?, porque, aunque el arte musical haya sido capaz de detener el tiempo y someter el espacio, en realidad sólo se ha detenido para nosotros: el universo ha seguido latiendo.

100 OLIMPO

Ahora somos una hora más viejos, una hora más sabios, una hora más felices, somos una hora mejores. Sobre todo después de haber llegado al planeta tornasolado, al planeta gigante, a...

101 INGRES

Júpiter, el emperador de los dioses, el general victorioso. Júpiter, el dios de la luz, el rayo, el trueno.

102 ESCULTURA

Júpiter, el portador de la alegría, el adivino del futuro

103 ÁGUILA

El dios transformista: unas veces es toro, otras águila, cisne. Es lluvia de oro.

Antes de que suene esta última música de hoy, la música de Júpiter, escuchemos la voz del poeta Walt Whitman, que nos dice:

104 MUNCH

*"Hoy, antes del alba, subí a la colina,
miré los cielos apretados de luminarias
y le dije a mi espíritu: cuando conozcamos todos estos mundos
y el placer y la sabiduría de todas las cosas que contienen,
¿estaremos ya tranquilos y satisfechos?*

105 VAN GOGH

Y mi espíritu me dijo:

106 MANO

No, ganaremos esas alturas sólo para continuar adelante".

Música... IV - *Júpiter, el portador de la alegría*

107 PLANETAS	<i>golpes, metales y tímboles</i>
108 FRESCO	<i>trompas</i>
109 JÚPITER	<i>flautas, trompetas...</i>
110 PARNASO	<i>alegría 1º: trompas</i>
111 OLIMPO	<i>alegría 2º p: maderas</i>
112 ASTROLABIO	<i>intermedio: cuerda y maderas</i>
113 JÚPITER	<i>mítico 1º: trompas</i>
114 FRESCO	<i>mítico 3º: pandereta</i>
115 GRABADO	<i>platos fff</i>
116 OJOS	<i>incierto y sigiloso</i>
117 MONJE	<i>religioso 1º = 50"</i>
118 ATLANTE	<i>religioso 2º a = 25"</i>
119 BABEL	<i>religioso 2º b = 30"</i>
120 FRESCO	<i>religioso 3º fff</i>
121 CELOSÍA	<i>cambio: maderas</i>
122 SUELO	<i>oboe solista</i>
123 NEBULOSA	<i>platos</i>
124 LUNA	<i>trompas</i>
125 MAX ERNST	<i>flautas, incierto</i>
126 MÉXICO	<i>alegría 1º</i>
127 GALAXIA	<i>alegría 2º: carrillón</i>
128 DURERO	<i>intermedio</i>
129 MAX ERNST	<i>mítico con carrillón</i>
130 NEBULOSA	
131 NEBULOSA	<i>graves</i>
132 MANO	<i>rítmo: coda</i>
133 LOS PLANETAS	<i>acorde final</i>

• • • • •

Con agradecimiento por su desinteresada participación en la selección y confección de imágenes a: Javier Armentia (Planetario de Pamplona), Marcos Pérez (Planetario de La Coruña), Ana María Hernández, Carlos Silva, Francisco Luis Santiago y Pilar Echevarría.

La consagración de la primavera

Guión de concierto multimedia para jóvenes

Música de Igor Stravinsky

Versión del autor para piano a cuatro manos

Estrenado en el Auditorio Alfredo Kraus, Majadahonda (II-2002)

Menchu Mendizábal e Inmaculada González (piano)

Presentación

1913

El estreno

El compositor

La consagración

Las 14 partes de la consagración

La historia de *La consagración de la primavera*

Primera parte: Adoración de la tierra

1- Introducción

2- Los augurios de la primavera. Danza de los adolescentes

3- El juego del rapto

4- Danza de primavera

5- Ritual de las tribus rivales

6- Procesión de los sabios

7- Los sabios. Adoración de la tierra.

8- Danza de la tierra

Segunda parte: El sacrificio

9- Introducción

10- Círculos misteriosos de los adolescentes

11- Glorificación de la elegida

12- Evocación de los antepasados

13- Acción ritual de los antepasados

14- Danza del sacrificio de la doncella elegida

Presentación

IMÁGENES

1 KANDINSKY

El año pasado, comenzamos con esta imagen el último de los conciertos del Ciclo "El XX, un siglo que se acaba", aquel que se titulaba *La percusión que nos llega*.

Es un cuadro de Kandinsky, y, como es fácil de comprobar, es abstracto y fue pintado en 1913.

Este concierto que presentamos ahora va en una dirección similar a aquel de percusión: también habrá músicas, proyecciones, textos y mensajes llegados del siglo pasado, el XX.

2 WAGOGO

También queremos complementar el primero de los conciertos de este ciclo: el que hicimos en octubre, dedicado a la música ritual del poblado Wagogo, de Tanzania. ¿Os acordáis?

De las percusiones y los cantos africanos vamos a pasar al gran piano de cola europeo; del rito verídico y actual de los tanzanos, al de un ballet que no vamos a ver, pero sí a escuchar.

3 ESCULTURA AFRICANA

El concierto de hoy tiene mucho que ver con las músicas rituales de lugares exóticos. Está en la línea de todo ese arte del S. XX que se inspiró en las máscaras, pinturas, ritmos y danzas africanas.

4 PRIMAVERA

Otra cosa que hemos tenido en cuenta a la hora de programar este concierto es que, en breve –apenas un mes–, entraremos en la primavera. Veremos cómo las nieves de la sierra se deshelerán y nos quitaremos los abrigos, los colores del ambiente se harán más intensos, zumbarán los insectos... En primavera es cuando renace la vida (y los exámenes).

Pues bien, la música que vamos a escuchar está basada en el nacimiento de la primavera.

.....

1913

5 1913

Nuestro concierto nos traslada a un año concreto del siglo XX. A 1913. El año del ruido y la furia, el año de la locura y el alboroto. No en vano es un año que acaba en 13.

6 BARCO HUNDIÉNDOSE

1913. Un año después del hundimiento del Titánico, que fue en el 12.

1913, el año en el que se hundieron otros muchos barcos, como éste que veis aquí.

7 MODA

La moda por entonces era vestir hasta los pies: ellos de chistera y frac, ellas de elegantes vestidos claros y sombreros con plumas.

8 RESTAURANTE

Como podéis ver, los edificios públicos de entonces eran amplios, de estructuras de hierro y decoración delicada.

9 CARTEL

La publicidad empezaba a tener importancia: los carteles que anunciaban los productos del mercado eran muy atractivos.

10 RETRATO ABSTRACTO

Y la pintura estaba enloquecida. Por ejemplo, este cuadro que veis es un retrato, un retrato del compositor Stravinsky.

11 PINTURA

La abstracción comenzaba a imponerse: Bracque, Picasso, Juan Gris pintaban los cuadros más atrevidos de entonces.

12 DUCHAMP

Marcel Duchamp inauguraba las esculturas hechas con cualquier cosa, como esta rueda de bicicleta sobre taburete.

13 PINTURA

1913. Lo cierto es que en el mundo se estaba preparando una buena. Y los artistas lo intuían.

14 CHAPLIN

Aquí tenéis a Charles Chaplin, con los atavíos de la guerra en una de sus películas de humor.

Salen los pianistas

15 GUERRA

Pero de humor negro, de humor que presagiaba la llegada de la peor guerra de la historia: la I Guerra Mundial, que comenzaría el año siguiente, en 1914. Una guerra cruel como pocas, que dejó al mundo desangrado.

16 AVIACIÓN

En 1913, las fábricas ya se dedicaban a producir las bombas que explotarían después.

Por su parte, los artistas también se dedicaban a producir, pero en su caso no eran bombas, sino obras de arte en las que se sentían los ecos de esos cañonazos.

17 FÁBRICA DE BOMBAS

Ej. 1 - (2) Danza de los adolescentes del nº 13 al 15

.....

El estreno

18 FÁBRICA DE CAÑONES

Esta fue la terrible guerra de 1914. Pero, un año antes de que comenzara, en 1913, cuando estos cañones estaban todavía en fabricación, se producía la primera gran guerra del arte musical: *La consagración de la primavera* fue la protagonista.

19 CARTEL DEL ESTRENO

Ej. 2 - (3) *Juego del rapto*
de nº 37 a 5 c. después de 40

20 CONSAGRACIÓN BALLET

El estreno de este ballet definió de una vez por todas las dos posturas frente al arte del siglo XX: la conservadora y la revolucionaria. Desde entonces, su lucha ya no ha cesado.

21 PARTITURA

Ahí tenéis el manuscrito de la obra. Así es cómo suena.

Ej. 3 - (8) *Danza de la tierra*
de nº 72 a 75

22 NIJINSKY

Nijinsky, el coreógrafo del ballet, ideó una danza tan violenta y novedosa que se produjo el escándalo más tremendo que se conoce: se desencadenó una auténtica batalla campal entre los partidarios del arte nuevo y quienes abandonaron la sala indignados por considerar "aquello" una afrenta a las leyes inmutables de la belleza.

23 CUADRO ABSTRACTO

En cierto modo es lógico: aquel alegre París de etiqueta y champán no estaba en la onda del arte que algunos artistas producían: no entendía pinturas como ésta, o músicas tan sutiles y misteriosas, como ésta.

Ej. 4 - (9) *El sacrificio. Introducción*
anacrusa de nº 87 (4 c.)

.....

El compositor

24 RETRATO

El responsable principal de aquel acontecimiento fue Stravinsky (1882-1971), el compositor más importante del siglo XX. Sí, sabemos que ha habido otros muchos genios en ese apretado y variopinto siglo, que han dado un vuelco total a la manera de componer...

25 RETRATO

Pero ninguno ha llegado a conmover tanto como lo ha hecho Stravinsky, ninguno ha estado tan seguro de sí mismo como para, sin discutir con nadie, imponer una nueva forma de entender y escuchar la música.

Ej. 5 - (11) *Glorificación de la elegida*
de nº 104 a 1 c. después de 106

.....

La consagración

26 RETRATO DE PICASSO

El más importante pintor de entonces, Picasso, dibujó así a Stravinsky. Los dos genios unidos en un simple dibujo. Además, los dos artistas tenían mucho que ver, el arte de ambos era violento y salvaje: armonías ásperas, líneas y melodías de otro

27 BALLET

planeta, ritmos abruptos... ¡vamos, como la vida misma!

Pero dejemos que sea el propio Stravinsky quien nos explique como ideó el ballet de *La consagración de la primavera*:

"He querido representar el terror de la naturaleza frente a la belleza eterna. Así, toda la orquesta debe reproducir el nacimiento de la primavera. Entreví el espectáculo de un gran rito sacro y pagano.

28 CUADRO RUSO

El rito era así: unos viejos sabios sentados en círculo contemplan la danza del sacrificio de una muchacha que ha de morir para lograr los favores del dios de la primavera".

29 GRUPO QUE DANZA

Ej. 6 - (14) *Danza del sacrificio*
de nº 142 a 149

30 PORTADAS DE DISCOS

La consagración de la primavera es una obra siempre moderna, eternamente revolucionaria, de vida solitaria, sin antes ni después. "Una maravillosa pesadilla", como dijo el famoso compositor Debussy cuando la escuchó por primera vez.

31 PARTITURAS

La obra se puede escuchar de tres maneras diferentes: con una orquesta sinfónica, con dos pianos, o con piano a cuatro manos, que será nuestra versión.

NEGRO

.....

Las 14 partes de la consagración

Antes de pasar a escuchar la obra completa, quiero que escuchéis atentamente algunos de los temas musicales que van a salir en las 14 partes que tiene la obra.

Cada tema, cada parte lleva un título y una imagen: quiero que las relacionéis:

32 SOL Y RAMAS

1- El sol tras esos ramajes, simboliza la famosa *Introducción* de la obra.

Ej. 7 - (1) *Introducción*
comienzo (3 c.)

33 POZO PETROLÍFERO

2- Para esta maquinaria, la *Danza de los adolescentes*.

Ej. 8 - (2) *Danza de los adolescentes*
del nº 13 a 15

34 DESTILERÍA

3- Ya no es una máquina, es una fábrica con mil ritmos: *El juego del rapto*.

Ej. 9 - (3) *El juego del rapto*
de nº 37 a 5 c. después de 40

35 DIOSECILLA

4- Esta diosecilla simboliza a las chicas que se lanzan a bailar la *Danza de primavera*.

Ej. 10 - (4) *Danza de primavera*
del nº 49 a 50

36 KANDINSKY

5- Y esta abstracción de Kandinsky nos muestra las tensiones del *Ritual de las tribus rivales*.

Ej. 11 - (5) *Ritual de las tribus rivales*
al nº 57, c. 3 y 4

37 CABEZA DE PASCUA

6- Pero, en esto, aparece el sabio: *Procesión de los sabios*.

Ej. 12 - (6) *Procesión de los sabios*
del nº 67 a 70

38 ESCULTURAS CHINAS

7- Al sabio sigue su cortejo: *Adoración de la tierra*.

Ej. 13 - (7) *Adoración de la tierra*
al nº 71

39 BISONTES EN LA NIEBLA

8- La fuerza de estos bisontes es la *Danza de la tierra*.

Ej. 14 - (8) *Danza de la tierra*
del nº 72 a 75

40 STONNEHENGE

9- Es la calma del lugar más enigmático del mundo, Stonnehenge, piedras prehistóricas colocadas misteriosamente. Es la *Introducción*.

Ej. 15 - (9) *Introducción*
al nº 79 (comienzo)

41 CULTIVO ESCALONADO

10- Estos bancales en la noche son *Círculos misteriosos de los adolescentes*.

Ej. 16 - (10) *Círculos misteriosos de los adolescentes*
al nº 94 (5 c.)

42 LAVA Y MAR

11- La chica que va a ser sacrificada ya está elegida. La simbolizamos con la lava y el mar, es la *Glorificación de la elegida*.

Ej. 17 - (11) *Glorificación de la elegida*
de nº 104 a 1 c. después de 106

43 ERUPCIÓN

12- La fuerza de esta erupción equivale a la *Evocación de los antepasados*.

Ej. 18 - (12) *Evocación de los antepasados*
del nº 121 a 124

44 CABEZA DEL PERÚ

13- Esta cabeza de Perú nos ilustra la *Acción ritual de los antepasados*.

Ej. 19 - (13) *Acción ritual de los antepasados*
del nº 132 a 133

45 FUEGO

14- Y no podía ser nada más que el fuego quien pusiera el broche final: *Danza del sacrificio de la doncella elegida*.

Ej. 20 - (14) *Danza del sacrificio de la doncella elegida*
de nº 142 a 149

NEGRO

Estas son las catorce partes de la obra: 14 partes, 14 temas musicales, 14 imágenes. Ahora llega la obra completa. Dura 30' y en ella podréis descubrir los 14 temas musicales que hemos escuchado. También se volverán a ver las 14 imágenes. Mi voz os guiará en este laberinto. Ya está todo preparado.

La consagración de la primavera, comienza.

(SE VUELVEN A PROYECTAR LAS 14 ÚLTIMAS IMÁGENES, desde la nº 32)

.....

La historia de La consagración de la primavera

Música... - *Primera parte: Adoración de la tierra*

32 SOL Y RAMAS**1- Introducción**

0' 00" p famoso tema del fagot
0' 29" p repite tema
0' 38" p contestación: melopea monótona del corno

La música nos llama desde un pasado remoto. Solicita que emprendamos un largo viaje más allá de la memoria. Debemos rebuscar en nuestro interior. Hay que encontrar ese sitio íntimo por donde se pasea el lejano pasado.

Los sonidos nos guían a ese territorio inexplorado. Un espacio prehistórico, mágico y circular:

En dicho paraje, varios grupos de jóvenes inmóviles esperan una señal. Deben ser iniciados en los secretos y misterios de la naturaleza. Sólo así podrán combatirla.

Vuelve la melodía del principio para insistir en su advertencia:

- "Olvídate de todo", parece decirnos, "sumérgete en el fango del pasado más pasado".

Sí, ya hemos vuelto al lugar.

Vemos prepararse a los adolescentes para la ceremonia.

0' 46" p vuelve el fagot brevemente
0' 50" p vuelve la respuesta

1' 07" mf dibujo sinuoso oriental del requinto y más cosas
1' 32" pp dibujo paralelo y suave que se mueve constante

1' 50" mf mezcla de todo: alternancia y repeticiones
2' 21" preparación y grillo del requinto
2' 32" <<< superposición de gritos y temas
2' 54" p vuelve el fagot súbitamente
3' 04" pasitos de preparación para la danza (violines)

3' 13" p dibujo grave y acorde

3' 18" p más pasitos de preparación

Todo está listo para el primer rito: la maquinaria colectiva se despierta, la energía se libera.

3' 26" Fin

33 POZO PETROLÍFERO

2- Los augurios de la primavera. Danza de los adolescentes

0' 00" f Danza: pulso y acentos (9, 1, 5, 2, 3, 4, 2)

0' 09" mf interludio breve

Del mismo modo que repiten las olas o las estaciones, así insiste y golpea el ritmo de las cosas.

0' 13" f Danza: sigue el pulso y continua

0' 26" mf más interludio

Pulsación, acento: señal de vida.

0' 39" f Danza: vuelta a los acentos y alternancia

0' 48" tema grave entrecortado con respuestas

1' 17" ff bocinazo, parada y grito

1' 26" p sobre el tic-tac

En la memoria de los adolescentes de nuestro rito, recuerdos de destrucción: volcanes que despertaron, ríos que anegaron las cosechas.

1' 41" tema de la trampa, advertencia cromática descendente

2' 03" p << repite el tema

Todos los jóvenes aspiran a alcanzar un vínculo sagrado con la naturaleza. Danzan y saltan, corren y juegan.

2' 50 <<< la danza toma cuerpo

3' 15" Fin

¡Unos contra otros, todos contra uno. Raptos. Carreras!

34 DESTILERÍA

3- El juego del rapto

0' 00" ff clima rápido e inestable

1' 21" Fin

35 DIOSECILLA

4- Danza de primavera

0' 00" pp trinos y recitado

En esto, se escucha la voz de una anciana.

0' 29" p después del recitado, 1ª procesión

Con cierto temor, las súbditas le rinden sumisión.

Se levantan, enlazan sus manos e inician una contenida danza circular.

0' 41" mf tema sinuoso, suspiros y tema sinuoso

1' 01" mf tema de notas repetidas y trinos, <<<ff

1' 45" p sobre el 1º suspiro

Con los ojos cerrados, las doncellas marcan suavemente sus pasos hechiceros.

después de 2º suspiro,

sobre la melodía corta

Son los mismos pasos que desde siempre han dado todas sus antepasadas.

después de 3º suspiro, sobre la melodía larga.

Pero la calma va a terminar, la fuerza contenida está a punto de explotar.

2' 07" fff erupción sobre la interrupción

Y las doncellas inician su danza del vértigo: se lanzan en todas direcciones como poseídas por un brote de locura.

2' 52" ff Vivo y violento

3' 09" pp trinos suaves

3' 11" pp sobre la melodía-recitado (con fondo de trinos)

Los golpes de la música despiertan al resto de los jóvenes.

Hay una inseguridad que se masca en el ambiente.

Ninguno sabe qué es lo que va a pasar.

Al fin, los chicos se incorporan lentamente a la danza.

Poco a poco se van formando dos tribus diferentes.

3' 47" Fin

Ambos grupos inician sus preparativos de lucha.

36 KANDINSKY

5- Ritual de las tribus rivales

0' 00" ff violencia extrema: 1ª tribu

0' 35" mf más suave y alegre: 2ª tribu

La segunda tribu también inicia su rito, que da paso al enfrentamiento de las dos tribus rivales.

0' 43" ff se alternan

1' 00" mf sobre la breve ascensión

1' 00" ff marcha marcada de la guerra

1' 33" ff sigue con tuba gamberra

1' 55" Fin

Los dos bandos sacuden su violencia.

37 - CABEZA DE PASCUA

6- Procesión de los sabios

0' 00" ff Gamberrada a dúo

0' 42" Fin

38 ESCULTURAS CHINAS

7- Los sabios. Adoración de la tierra

0' 00" pp todo se detiene

De pronto todo se detiene. El sabio con su cortejo se aproxima. Tras su estela, las jóvenes se encaminan hacia lo alto del lugar sagrado.

0' 18" pp sobre el acorde agudo

0' 21" Fin

Allí tendrá lugar la *Danza de la Tierra*.

39 BISONTES EN LA NIEBLA

8- Danza de la tierra

0' 00" *fff* se precipita
 0' 28" *p* <<< misterio rápido (algo se prepara)
 0' 50" *ff* sigue hasta estallar
 1' 18" *Fin*

NEGRO

El sabio, con su poder mágico, recoge las energías de las presentes y las conduce con su palo magnético hacia lo más profundo de la tierra.

La adoración a la tierra ha terminado. El primer rito ha sido consumado.

Y de esas profundidades hemos vuelto a este mundo. Otra vez estamos aquí, en el Auditorio de Majadahonda, en este concierto titulado *La consagración de la primavera*.

La verdad es que, como decía Debussy, esta música es una "maravillosa pesadilla": nos alucina y nos maltrata a la vez, es fácil y difícil de escuchar, es...

Sobre ella vamos a volver ahora mismo, este silencio musical no es más que un breve respiro.

40 STONNEHENGE

En el crepúsculo reina una tranquilidad engañosa: sabemos que lo más aterrador está todavía por llegar. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos.

Una vez más, la música, desde esas tierras perdidas del olvido, nos va a envolver con su mantón de enigmas y brujerías.

Música... - Segunda parte: El sacrificio**9- Introducción**

0' 00" *pp* tiempo detenido y glacial
 0' 39" *p* *sf* y alientos congelados, dejar pasar un poco
 0' 58" *p* *sf* y alientos congelados, dejar pasar un poco
 1' 14" *p* *sf* y alientos congelados, dejar pasar un poco
 2' 29" *pp* se superponen dos melodías: 1 juego
 2' 36" *p* sobre la respuesta

Volvemos al centro de la espiral sin tiempo.

Nos desorienta la repetición, la reiteración, la monserga.

Nos aturde esta espesa bruma de insistencia.

Piedras de otros tiempos, colocadas en misteriosos círculos, dialogan con los astros.

Las luces dibujan con ellas siluetas fantasmagóricas en el espacio.

Mientras, la noche va cubriendo de oscuridades los huecos y les otorga lecturas indescifrables.

Los caminos que comunican de estrella a estrella se traducen en estas melodías.

Una de dichas trayectorias parece transmitimos un débil mensaje.

La primera parte del mensaje se repite cuatro veces.

señalar los 4 juegos

Esta parte del críptico mensaje vuelve a ser enviada.

La segunda parte del mensaje proviene de nueve estrellas fugaces: su luz dibuja nueve vuelos de sonido.

señalar los 9 vuelos

Desde tiempos inmemoriales, cada equinocio de primavera se recibe este aviso, una orden del más allá que deberá ser acatada.

De entre las sombras destacan unas figuras que nos resultan familiares.

En efecto, volvemos a ver a las adolescentes del principio.

Han recibido la orden: no lo pueden evitar, deberán cumplir su segunda misión.

De entre las jóvenes, una será la elegida para *El sacrificio*.

2' 53" *pp* se superponen dos melodías: 4 juegos
 3' 26" *p* sobre la breve separación
 3' 33" *pp* se superponen dos melodías: 2 juegos. Sobre el segundo
 3' 47" *pp* 9 vuelos
 4' 36" *pp* sobre la reexposición
 4' 51" *pp* canción triste y semigrave: 4 veces
 5' 28" *Fin*

41 CULTIVO ESCALONADO**10- Círculos misteriosos de los adolescentes**

0' 00" *pp* igual que el comienzo anterior
 0' 30" *pp* acento y trino: algo pasa, nuevo tema melodía: 3 veces
 1' 23" *pp* pasitos siniestros

La naturaleza reclama para sí esa fuerza que la juventud le ha robado.

Ha de ser restituida en forma de sacrificio.

Sólo el ofrecimiento de la vida puede restablecer el equilibrio.

Todos, en un círculo, invocan a los espíritus de sus antepasados.

Paso a paso se encaminan al lugar donde tendrá lugar la danza de la muerte.

Esperar un poco, sobre el grave.

Las siete primeras luces del amanecer marcan inexorablemente la hora de la inmolación. Siete luces: siete veces la misma melodía.

2' 09" *pp* vuelve el tema: 7 veces señalar con los dedos las 7 melodías la 5ª en otro tono y con trinos al final de la 7ª (más larga y aguda)
 3' 04" *pp* acento (aviso)... y sigue la parsimonia

Al final de la séptima vez suena el primer aviso.

La elegida, acicalada con flores y pinturas, está ya preparada. Sus compañeros forman un amplio círculo del que nadie podrá liberarse.

Cuando suene el segundo y definitivo aviso, la elegida se lanzará a su terrorífica danza.

3' 32" <<< *segundo acento y se precipita la tragedia*
 3' 49" *Fin*

42 LAVA Y MAR

11- *Glorificación de la elegida*

0' 00" *fff tema machacón y nervioso*
 0' 42" *f pequeño momento de ritmo*
 1' 19" *fff vuelta a lo de antes*
 1' 40" *Fin*

43 ERUPCIÓN

12- *Evocación de los antepasados*

0' 00" *ff/pp/ff 1ª parada de ritmo: graves con ataques*
 0' 10" *f/p 2ª parada*
 0' 19" *3ª parada*
 0' 29" *4ª parada*
 0' 29" *5ª parada*
poco después
 0' 54" *Fin*

44 CABEZA DEL PERÚ

13- *Acción ritual de los antepasados*

0' 00" *p pasos, dejar los primeros,*
 1' 10" *p en el cambio de pasos, preparación al Tema*
 1' 28" *p Tema, dejarlo sonar. Después, sobre los agudos repetidos y suaves*
 2' 07" *fff repite súbito*
 2' 21" *mf teatral*
 2' 53" *fff repite con potencia escandalosa*
 3' 16" *p >>> tema del principio,*

En el centro del círculo, la elegida comienza a bailar.

Las fuerzas de la naturaleza se despliegan.

Todos quedan sobrecogidos ante la inmensidad.

La elegida es hechizada por energías sobrenaturales.

Una hipnosis colectiva sacude a todo el grupo.

Movidos por una voz única, los integrantes del rito estrechan poco a poco el círculo (→)

Sus pasos son uniformes e insistentes (→)

Es la llamada a los antepasados (→)

Toman a la elegida y la elevan (→)

Con sus brazos comienzan a describir aquellos dibujos que supieron ver en las estrellas (→)

La comunicación en el tiempo y espacio se ha establecido (→)

La elegida ha entrado ya en trance: con la vista en el más allá, imita con su cuerpo las formas de las llamaradas del fuego.

La explosión se avecina.

después del 1º →

En la cúspide del frenesí, la elegida ha caído muerta. (→)

Los hombres la encaraman a un montículo sagrado. (→)

Como muestra del sacrificio, prenden fuego al catafalco. (→)

Igual que hicieran sus antepasados, han cumplido con el mandato.

dibujillo

El ciclo de la naturaleza debe continuar.

La primavera ha sido consagrada.

4' 04" *p después del dibujo grave del clarinete bajo, en el silencio*
 4' 13" *Fin*

45 FUEGO

14- *Danza del sacrificio de la doncella elegida*

0' 00" *fff fuego hasta el final*
 0' 28" *p/f 1ª preparación y ataque de las trompetas*
 0' 50" *p/f <<< 2ª preparación y ataque*
 1' 33" *p/f <<<< 3ª preparación y ataque*
 2' 00" *ffff estrepitoso*
 4' 06" *f/ff pulso antes del final*
 4' 41" *Fin*

NEGRO

• • • • •

El Moldava

Cuento musical para niños

Música de Bedřich Smetana: *El Moldava*

Con preludio de Palacios y postludio de Dvorak

Guión original de Hermann Grosse-Jäger, adaptado por
Fernando Palacios.

Estrenado en España en el Auditorio de Murcia (III-96)

Studentenorchester Münster. Dir. Joachim Harder

Polka pizzicante

Fernando Palacios: Polka Pizzicante

Polka de la boda

Bedřich Smetana: El Moldava

Nacimiento del río

Melodía del Moldava

Caza en el bosque

Claro de luna y danza de las ninfas del río

Los rápidos de San Juan

El castillo de Vysherad

Danza eslava nº 8

Antonín Dvořák: Danza Eslava nº 8, en sol m

Polka Pizzicante

Vamos a comenzar con una pequeña música en la que suenan lluvias de “pizzicatos”. Ésta es una palabra italiana que quiere decir pellizcos.

(Vamos a decirlo todos: “pizzicatos”. Ya sabéis una palabra más en italiano, la podéis añadir a pizza o spaghetti. Con trescientas más os podréis pasear sin problemas por Italia).

La familia de instrumentos de cuerda abandona por un momento sus arcos y se dispone a hacer sonar sus instrumentos pellizcando las cuerdas con los dedos.

Ej. 1 - Polka Pizzicante
Tutti, c. 9 a 12 (ambas inclu.)

El resto de la orquesta no interviene, debe callarse por ahora: esta *Polka Pizzicante* es una música muy suya, y sólo permite que la acaricien las cuerdas de los instrumentos de esta familia que se encuentra aquí delante.

Los más abundantes son éstos: los violines.

Ej. 2 - Violines I y II, c. 9 a 16

La familia de la cuerda tiene a sus representantes más grandes en esta parte del escenario: son los violonchelos y los contrabajos, los graves de la familia.

Ej. 3 - Violonchelos y Contrabajos, c. 9 a 16

Y, entre unos y otros, equidistantes de los violines y los violonchelos, están las intermediarias, las que marcan el punto central de la balanza de las cuerdas, las que están a medio camino, ni grandes ni pequeñas: son las violas.

Ej. 4 - Violas, c. 9 a 16

Cuando toda la familia unida se pone a hacer “pizzicatos” da la impresión de que hay una lluvia de gotas de todos los tamaños y colores: finas, medianas y gruesas; amarillas, azules y verdes...

Hay un pequeño poema llamado *La gota rota* que dice así:

“Una nota es una gota que flota.

Un pizzicato es un sonido inmediato, novato.

Si juntos se amontonan,

parecen pelotas remotas,

gaviotas perdidas por las altas cotas.

¡Ay, pizzicatos insensatos,

pellizcos bizcos,

pizzicantes y picantes!

Sois notas pasmarotas,

sois gotas... rotas”.

Ej. 5 - Tutti, c. 17 hasta la caída del 24

Algunas notas se detienen a jugar con su patinete: ahí las tenéis, deslizando y resbalando por todas las paredes.

Ej. 6 - Tutti, c. 1 a 8

Otras notas, más sigilosas, se suben hasta la lámpara sin que nadie se dé cuenta, y bajan después en hileras, bien ordenadas, como si fueran hormigas que desfilan camino de su hormiguero.

Ej. 7 - Violines I, c. 48. Violines II, c. 49
Violas, c. 50. Violonchelos, c. 51 y 52,
se tocarán los c. 48 a 52, pasando la
escala cromática descendente de
pentagrama a pentagrama

Esta escala descendente está disimulada dentro de todo el bullicio de “pizzicatos”, es una escalera incrustada entre ese montón de pequeñas pisadas, que son las notas pellizcadas.

Todas juntas suenan así.

Ej.: 8 - Tutti, c. 45 a 52

Ya es el momento de que escuchéis esta *Polka Pizzicante*, este animado mercado donde los pizzicatos se mueven con entera libertad.

Música... - Fernando Palacios: Polka Pizzicante

Y, después de esta fresca lluvia de “pizzicatos”, pasamos al plato fuerte del concierto.

La familia de la cuerda toma sus arcos, lo instrumentos de viento y percusión calientan motores y nos disponemos a entrar en la historia de un gran río llamado Vldaba (Moldava).

.....

Polka de la boda

Hay un momento, más o menos en el centro de esta obra musical en que sonará esto:

Ej. 1 - El Moldava
Tutti, c. 122 a 153

Esta es música para bailar. Concretamente es una polka. ¡Anda, qué coincidencia!, el mismo baile que la obra anterior.

Su ritmo es el siguiente: I I I I I

dar cinco palmadas

¿Cuántas palmadas son?: I I I I I = 5.

En efecto, no son ni tres, ni siete, ni cuatro, ni seis: son cinco.

Vamos a hacerlo todos: I I I I I

participan los niños con palmas

¡Atención!, hay que tener en cuenta que hay 3 compases de pausa: hay que saber esperar.

Ej. 1 - Tutti, repetición

Ahora todos juntos.

Ej. 1 - Tutti, repetición

.....

Nacimiento del río

Si alguna vez os habéis fijado en cómo es un río os habréis dado cuenta de lo siguiente:

- 1° - es agua que va de un sitio a otro
- 2° - unas veces lleva más agua y otras menos
- 3° - nunca para, siempre pasa agua en la misma dirección
- 4° - nace en las montañas, crece y muere en el mar

Ya lo decía el poeta Jorge Manrique, los ríos son como la vida.

Pues bien, la música también es como los ríos y como la vida misma, le pasan las mismas cosas:

- 1° - son sonidos que van de un sitio a otro
- 2° - a veces hay más y otras menos
- 3° - nunca se detiene
- 4° - nace, crece y muere cuando se acaba

¿Qué os parece que es esto que hace la orquesta?

Ej. 2 - Tutti, c. 1 a 15

Es el nacimiento del río: fuentes y manantiales que brotan incesantes, agua fresca que sale, como quien dice, de la nada. Fijaos bien cómo suena este nacimiento.

Ej. 3 - Flautas, c. 1 a 15

¿Quién toca? ¿Es un instrumento, o son dos?

Es una melodía que sube y baja y que se reparte entre dos flautas.

Ej. 4 - Violines I y II, pizzicati del inicio - c. 1 a 14

Y, ahora, ¿qué es esto que hacen los violines?

Son los "pizzicatos" que ya conocemos bien, representan las gotas de agua del río que salpican.

Si escuchamos con atención podremos distinguir qué es lo que pasa en otro momento de este nacimiento del río, o, dicho de otra manera: ¿qué ocurre después de la intervención de las flautas?

Ej. 5 - Tutti, c. 1 a 20

Han entrado los clarinetes: son otros instrumentos de viento diferentes a las flautas. Hacen algo parecido, pero diferente: ¡hay que saber distinguir!

Escuchemos sólo a los clarinetes.

Ej. 6 - Clarinetes, c. 16 a 27

Es una melodía que baja, repartida entre los dos clarinetes.

Pero, ¡atención!, hay más corriente, más agua.

Ej. 7 - Violas y Violonchelos, c. 36 hasta caída en 44

Son las violas y los violonchelos, que consiguen que mane agua a borbotones. Sale tanta agua que se forma poco a poco el gran río Moldava.

Ahora oímos todo este nacimiento del río y su corriente desde el principio.

.....

Melodía del Moldava

Además de los manantiales y la corriente hay una melodía de notas que suben y bajan con suavidad.

*CANTAR la melodía y seguirla con los brazos / *

Oímos esta melodía tocada por los violines primeros y el oboe.

Ej. 9 - Violines I y Oboe I, c. 40 a 47

Es como una gran ola. Podemos hacerla con nuestra mano.

*CANTAR y hacer todos el movimiento con un mano / *

Hagámoslo ahora con la música.

*Seguir el movimiento de la melodía con un mano / *

Ej. 9 - Violines I y Oboe I, c. 40 a 47

Y ahora escuchamos la gran ola melódica con toda la orquesta y la seguimos con las dos manos.

*Seguir el movimiento de la melodía con las dos manos / *

Ej. 10 - Tutti, c. 40 a 47

Esta melodía nos acompañará toda la obra, unas veces saldrá y otras no, pero siempre estará cerca. Es una música popular de Bohemia, es decir, es música checa.

Pero, ¡atención!, ¿habéis escuchado este pequeño detalle?

Ej. 11 - Triángulo, c. 38 y 40

¿Qué es? En efecto: es un humilde, pero preciso triángulo, que añade esa chispa de sonido a todo el manantial.

Ya hemos escuchado varias cosas: las fuentes del río, la corriente, y la melodía en forma de ola que la acompaña. Si navegamos por las aguas de este río pasaremos por distintos lugares. Uno de ellos es el siguiente.

.....

Caza en el bosque

Ej. 12 - Tutti, c. 80 hasta caída en el 102

Además de las trompetas, han sonado las trompas: unos instrumentos de metal que solían utilizarse en otro tiempo en las cacerías. Oigamos sólo a las trompas.

Ej. 13 - *Trompas, c. 80 a 88**Los músicos muestran los instrumentos*

El río sigue su curso y llegamos hasta el pueblo que os contaba al principio. Se está celebrando una boda y todos los invitados bailan una alegre polka. Pero eso ya lo hemos escuchado antes, así que seguimos el transcurso del río hasta que cambia poco a poco todo. Vosotros sabréis por la música qué es lo que va a pasar.

Ej. 14 - *Tutti, c. 161 a 193
(final de polka y tránsito a la noche)*

.....

Claro de luna y danza de las ninfas del río

¿Qué ha pasado?... La orquesta ha ido cambiando a un ambiente más silencioso y oscuro: ¡ha llegado la noche! Sale la luna y todo toma un color plateado, las sombras de los árboles en el río parecen fantasmas.

¡Se ven unos resplandores sobre el agua del río!, ¡se mueven!, parece que bailan a la luz de la luna. ¿Qué serán?. Son hadas de la noche, sirenas del agua, ninfas del río que danzan silenciosas.

Los violines y las violas suenan con sordina para que se oiga menos su voz.

Ej. 15 - *Violines y violas con sordina,
c. 185 a 193*

Si quitan la sordina suena muy diferente: tienen un sonido más cercano y algo más chillón.

Ej. 16 - *Violines y violas sin sordina,
c. 185 a 193*

Y el arpa, ¿qué hace mientras tanto?

Son arpeggios que suben con suavidad: es la voz de las ninfas, una voz escondida en la caja del arpa que suena solamente cuando la luna se refleja en la superficie del río.

Pero, mientras esto ocurre, el agua no deja de pasar, por eso suena algo que se parece al nacimiento del río: es el movimiento incesante del río tranquilo.

Ej. 17 - *Arpa, c. 189 hasta la caída del 191*

Es el momento de que oigamos toda esta parte: el movimiento del agua en las flautas y clarinetes, la melodía con sordina de los violines y las violas, y la voz de las ninfas en el arpa. Podemos observar cómo en música pueden pasar varias cosas a la vez y quedan muy bien.

Ej. 19 - *Tutti, c. 185 a 193*

.....

Los rápidos de San Juan

Ya se ha hecho de día: las ninfas se han esfumado, la luna ha dado paso al sol.

El río sigue su camino: después de haber pasado por el bosque y sus cazadores, por el baile campesino de la boda y por esta danza nocturna de luces y sombras, sin apenas darse cuenta, ha llegado a este lugar.

Ej. 20 - *Tutti, c. 271 hasta caída en 326*

Algo ha pasado en la música. ¿Qué es? Se ha tensado el ambiente, todo se agita, suena más fuerte y más rápido. El cauce se estrecha, la corriente aumenta, el agua se precipita, el peligro acecha: son los rápidos de San Juan.

Para que la música resulte más dramática, el compositor hace lo siguiente: se ayuda de la percusión para que todo suene más potente y más caudaloso.

Ej. 21 - *Timbales, Bombo y Platillos,
c. 303 a 316*

También utiliza los trombones y la tuba, instrumentos poderosos, para que interpreten esto.

Ej. 22 - *Trombones y Tuba,
c. 283 hasta caída en 295*

Son como olas grandes que se oyen en la profundidad.

Ej. 23 - *Flautas, c. 286 hasta caída en 295*

¿Qué es esto que han hecho las flautas? Son gotas de agua muy agudas que salpican por todos lados.

El efecto de todo esto junto parece una tempestad en un barco pirata: son los *Rápidos del Moldava*.

Ej. 24 - *Tutti, c. 283 hasta caída en 295*

.....

Castillo de Vysherad

El río está a punto de desembocar. Pero antes debe pasar por el último lugar de su largo recorrido.

Es un gigantesco castillo que se eleva sobre las márgenes del río y que asciende monumental hasta casi tocar el cielo: es el majestuoso *Castillo de Vysherad*.

Después de esto, el río se confunde con el mar y muere.

Aquí llega, por fin, la música de la aventura del río Moldava desde su nacimiento hasta su muerte. Recordad todo lo que le pasa:

- 1- empieza a manar
- 2- aparece la melodía

Ej. 25 - *Viento y Percusión,
c. 359 hasta caída en 374*

- 3- pasa por un bosque con cazadores
- 4- una polka campesina
- 5- la noche con sus ninfas
- 6- el peligro de los rápidos
- 7- el gran castillo
- y 8- el fin.

Ahora vais a tener la suerte de oírlo todo entero, de escuchar esta obra que compuso Smetana para describir la belleza de su patria, Bohemia, a través de la vida de un río: el majestuoso río Moldava.

Escuchemos todo seguido ahora, desde el principio al fin.

Música... - *Bedrich Smetana: El Moldava*

.....

Danza Eslava nº 8

Y, para finalizar, la propina. Un pieza para orquesta en la que encontraréis de todo lo que habéis escuchado hasta ahora.

Música... - *Antonin Dvorak: Danza Eslava nº 8 en Sol m*

.....

(Nota: el compaseado de la Edición Música Budapest: EMB Study Scores de El Moldava tiene un error en el compás 80. A partir de ese momento hay una acumulación errónea de un compás).

El carnaval de los animales

Texto poético para concierto de niños.

Música de Camille Saint-Saëns

Estrenado en el Auditorio de Las Rozas (XI-2001)

Ópera de Cámara de Madrid. Dir. Francisco Luis Santiago

Introducción

Marcha Real del león

Gallinas y gallos

Hemiones (animales veloces)

Tortugas

El elefante

Canguros

Acuario

Personajes de largas orejas

El cuco en el fondo del bosque

Pajarera

Pianistas

Fósiles

El cisne

Final

Introducción

Ej. 1 - 1º y 2º Pianos, nº (2) (B)
Allegro non troppo, 5 c.

¡Señoras, señores, niñas y niños...!
¡Ha llegado el carnaval.
¡Lo nunca visto, lo nunca oído!

Ej. 1 - Repetición

Animales disfrazados de instrumentos,
intérpretes con aspecto de bichos,
músicos que danzan,
partituras que vuelan.
¡Es el año de las fieras!
¡El carnaval de los animales!

Ej. 2 - Cuerda, 3 c. antes nº 3 (C),
hasta caída en nº (3) (C)

Para ustedes hemos traído
las músicas prohibidas,
partituras clandestinas
rechazadas por su autor,
el gran maestro francés
Don Camilo de Saint-Saëns.
¡En exclusiva mundial
para todas las edades!
Por que hoy es carnaval y todo puede ser.
¡Música, dibujo, poesía!
¡La vida misma desfilando!
¡Que nadie se quede sin pasar
a fisgonear y escuchar
esta espléndida comparsa!

Ej. 3 - Cuerda, nº (3) (C) c. 2 a 5

El zoológico más artístico de todo el reino animal.
Bestias e instrumentos llegados
desde los confines del mundo.
Leones africanos que marchan
al son de la Orquesta de Babel.

Ej. 4 - Marcha Real del león (Igual al Ej. 17)
2º Piano nº (4) (D) c. 6 a caída de 8

Los equilibrios sobre cuerdas
de gallinas y gallos mejicanos.

Ej. 5 - Gallinas y gallos (Igual al Ej. 23)
2º Violín c. 4 a 6

Asnos salvajes del Tíbet
patinando sobre las ruedas del piano.

Ej. 6 - Hemiones (Igual al Ej. 27)
1º y 2º Pianos c. 1 a caída del 5

Las auténticas tortugas bailarinas del Japón.

Ej. 7 - Tortugas (Igual al Ej. 29)
Fragmento (sin pianos)

Elefantes de la India
a hombros de forzudos contrabajos.

Ej. 8 - El Elefante (Igual al Ej. 31)
Contrabajo c. 5 a 12

Canguros australianos que ostentan
el récord olímpico de salto sobre teclado.

Ej. 9 - Canguros (Igual al Ej. 33)
2º Piano c. 1 a 3

Los peces de todos los mares del planeta azul.

Ej. 10 - Acuario (Igual al Ej. 41)
1º y 2º Pianos y Cuerdas
uno antes de nº (4) (D)
con caída en nº (4)

Los auténticos e inconfundibles
asnos y borricos españoles.

Ej. 11 - Personajes de largas orejas (Igual al Ej. 47)
1º y 2º Violines nº (1) (A) c. 1 a 7

Un fino cuclillo francés
disfrazado de clarinete, también francés.

Ej. 12 - El cuco en el fondo del bosque (Igual al Ej. 48)
Clarinete, c. 2

Flautas con pico y con alas
volando con exóticos plumajes.

Ej. 13 - Pajarera (Igual al Ej. 57)
1º y 2º Pianos, nº (1) (A) c. 5 a 6

Pianistas primerizos
recién salidos de la jaula.

Ej. 14 - Pianistas (Igual al Ej. 60)
1º y 2º Pianos, c. 1 a caída del 5

Dinosaurios jurásicos de La Rioja
en su más fósil versión.

Ej. 15 - Fósiles (Igual al Ej. 65)
Clarinete y Xilófono nº (6) (F)
c. 5 a final

Y el distinguido cisne negro
navegando en su violonchelo.

Ej. 16 - El cisne (Igual al Ej. 67)
Violonchelo solo nº (2) (B)
Fragmento

Todos revueltos: instrumentos y animales.
¡No les vamos a defraudar,
éste es el Bestiario Musical!
Y, ya sin más dilación...
¡que empiece la *Introducción!*

Música... - *Introducción*

.....

Marcha Real del león

Ha vivido tanto, que se aburre sin remedio.
Sin perder el señorío, su majestad bosteza
enseñando las escalas cromáticas de sus dientes.

Ej. 17 - 2º Piano nº (4) (D) c. 6 a calda de 8
(Iguar a Ej. 4)

En un ataque de nostalgia repasa su gran carrera.
Recuerda aquellos comienzos en la constelación de Leo,
los duros entrenamientos con Hércules y Sansón,
su prestigio creciente, su fama inigualable,
hasta ser coronado como "Simba, Rey de la Selva".

Ej. 18 - Tutti nº (3) (C) c. 6 a calda
en nº(4), c. 5

¡Qué tiempos!: el primer contrato
para comer cristianos en un circo romano;
su imagen en mosaicos, escudos y monedas;
su nombre en reinos, ciudades y papas.

Ej. 19 - Tutti, nº (6) (F) c. 5 a final, al 0' 58"
sobre la música

Pero nada le gusta más
que recordar el sonido del agua
en su fuente de la Alhambra,
<>
y la gran vista, desde su columna,
<>
sobre los canales de Venecia,
<>
o el latir de su corazón
en el pecho del Rey Ricardo,
y su debut en Hollywood
como León de la Metro (grrr... grrr...)

(Fin de la música)

Ahora lleva una vida más pausada:
trabaja en la escalinata del Congreso.
Aunque siempre está dispuesto a desfilar
si es, como éste, de prestigio el carnaval.
Con paso enérgico y bizarro,
entre rugidos y bostezos soberanos,
suena la *Marcha Real del león*.

Música... - *Marcha real del león*

.....

Gallinas y gallos

Después del esplendor monárquico,
la humilde elegancia gallinácea.

Ej. 20 - 1º Piano, c. 6 a 8

Presentamos al Gallo Kirico,
el que quería ir a la boda de su tío Perico.

Ej. 21 - 2º Piano, c. 1 a 4

Junto a él, la Gallina Turuleta,
que ha puesto un huevo,
ha puesto dos, ha puesto tres.

Ej. 22 - 1º Violín, c. 2 a 6

Marcelina, una gallina de mucha tradición,
pues era de su abuela el huevo de Colón.

Ej. 23 - 2º Violín, c. 4 a 6 (Iguar a Ej. 5)

Y nadie más exacto que el Ave del Alba,
el Gallo Celeste de plumas de oro,
que canta siempre tres veces
siguiendo los rayos del sol.

Ej. 24 - Clarinete, nº (2) (B) de c. 3 a 5

Aunque estas coquetas volátiles
se escondan tras su antifaz,
y disimulen entre los equilibristas,
haciendo piruetas sobre las cuerdas,
se les nota por sus picos, sus plumas
y sus "notas destempladas"
que son *Gallinas y gallos*.

Música... - *Gallinas y gallos*

.....

Hemiones (animales veloces)

¿Hemión? ¿Que te vas a disfrazar de hemión?
¿Y qué es eso?

Vamos a ver, ¿es con hache o sin hache?:
"Perisodáctilo de aspecto intermedio entre el asno y el caballo.
El pelo cambia de color según las estaciones.
No se ha podido domesticar.
Se considera un asno salvaje".

Ej. 25 - 1º Piano, c. 1 a calda del 5

Pero ¿a quién se le ocurre disfrazarse de hemión?
Vas a tener que correr todo el día,
porque en la partitura pone *Presto furioso*.

Ej. 26 - 2º Piano, c. 1 a caída del 5

Todo son carreras, prisas.
Los dos pianos hacen lo mismo
a la distancia de una octava.

Ej. 27 - Igual a Ej. 6
1º y 2º Pianos, c. 1 a caída del 5

¿Llegan tarde a alguna cita?
¿Quién les llama? ¿Quién espera?
¿Quién les apremia y hostiga?

Ej. 28 - 1º y 2º Pianos, cuatro últimos c.

Propongo otra cosa: que
se disfracen los pianistas
como animales veloces.
¡Ellos sí saben correr,
barren febriles las teclas
de abajo arriba y al revés!
Veinte dedos, con sus uñas,
igualan a las pezuñas
de los rápidos *Hemiones*.

Música... - *Hemiones (animales veloces)*

.....

Tortugas

¡Qué cansancio! ¡Qué fatiga!
Menos mal que llegan ya
estas dóciles tortugas.

Ej. 29 - Cuerdas, Todo (sin pianos)
sobre la música
(igual a Ej. 7)

Prehistóricas y acartonadas,
sueñan con ser bailarinas y
debutar en el Moulin-Rouge.
Se han vestido con boas y fulares,
bailan los pasos del galop
y posan como modelos
en los cuadros de Toulouse-Lautrec.

(música)

Juntas ensayan los pasos iguales,
sin dar un tropezón,
se ajustan las enaguas y,
en fila, mueven la concha a compás.
Y, con paso muy personal,
en *Andante maestoso*,
consiguen bailar su himno:
este can-can de Offenbach.

(música)

¡¡Ay, cómo envidian a esas chicas
que mueven tan bien las piernas!!
¿Por qué, con su gentil cuerpo,
no las contratan de artistas?!

(fin de la música)

¿Por qué no nacieron lagartos,
en vez de nacer *Tortugas*?!

Música... - *Tortugas*

.....

El elefante

Elmer, Dumbo, Babar...
Los elefantes, errantes
caminan pesadamente
sin ninguna dirección.
Fueron guerreros de Aníbal,
son sagrados en Ceilán,
y ociosos que marcan sendas
en la profunda e insondable selva
del África tropical.

Ej. 30 - Piano, c. 1 a 4

Sin embargo, casi del mismo tamaño,
sus amigos contrabajos,
en otra vida vivida,
que no quieren recordar,
perdieron su flexible trompa
(que cedieron al metal),
y el marfil de sus colmillos
pasó a las teclas del piano,
a las bolas de billar
y a los dientes y colmillos
de una prótesis dental.

Ej. 31 - Contrabajo, c. 5 a 12
(igual a Ej. 8)

Pero conservan, celosos,
de su pasado olvidado
de animales musicales
la caja de resonancia,
las gruesas cuerdas vocales,
y el arco de guerrear.

Ej. 32 - Contrabajo, nº (1) (A) de 9 al 6
del nº (2) (B)

Contrabajos y elefantes,
cuerdas, arcos, trompas, puentes...
¡qué perfecta conjunción!
Asia, África y Europa
reunidas en el vals
del contrabajo *Elefante*.

Música... - *El elefante*

.....

Canguros

El canguro temeroso
recoge siempre a las crías
en su buzón personal.
Ni corre, ni anda, ni vuela:
salta: altura, longitud y pértiga,
es un atleta marsupial.
Dos patas cortas, dos largas,
cabeza canija, orejas grandes,
cola potente y robusta.

Ej. 33 - 2º Piano, c. 1 a 3
(Igual a Ej. 9)

Los pianos son algo canguros:
tienen patas y pedales,
lucen gran oreja que se eleva,
y una sonora gran cola.
En su tripa guardan fieltros,
macillos, secretos, cuerdas...
se activan los mecanismos
al tocar sobre las teclas.

Ej. 34 - 1º Piano, nº (1) (A) c. 1 a 3

De igual forma, los pianistas
han de aprender a saltar.
Los dedos son las dos patas,
y la pista es el teclado.
Un pianista se decide,
comienza su impulso... salta...
al principio *Moderato*,
luego acelera y retarda...

Ej. 35 - 2º Piano, c. 1 a 3
(Igual a Ej. 33)

y remata su ejercicio
con un triple salto olímpico
bien ligado y en *pianissimo*.

Ej. 36 - 2º Piano, c. 4 a 6

El otro pianista imita
los saltos del compañero:
se impulsa con los mordentes,
desciende y hace el remate.

Ej. 37 - 1º Piano, nº (1) (A) c. 1 a 6

Al final van los dos juntos,
se suman y complementan,
son atletas de la altura,
los olímpicos *Canguros*.

Música... - *Canguros*

.....

Acuario

¡Contengamos la respiración!
¡Es la hora de la inmersión!
Nos tapamos la nariz. ¡Zambullida!
Ya estamos en el zoológico del mar.
Se nota por los arpeggios de un piano.

Ej. 38 - 1º Piano, c. 1 a 2

Tiene el mundo submarino
las mismas cosas que aquí,
es una copia algo rara;
allí conviven los torpes
(besugos, merluzas, zafios)
junto a los grandes artistas
(el pez luna y el payaso).
A ellos les dedicamos
arpeggios del otro piano.

Ej. 39 - 2º Piano, c. 1 a 2

En este universo de seda,
los más activos trabajan
(sierra, martillo, ballesta),
mientras que otros se adormecen
(percebes, erizos y almejas).
Las cuerdas con la sordina
hacen cantar a las algas.

Ej. 40 - Cuerdas, c. 1 a 4

Es todo un mundo completo:
 los hay desde deportistas
 (caballitos, velas y arqueros),
 hasta seres repugnantes
 (el pez-diablo, el rata,
 el araña,
 y, del río, la piraña).
 Al igual que el exterior,
 mandan más los peces gordos
 (el elefante, el obispo
 y el pescado emperador).

Ej. 41 - 1º y 2º Pianos y Cuerdas, un c. antes
de nº (4) (D) con calda en nº (4)
(Igual a Ej. 10)

Se sabe de un pez guitarra,
 mas nadie conoce al pez flauta.

Ej. 42 - Flauta, c. 5 a 8

Y seguro que habrá alguno
 con teclas negras y blancas
 al que, en la zona abisal,
 llamen todos el pez piano.

Ej. 43 - 1º y 2º Pianos, nº (1) (A) c. 1 a 4

Solitarios, aunque juntos,
 miran con extraña parsimonia,
 y se deslizan al aire
 de una armónica remota.

Ej. 44 - Armónica, nº (4) (D)
c. 1 y 2 (dos arpeggios)

Suena la música silenciosa,
 cristalina y estrellada,
 en su encierro del Acuario.

Música... - Acuario

.....

Personajes de largas orejas

Asnos, burros, pollinos, borricos.
 Cebras sin rayas,
 hemiones domesticados.
 Su dulce canto es un hipo,
 un espasmo de la glotis,
 un gallo mal digerido.

Ej. 45 - 1º Violín, c. 1 a 3

No hace falta caerse de un burro
 para saber que su rebuzno es de violín:
 un silbido en la primera cuerda
 frente a un resbalón en la cuarta.
 Una soprano y un bajo,
 un ruiseñor y una vaca
 conviven en su garganta.

Ej. 46 - 2º Violín, c. 3 a 5

Platero y Federico,
 ilustres representantes,
 cantan un dúo de amigos.
 Dos borricos, dos violines.

Ej. 47 - 1º y 2º Violines, nº (1) (A) c. 1 a 7
(Igual a Ej. 11)

Asnos, burros, pollinos, borricos.
 ¿Son iguales o distintos?
 Lo que es seguro es que todos
 son *Personajes de largas orejas*.

Música... - *Personajes de largas orejas*

.....

El cuco en el fondo del bosque

¿Qué es eso que suena a lo lejos,
 entre los espesos acordes del bosque?

Ej. 48 - Clarinete, c. 2
(Igual a Ej. 12)

¿No será un turista suizo que
 ha perdido su reloj de pared?

Ej. 48 - Clarinete, repite

¿Son las nueve de la noche?

Ej. 48 - Clarinete, repite

Cuentan que, en otro tiempo,
 su apetito insaciable
 le hizo comerse de un bocado
 un negro clarinete.

Ej. 48 - Clarinete, repite

Desde entonces se le oye a lo lejos
 hablar en su monótono idioma de dos notas,
 su sempiterno "dola".

Ej. 48 - Clarinete, repite

Aunque hay otros cucos solares,
 como los que están en "sisol"

Ej. 49 - Clarinete, cuco en Si-Sol

Incluso los hay fanáticos,
son los que hablan en "lafa"

Ej. 50 - Clarinete, cuco en La-Fa

y en "farre".

Ej. 51 - Clarinete, cuco en Fa-Reb

Pero, entre todos, mis favoritos
son los cucos posesivos:
los "solmi"

Ej. 52 - Clarinete, cuco en Sol-Mib

y, sobre todo, los "mido",
autores de aquella canción:

"Mi do, do mi, mi do...
Mi donaire y mi doblón,
dominando al dominó.
Mi domingo y mi dolor,
dominico es mi doctor...
Dormir, do mir, mi dor.
Do... Mi... Mi... Do".

Ej. 53 - Clarinete, cuco en Mi-Do

Adivina adivinanza:
¿qué idioma suena en el bosque
cuando este cuco nos canta?
Los pianos lo llevan en volandas
y convierten su inocente melodía
en un canto de peregrinos
que atraviesan la floresta
a la búsqueda del Grial.
Que no es otro que...
El cuco en el fondo del bosque.

Música... - *El cuco en el fondo del bosque*

.....

Pajarera

En esta pajarera hay para todos los gustos:
desde la Pájara Pinta
(aquella que estaba sentadita en el verde limón),
hasta el gorrioncillo de pecho amarillo,
que Papageno cuidaba con esmero.

Ej. 54 - Flauta, nº (4) (D) de dos antes a dos después

Son muy apreciados los temblorosos
y cariñosos pajarillos-violín,
que siempre tienen frío...

Ej. 55 - 1º y 2º Violines, c. 1 y 2

Los estirados pajarracos-violonchelo,
apáticos y desabridos,
-aunque secretamente inclinados a la mansedumbre-
sólo contestan de vez en cuando con un simple...

Ej. 56 - Violonchelos, c. 1 con calda en 2

Pajaritos-piano, nerviosos, aldeanos,
acostumbrados a cantar sin sosiego,
y dar consejos inútiles a quienes les rodean.

Ej. 57 - 1º y 2º Pianos, nº (1) (A) c. 5 a 6 (Igual a Ej. 13)

Y, los pajaros-flauta,
con laureada titulación musical,
se divierten en demostrarnos
sus gorgoritos y acrobacias.

Ej. 58 - Flauta, c. 3 a 4

Pájaro diablo, pájaros bobos,
pájaro trueno, pájaros locos.
Chogüis, pinzones, canarios,
pajaritas de papel,
pájaros de mal agüero
de canto muy traicionero.
Si están juntos y revueltos:
¡alboroto, confusión,
colorido, ventolera!
No hay nada más parrandero
que una buena *Pajarera*.

Música... - *Pajarera*

.....

Pianistas

Igual que pesadas moscas,
les persigue una obsesión:
"entrenar, repetir, ensayar
y vuelta a comenzar".
¡Qué martirio para el vecindario!

Ej. 59 - Tutti, acorde en f del c. 5

¡Qué problema para el principiante!
Estudios, escalas y arpeggios;
repetir los ejercicios, repetir y repetir.

Ej. 60 - 1º y 2º Pianos, c. 1 a calda del 5 (Igual a Ej. 14)

Hay que estudiar, repasar,
son los trabajos forzados.

Ej. 61 - 1º y 2º Pianos, nº (1) (A)
c. 3 a calda del 5

Flexibilidad de brazos,
energía de dedos,
claridad de mente.

El teclado es una cancha,
pista, circuito, piscina...
Hay que hacer largos, dar vueltas,
es el footing del sonido,
la gimnasia de la música.

Ej. 62 - Tutti, de nº (4) (D) a final
sobre la música

Czerny, Cramer, Smith.
Vueltas y más vueltas,
1, 2, 1, 2, 1, 2...
Disciplina, metrónomo: ¡ar!
Ejercicios de pianista,
animales en espejo,
monos de repetición.

fin de la música

Mas llega la compensación:
después del calentamiento
sonará Chopin o Schumann.
Insistentes, aburridos unas veces,
artistas sublimes otras.
El ying y el yang:
sin lo uno, lo otro no se da.
Sin estudio no hay música,
sin música no hay vida.
Sin vida no hay pianos,
y sin pianos no hay *Pianistas*.

Música...- *Pianistas*

.....

Fósiles

Mastodontes, dinosaurios
con aspecto de dragón.
Aves, huesos, piedras, bosques
convertidos en carbón.
Huellas, conchas, trilobites,
la espiral de un caracol,
y ámbar de miel con mosquito
que se duerme de un tirón.

Ej. 63 - Clarinete, nº (2) (B) c. 9 a 12

Esqueletos, osamentas,
cráneos, tumbas (¡ay, qué horror!)
bailan la *Danza Macabra*,
en perfecta conjunción.
Mas suenan otras canciones,
de los tiempos del autor:
¡las que tuvieron gran fama
son las fósiles de hoy!

Ej. 64 - Clarinete y Pianos, nº (4)
(D) c. 4 a calda en el nº (6) (F)

Hay baquetas que golpean
un antiguo xilofón,
y un clarinete viviente
que rechina de pavor.

Ej. 65 - Clarinete y Xilófono, nº (6) (F)
c. 5 a final
(Igual a Ej. 15)

Los pianistas, como zombies,
repasan bien la lección:
“¡¡respondemos lo que dice
nuestro amado y buen señor!!”

Ej. 66 - 1º y 2º Pianos, nº (6) (F) c. 5 a final

Y a la noche, en los museos,
cuando se cantan los códices,
diplodocus y galápagos
mueven su huesos ya *Fósiles*.

Música...- *Fósiles*

.....

El cisne

De pequeño fue violín.
Gracias a su color de pato
sobrevivió al travieso Pedro
y a su lobo feroz.
Y, lo que es más difícil,
salvó sus codiciadas entrañas
de un cocinero francés.

Ej. 67 - Violonchelo solo, nº (2) (B) c. 3 a final
(sobre la música)
(Igual a Ej. 16)

Cuando creció se hizo viola.
Fue salvaje y emigrante,
y obedeciendo un impulso,
-heredado, inexplicable-

música, sobre la nota aguda

volaba de sur a norte
con la rosa de los vientos
en su pandilla de gansos.

El pato dejó de ser feo,
Ahora ya es un negro cisne,
con una ese en su cuello
como una interrogación:
es un bello violonchelo.
Inspirador de Chaikovsky,
de Sibelius y de Wagner,
conoce las protocolos
de castillos y palacios.

música

Su silencio es engañoso,
su indolencia nos confunde,
pero sabe los secretos
de antiguas sabidurías.
Solamente en blancas noches,
navegando en los estanques,
cuenta a sus crías los cuentos
de Perrault, bajo la luna.

fin de la música

La sublime melodía,
que fue mueca de la muerte
con la mítica Paulova,
mece sus tristes sueños,
y se mira en el reflejo
creyéndose que es un *Cisne*.

Música... - *El cisne*

.....

Final

Amigos, el Carnaval termina
enterrando la sardina.

A este último desfile acuden
todos los animales del disco
junto a otros compañeros
de los anteriores cuentos.

La diminuta *Mota de polvo* dirige el cortejo.

Ej. 68 - Tutti, Todo
música, sobre las notas picadas

música, sobre la repetición

música, sobre los pianos

Por el aire hacen piruetas *El pájaro de fuego* y
la alondra y la corneja cenicienta de Peer Gynt.

música, cuando vuelve
la marcha

Invitados por la orquesta han llegado
Piccolo, Saxo y Compañía,
junto al jabalí y al unicornio
de *El sastrecillo valiente*.

repite la marcha,
sobre los asnos

No podían faltar *El toro Fernando*
y todos los *Insectos infectos* del mundo.

seguido, sobre la repetición
de asnos

Romeo y Julieta bailan desesperados
porque *El sol borracho* no se pone.

sobre la pajarera

Y, para finalizar, la murga de los *Juegos de niños*,
Janos (soñando despierto en su carroza),
y la comparsa de *Deportes y diversiones*.

sobre los asnos

¡La mascarada concluye!
¡Se acabó el desbarajuste!

fin de la música

Pero aún queda una ilusión:
¡este fin es el comienzo
del siguiente Carnaval!

Música... - *Final*

.....

Deportes y diversiones

Cuento musical para niños

Música de Erik Satie

Textos de Erik Satie y Fernando Palacios

Estrenado en el Auditorio del IFEMA. Las Palmas (III-1999)

Sergio Alonso (piano)

- 1- Coral inapetente
- 2- El columpio
- 3- La caza
- 4- La comedia del arte italiana
- 5- El despertar de la novia
- 6- La gallina ciega
- 7- La pesca
- 8- Navegación en yate
- 9- El baño de mar
- 10-El carnaval
- 11-El golf
- 12-El pulpo
- 13-Las carreras
- 14-Las cuatro esquinas
- 15-El pic-nic
- 16-El tobogán de mar
- 17-El tango perpetuo
- 18-El trineo
- 19-El lígüe
- 20-Los fuegos artificiales
- 21-El tenis

1- Coral inapetente

Así escribe Erik Satie en la primera página de su álbum *Deportes y diversiones*:

“Esta publicación consta de dos elementos artísticos: dibujo y música. La parte de dibujo la constituyen unos trazos: son trazos de inteligencia;

Ej. 1 - melodía de 1ª parte del coral

Ej. 2 - bajo de 1ª parte del coral

Ej. 3 - melodía y bajo de la 1ª parte del coral

Ej. 4 - melodía de la 2ª parte del coral

Ej. 5 - bajo de la 2ª parte del coral

Ej. 6 - melodía y bajo de la 2ª parte del coral

Ej. 7 - melodía de la 3ª parte del coral

la parte musical, unos puntos: son puntos negros.

Estas dos partes, reunidas en un sólo volumen, forman un todo: un álbum.

Aconsejo hojear este libro con dedos amables y sonrientes, ya que es una obra de fantasía. Que nadie busque otra cosa.

Para los “encogidos” y “atontados” he escrito este coral serio y decoroso.

Este coral es una especie de preámbulo amargo, a la manera de una introducción austera y sensata. He puesto en ella todo lo que sé acerca del aburrimiento.

Dedico este coral a aquellos a los que no les gusto.

Me retiro”.

Aquí está el Coral inapetente.

Música... 1 - Coral inapetente

*“Repelente y arisco. Hipócritamente.
Escrito por la mañana, en ayunas.
15 de mayo de 1914”*

.....

2- El columpio

Esta mañana me he levantado con algo de mala gana. ¡No tengo ni ganas de desayunar! Y este corazón tan pachucho...

¡Huy! ¡qué rápido me late! ¿A ver el pulso?...

¡Parece como si...! ¡Eso es: unas veces sube...!

Y otras baja...

Ej. 1 - latidos

Ej. 1 - siguen los latidos

Ej. 2 - la mano derecha sube cuatro notas

Ej. 3 - la mano derecha baja cuatro notas

Ej. 4 - la mano derecha baja siete notas

Ej. 1 - siguen los latidos y se acaban

Me preocupa que descienda tanto...

¿No será que me abandona y se va a jugar...?

¿No se habrá ido a jugar al *Columpio*?!

Música... 2 - El columpio

*“Es mi corazón el que se balancea así. No tiene vértigo.
¡Qué pequeños tiene los pies!
Se ha escapado: ¿querrá volver a mi pecho?”*

.....

3- La caza

Ya estoy mejor. El médico me ha mandado unas medicinas y me ha recomendado que rellene el hueco que me ha dejado el corazón con entretenimientos y diversiones. Así que... ¡me voy a cazar!... supongo que no será malo.

¡Atención... un conejo!

¡Anda, un ruiseñor...!

¿Qué es esto?, un búho!

¡Pero bueno: un jabalí!

¡¡Qué mañana!!!

Sin duda, ésta es la mañana de *La caza*.

Ej. 1 - mano derecha del último fragmento

Ej. 2 - mano derecha del 1º fragmento

Ej. 3 - mano derecha, al 1º f

Ej. 4 - mano derecha, al pp siguiente

Ej. 5 - mano derecha del siguiente fragmento

Ej. 6 - mano izquierda del ruiseñor

Música... 3 - La caza

*“¿Escucháis al conejo que canta? ¡Qué bella voz!
El ruiseñor está en su nido. El búho cría a sus hijos.
El jabato se va a casar.
¡Bueno, cazaré nueces a tiros!”*

.....

4- La comedia del arte italiana

¡Me he retirado de cazar! Voy a hacer algo más sencillo y con menos sobresaltos: pasear.

¿Qué es aquel torbellino de gente que hay en el parque? ¡Ah, es un personaje de la Comedia del Arte italiana que da un discurso!

Ej. 1 - *mano derecha de la 1ª parte*

Pues no es ni Arlequín, ni Pulcinella, es... ¡Scaramouche!, hay que ver qué pillo es: ahora le ha dado por hablar de soldados...

Ej. 2 - *mano izquierda del 1º f*

¡Y de... (jjmm, jjmm...) aventuras galantes!

Ej. 3 - *mano derecha del ff*

Y nos lo cuenta precisamente él, que nunca fue ni militar, ni amante. En fin, así es este personaje de *La Comedia del Arte italiana*.

Música... 4 - *La Comedia del Arte italiana*

"Scaramouche explica los encantos de la vida militar:

'Los soldados son terriblemente astutos', dice él.

"Asustan a la gente. ¡Ah, y las aventuras galantes! ¡Y tantas otras cosas!

¡Qué bello trabajo!"

.....

5- El despertar de la novia

En mi paseo ahora me encuentro con... ¡una boda al aire libre!

Ej. 1 - *llamadas*

Debe de ser uno de los soldados de antes el que se casa, porque llama a sus invitados a golpe de corneta.

Ej. 2 - *melodía del "levantaos!"*

Los músicos ya preparan su música de baile.

Ej. 3 - *"un perro baila con su novia"*

Todos los invitados han acudido al punto de la mañana al *Despertar de la novia*.

Música... 5 - *El despertar de la novia*

"Llegada de los invitados. Llamadas. ¡Levantaos!

Suenan las guitarras hechas con sombreros viejos.

Un perro baila con su novia"

.....

6- La gallina ciega

Mira, unos juegos de niños. ¡Qué curioso!, es uno de esos juegos de toda la vida. Uno se tapa los ojos con un pañuelo...

Ej. 1 - *1º frag.*

... y los otros se alejan para que no les coja.

Ej. 2 - *bajada de los agudos*

El que hace de gallina no encuentra a nadie.

Ej. 3 - *mano derecha de "qué pálido está"*

Los otros se ríen. *(me río como en la música)*

Ej. 4 - *mano derecha de "se ríe"*

Sí, pero ahora que me fijo bien veo que son un chico y una chica quienes, con mucha picardía, están jugando a *La gallina ciega*.

Música... 6 - *La gallina ciega*

"Busque, señorita. Quien la ama está a dos pasos.

Qué pálido está: sus labios tiemblan.

¿Se ríe?"

El joven tiene el corazón en un puño. Pero ella pasa a su lado sin dar con él"

.....

7- La pesca

¡Que no pueda ir a cazar... vale!, pero... ¡no creo que el médico me prohíba pescar! Por si acaso ya estoy aquí, en el río. ¡Ahhh! ¡Que bonito suena!

Ej. 1 - *mano derecha del comienzo*

¡Escuchad como acuden los peces a mi reclamo!

Ej. 2 - *escalas ascendentes de llegada de peces*

Pero... no pican... ¿por qué?

Ej. 3 - *"¿quién hay allí arriba?"*

¡Huy... se van!, ¿se habrán dado cuenta de que soy un descorazonado?

Ej. 4 - *escalas descendentes*

¡Qué pena! Voy a tener que dejar también *La pesca*.

Música... 7 - *La pesca*

"Murmullos del agua en el río.

Llega un pez... otro... otros dos.

¿Quién hay allí arriba?"

'Es un pescador, un pobre pescador'

'Gracias'

Cada cual vuelve a su casa... incluso el pescador.

Murmullos del agua en el río"

.....

8- Navegación en yate

Dejo el río y me voy al mar. Aunque... esto se está poniendo feo ¿eh?...

Ej. 1 - *comienzo*

Más que feo, ¡es un temporal!

Ej. 2 - *mano derecha "el mar está agitado"*

¡Huy... aquel yate... lo va a pasar mal!

Ej. 3 - *escala ascendente de "nadie puede calmarlo"*

Mucha gente se marea: ¡menuda taquicardia!

Ej. 4 - *corcheas en los agudos, "no es un sitio divertido"*

Claro, eso es por echarse a la mar cuando hay mal tiempo. Es un peligro hacer una *Navegación en yate*.

Música... 8 - *Navegación en yate*

*"¡Vaya tiempesito! ¡El viento sopla como una foca!
El yate danza, parece que está loco.
El mar está agitado. Ojalá no destruya el barco en una roca.
Nadie puede calmarlo.
¡No quiero quedarme aquí!', dice la guapa pasajera.
'No es un sitio divertido. Prefiero otra cosa.
¡Que vayan a buscarme un coche!"*

.....

9- El baño de mar

Bueno, parece que esto se calma algo. Aunque hay unas olas grandes y profundas que se hunden hasta los abismos graves del piano.

Ej. 1 - *mano izquierda que sube y baja*

También hay otras olas de espuma suave.

Ej. 2 - *mano derecha en "aquí llegan las buenas y viejas olas"*

Con precaución, yo creo que es un buen día para jugar con las olas y darse un buen *Baño de mar*.

Música... 9 - *El baño de mar*

*"El mar es ancho, señora. Además, es bastante profundo.
No se toca fondo. Está muy húmedo.
Aquí llegan las buenas y viejas olas. Están llenas de agua.
Está usted mojada"
"Sí, señor"*

.....

10- El carnaval

¡No se ha dado mal el día!: caza (aunque no he cazado nada), paseo, juegos, pesca (tampoco he pescado nada), mar y ahora... ¡cómo me apetece un poco de fiesta... yo qué sé, un carnaval, por ejemplo!, salir por la noche a ver esos disfraces venecianos...

Ej. 1 - *"he aquí una máscara melancólica"*

... las comparsas...

Ej. 2 - *"llega una comparsa de dominós"*

... y algún que otro mamarracho que se ha pasado de alegre.

Ej. 3 - *mano izquierda del "pierrot"*

Pero creo que el médico no me va a dejar salir de casa así, sin corazón ni nada... Y menos a un *Carnaval*.

Música... 10 - *El carnaval*

*"Caen los confetis. He aquí una máscara melancólica.
Un Pierrot, algo borracho, se las da de listo.
Llega una comparsa de dominós. Todos empujan para verlos:
"¿Van bien disfrazados?"*

.....

11- El golf

Hoy he amanecido mucho mejor. Hasta tengo ganas de silbar *Té para dos*.

silbo la melodía de "Tea for Two"

Ej. 1 - *mano derecha del comienzo*

En este piano suena algo distinto, pero da igual. Además, he encontrado mi deporte ideal: es tranquilo, se dan buenos paseos, ¡vamos, perfecto para un convaleciente como yo! Ni siquiera tengo que llevar los palos.

Ej. 2 - *"su caddie le sigue..."*

¡Temblad, golfistas, que he llegado!

Ej. 3 - *"Los hoyos temblorosos"*

A ver, ¿cómo se juega a esto?

Ej. 4 - *arpeggio ascendente*

En fin, creo que lo mío tampoco es *El golf*.

Música... 11 - *El golf*

*"El coronel viste falda escocesa de color verde chillón.
Seguro que gana.
Su 'caddy' le sigue y le lleva los palos.
Las nubes están asombradas. Los hoyos temblorosos.
¡El coronel ha llegado!
Apunta bien a la bola, golpea... ¡Su palo salta en pedazos!"*

.....

12- El pulpo

Parece que el deporte no es lo mío. El acuario, esto sí que me gusta: la tranquilidad de los peces le vendrá muy bien a este

hueco que tengo en el pecho. ¡Mira! ¡Escucha! ¿Qué habrá dentro de esa caverna?

Ej. 1 - comienzo

¡Huy, algo ha salido y corre a toda velocidad... ¿Qué es: un calamar, un cangrejo, una anguila...?

Ej. 2 -

"atolondrado, se tropieza con sus ocho patas"

¡Pues no estoy yo para muchos sobresaltos! Mejor voy a observar a este bicho de aquí, tan señorial. ¿A ver, cuántas patas tiene?: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8... ¡Ah, es *El pulpo*!

Música... 12 - *El pulpo*

*"El pulpo está en su caverna.
Se divierte con un cangrejo... le persigue...
se lo traga y se le queda atravesado.
Atolondrado, se tropieza con sus ocho patas.
Se bebe un vaso de agua salada para reponerse.
La bebida le sienta muy bien y le cambia las ideas"*

.....

13- Las carreras

Después del acuario me he venido a las carreras de caballos: ¡porque son ellos los que corren, no yo!

Ej. 1 - mano derecha de "se compra el programa"

¡El caso es que no sé si apostar! ¿Qué hago?...

Ej. 2 - "se apuesta: ganador y colocado"

Mejor no, me han prohibido las emociones fuertes. Ya empieza la carrera:

Ej. 3 - "salida"

Mmm... ¡cómo gane el que había pensado! y sin haber apostado.

Ej. 4 - mano derecha, melodía del final

¡Pero si eso se parece a *La Marsellesa*!

Ej. 5 - *La Marsellesa*

Algún francés que celebra su victoria en *Las carreras*.

Música... 13 - *Las carreras*

*"La gente. Se pesan los caballos. Se compra el programa.
Se apuesta. Se ponen en línea. ¡Salida!
Algunos se espantan.
Los perdedores se van con la nariz alta y las orejas gachas"*

.....

14- Las cuatro esquinas

¡Vaya gafe que tengo! ¡Anda mira, mira... escucha, escucha: ratones en el hipódromo! Parece mentira, en un sitio como éste: uno...

Ej. 1 - cuatro primeras notas tal y como están

...dos... tres... cuatro...

¡Ah, pero aquí hay un gato con tres notas!

Ej. 2 - "el gato"

¿A qué juegan? No sé, pero si yo fuera ratón no jugaría con ese gato.

Ej. 3 - "el gato se estira... se lanza"

Uno en el centro y cuatro en las esquinas... ¿a qué me sonará esto de *Las cuatro esquinas*?

Música... 14 - *Las cuatro esquinas*

*"Hay cuatro ratones... y un gato.
Los ratones provocan al gato. El gato se estira... se lanza...
El gato ya tiene sitio"*

.....

15- El pic-nic

¡Para la tranquilidad no hay nada mejor que una comida en el campo! Allí nos vamos los amigos con buenas viandas frías en la cesta y cantando esta canción.

Ej. 1 - mano derecha de la melodía inicial

¡Mmm... qué bien se está!

Ej. 2 - "ella se ha puesto un bonito..."

Sin embargo, en lo más profundo de mi "vacío" tengo una corazonada (bueno, más que una corazonada será un presentimiento); una sospecha en forma de doce acordes iguales...

Ej. 3 - mano derecha del final

... y un trémolo.

Ej. 4 - mano izquierda del final

Pero tampoco es momento de fiarse de mis palpitaciones, así que... ¡al *Pic-nic*!

Música... 15 - *El pic-nic*

*"Todos han llevado un buen almuerzo. Ella lleva un bonito
vestido blanco.
'¡Anda! ¿Un aeroplano?'
'Pues no: es una tormenta"*

.....

16- El tobogán de agua

Y después de la digestión -y del chapuzón de la tormenta- un baño relajante en una buena piscina, ¡que he salido un poco escarmentado del río y del mar!.

Ej. 1 - mano derecha de la melodía inicial

¡Huy, esa chica, menudo miedo que está pasando para tirarse desde allá arriba! Claro que este tobogán es bastante alto. Fijaos cuánto...

Ej. 2 - mano derecha de la caída

No me extraña que haya gente que se maree.

Ej. 3 - mano derecha del "no cambies de color"

Lo que diría mi médico si se me ocurriera tirarme por ese Tobogán de agua.

Música... 16 - El tobogán de agua

*"Si tienes el corazón fuerte no te dará un infarto.
Te parecerá que te caes de un andamio.
Verás qué divertido es. ¡Atención!
'No cambies de color'
'¡Me siento indispueta!'
'Eso demuestra que necesitabas divertirte"*

.....

17- El tango perpetuo

Nada mejor para después de una baño que bailar: esto sí que es bueno para la salud. Sobre todo si es un tango.

Ej. 1 - mano izquierda del principio

Un tango del arrabal de Buenos Aires, o de Montevideo... o de cualquier otro sitio, como éste, que es un tango de Satie, o sea, parisino. Un tango al rojo vivo, por eso muchos dicen que es una danza infernal.

Ej. 2 - mano derecha de la melodía inicial

A mí lo mismo me da: es una danza maravillosa, un baile a ritmo de la vida misma, al compás del corazón. Y como mi corazón está ausente, lo supliré bailando sin parar este *Tango perpetuo*.

Música... 17 - El tango perpetuo

*"El tango es la danza del diablo. Es la que prefiere.
Baila el tango para enfriarse.
Su mujer, sus hijas y sus criadas también se refrescan así"*

.....

18- El trineo

Y del calor del infierno perpetuo del tango a este día helador: ¡el mapa del tiempo dice que van a bajar las temperaturas a cero grados!

Ej. 1 - comienzo

Yiyiyiyiyi (*castañeteo de dientes*)

Ej. 2 - al primer f del tercer sistema

¡Tengo que sacar el abrigo del armario!

Ej. 3 - al f del segundo sistema

¡Cómo siga el tiempo así vamos a tener que desplazarnos en *Trineo!*

Música... 18 - El trineo

*"¡Qué frío!
'Señoras, metan la nariz en la bufanda'
El trineo se va.
El paisaje tiene tanto frío que no sabe dónde meterse"*

.....

19- El ligue

¿Sabéis lo que os digo?: pues que en el trineo he conocido a una chica que me gusta y he quedado con ella al caer la tarde para dar un paseo por el parque. ¡Qué bien me siento! ¡Además es sábado!

Ej. 1 - mano derecha de la melodía del comienzo

¡Ay, qué nervios! ¿Qué voy a hacer cuando esté junto a ella en el claro de luna? Ya sé, le cantaré la canción "Al claro de luna me pongo a cantar".

Ej. 2 - melodía original de "Al claro de luna me pongo a cantar"

Claro que es posible que si no me hace caso me salga la canción un poco triste.

Ej. 3 - melodía de "me gustaría estar en la luna"

Pero, ¡atención!, ¡otra vez siento que me late el corazón!

Ej. 4 - mano derecha del final

¿Habrá vuelto a mí para latir al son de este *Ligue?*

Música... 19 - El ligue

*"Una pareja se dice cosas bonitas:
'¿Qué tal estás? ¿No te parezco simpático?'
'¡Déjame!'
'Tienes unos ojos muy grandes'
'Me gustaría estar en la luna'
El suspira y cabecea"*

.....

20- Los fuegos artificiales

Y cuando, ya de noche, estábamos en el parque ¿sabéis lo que hemos visto?: ¡fuegos artificiales!

Ej. 1 - "el castillo final"

¡Mmm, qué bonito! Hay de todo: cohetes, palmeras, constelaciones, estrellas fugaces ¡Se me encoge el "estómago" cuando lo veo!

Ej. 2 - "¡oh, una bengala... un cohete..."

Y vuelta a la oscuridad.

Ej. 3 - comienzo

Sí, ya sé que son cohetes y pólvora, sé que se acaba pronto, que siempre te quedas con las ganas y que luego da cierta tristeza ver que no queda nada... pero me encanta esa sensación de viaje interestelar, de fin del mundo en pequeñito que consiguen *Los fuegos artificiales*.

Música... 20 - *Los fuegos artificiales*

*"¡Qué oscura está la noche! ¡Oh, una bengala!
¡Un cohete! ¡Otro cohete azul!
Todos con la boca abierta. Un anciano se vuelve loco.
¡El castillo final!"*

.....

21- El tenis

¿Y mañana...?

Ej. 1 - mano derecha del comienzo

Creo que voy a quedar con ella para ir a jugar al tenis.

Ej. 2 - los dos diseños seguidos de semicorcheas del segundo sistema

¿Me dejará el doctor?

Ej. 3 - mano izquierda de "servicio perdido"

¿Sabéis lo que os digo? ¡Que voy a ir con ella pase lo que pase! ¡Y al doctor que le zurzan!

Ej. 4 - tres notas finales

¡Además: no hay nada mejor para este corazón recién estrenado que un poco de amor! ¡Aunque, para conseguirlo, tenga que jugar al *Tenis*!

Música... 21 - *El tenis*

*"¿Quieres jugar?"
"¡Vale!"
Empieza el juego.
"¡Qué piernas tan bonitas tiene! ¡Y qué nariz tan preciosa!"
Servicio perdido.
¡Juego!"*

.....

Erik Satie advierte en sus publicaciones:

"A cualquiera: prohíbo leer en voz alta el texto durante el transcurso de la ejecución musical. Cualquier falta a esta observación acarreará mi justa indignación contra el petulante. No se admitirá ninguna autorización".

Sentimos, señor Satie, haber desvelado el secreto que tenía usted con los intérpretes, pero es que... no lo hemos podido evitar: son unos textos tan maravillosos... Sabemos que somos petulantes y estamos dispuestos a encajar su justa indignación. Si bien, como compensación, le ofrecemos ahora su música sin la molestia de la voz. Esperamos que algún día nos perdone.

.....

Guía de orquesta para jóvenes

Guión de concierto para jóvenes

Música de Benjamin Britten: *The Young Person's Guide to the Orchestra*.

Estrenado en el Gran Teatro. Córdoba (X-2002)

Orquesta de Córdoba. Dir. Álvaro Albiach

Fuga

Maderas

Cuerdas

Metales

Percusión

Tema

Obra

Fuga

Sale la orquesta, más tarde el presentador. Una vez afinada, la orquesta ataca la fuga completa.

Música... - Fuga (*Allegro molto*)

Impresionante final. Casi revienta el teatro. ¿Os habéis fijado hasta dónde puede llegar una orquesta sinfónica cuando se pone brava?. Pero no sólo es la potencia lo más destacable de estos tres minutos de música que hemos escuchado. En este corto espacio de tiempo han ocurrido una gran cantidad de cosas musicales; seguro que muchos de vosotros habéis percibido algunas. Veamos:

- Es probable que os hayáis dado cuenta de que ha comenzado un solo instrumento y han terminado tocando todos.
- Tampoco ha sido muy complicado percibir que los instrumentos no han comenzado a tocar todos a la vez, sino que se han sumado poco a poco.
- No sólo han entrado uno tras otro, sino que, además, todos tocaban el mismo tema. A esta forma de hacer música le llamamos fuga, será por eso de que el tema se **fuga** de un instrumento a otro.
- Algunos más avispados habrán observado también que la aparición de los instrumentos se ha llevado a cabo siguiendo un orden. Y ese orden lo han marcado las familias de la orquesta: la primera familia en tomar la salida ha sido la madera, la segunda la cuerda, la tercera el metal y la última la percusión.

Ya no sé si alguien se habrá percatado de otros detalles (debéis saber que, la música encierra un sinfín de misterios ocultos que podemos descubrir, si nos ponemos a ello). Por ejemplo:

- Esto que ha sonado es el final de la obra que hemos programado para este concierto. Ya veis, en vez de comenzar por el primer plato lo hemos hecho por el postre (dicen los expertos que es conveniente empezar la comida por la fruta). Más adelante ya escucharemos el principio.

.....

Maderas

Otra curiosidad de esta fuga que hemos oído es que los instrumentos de cada familia han entrado en escena del más pequeño al más grande, o sea, del más agudo al más grave. De

ahí que, como la primera familia en intervenir ha sido la de la madera, el primero en aparecer ha sido su representante más pequeño.

Ej. 1 - Piccolo. Fuga, 8 c.

El piccolo (o flautín) ha sido el primero en salir a escena. Su sonido no admite confusión: su silbido penetrante es como un alambre agudo y retorcido que se introduce por todos los poros del cuerpo. Al piccolo le escoltan sus hermanas mayores: las flautas.

Ej. 2 - Flautas. A la letra A de la Fuga, 8 c.

Aquí tenéis el instrumento de viento más antiguo del mundo, el descendiente de aquella flauta que tocaba Krisna, en la antigua India. Ahora se fabrican de madera y de metal, y llevan complejos mecanismos. Aún así conservan ese sonido antiguo y poético de cuando el viento sopla sobre los agujeros de las cañas.

Ej. 3 - Flautas. Variación A, de c. 2 a c. 11

Desde la Antigua Grecia nos llegan estos instrumentos punzantes y líricos. Algunos de sus sucesores se transformaron en las dulzainas que acompañan las jotas segovianas. Sin embargo, sus vástagos más finolis son estos oboes, que saben entonar con gracia el tema de la fuga, el que antes tocaban el piccolo y las flautas.

Ej. 4 - Oboes. A la letra B de la Fuga, 8 c.

Pero, sobre todo, los oboes suelen dedicar sus mejores momentos a los pasajes líricos, a las melodías amorosas y lentas: en ese papel no hay quien los iguale.

Ej. 5 - Oboes. Variación B, 4 c, con calda

Parecidos en la forma, aunque algo más grandes y con la lengüeta de una sola caña -no como los oboes, que tienen dos-, tenemos en la orquesta este invento francés. Los clarinetes no son tan antiguos como las flautas o los oboes, nacieron apenas hace unos trescientos años. Son instrumentos rápidos, charlatanes, les encanta hacer requiebros y trinos a toda velocidad.

Ej. 6 - Clarinetes. Variación C de comienzo al calderón del c. 6

Quando a un clarinetista le corresponde tocar el tema de esta fuga no se incomoda, sabe que con ese tigre de instrumento se puede lanzar al vacío sin importarle demasiado si hay red debajo.

Ej. 7 - Clarinetes. A la letra C de la Fuga, 8 c.

Por cierto, ¿os habéis fijado en lo gracioso que es este tema de la fuga? Es como el vuelo de una serpentina: está lleno de recovecos, de saltos. Parece diseñado más por una lagartija que por un compositor.

tararearlo o silbarlo

Todas las familias tienen su instrumento grave: en la familia de la madera sobresale este gran periscopio que ve la música desde su zona sumergida. Cuando imita lo que hacen sus familiares no tiene más remedio que hacerlo en su registro profundo y gruñón.

Ej. 8 - Fagotes. A la letra D de la Fuga, 8 c.

El aspecto del fagot es de estufa con chimenea, quizás es por eso que su sonido huele a humo. Aunque muchas veces le han querido endosar el sambenito de ser un instrumento payaso, en el fondo es un instrumento sentimental y con problemas de salud: siempre que bota a ritmo de marcha nos deja con la preocupación de si resistirá hasta el final.

Ej. 9 - Fagotes. Variación D, 4 c., con calda

Hemos escuchado por separado a los cinco instrumentos de la familia del viento-madera. Todos han entonado el mismo tema, desde el más agudo -el piccolo- a los más graves -los fagotes-. Escuchémosles ahora en forma de fuga, persiguiéndose unos a otros, pasándose el tema como quien se escapa de un sitio para caer en otro igual.

Por cierto, ¿podrías levantar una mano cada vez que entra el tema de la fuga?

Ej. 10 - Maderas. Fuga, hasta letra E, con calda

.....

Cuerdas

Esto que habéis escuchado es una auténtica fuga, con las típicas apariciones sucesivas de los instrumentos tocando el mismo tema. Por cierto, esta música la compuso hace 56 años un inglés llamado Benjamin Britten. La obra en cuestión tiene un título doble: por una parte se llama *Guía de orquesta para jóvenes*. Lo que quería Britten es que todos vosotros os enterarais bien de qué es un orquesta sinfónica, por eso nos muestra los instrumentos de uno en uno. El otro título de la obra es *Variaciones y Fuga sobre un tema de Purcell*: de eso hablaré después. Porque ahora ha llegado el momento de que tomen la palabra los violines. Y lo van a hacer en dos grupos: como en las carreras contra-reloj, en primer lugar les daremos la salida a los primeros y dos compases más tarde a los segundos.

Ej. 11 - Violines I y II. A la letra E de la fuga 8 c. los I, y 10 c. los II

Los violines se sienten orgullosos de ser siempre protagonistas: cierto, haber salido de unas manos como las del gran luthier Stradivarius -en Cremona (Italia)- marca para toda la vida. A

veces, para dar más fuerza a su discurso, se unen los dos grupos (primeros y segundos). Aquí tenéis a los (¿20?) violines con este ritmo potente y marcado que se llama *a la polacca*.

Ej. 12 - Violines I y II. Variación E hasta la calda en c. 9

A las violas no les apetece nada ese tipo de conversaciones alocadas. Ellas prefieren hablar de manera más prudente y sensata, debe de ser por su mayor tamaño y su voz honda y afable.

Ej. 13 - Violas. Variación F, 7 c.

Pero eso no quita para que, en un momento dado, se lancen a tocar el tema de la fuga que han interpretado antes sus compañeros de la orquesta.

Ej. 14 - Violas. A la letra F de la fuga 8 c.

En nuestro descenso a voces más graves, les llega el turno a los celos.

Ej. 15 - Celos. A la letra G de la fuga 8 c.

Una de las aficiones de los celos es hacer volar la melodía. Hacen lo mismo que nosotros, cuando soplamos una pluma o una pompa de jabón para que no caiga al suelo y siga su vuelo. Los celos soplan a las melodías para que planeen y se mantengan el mayor tiempo en el aire.

Ej. 16 - Celos. Variación G, hasta calda en c. 10

Y, desde las profundidades de las cavernas, desde ese lugar donde sólo suenan los instrumentos gigantes, recibimos al paquidermo: el contrabajo.

Ej. 17 - Contrabajos. Variación H, hasta calda en c. 13

Os preguntaréis: ¿es posible que con ese tamaño y esas cuerdas tan gordas sean capaces de hacer sonar el tema ligero y retorcido de la fuga? Ahora lo vais a comprobar.

Ej. 18 - Contrabajos. A la letra H de la fuga 8 c.

Contrabajos, violonchelos, violas y violines: la familia de la cuerda "casi" al completo. Bueno, hay otro instrumento que también es de cuerda, aunque no es exactamente de esta familia, porque no tiene mástil, ni se toca con arco y está lleno de cuerdas y de pedales. Ya en las primeras pinturas egipcias aparece como el instrumento imprescindible para poblar de sonidos el más lujoso palacio.

Ej. 19 - Arpa. A la letra I de la fuga, 8 c.

Es un instrumento que no tiene mucho que ver con el resto, podríamos decir que va por libre: hace un acorde aquí, un arpeggio allá: el arpa es la aristocracia hecha instrumento musical. Ahora bien, por muy educada e instruida que sea, siempre acaba cayendo en su vicio más depravado: no puede evitar la tentación de hacer glissandos.

Ej. 20 - Arpa. Variación I, 4 c.

Ahora que ya hemos presentado a toda la cuerda vamos a hacer un experimento: escucharemos a toda la familia interpretando su parte de la fuga. Es maravilloso escuchar el tema fugándose de los violines primeros a los segundos, a las violas, a los chelos, a los contrabajos y al arpa. Toda una carrera de relevos. Ya no es necesario que levantéis la mano, estoy seguro de que sabréis seguir el itinerario del tema.

Ej. 21 - Cuerdas y Arpa. De la letra E de la fuga al dar de letra J (arpa con gliss.)

Hasta este momento hemos dado un repaso a dos familias de la orquesta: las maderas y la cuerda. Y seguimos con nuestra obra musical del día de hoy: la *Guía de orquesta para jóvenes*, de Britten.

.....

Metales

Otra familia está esperando a que le demos la entrada. Los maestros de la orquesta preparan su respiración, humedecen sus labios, los colocan junto a la embocadura y, una vez más, suena el tema de la fuga con más poderío que nunca.

Ej. 22 - Trompas. A la letra J de la fuga, 8 c.

Descendientes de cuernos y caracolas, las trompas se jactan de su gloriosa estirpe vikinga y de su tradición centenaria, convocando con sus sonidos y sus ecos a la cita en la montaña de cazadores y animales, que inevitablemente serán cazados y convertidos en estofado.

Ej. 23 - Trompas. Variación J, 4 c.

Dos trompetas, igualitas a las que sonaban en los circos romanos, no paran de discutir sobre un asunto de lo más trivial. Van al galope de una caja decidida y, al igual que las patas de los caballos, estas dos trompetas cabalgan una tras otra, y se divierten lo suyo con una discusión enloquecida.

Ej. 24 - Trompetas. Variación K, de c. 4 al dar del 17

Sin embargo, las mismas trompetas se ponen de acuerdo para repartirse el tema de la fuga y evitar así esfuerzos innecesarios.

Ej. 25 - Trompetas. A la letra K de la fuga, 8 c.

Para los trombones y la tuba este mismo tema es difícil de ejecutar en solitario -es muy engorroso manejarse con tantos metros de tubo-. Así que se organizan los cuatro a su manera: se distribuyen bien las notas, las respiraciones... y, al final, les sale el tema igual de bien que a los demás.

Ej. 26 - Trombones y Tuba. A la letra L de la fuga, 8 c.

Pero donde se hacen imprescindibles estos poderosos metales es en los momentos solemnes, allí sí se encuentran a gusto: cada uno hace su voz y juntos empastan a la perfección.

Ej. 27 - Trombones y Tuba. Variación L, hasta caída de c. 15

Trompas, trompetas, trombones y tuba nos van a hacer una demostración de cómo suena la fuga en el seno de su familia.

Ej. 28 - Metales. De letra J de la fuga a dar en letra M

Madera, cuerda y metales. Tres familias diferentes que trabajan unidas. Tres formas distintas de producir sonido que necesitan de una cuarta para sentirse completas.

.....

Percusión

Esta es la última familia de instrumentos de la orquesta, la de rompe y rasga, la de sacude y frota, la de golpea y choca. Es una familia muy variada, la forman instrumentos nacidos en todos los rincones del mundo: tambores africanos, platos turcos, tam-tam chino, xilófono caribeño, castañuelas españolas, triángulos del libro de matemáticas, timbales de las plazas de toros, panderetas de la tuna, látigo de Indiana Jones... Os invito a que descubráis con vuestro oído cada uno de los instrumentos que intervienen.

Ej. 29 - Percusión. Variación M, hasta c. 42 (golpe de látigo)

Seguro que os preguntaréis: ¿y cómo va interpretar toda esta rústica cacharrería el tema de la fuga? La respuesta la tenéis aquí; parece un milagro, pero es cierto.

Ej. 30 - Percusión. A la letra M de la fuga, hasta caída en 3/4 (con slancio)

Agrupados por familias, habéis escuchado, uno por uno, todos los instrumentos de la orquesta. Unos se soplan, otros se rascan, otros se golpean, y todos juntos forman este conjunto extraordinario al que llamamos Orquesta Sinfónica.

.....

Tema

Precisamente, para que aprendáis a disfrutar de este gran instrumento, Benjamin Britten escribió esta *Guía de orquesta para jóvenes*. La obra consiste en un tema (una canción, para que nos entendamos) al que el compositor le hace 13 variaciones y una fuga final (que es la que hemos escuchado al principio).

Para poder entender las variaciones hay que conocer primero bien el tema. Es así:

Ej. 31 - *Presentador*

Tararea o silba el tema

Así, silbado por mí, no parece una gran cosa. Pero, observad cómo suena cuando lo toca toda la orquesta.

Ej. 32 - *Tutti. Tema A, da capo con caída en c. 9*

Este es el tema en el que se basa toda la composición, por eso, para entender bien la obra completa hay que saberse bien el tema. Se compone de tres partes. Ya sabéis que hay muchas cosas en la naturaleza que se forman por la unión de tres partes:

- el cuerpo: cabeza, tronco y extremidades
- los árboles: raíces, tronco y ramas
- las casas: cimientos, muros y tejado
- las obras de teatro: exposición, nudo y desenlace.

Este tema también tiene tres partes:

- 1) El comienzo: está formado por cuatro peldaños y un saludo.
- 2) La parte central: constituida por cuatro giros que descienden.
- 3) Y la parte final: que son tres pequeñas volteretas.

Ej. 33 - *Tutti. Tema A da capo: 2 c.*

Ej. 34 - *Tutti. Tema A de c. 3 a 6 (incl.)*

Ej. 35 - *Tutti. Tema A de c. 7 a 8 (incl.)*

Unimos la cabeza, el tronco y el final y obtenemos el tema completo.

Ej. 36 - *Tutti. Tema A da capo con caída en c. 9*

Este tema suena al comienzo de la obra, y no fue compuesto por Britten, sino por un compositor inglés anterior, llamado Purcell. Lo que hizo Britten fue tomarlo prestado y orquestarlo para este imponente conjunto.

Después vienen las 13 variaciones, en las que el compositor nos quiere demostrar su técnica y arte para jugar con el tema y disfrazarlo con los distintos instrumentos. Y al final llegará esa fuga que hemos venido escuchando desde el principio del concierto. El momento más fascinante es precisamente al final de la obra, cuando, en una apoteosis triunfal, el compositor mezcla con gran ingenio los dos temas (el tema principal que acabamos de escuchar y el tema de la fuga).

Ej. 37 - *Tutti. Fuga desde "con slancio (istesso tempo)" a la caída de "Animato"*

.....

Obra

Ya os sabéis la obra al dedillo: ha llegado el momento de disfrutarla de arriba a abajo. Queridos amigos, aquí comienza esta obra que Benjamin Britten dedicó a todos los jóvenes del mundo; una obra que tiene dos nombres: *Variaciones y fuga sobre un tema de Purcell* ó *Guía de orquesta para jóvenes*.

Aquí la tenéis completa. Yo os ayudaré en algunos momentos para orientar vuestros oídos en la obra. Por supuesto, comienza con el enunciado del tema principal.

Música... - *Guía de orquesta para jóvenes*

- 1) Después de haber sido interpretado por todo el colorido al óleo de la orquesta, el tema principal pasa a ser dibujado de manera más delicada por los finos lapiceros de las maderas.
- 2) Ahora, el tema, con algunos cambios, es dibujado por los rotuladores de trazo grueso de los metales.
- 3) La orquesta de cuerda captura el tema, cambia más cosas todavía, y lo interpreta a la acuarela.
- 4) La percusión, como tiene mucha personalidad, lo hace a su manera: puntillista.
- 5) Nuevamente, la paleta de la orquesta.
- 6) Comienzan las variaciones. ¿Os acordáis qué instrumentos eran los primeros en intervenir?... De la familia de la madera, las flautas.
- 7) Esta segunda variación está dedicada a la ensoñación de los oboes.
- 8) El dibujo veloz de los clarinetes, nos muestran cómo el tema, ahora a ritmo de vals, puede ser visto como un malabarista del circo.
- 9) Ahora el tema pasa a los fagotes, quienes se fatigan cuando lo interpretan, como si se tratara de una marcha de los "boy-scouts".
- 10) Los arcos y los dedos se preparan: los dos grupos de violines sacan su energía y la derrochan subiendo escaleras y dando taconazos.
- 11) Las violas, con su enorme sabiduría, preguntan, contestan y calculan el tema, como si tuvieran la mente de Albert Einstein.
- 12) Los chelos continúan la reflexión de las violas y hacen volar su discurso, como quien impulsa con suavidad un avión de papel.
- 13) Los contrabajos están preocupados: algo han perdido, y no saben qué es. Lo buscan, se aceleran, se paran, creen encontrarlo... pero nada (a lo mejor es que se ha fugado en la fuga).

- 14) El arpa, para llevar la contraria, entona el tema hacia abajo -en vez de hacia arriba-, y luego se entretiene en patinar con su tabla sobre las cuerdas.
- 15) En esta especie de contienda musical, reclamamos la presencia de los instrumentos de metal. Las más valientes, las cuatro trompas, llaman a zafarrancho en el eco de un barranco.
- 16) Las trompetas las han escuchado y acuden a la carga, al ritmo del Séptimo de Caballería.
- 17) La batalla va a comenzar: los trombones y la tuba resoplan e instigan valor a sus soldados. Su sonido nos recuerda a un coro que entonase himnos de alabanza.
- 18) Los timbales nos muestran las primeras escaramuzas.
- 19) El bombo y los platillos son testigos de los choques.
- 20) Cada cual aporta lo que puede: la pandereta y el triángulo también.
- 21) El tambor y el temple block hacen sus escarceos.
- 22) El xilófono muestra sus dudas.
- 23) Andalucía y China: las castañuelas y el tam-tam.
- 24) ¡No creo que os tenga que explicar qué es lo que hace el látigo!
- 25) Ya han intervenido todos, y se impone una tregua. Ya sólo queda por sonar la fuga. Aparecerán en el mismo orden en que lo han hecho durante las variaciones, el mismo orden que he respetado al comienzo del concierto, cuando os he mostrado todos los instrumentos, uno a uno.
- Al final de la fuga se encontrarán los dos temas y, como buenos amigos, nos darán el adiós final. Suerte, y que encontréis todas las apariciones del tema.

.....

5 Héroes 5

Guión de concierto para jóvenes

Música de Ludwig van Beethoven: *Oberturas*

Estrenado en el Teatro Pérez Galdós. Las Palmas (XI-1998)

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Dir. Alejandro Posada

iLos locos son ellos, no yo!

El revolucionario e indómito líder

Coriolano

Ideal de libertad

Egmont

Las ruinas de Atenas

Las ruinas de Atenas

La única ópera de Beethoven

Fidelio

Leonora

Leonora III

¡Los locos son ellos, no yo!

La música elegida para este concierto de hoy pertenece por entero al mismo compositor: se trata del más grande genio de la historia de la música, entendiendo la palabra genio no sólo en el sentido de genialidad, sino también como la de un carácter rebelde y altivo. Su apabullante talento sólo es comparable al del escultor Miguel Ángel, del físico Einstein, o del escritor Cervantes. La fuerza descomunal de su creatividad sólo puede medirse con el milagro de su música.

Ej. 1 - CORIOLANO

Tutti, 14 primeros c. (25")
sobre los silencios de la música

fin de la música

Un hombre que no se doblegó ante nada...
Rebelde, independiente, audaz...
Con una música titánica y nueva...

Su fama incomparable le ha llevado a ser venerado en todas las galaxias: si un extraterrestre despistado descendiera de su platillo volante en cualquier punto de la tierra, preguntaría a un terrícola: ¿éste es el planeta de Beethoven?. Sí, amigos: es el mítico Beethoven, el genuino, el irrepitible. ¡Mi ídolo!, lo confieso.

Muchas veces imagino que una máquina del tiempo me coloca a principios del siglo pasado, en alguna de las 30 casas de Viena en las que vivió, junto a él, observando cómo va creando su música en la típica soledad del compositor: le oigo, nervioso, murmurar y canturrear melodías, golpeando con la mano ritmos en la mesa...

tocar el ritmo con las manos: poririro toreré

que después suenan con potencia en su piano...

imitar la melodía con la voz: poririro toreré

y, más tarde, después de una larga y meticulosa elaboración, pasan a la orquesta.

Ej. 2 - Tutti, del c. 15 al 50 (1')

Beethoven: un músico de enorme personalidad, que dedicó toda su vida a la música, o lo que es lo mismo, dedicó su vida a crear belleza para el disfrute de todas las generaciones de seres humanos que nacieron después de él. ¡Qué pena me dan los millones de personas que no han podido disfrutar de su música por haber nacido antes que él! No es nuestro caso. Aquí estamos para quedarnos extasiados, no sólo de su tremendo poderío, sino también de su faceta más sensible y delicada: la de sus melodías melancólicas, esas que componía como si estuviera hipnotizado, con la mirada redonda perdida en el infinito, la respiración acelerada y el corazón y el cerebro unidos a este sonido de orquesta.

Ej. 3 - Tutti, del c. 52 al dar del 78 (40")

A Beethoven ya no le servían las músicas galantes que bailaban, entonces, los nobles de fingidas y cursis maneras, con sus empolvadas pelucas. No, Beethoven estaba construido de otra materia mucho más moderna: su mundo era de cabellos revueltos, modales directos, temperamento apasionado, gran agitación interior y cambios radicales de humor... Y, ¡atención!, todo ello se refleja perfectamente en su música: unas veces es colérica, otras feliz; unas alegre, otras triste; unas impetuosa, otras reposada. Igual que la vida misma. Algún famoso de entonces llegó a decir que Beethoven estaba en condiciones perfectas para ingresar en un manicomio: pero él sabía que no era locura lo que tenía, sino pasión genial que controlaba a través de su música. Él decía: "los locos son ellos, no yo".

Ej. 4 - Tutti, del c. 84 al dar del 102 (30")

Escuchando la música de este osado compositor vais a pasar por todos los estados de ánimo imaginables: Beethoven es capaz de transitar de la tensión a la relajación de infinidad de maneras: bruscamente, por impulsos, poco a poco... Él y su música se enojan con facilidad y se arrepienten con más facilidad todavía.

Un elemento que utiliza a menudo para crear tensiones y distensiones es el silencio. Observad de cuantas maneras diferentes aparece el silencio en esta música que sigue: 1º) el silencio ayuda a crear tensión; 2º) más tarde a relajarla; y, 3º) finalmente, ayuda a hacer morir la música, igual que muere el héroe en el que se inspira.

Ej. 5 - Tutti, del c. 276 a final (1' 15")

.....

El revolucionario e indómito líder

Toda esta música que estamos escuchando pertenece a una obertura titulada *Coriolano*, que Beethoven compuso estimulado por la obra de teatro de un amigo suyo.

Coriolano fue un general romano muy orgulloso y de muy mal carácter que, harto ya de la tiranía romana, se enfadó y se marchó con el enemigo (los volscos). Formó un ejército y declaró la guerra al poderoso ejército romano. Llegó a sitiar Roma, pero su madre y su mujer le convencieron para que desistiera; sobre todo, para no montar una buena escabechina. Precisamente, esa búsqueda de la paz fue la gran heroicidad. Al final, todos se volvieron contra él, lo que le llevó al suicidio.

Ese carácter brusco y severo de Coriolano queda perfectamente expuesto desde el comienzo con el contraste de las notas largas y fuertes y los silencios.

CANTARLO

Por cierto: ¿cuantas veces sale este tema en la obra?

Sin embargo, la plegaria de su madre y su mujer para que Coriolano busque la paz es una música completamente distinta.

cantar la melodía tranquila

Aquí tenéis esta obertura -de unos ocho minutos de duración- repleta de emoción. La identificación del autor con su personaje es total: Coriolano es el mismo Beethoven.

Música... - *Coriolano*, Op. 62

Con esas notas suaves, entre silencios, moría Coriolano, el revolucionario e indómito líder elegido por Beethoven como protagonista de esta música: el primero de los cinco héroes de hoy. La verdad es que Beethoven siempre buscaba para sus músicas personajes que tuvieran un ardiente espíritu de libertad y lucharan por los grandes valores del ser humano. Que fueran arrojados, pero, a la vez tiernos, que tuvieran una parte potente junto a otra delicada; es decir, que fueran como él. Como, por ejemplo, este segundo héroe llamado Egmont.

.....

Ideal de libertad

Ej. 1 - EGMONT

Tutti, los 8 primeros c. (1)

Para construir estas músicas tan contrastadas y cargadas de tensión, Beethoven utiliza varios procedimientos que tienen mucho que ver con las matemáticas.

Observemos un momento con una lupa esto que hemos escuchado: primero hay un fuerte acorde que se sostiene.

Ej. 2 - *Tutti, 1º c. (8º)*

Después, los instrumentos de cuerda exponen un potente primer tema, que asciende como una escalera, símbolo de la lucha contra la tiranía.

Ej. 3 - *Tutti, del 2 al dar del 5 (20º)*

Un tercer elemento, más dubitativo, surge en las maderas y se prolonga en la cuerda.

¿Cómo hace crecer la música?: por medio de repeticiones.

- 1º el oboe
- 2º el clarinete
- 3º los fagotes
- 4º los violines primeros
- 5º los violines segundos

6º chelos y contrabajos y 7º las violas

Ej. 4 - oboe, c. 5 a 7
clarinete, c. 6 y 7
fagotes, c. 6 y 7
violines I, c. 7 y 8
violines II, c. 8
chelos y contrabajos, c. 8
violas, c. 8

Ej. 5 - *Tutti. ATENCIÓN: tocar todos el Ejemplo 4 empezando a la vez (10º)*

Ej. 6 - *Tutti, del 5 al 8 (20º)*

Ej. 7 - *Tutti, del 9 al dar del 15 (40º)*

Ej. 8 - *Tutti, de 2º parte del 42 al 81 (40º)*

Ej. 9 - *Tutti, del 82 al 91 (tres veces cuerda) (10º)*

Si tocan todos a la vez, juntos, sin esperarse, resulta este barullo.

¿No veis? Así no es: cada uno debe entrar en su sitio, de esta manera.

En efecto, este sí es el sistema: repeticiones sucesivas para conseguir un tejido sonoro.

Después de haber expuesto este inicio, Beethoven lo repite todo, pero, eso sí, con algunas variantes: acorta unas cosas, alarga otras, cambia los instrumentos, añade silencios...

¿Cómo conseguir con la música esa ansiedad de Egmont por alcanzar su ideal de libertad?: otra vez nos encontramos con la repetición: Beethoven insiste en un pequeño diseño de cuatro notas que, como si fuera una moneda, muestra dos caras.

cantar el ejemplo

Es parecido, aunque diferente, al de la *Quinta Sinfonía*. Este diseño se multiplica, cambia y explota...

¿Cómo mostrar la doble personalidad, enérgica, por una parte, y suave, por otra, de Egmont?: por medio del típico contraste "beethoveniano", a través del diálogo entre ímpetu y sosiego; es decir, así.

Estos ejemplos que hemos escuchado -y algunos más que me callo, para no contarlos todo- son ordenados por Beethoven con muchísimo cuidado a lo largo de esta obertura -unos primero, otros después-, todo ello con la intención de emocionarnos durante ocho minutos. Os vais a encontrar con todos los temas por aquí y por allá, asomándose y desapareciendo. Os vais a topar con todo tipo de acumulaciones de tensiones y contrastes bruscos.

Vais a penetrar en un mundo sonoro inspirado en la obra de otro coloso: el dramaturgo alemán Goethe. Esta obra de teatro trata de la vida del intrépido holandés, Egmont, que luchó por la emancipación de su país, por entonces bajo el yugo de los españoles. Egmont fue ajusticiado en la plaza mayor de Amberes por el Duque de Alba. Su muerte indignó al pueblo y avivó la rebelión. La victoria de los holandeses no tardó en llegar.

Ésta es la historia. Pero, ¡atención!, Beethoven no nos cuenta con la música la vida del héroe holandés, así, sin más: con el pincel de su pluma y el lienzo de su partitura nos pinta con sonidos el carácter y los conflictos de Egmont, aunque, como pasa con Coriolano, acaba siendo un autorretrato. Aquí tenéis el segundo héroe de hoy, *Egmont*, esta vez con cabeza cortada y final victorioso.

Música... - *Egmont, Op. 84*

¡Y pensar que esto lo escribió Beethoven cuando ya estaba sordo, escuchando la música que le bullía dentro de su cabeza!

.....

Las ruinas de Atenas

Antes de pasar a la recta final, con los últimos héroes y sus dramáticas situaciones, vamos a disfrutar de un breve intermedio musical que nos quite un poco el sabor a guerra y sangre. Va a ser una *Marcha Turca* que compuso Beethoven para una obra de teatro bajo el título de *Las ruinas de Atenas*. Se nota que es turca esta marcha por la utilización de los platos, típicamente turcos, y por el ritmo un poco bailón. Con esto queda claro que Beethoven también sabía hacer música intrascendente y graciosa. (Por cierto, seguro que os suena de un programa de televisión).

Música... - *Las Ruinas de Atenas. Marcha Turca*

Después de esta bocanada de aire fresco, nos metemos de lleno en los últimos héroes de Beethoven, sacados de la única ópera que compuso: *Fidelio*.

.....

La única ópera de Beethoven

Música... - *Fidelio. Obertura*, del principio hasta el dar del 118

sobre la música, c. 5,
después del fuerte, tranquilo

La acción se desarrolla en España, en el Siglo XVII, ese Siglo de Oro donde vivieron Velázquez y Quevedo. En las mazmorras de la fortaleza del malvado gobernador Pizarro se encuentra, prisionero y sentenciado a muerte, el noble Florestán, nuestro tercer héroe, enemigo acérrimo de la tiranía.

c. 17, triste, crescendo

c. 39, sereno, hasta la entrada
de la trompa

fin de la música

Ej. 1 - Trompeta. Toca a lo lejos la llamada
de Leonora III

Leonora, la mujer leal del pobre prisionero, no se resigna a que su amado vaya a morir injustamente en las garras del repugnante dictador. Sin miedo alguno, decide salvarle, pero, ¿cómo?. Tiene una idea: se disfraza de muchacho y entrará en la cárcel del castillo como ayudante del carcelero. Así que se recoge el pelo, se pone pantalones, se esconde una pistola en el cinturón y cambia su nombre por el de Fidelio.

Fidelio -o sea, Leonora travestida de chico- engaña al carcelero y entra en la celda de Florestán con la excusa de ir preparándole la tumba. Allí ve a su marido, sufriendo, encadenado y medio muerto de hambre. Parece que va caer angustiada ante tal horror, pero la voluntad de salvarle es mucho mayor.

En esto, irrumpe en la mazmorra el perverso Pizarro con un puñal en la mano con la intención de acabar de una vez por todas con Florestán. Pero, cuando lo va a hacer, Leonora -nuestra heroína- saca su pistola y le apunta. Justamente, en ese momento...

... llega el enviado del rey, que libera al prisionero y ajusticia al tirano. Es decir, es una obra que acaba bien: con el triunfo de la virtud sobre la maldad.

Música... - *Fidelio. Obertura, Presto final*

.....

Leonora

Queridos amigos, la triste noticia que tengo que daros es que el concierto se está acabando. Aunque todavía queda la alegría de disfrutar de la última de las músicas: la que nos falta para completar los cinco héroes de nuestro concierto.

Este quinto y último héroe, algo regordete y de gesto orgulloso, aparece ante nosotros paseando solo, con sombrero de copa y levita romántica un poco desaliñada, y con las manos atrás sujetando una libreta donde, de vez en cuando, apunta alguna melodía o ritmo que surge en su mente. Es el mismísimo Beethoven, el emperador de la música, que se despide de nosotros con otra obra, diferente a la anterior, aunque compuesta también para su ópera *Fidelio*. Se titula *Leonora III*.

La tomamos exactamente en el momento en que suena la trompeta que anuncia la llegada del mensajero del rey que viene a liberar a Florestán y Leonora (o sea, Fidelio) de la opresión del dictador.

Os dejo con este tremendo final, exultante de grandeza, con este canto de solidaridad para todos los que amamos la libertad.

Música... - **Leonora III** de la 1ª llamada de la trompeta a final

•••••

Del sueño a la pesadilla

Guión de concierto para jóvenes

Música de Felix Mendelssohn (selección de *El sueño de una noche de verano* y *La primera noche de Walpurgis*)

Cuento de Fernando Palacios (*con poemas de Shakespeare y Goethe*)

Estrenado en el Auditorio Nacional. Madrid (2003)

Coro y Orquesta Nacional de España.

Dir. Lorenzo Ramos.

ÍNDICE

Congreso de hadas

El sueño de una noche de verano, Op. 21:
Obertura

Últimas novedades

El sueño de una noche de verano, Op. 61:
1 - Scherzo

La reina bosteza

3 - Canción con coro
7 - Nocturno

La soledad de Hermia

5 - Intermedio

Pesadilla

La primera noche de Walpurgis, Op. 60:
Obertura
Nº 3 - Andante maestoso
Nº 4 - Allegro leggiero
Nº 5 - Allegro moderato
Nº 6 - Allegro molto
Nº 7 - *Lo stesso tempo*
Nº 8 - Allegro non troppo
Nº 9 - Andante maestoso

Cada oveja con su pareja

El sueño de una noche de verano, Op. 61:
2 - Marcha de las hadas
12 - Marcha nupcial

¿Era un sueño?

Nº 13 - Final

PROPINAS

El sueño de una noche de verano, Op. 61:
Nº 9 - Marcha nupcial
Nº 11 - Danza de los payasos
La primera noche de Walpurgis, Op. 60:
Nº 6 - Allegro molto

Congreso de hadas

¿Qué día es hoy?... 13 de junio. Eso quiere decir que dentro de una semana -el 23- será la noche de San Juan, o sea, la entrada del verano; la noche de las hogueras; la más corta del año, aunque parece la noche más larga, porque es para soñar despiertos, no para dormir. La única noche en que los sueños y la realidad se mezclan: por eso, si nos sorprenden bailando con duendes, nadie sabrá si es verdad o es un sueño.

Ej. 1 - Obertura
Cuerda, de c. 6 a c. 23 (0' 24")

Los arcos de los violines palpitan sobre las cuerdas, las notas se mueven como un murmullo, revolotean como una libélula. ¿Qué ocurre? Es el sonido de los encantamientos de la noche, porque en la noche de San Juan todo puede pasar, hasta que el sueño se torne ¡pesadilla!: es posible que entre risas y bailes se escape un temblor o se escuche castañetear de dientes.

Ej. 2 - Obertura
Cuerda, de c. 24 a c. 39 (0' 39")

Preparaos, porque la música del concierto de hoy nos va a hacer soñar que estamos en la noche del 23 de junio, cuando se reúnen las hadas.

Como sabéis, las hadas son seres mágicos invisibles e inaudibles, con una excepción: si en esa noche hay luna llena podremos verlas y escucharlas. ¿Sabéis por qué?, porque celebran su reunión.

¿Lugar de la cita?: el roble más antiguo del bosque. ¿Hora?: las doce de la noche. ¿Motivo del congreso?: ponerse al día en los últimos chismorreos. Nuestro sueño se inicia con unos acordes misteriosos que nos transportan a ese bosque cerrado bajo la azulada luz de la luna.

Música... - *El sueño de una noche de verano, Op. 21. Obertura* (desde inicio hasta caída de Letra D)

0' 33" acordes, sobre la segunda frase del tema-revoloteo (c. 16)

El primero que llega es Robín, el duende explorador. Su afición preferida es volver las cosas del revés.

0' 54" sigue, 1ª parada, después (c. 41)

Inspecciona el lugar revoloteando por las ramas.

- "No hay novedad. Todo está en orden. La reunión ya puede celebrarse".

0' 59" vuelve el tema-revoloteo, sobre 2ª parada (c. 58)

Al rato, Titania, la reina de las hadas, hace su aparición.

2' 19" ff (1), p, clarinetes, sobre cuerdas (c. 17 de B)

Tras la reina, van llegando hadas y duendes:

repite tema maravilloso (breve)

- "¿Cómo estáis, Flordeguisante?"

- "Muy bien, Granodemostaza. Quizás algo agotada".

sobre el tema principal de la cuerda

- "Pues daos un masaje en las alas con polen de cedro, es lo mejor".

2' 46"

< 1º staccato de maderas, seguido (sobre la cuerda)

- "Telaraña, ¿os da problemas la varita mágica?"

- "Sí, querida Polilla, no me funciona bien. (2º staccato) El otro día, quise transformar una rana en príncipe; dije las palabras mágicas, la toqué con la varita y, ¿sabéis en que se convirtió?... ¡en asno!

continúa hasta el dar en Letra D y fin de la música (4' 00")

.....

Últimas novedades

Quizás creáis que los seres nocturnos hablan de cosas más importantes; pues no, comentan sus problemas, como nosotros. Por ejemplo, charlan sobre las averías de sus ya viejos palacios de cristal, se prueban las coronas de moda, examinan las últimas marcas de varitas mágicas... aunque lo que más les gusta es conversar sobre las novedades en encantamientos. Sentadas sobre hojas de muérdago, se sirven un té de pétalos, y comienza el congreso. El hada Chicharrilla pide la palabra, saca sus apuntes de un ala y se dispone a hacer una demostración de sus últimos descubrimientos (debemos aprenderlos, porque nunca se sabe si en los momentos de apuro...).

1º) Palabras mágicas

Ej. 3 - Scherzo (de comienzo hasta caída en c. 17)
Maderas

- Para convertir un bicho en otro hay que cantar este ritmo con la "A":

TÁN PARABARABÁN CACA - TÁN PARABARABÁN CACA
TÁN PARABARABÁN - PARABARABÁN - PARABARABÁN

Lo repetimos todos: TÁN PARABARABÁN...

(Seguro que hemos convertido a algún mosquito en cucaracha).

- Para enamorar y desenamorar se utiliza la "E":

TÉN PEREBEREBÉN...

(¿Os habéis enamorado?).

- La "T" sirve para hacer reír a los serios: TÍN PIRIBIRIBÍN...

(Sí, ya veo las sonrisas).

- La "O" para provocar tormentas: TÓN POROBOROBÓN...

- Y la "U" es para hacer dormir: TÚN PURUBURUBÚN...

Ahora toca comprobar si lo sabemos. Vamos a cantar tres de ellos con música: con la A, con la E y con la I.

Ej. 4 - Scherzo, de comienzo hasta caída en c. 24
Maderas, sobre la música

TÁN PARABARABÁN CA CA...
TÉN PEREBEREBÉN QUE QUE...
TÍN PIRIBIRIBÍN QUI QUI...

2º) Fuerza mágica en las manos

Después de los ritmos mágicos le toca el turno a los ejercicios de soplar aliento a las manos, así adquieren poderes y fuerza mágica.

(se hace el ejercicio sin música: 3+3)

Ahora lo mismo, pero con música.

Ej. 5 - Scherzo, de c. 55 (con anacrusa) a caída de c. 70
Tutti

3º) Técnica de varita mágica

Lo tercero que enseña Chicharrilla es la nueva técnica de varita mágica. Hay que practicar el movimiento de muñeca, para que no haya equivocaciones con la varita.

(se hace el ejercicio sin música)

Con música queda mucho mejor

Ej. 6 - Scherzo, de c. 70 a 99
Cuerda

4º) Movimientos para encantamientos

Es el turno del último grito en movimiento de manos y brazos para conseguir que los objetos cambien de lugar.

- 1º - Hay que mover las dos manos a la vez
- 2º - Con los dedos mirando hacia abajo y moviéndolos un poco
- 3º - Los brazos suben lentamente hasta llegar a lo más alto
- 4º - Después caen como las hojas en otoño
- 5º - Todo esto se hace tres veces

(se hace el ejercicio sin música)

Probemos a ver si nos sale con la música

Ej. 7 - Scherzo, de c. 115 a caída de 187
Tutti

5º) Despegue

Las hadas conocen dos maneras de despegar del suelo:

- 1º - Modelo mariposa ... uniendo los pulgares y moviendo las manos.
- 2º - Modelo nave espacial... mano sobre mano y moviendo los pulgares.

(se hace el ejercicio sin música)

¿Qué tal nos quedará con música especial de despegar?

Ej. 8 - Scherzo, de c. 250 a 258
Cuerda

¿Os habéis fijado como ascienden las notas de instrumento en instrumento?: de contrabajos y chelos, pasan a las violas; de éstas a los violines segundos, para culminar en los violines primeros. Escuchadlo.

Ej. 9 - Scherzo, subida (repetición de Ej. 8)
Cuerda

Ahora, escucharemos la música de todo este Scherzo (aunque esta palabra quiere decir broma, nosotros nos lo tomamos muy en serio). Vamos a colaborar con la música haciendo las cinco magias aprendidas:

- 1º - Susurrar las palabras mágicas con las distintas vocales
- 2º - Ejercicios de aliento sobre manos: 3 + 3
- 3º - Técnica de varita mágica
- 4º - Encantamientos con las manos
- 5º - Despegue

Y cuando alguien no sepa qué hacer, que improvise con su varita mágica (o sea, el dedo). Atención a la entrada.

Música... 1 - *El sueño de una noche de verano, Op. 61. Scherzo*

<p>... sobre el comienzo</p> <p>0' 40" desarrolla, después de dos descensos, sobre los trinos</p> <p>0' 52" seguido, sobre el tema staccato y grave</p> <p>1' 12" sobre el tema del comienzo, dos veces</p> <p>1' 24" seguido, en los tres crescendos</p> <p>2' 18" sobre el tema staccato y grave</p> <p>2' 40" después de la bajada de cuerdas, sobre los timbales</p> <p>2' 47" después de los clarinetes</p> <p>2' 54" después de los oboes</p> <p>... sobre la segunda frase de las flautas</p> <p>3' 03" sobre la subida</p> <p>... seguido, sobre el tema</p>	<p>TÁN PARABARABÁN CA CA... con la E</p> <p>TÉN PEREBEREBÉN QUE QUE... con la I</p> <p>TÍN PIRIBIRIBÍN QUI QUI...</p> <p>Aliento mágico (3 + 3)</p> <p>Ejercicios de varita mágica.</p> <p>TÓN POROBOROBÓN CO CO...</p> <p>TÚN PURUBURUBÚN CU CU...</p> <p>Movimiento para encantamientos</p> <p><<<< >> <<<<>> << << << << >>>></p> <p>Más ejercicios de varita mágica.</p> <p>¡Atención: algo nos advierten los clarinetes...!</p> <p>¡Ahora los oboes...!</p> <p>¡Y por último las flautas...!</p> <p>¡Ah!, ya entiendo: nos recuerdan que tenemos que despegar.</p> <p>¡¡Despegue!!</p> <p>TÁN PARABARABÁN CA CA...</p>
--	---

TÉN PEREBEREBÉN QUE QUE...*revolotear con la varita el resto de la pieza**Fin de la música*

.....

La reina bosteza

En esto, la reina bosteza. Las hadas se miran unas a otras, se levantan rápidas y revolotean en círculo alrededor de su reina. Antes de acostarse, Titania va a decirles lo que tienen que hacer durante esa noche. Ahora vais a escucharlas con sus auténticas voces de hada.

Música... 3 - El sueño de una noche de verano, Op. 61. Canción con coro*Introducción, después:
sobre el primer silencio*

*“Vamos, ahora un baile en corro y una canción.
Después, por unos segundos, marchaos: (tres pizz. sobre flauta)
unas, a matar gusanos en los capullos de las rosas,
otras, a fabricar capas a mis duendes
con el cuero de las alas de los murciélagos; (un pizz. sobre flauta)
y las últimas, a espantar al búho nocturno,
que ulula de asombro ante nuestra presencia. (un pizz. sobre flauta)
Arrulladme el sueño; después, id a vuestros deberes,
y dejad que duerma.”*

canción y fin de la música

Las hadas salen por el bosque a hacer sus trabajos. Las más valientes alejan a las serpientes y erizos. Las miedosas invitan a cantar al ruiseñor, para que acune con su melodía a la reina durmiente. Las más perezosas se quedan de centinelas en la noche: nada debe perturbar a su majestad Titania.

Música... 7 - El sueño de una noche de verano, Op. 61. Nocturno (hasta dar de c. 34)

.....

La soledad de Hermia

Pero en esta noche tan especial, otras gentes también acuden a la llamada del verano. Entre ellos están Lisandro y Hermia, una pareja de enamorados. Pero, ¡qué desastre!, Robín, el duende travieso, le ha hecho un TÉN PEREBEREBÉN... a Lisandro y lo ha desenamorado. Hermia, su novia, se ha quedado sola. Por eso le busca y se lamenta en la noche.

*“¡Lisandro! ¿Se ha ido? ¡Lisandro, amor mío!
¿No estás? ¿No me oyes? ¿Ni una voz, ni un ruido?”*

*¡Ay! ¿Dónde estás? Responde, si me oyes;
por amor, habla. Me voy a desmayar del miedo.
¿No? ¿Nada? Entonces, si aquí ya no estás,
a ti o a la muerte tengo que encontrar.”*

Música... 5 - El sueño de una noche de verano, Op. 61. Allegro appassionato

(hasta 7 c. antes del Allegro molto comodo)

Buscando a su amado, Hermia se pierde en el bosque.

- “¡Lisandro! ¿Dónde estás?”

Sólo le responde el silencio.

- “¡Lisandro! ¿Por qué me has dejado sola a merced de las alimañas?...”

Ningún sonido se oye. Asustada por la soledad y el silencio, Hermia vaga por el bosque sin saber a dónde dirigir sus pasos. Al rato, agotada de tanto buscar, se hace un ovillo bajo un roble, se cubre con su capa y se queda profundamente dormida.

Música... 7 - El sueño de una noche de verano, Op. 61. Nocturno (sólo inicio)*El narrador interrumpe al director nada más comenzar*

No, no... perdonen, no hay que volver sobre el *Nocturno* de antes, porque ahora van a pasar cosas muy distintas y ustedes se han de poner más dramáticos. Prepárense.

.....

Pesadilla

Hermia, dormida, no se da cuenta de lo que allí mismo va a ocurrir. En efecto, de repente, las hojas del roble comienzan a moverse, la luna se oculta bajo negros nubarrones y varias hileras de antorchas se adivinan entre una espesa niebla.

Música... - La primera noche de Walpurgis, Op. 60. Obertura (desde inicio hasta c. 23 de Letra F)

1' 28" *ff >> flauta suspira 2 veces,
sobre progresión de cuerda*

1' 43" *bajada de clarinetes, sobre el oboe*

sobre flautas

Se ve llegar a druidas y hechiceros de largas barbas. Junto a ellos, vasallos, aprendices y doncellas con sus cuerpos pintarrajeados. Les acompaña una comparsa de murciélagos.

Este pavoroso cortejo acude al bosque a celebrar su rito de fuego. Dos veces al año se reúnen: el 30 de abril celebran la Noche de Walpurgis (clarinetes) y el 23 de junio la entrada del verano.

Esta noche de luna llena les corresponde celebrar su aquelarre.

2' 17" << ff >> sobre el murmullo de la cuerda

suena dos veces el tema
(2ª con flauta), después a ritmo
contestan las maderas
contestan las maderas
<<, latigazos de cuerda (C),
desarrollo, latigazos, ff

3' 51" 1ª llamada larga (D), después

4' 03" 2ª llamada larga, después

4' 16" 3ª llamada larga, después

4' 28" 4ª llamada corta, después

4' 34" 5ª llamada corta, después

seguido, sobre la trompa

4' 58" cuando se anima

después de los dos suspiros, sobre
los latigazos (a ritmo)

6' 30" <<>> y fin de la música en llamadas

El primer druida llega bajo el roble, dibuja un círculo en el suelo y convoca a las fuerzas de la naturaleza:

“Belcebú, Leviatán”
“Plutón, Hanumán”
“Faetón, Xanadú”

Es la trompa de Merlín, que viene por el norte.
Y ésta es la llamada de Morgana, la poderosa bruja.
Hechiceras y encantadores siguen llegando desde todo el planeta.
El druida Panoramix, desde Bretaña.

La bruja Baba Yaga, de Rusia
(trompa) Odín (trompa) Oberón (trompa) Ariel (trompa) Gwydion
Todos están, nadie ha querido faltar a tan importante evento.
Y así, comienza ya el ritual, invocando a las fuerzas de la naturaleza.

Magos, brujas y druidas mueven sus bastones al ritmo de los latigazos de los violines.

¿Es sueño o realidad? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que allí están, reunidos bajo el roble, preparando una gran hoguera.

Música... 3 - **Allegro vivace non troppo** (desde el c. 5 del Piú animato poco a poco, hasta final –sin recit.) (1' 41")

sobre melodía del barítono,
a ritmo con la cuerda,

esperar 3 pulsos

“¡Formad la hoguera ya, / la leña recogida!
¡Después debéis cumplir / vues-tro deber!”

Coro “Dann aber last” y fin de la música

“¡Muchachos, valientes, dispersaos por todo el amplio bosque,
y, mientras se consume el fuego, vigilad para que nadie nos estorbe!”

Música... 4 - **Allegro leggiero**. Coro “Verteilt euch...”

“Si vienen los muchachos del poblado les daremos miedo con el demonio: nos pondremos caretas y cuernos, imitaremos a los búhos y se irán corriendo”.

Música... 5 - **Allegro moderato** (sin recitativo inicial)

al comienzo, a ritmo, con el barítono (1 c) “¡Ven! (1 c) ¡Ven!”

Con cadenas y con garfios,
con estacas y garrotes,
romperemos el silencio
imitando a los mochue - - los.
¡Ven! ¡Ven!”

Coro “Kommt, Kommt”

Atacca

Música... 6 - **Allegro molto**. Coro “Kommt mit Zacken...”

Atacca

Música... 7 - **L'istesso tempo** (hasta Andante maestoso)

Ante el resplandor del fuego, acuden algunos jóvenes curiosos que están de fiesta en el bosque. Pero, cuando llegan, se quedan horripilados con la escena:

- “¡Mirad esos brujos, saltando en el fuego como si fueran diablos!”

- “¡Mirad qué danza horrible de hechiceros y de brujas con cuerpo de dragón!”

- “¡No se puede aguantar la peste que surge de la tierra!”

- “¡Hombres lobo, mujeres serpiente!”

- “¡El demonio viene! ¡Huyamos!”

Música... 8 - **Allegro non troppo** (desde c. 8 antes del final)

sobre “Lasst uns fliehn”

Los jóvenes se dispersan a toda velocidad. Mientras, el cortejo continúa su rito, que termina con una alabanza al fuego purificador.

Atacca

Música... 9 - **Andante maestoso**. Coro: “Die flame reinigt sich vom Rauch”

0' 21"

después del coro,
en lugar del barítono

La bruja mayor, la que responde al nombre de Piruja, levanta su escoba hasta lo más alto, mira al fuego con ojos desorbitados y declama las siguientes palabras:

“¡Entre el humo la llama se extingue.
Otro tanto le ocurre a nuestra fe.
Aunque nos priven de este antiguo rito
Nadie podrá quitarnos nuestra ley!”

Coro corto: “Dein licht”
(2 preguntas con sus respuestas)
después, lentamente

El rito se ha consumado. El fuego ha purificado sus almas.

2' 10"

Coro "Dein licht", después,
en lugar del barítono

Coro y fin de la música

Y cantando esta alabanza, el cortejo se dispersa a paso lento por el bosque, dando por terminado su rito ancestral.

.....

Cada oveja con su pareja

La comitiva ha desaparecido. La tranquilidad ha vuelto al bosque. Bajo el árbol, Hermia sigue dormida, sin enterarse de nada (¿os acordáis de ella?: se había perdido en el bosque buscando a su novio, al que Robín había desenamorado). ¿A lo mejor todo ha sido una pesadilla? ¿Era esto lo que soñaba Hermia, o verdaderamente ha ocurrido?. Yo no os puedo contestar, sólo os sugiero que la despertemos. ¿Pero cómo?... ¡Quizás está embrujada!... No hay más remedio que utilizar nuestro ritmo mágico:

TÁN PARABARABÁN CA CA...

No, estas palabras eran para transformar unos bichos en otros.

TÉN PEREBEREBÉN QUE QUE...

Tampoco, éstas son las de enamorar y desenamorar.

TÍN PIRIBIRIBÍN QUI QUI...

No, este ritmo no es para esto. Necesitamos uno nuevo. Pero, ¿cuál?

El director considera que es elemental. Hace una seña al narrador y ataca el ejemplo.

Ej. 10 - Nº 2 - El sueño de una noche de verano, op. 61. Marcha de las hadas
Tutti, comienzo: 8c.

¡Ajá! Muchas gracias. Es el famoso "tres en uno", un ritmo que sirve para tres cosas juntas: 1) despertar, 2) encontrar a tu pareja y 3) volver a enamorarla.

PUM - PUM: PARABARABARABÁM

Lo hacemos todos... **PUM - PUM: PARABARABARABÁM**

El ritmo completo es así:

PUM - PUM: PARABARABARABÁM EL RITMO ES UN GRAN TALISMÁN

PUM - PUM: PARABARABARABÁM DESPIERTA Y BUSCA A TU GALÁN

Este mismo ritmo lo vais a encontrar en esta marcha de las hadas.

Música... 2 - El sueño de una noche de verano, Op. 61. Marcha de las hadas

El ritmo mágico hace su efecto: despierta a Hermia, se reúnen los amantes, se descubre el entuerto del encantamiento y, por fin...

Música... 12 - *Marcha nupcial*

.....

¿Era un sueño?

Pero, amigas, amigos, las primeras claridades del amanecer se ven, ya ha pasado la hora en la que ruge hambriento el león, aúlla el lobo a la luna y roncan en sus camas los trabajadores. Los búhos ya no ululan, ni salen los espectros de las tumbas. Es momento de que duendes y hadas huyan de los rayos del sol, andando tras las sombras.

Música... 13 - *Final*

sobre 1º acorde

sobre 2º acorde

sobre 3º acorde

sobre 4º acorde

0' 36"

2' 54"

Coro, soprano, coro que se va
sobre el calderón y gran
descenso en maderas

(sigue, sin parar)

sobre cl. y fgt.

3' 43"

sobre la melodía lenta

sobre la vuelta de la melodía

*Que brillen las luces junto
a la lumbre medio apagada.
Y cada duende y espíritu encantado
salte tan ligero como el pájaro en su rama.
Seguid después mis pasos,
bailando y cantando con alegría.
Ensayad vuestra canción,
acompañando cada palabra con su melodía.
Y, mano con mano, con vuestra gracia de hadas,
cantaremos y bendeciremos este sitio.*

*Ahora, hasta rayar el día,
todo el mundo juegue y ría.
Vayamos al aposento de los amantes
a echar allí bendiciones
para que sus hijos nazcan
sanos, buenos y glotones.
Que esta pareja amorosa
sea fiel siempre a su amor;
que sin impureza alguna
nazca bien su descendencia,*

*sin verrugas, ni impurezas,
ni tampoco otras rarezas
que afean tanto a los niños
cuando son recién nacidos. (sobre calderón)
Con las gotas del rocío
consagremos esta sala,
que hadas, elfos y duendes,
con sus alas transparentes*

sobre primera subida de violines
sobre segunda subida de violines
sobre tercera subida (8ª baja)
con calderón

4' 25"

Coro breve

4' 45"

sobre calderón en cuerdas

*vuelen sobre las butacas,
y nos den muy buena suerte.*

*¡Cantad y bailad ahora
hasta que raye la aurora!*

*Si esta ilusión ha ofendido,
pensad para corregirlo,
que dormíais mientras se oían
todas estas fantasías.*

*Y a este pobre y vano empeño
que no ha sido más que un sueño,
no le pongáis objeción,
que así lo haremos mejor.*

Os da la palabra este duende.

*Si el silbido de serpiente
conseguimos evitar*

prometemos mejorar.

Si no, soy un mentiroso.

Buenas noches (días) digo a todos.

Si amigos sois, aplaudid

Y os lo premiará Robín.

.....

5' 10"

sobre 1º acorde

sobre 2º acorde

sobre 3º acorde

4º acorde

fin de la música

El sueño de la Gruta de Fingal

Guión de concierto para jóvenes

Música de *Oberturas* de Felix Mendelssohn.

Estrenado en el Salón de Actos del Colegio Medialdea.

Berriozar (Navarra) (II-2003)

Orquesta Pablo Sarasate. Dir. Josep Caballé

Preparación al viaje

Mar en calma y próspero viaje

Mar en calma y próspero viaje, Op. 27

El cuento de la Bella Melusina

El cuento de la Bella Melusina, Op. 32

El sueño de una noche de verano

El sueño de una noche de verano, Op. 21

Las Hébridias

Las Hébridias (La gruta de Fingal), Op. 26

Preparación al viaje

¡Ya está bien de viajes vulgares!: “que si Salou... que si Donosti...” ¡Nada! Hoy -mejor dicho, ahora- vamos a realizar un viaje por todo lo alto. Hablo de un viaje de verdad, como aquellos que hacían los aventureros románticos del siglo XIX. Porque, no sé si lo sabéis: en este concierto nos vamos a montar en uno de esos tremendos barcos de vela con rumbo al Norte. El capitán del barco, el compositor Félix Mendelssohn, nos da la bienvenida, ya que su música nos acompañará toda la travesía. Nuestro pasaje dice lo siguiente:

“Valido para viajar desde Pamplona hasta las Islas Hébridas y vuelta. Camarote de primera categoría, con vistas al mar desde la escotilla. Duración: una hora. Itinerario: salida por el Cantábrico con escala en Burdeos; una vez cargado el barco de mercancía, navegaremos paralelos a las costas francesas, doblaremos el cabo de Brest, en Bretaña, y, dejando a la derecha el Canal de la Mancha, nos internaremos por el Mar de Irlanda. Más al norte de Irlanda, al noroeste de Escocia, arribaremos a las Islas Hébridas. Y, después, vuelta”.

Para este viaje es necesario llevar el siguiente equipaje: mochila con ropa de abrigo, saco de dormir, botas de repuesto, aseo, linterna, cantimplora, plano de Escocia y sus islas, y un libro no muy gordo -por aquello del peso (podría ser alguna novela de esas que se desarrollan en los países del norte)-. No es necesario llevar walkman, porque la música la pone el capitán, el Sr. Mendelssohn. Y lo que cada uno necesite: la foto del novio o la novia, un salchichón por si aprieta el hambre, un bañador -nunca se sabe-, pastillas para el mareo... ¡Ah!, y lo más importante: ganas de disfrutar, orejas en disposición de escuchar, inteligencia puesta en el escenario, silencio durante una hora y respeto a los marineros trabajadores, o sea, la orquesta.

.....

Mar en calma y próspero viaje

Como los aventureros de las novelas de Julio Verne, igual que los personajes de las novelas de Robert Stevenson o Jack London, acudimos a puerto, embarcamos y subimos a cubierta.

En la goleta todo es grandioso: los mástiles, las velas, el mascarón, las grúas... La inmensidad del mar se extiende ante nosotros (la mar, como dicen los marinos). El capitán, que está en todo, nos ofrece una música que va a la perfección con el

momento: *Mar en calma y próspero viaje*, se titula. Así que se hace el silencio y comenzamos nuestro viaje.

Música... - *Mar en calma y próspero viaje*, Op. 27

0' 15"		Tranquilidad e inmovilidad del agua.
0' 35"	sobre las flautas (c. 9)	Un profundo silencio reina en su espejo.
1' 05"	después del <, en el pp (c. 16)	Con esta calma, la extensión del océano parece mayor.
1' 29"	sobre la contestación lastimera de los violines (c. 22)	Las velas están dormidas, ni un soplo de vida las mueve.
2' 02"	una vez iniciada la larga línea horizontal de los violines (c. 30)	El mar descansa, las olas han huido.
3' 06"	cuando cambia de atmósfera, después del 1º giro de flauta (c. 45) después del segundo giro de flauta (c. 46)	Tanta calma crea inquietud.
3' 21"	sobre la ascensión en las maderas (c. 47)	Nuestra impaciencia empieza a crecer: si esto sigue así, no habrá viaje.
3' 41"	sobre las flautas, antes del <<	Nada sobresale, excepto la línea del horizonte que dibujan los violines.
5' 25"	música, después del ff, sobre los ecos lejanos (c. 21 de D)	expresar la línea horizontal con una mano
6' 04"	clarinetes, violines, sobre flautas estáticas (c. 55 de D)	Algo nos anuncia la flauta.
6' 36"	ff, sobre el >> (c. 19 de E)	El viento susurra.
7' 05"	tema de las maderas, después del 1º <f> (c. 6 de F)	Las velas comienzan a hincharse
7' 11"	f, después (c. 14 de F)	El barco cruje. Se sueltan las amarras. La travesía se inicia.
7' 18"	f, después	Amigos, nos vamos. ¡Buena singladura!
7' 25"	f, después	Hemos dejado atrás el mar en calma. Os deseamos un próspero viaje.
		Nuestro poderoso barco surca el oleaje que describen los arcos de los chelos.
		Esta es la impresionante música del Sr. Mendelssohn, el tipo más guapo, educado, millonario, inteligente y culto de todo el romanticismo. ¡Qué pena que sólo viviera 38 años!
		Mendelssohn: delgado y fuerte, nadador y caminante, bailarín y jinete, dibujante y pianista... Y, por encima de todo, el mejor director y orquestador de su tiempo. Su música siempre suena así de bien.
		Con su pelo largo al viento, Mendelssohn controla todas las maniobras de este barco.
		- “¡Que los violines arrastren a toda la orquesta a un crescendo!”
		- “¡Que se repita otra vez, pero con más entusiasmo!”
		- “¡Ahora, más corto y con nervio!”

7' 29" *f*, después
 7' 32" *f*, después
 8' 23" *f*, trompa, *ff*, después de hachazos, sobre *pp* (c. 9 de H)
 10' 18" tema pícaro, *ff*, timbalazos, *Allegro* maestoso, antes de trompetas, sobre calderón de silencio (c. 23 antes de final)
 música hasta acabar

-“¡Que los violines insistan!”
 -“¡Y la última vez, con tormental!”

Por ahora, el viaje va muy bien: los vientos siguen empujando la nave a velocidad de *Molto Allegro e vivace*. Eso quiere decir que en breve llegaremos a nuestra primera escala, el puerto de Burdeos. Estaremos atentos a que el vigía anuncie tierra.

¡Tierra a la vista!

.....

El cuento de la Bella Melusina

Hemos llegado a Burdeos, hemos cargado mercancías, y ya nos tenemos que ir de Burdeos. Seguiremos ruta hacia el norte, navegando cerca de las costas francesas.

En éstas estamos, cuando un viejo marinero (con tatuajes, cicatrices, pipa y ron) nos reúne en proa a unos cuantos y nos seduce con una de esas historias antiguas que corren de boca en boca -ya sabéis que es tradición, entre la marinería, contar relatos fantásticos en la noche-. En el barco, con el único sonido del chapoteo de las olas y el chirriar de las velas, cualquier anécdota toma una enorme dimensión. Este es el caso de *El cuento de la Bella Melusina*, una historia escrita hace setecientos años, y reescrita hace tan solo doscientos por el gran Goethe.

El propio Sr. Mendelssohn se acerca a nosotros y nos propone la música que compuso para esta historia. Todo se inicia con un bello fluir del agua.

Música... - *El cuento de la bella Melusina, Op.32* (interpretación un poco lenta)

El presentador interrumpe al maestro

Perdonen que interrumpa. ¿No podrían ustedes tomar un poco más de velocidad? Así no vamos a llegar nunca a Las Hébridas.

Música... - *El cuento de la bella Melusina, Op.32*

0' 10" después de primera flauta (c. 6) Ahora sí. De este modo sentimos el fluir de la música...
 ...que es como el fluir del agua...
 ...o el fluir de la vida misma.
 De este modo, el barco se vuelve a adentrar en el mar.

0' 44" cuando vuelve el tema inicial (c. 24) En la partitura está escrito que la velocidad de crucero debe ser *Allegro con moto*, o sea, como cuando el viento sopla a 20 nudos. Perfecto para navegar.

1' 10" después del trino lento, sobre los ecos finales (c. 32) El viejo marinero enciende su pipa y comienza su historia. “Queridos amigos: no sé si alguno de ustedes habrá oído hablar del monstruo del Lago Ness. Pues bien, por estos mares que ahora cruzamos deambula un dragón más asombroso”.

2' 55" cambio a tempestuoso, *ff*, cuerda *mf*, sobre el tema (c. 9 de B) “Esa alimaña de la que les hablo, en otro tiempo, fue una bella doncella llamada Melusina. Su madre, una hechicera muy desagradable de la que no quiero ni oír hablar, la convirtió por un simple capricho en ese monstruo del que os hablo”.

4' 11" sigue, *ff*, *p*, vuelve el comienzo, sobre el tema (c. 11 de D) “En realidad, el embrujo sólo hacía efecto un día a la semana. De domingo a viernes, Melusina era una joven con largos cabellos y un cuerpo tan blanco que se podría decir que era casi transparente. Nadie había visto nunca a una mujer así”.

4' 50" sobre melodía de oboe (c. 9 de E) “Sin embargo, cuando llegaba el sábado, Melusina se recogía en su habitación y cerraba la puerta con cerrojo para que nadie supiera su secreto. Igual que le ocurre al Hombre Lobo, o al Dr. Jekyll, Melusina se transformaba: (< su piel se cubría de escamas, los ojos se encendían, los dientes se afilaban y sus piernas se transfiguraban en colas de dragón.”

6' 12" sigue, *f*, sobre el clarinete del piano súbito (c. 28 de F) “Pasó el tiempo y un conde se enamoró de ella. Melusina accedió a ser su mujer con una condición: los sábados no saldría de la habitación. Su excusa era que tenía que tomar un largo y tranquilo baño. El conde aceptó, ambos se casaron y todo fue a la perfección”.

6' 46" tema lánguido de la cuerda, sobre tema inicial (c. 45 de F) “El matrimonio tuvo tres hijos hermosos, aunque un poco raros: uno heredó los ojos rojos de los sábados de su madre, otro los dientes apuntados, y el tercero una piel con la suavidad de una rana”.

8' 08" sobre el tema en modo menor de la cuerda (c. 9 de H) “Vivían felices, hasta que el hermano del esposo sembró la cizaña.
 - ‘¿No te parece raro que Melusina se ausente precisamente los sábados? ¿En vez de baño, no tendrá un apaño?’

< sobre la agitación < (c. 15 de H) El conde, devorado por los celos, decidió espiar a través de la cerradura: y en vez de ver a su bella Melusina se encontró con...”

9' 30" *ff*, *pp*, ecos, después de dudas, sobre el tema (c. 20 antes de K) “Melusina, al sentirse descubierta huyó por una ventana para no volver jamás. Su esposo la buscó, pero nunca la encontró.”

Lo que sí les puedo asegurar es que, por estos mares, los sábados por la noche se oyen alaridos de dragón. Yo los he escuchado, y sé que son de la bella Melusina, lamentándose de su atroz destino de dragón”.

sigue música hasta acabar

.....

El sueño de una noche de verano

Melusina se ha perdido entre las brumas. A esta historia le han seguido otras más. Y así ha ido pasando la noche entera. Mientras, nuestro itinerario marino prosigue.

Cuando pasamos junto al Canal de la Mancha, rumbo al norte, el barco comienza a balancearse más de lo normal. Con el movimiento nos mareamos todos, hasta tal punto que hemos tenido que tomarnos una pastilla, que aminora nuestro mareo, pero da sueño. El caso es que, por su narcótico efecto y la noche en blanco, nos hemos quedado profundamente dormidos.

Mientras dormimos, el barco se interna en el Canal de San Jorge, entre Irlanda y el País de Gales. No sé si influidos por estas misteriosas tierras -tan queridas por Shakespeare-, por la oscura niebla, que convierte el barco en un fantasma, o porque coincide que esa noche es precisamente la de San Juan (la noche de las hogueras y el amor, la entrada del verano, la hora de los encantamientos), el caso es que todos soñamos lo mismo. Luego me han contado que quienes pasan dormidos por estos lugares la mágica noche de San Juan sueñan el mismo sueño: el sueño que soñó Shakespeare, el sueño que soñó Mendelssohn, *El sueño de una noche de verano*, un sueño que se inicia con acordes misteriosos que nos trasladan al lugar de los hechos: un bosque cerrado en la noche.

Música... - *El sueño de una noche de verano (Obertura), Op. 21*

0' 27" *después de acordes mágicos, sobre la segunda frase (c. 16)*

Con el murmullo de sus notas veloces, los violines anuncian la llegada de Puck, un duende burlón que revolotea como una libélula.

0' 54" *1ª parada del vuelo, sigue, sobre la repetición del tema (c. 49)*

Puck es en realidad la avanzadilla de todo el reino de los elfos, que se ha citado en el bosque esa misma noche.

1' 02" *después de 2ª parada del vuelo (c. 58)*

Titania, la reina de los elfos, y su séquito hacen su aparición.

2' 08" *ff, p, después de clarinetes, sobre tema de cuerdas (c. 17 de B)*

Queridos amigos, en esta noche de San Juan todo puede pasar: es noche de encantamientos, de confusiones, de risas, bailes y

juegos. Y, sobre todo, es noche de huidas de amantes al bosque (con el consiguiente aumento de población a los nueve meses).

Es noche en que se reúnen nobles y plebeyos, ricos y pobres. Es la noche de las noches, la noche del solsticio de verano.

Incluso es posible que en una noche tan señalada, algún patoso, por pasarse de listo, acabe bailando con largas orejas y rebuznando como un asno.

En esta noche de nuestros sueños, retorna el travieso Puck con su acostumbrada agitación en las cuerdas.

Oberón, el rey, le ha encargado poner patas arriba el mundo del amor, confundir a nobles con artesanos, y enredar a los amantes con sus filtros amorosos.

Y Puck cumple sus órdenes: el problema es que, como es muy torpe, se equivoca. De este modo, la reina Titania se enamora de un asno.

Cada toque de trompa nos señala que Puck comete una trastada.

La última ha sido intercambiar parejas: a cada uno le toca estar con quien no ama.

Pero, amigos, las confusiones e intrigas tienen malas consecuencias. Provocan conflictos y decepciones entre los amantes.

Los enamorados, igual que los violines, se lamentan de su suerte.

Y es que, en esa noche, el bosque es una telaraña que atrapa a quienes están en él. Sus acordes -aquellos que oímos al principio- nos revelan la clave de sus misterios.

Ya es momento de que Oberón, rey de los elfos, arregle las jugarretas que ha hecho Puck.

En efecto, Oberón deshace todos los encantamientos. Y, como esto es una comedia, todo acaba bien: "cada oveja con su pareja". Se celebran las bodas y *tutti contenti*.

Ya sólo falta que Puck, el artífice de todos los enredos, se excuse ante nosotros con las últimas palabras que le escribió Shakespeare para este *Sueño de una noche de verano*:

2' 45" *después 2º stacatto de maderas, sobre cuerda < (c. 56 de B)*

4' 00" *asno, f, trompetas, ff, Puck, sobre la segunda frase (c. 9 de D)*

4' 10" *sobre el tema, otra vez (c. 21 de D)*

4' 22" *seguido, cuando cambia de acorde (c. 35 de D)*

4' 29" *trompa, después*

4' 35" *trompa, después*

5' 00" *trompa, sigue, sobre los pizzicatos (c. 21 de E)*

5' 37" *stacatto misterioso, <, sobre tema triste de violines (c. 8 de F)*

6' 06" *sobre la última nota de la repetición (3 c. antes de Tempo I)*

6' 17" *acordes mágicos, sobre Puck (c. 11 de Tempo I)*

6' 40"

7' 18" *desarrolla, sobre tema en flautas (c. 57 de Tempo I)*

sigue, cresc., ff, asno, desarrolla, ff, Puck.

10' 13" *sobre notas largas de las maderas (1 c. antes de I)*

“Si nosotros, vanas sombras, os hemos ofendido,
pensad sólo esto, y todo estará arreglado:
que os habéis quedado aquí durmiendo
mientras han aparecido esas visiones.
Y esta débil y humilde ficción
no tendrá sino la inconsciencia de un sueño,
si nos concedéis vuestro perdón, nos enmendaremos”.

10' 44" tema lento
11' 33" acordes finales

.....

Las Hébridas

La noche más corta del año ha concluido. Y, amigos, entre historias y sueños hemos dejado atrás Irlanda e Inglaterra. Bordeando Escocia, nuestro barco está a punto de llegar a ese conjunto de quinientas islas neblinosas y húmedas que se llaman Las Hébridas.

Este mismo trayecto, en un barco parecido al nuestro, lo realizó el compositor Mendelssohn hace 173 años. Mendelssohn, como buen romántico que era, buscaba lo desconocido, lo enigmático, la vuelta al pasado. Por eso decidió visitar la gruta donde, según cuenta la leyenda, hace 17 siglos vivió Fingal, el héroe celta. En aquella caverna, por donde se adentra el mar entre altas columnas de basalto, Mendelssohn se sintió sobrecogido, e inmediatamente se puso a componer la última música de nuestro viaje, la que se titula *La Gruta de Fingal*. La música evoca de inmediato una visión de mar gris, nubes bajas y olas grandes que repiten su movimiento en los instrumentos graves.

Música... - *Las Hébridas (La gruta de Fingal) Op.26*

0' 54" después de último crescendo (c. 21) El oleaje nos conduce hasta un islote volcánico, llamado Staffa.
1' 04" golpe, sobre > (c. 24) Allí se encuentra la gruta de Fingal.
1' 30" sigue, sobre el << de las cuerdas (c. 35) Abandonamos el barco para, en una pequeña barquichuela, acercarnos a la entrada de la gruta.
1' 48" después de 2º << (c. 3 de A) Sólo hay una manera de explicar la increíble belleza de la gruta: a través de la melodía de los chelos, que luego pasará a los violines.
3' 02" música, sobre flautas (c. 30 de A) Da la sensación de estar en otro sueño...
... las olas hablan en eco...
... los efectos luminosos colorean las columnas...
... la impresionante caverna se descubre ante nosotros.

3' 54" música, ff, sobre el tema de las olas (c. 20 de B)

4' 03" maderas marciales, después (c. 24 de B)

4' 11" maderas marciales, después

4' 16" maderas marciales, después

4' 23" maderas marciales, después
maderas, sigue, cuerda: al final,
después de nota larga

5' 16" sobre el diálogo de violines y violas
(7 c. antes de D)

<<>><< staccato, ff

7' 02" cuando vuelve el oleaje, pasados
4 c. (c. 7 de F)

suenan trompas y trompetas

7' 40" música, después de oboe, sobre pp
(c. 23 de F)

8' 00"

sobre el final de los clarinetes,
cuando contestan las violas
(2 c. antes de Animato in tempo)

8' 31"

música hasta finalizar

Pero dentro de la gruta, entre las columnas inmensas de lava, escuchamos otros ecos.

¿Serán acaso las llamadas de Fingal a sus guerreros?

¿O son sonidos del pasado atrapados en la cueva?

Las señales preguntan y se responden.

Son los ecos infinitos de la gruta.

Es el momento de contemplar cada efecto de luz en la gruta. Así es como nos lo muestra Mendelssohn en su “orquesta de los mil timbres”.

Nuevamente las olas: ¡es la contraseña!

Debemos emprender el viaje de vuelta. Las velas se hinchan, el barco suelta amarras camino del sur. ¡Nos espera otra vez la mar!

Un clarinete melancólico entona la melodía de despedida...
... su compañero le ayuda.

Únicamente nos queda por escuchar cómo finaliza Mendelssohn su visión de este viaje de ida y vuelta a *La Gruta de Fingal*. Con él os dejo.

.....

El Murciélago

3 Guiones de concierto semiescenificado para diferentes públicos

El Murciélago (para mayores)
versión completa de concierto con narrador

.....

La hora del Murciélago I (para jóvenes)
versión reducida para cinco cantantes, piano a cuatro manos
y narrador

.....

La hora del Murciélago II (para niños)
versión reducida para cinco cantantes, piano a cuatro manos,
narrador y participación del público.

.....

Música de Johann Strauss II
Libreto de Haffner y R. Genée

El Murciélago

Guión de concierto para todos los públicos

Estrenado en el Teatro Pérez Galdós. Las Palmas (XII-1996)
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Dir. Uwe Munt

Acto I

Obertura

Nº 1 - Introducción y Nº 1 a - Duettino

Nº 2 - Terceto

Nº 3 - Dueto

Nº 4 - Terceto

Nº 5 - Final

Acto II

Nº 6 - Introducción

Nº 7 - Couplet

Nº 8 - Grupo y Couplet

Nº 9 - Dueto

Nº 10 - Zardas

Nº 11 - Final

Nº 11b - Ballet

La Gala

Acto III

Nº 12 - Entreacto

Nº 13 - Melodrama

Nº 14 - Couplets

Nº 15 - Terceto

Nº 16 - Final

Acto I

Música... - *Obertura*

Señoras y señores:

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y todos los que estamos aquí, en el escenario, les deseamos muy buenas noches, felices Navidades y les hemos dado la bienvenida al Teatro Pérez Galdós con la *Obertura de El Murciélago*.

Si les hemos convocado aquí y ahora a todos ustedes es con la única intención de que todos juntos disfrutemos de una obra de teatro musical que lleva 120 años de éxito continuo, pues, no en vano, es la obra maestra del famosísimo Johann Strauss II, hijo de Johann Strauss I: la opereta *El Murciélago*.

Lo primero que quiero advertir es lo siguiente: esto no va a ser una representación escénica con decorados y vestuario, sino una versión de concierto; por eso hemos pensado contarles qué es lo que va pasando en el enredo dramático de la obra, y así facilitarles que ustedes imaginen el resto.

Como podrán comprobar, los personajes de la función no son ni buenos ni malos del todo. Son, eso sí, divertidos y traviesos, porque si no, no habría trama ni enredo. Todos están enamorados, pero con ganas de engañar a alguien. Secretos y mentiras, disfraces y burlas. Como los tenemos aquí, se los voy a presentar:

Gabriel von Einsenstein (para nosotros, simplemente Gabriel): es el personaje central sobre el que gravita la obra: el tenor. Este papel lo desempeñará...

el presentador señalará al cantante, que saludará con un reverencia; así lo hará con todos

Gabriel es algo golfo y jueguista nocturno... a escondidas de su mujer, que es Rosalinda: la soprano lírica que, naturalmente, canta algunas de las partes más hermosas de la obra. Ella es...

Aquí tenemos el típico liante y guasón, el auténtico murciélago que revolotea entre todos y les chupa la sangre: Falke. Concretamente, este es notario, y es el amigo íntimo de Gabriel, con el que hace las correrías nocturnas. Es el barítono...

Siguiendo la tradición de travestidos en la ópera (recuerden las óperas clásicas), hay un papel de un rico príncipe ruso que lo representa una mujer. Por lo tanto, les presento no a la Princesa Orlofsky, sino al Príncipe Orlofsky, que será interpretado por...

Si el Príncipe Orlofsky es el personaje más exótico de la obra, aquí les traigo a otro muy particular: un tenor lírico italiano, con

claro síndrome de Pavarotti, que quiere seducir a la soprano de la peor manera: cantando. Se llama Alfredo, pero el verdadero cantante es...

Otro tenor, en este caso ligero, será el Doctor Blind, el abogado de Gabriel, o mejor dicho, el abogado que le causa trastornos a Gabriel. Su voz será la de...

También tenemos a Frank: el director de la prisión. Se preguntarán ¿cómo es que sale una prisión en una ópera ligera y cómica? Por ahora sólo les digo que es en la cárcel donde se desarrolla el último acto. Frank es uno de los dos barítonos...

Y por último Adela, la criada de Rosalinda, que, a veces, se oculta bajo el nombre de Olga. Su voz es de soprano ligera: es la voz de...

Vayamos ya con la acción:

Estamos en una habitación de la casa de Gabriel y Rosalinda. Alfredo, el tenor italiano, canta una serenata desde la calle con la intención de todas las serenatas, intentar impresionar y homenajear a la chica, que es Rosalinda. Lo que no sabe es que esas serenatas le sacan de quicio a ella.

En esto entra Adela, la criada, leyendo una carta que le envía su hermana. En la carta le dice que intente escaparse del trabajo esa noche para ir a una fiesta que da el guapo, rico y vividor príncipe Orlofsky, y, de paso, le tome prestado un traje elegante a su señora.

Adela busca excusas: la que más le gusta es la típica de la tía enferma que tiene que ir a cuidar, etc. etc., pero Rosalinda, su señora, le dice que es imposible, porque su marido, Gabriel, tiene que ingresar precisamente esa noche en la cárcel, por haber desafiado a duelo a un guardia. ¡Oh, pobre Adela!, se siente como una doncella cenicienta que no puede ir a la fiesta.

Aquí tienen esta introducción: la serenata, la carta y la negación.

Música... 1 - *Introducción y N° 1 a - Duettino.* Adela y Rosalinda

Les advierto que la trama de *El Murciélago* es un enredo en el mejor de sus sentidos: se pierde el hilo del guión sin que uno se dé ni cuenta, así que ya pueden estar ustedes atentos.

Una vez terminada su serenata italiana, Alfredo irrumpe en la habitación por el balcón y se abalanza sobre Rosalinda, que le contesta ruborizada:

- "Pero bueno, soy una señora casada... y mi marido está a punto de llegar".

Alfredo, que tiene un, digamos, "excesivo desparpajo", le asegura que volverá cuando se vaya su marido.

Hace bien en irse, porque el marido, o sea, Gabriel, entra como un ciclón por la puerta con muy malas pulgas, seguido por su abogado. La razón de su enfado es que el tal abogado Blind, que no debe de ser muy despejado, ha conseguido que, en vez de reducir la pena, se la aumenten tres días más: ¡todo un lince!. Gabriel grita que "con abogados siempre sale uno traicionado y perdiendo la paciencia" (perdón, por si hay algún letrado entre nosotros). Blind se defiende con excusas del tipo de "pobres abogados, debemos ayudar, aconsejar, por eso tenemos que armarnos de paciencia".

Rosalinda consuela a su marido con una dulzura de falsa moneda:

- "¡Oh, qué pena que tengas que presentarte cada día en la cárcel! ¿Cómo podré soportarlo?".

Todo esto lo cantan los tres, más o menos a la vez, en un terceto.

Música... 2 - *Terceto.* Gabriel, Rosalinda y Blind

Mientras las mujeres se retiran a preparar la cena, de improviso llega el liante de Falke -el amigo íntimo de Gabriel- que le invita a dejar para el día siguiente lo de la cárcel y aprovechar la noche en el banquete del príncipe:

- "Antes de que te sulfures en tu silenciosa celda, debes disfrutar de la vida, estar alegre y en buena compañía...".

Le habla de las bailarinas, de la embriaguez de la música, del festín... También le recuerda otra famosa juerga en el carnaval de hace tres años, a la que fueron disfrazados de murciélago y mariposa.

Gabriel, cada vez más entusiasmado, acepta acompañarle "sin que lo sepa Rosalinda, claro". Se despedirá diciéndole "mi dulce ratoncita...", y cosas de ese tipo; así, mientras ella duerma, él no estará en la cárcel, sino alternando y emborrachándose en el fiestón. Llevará por si acaso su reloj, con el que sabe hacer un infalible truco que encandila a las señoritas. Para que nadie le reconozca, Falke le presentará como el Marqués Renard.

Este es el divertido dueto de los dos amigos golfos.

Música... 3 - *Dueto.* Falke y Gabriel

Entra súbitamente Rosalinda y les sorprende en ese alegre baile de “consolación”. Gabriel va rápido a cambiarse de ropa para “ir a la cárcel”: o sea, se pone un impecable frac: “como visto siempre”, dice con descaro.

Adivinando fácilmente el plan de su marido y con unos reflejos de relámpago, Rosalinda da permiso a su criada Adela para que vaya a “cuidar a su tía”, mientras se sigue fingiendo desgraciada por tener que “sobrellevar ocho interminables días sin su Gabriel”:

- “¿Cómo soportaré la ausencia de mi marido? ¿A quién iré a contarle mi pena?... Pensaré en ti cuando sirva el café por la mañana y vea tu taza vacía...”

Y así sigue simulando lindezas de esa guisa. Adela se suma a la engañosa comedia con un ojo lloroso y otro alegre. Todos mienten, todos se despiden llorando... todos esperan una noche inolvidable.

Ya llega la música. Como comprobarán a lo largo de esta obra, cuando parece que lo que canta un solista es un aria, toma otro rumbo y se convierte en un dúo, o un terceto. Este es el caso.

Música... 4 - *Terceto*. Rosalinda, Gabriel y Adela

Rosalinda se queda sola con sus lágrimas de cocodrilo, bailando por la sala. En esto irrumpe el infatigable tenorino de “traviata”, es decir, el pesado de Alfredo.

el presentador se excusa ante el tenor

Alfredo, con la desenvoltura de aquellos que tienen más cara que un piano, se pone la bata y el gorro de dormir de Gabriel, saca una botella de champagne con dos copas e invita a Rosalinda a beber a la salud de su marido, que les ha dejado solos. Después muestra una vez más su incontinencia canora a la vez que Rosalinda sufre las consecuencias del cargante cantarín.

En esto aparece Frank, el director de la cárcel, que viene a escoltar con sumo placer a Gabriel caminito de la prisión. Rosalinda, atorada, sin saber que hacer, improvisa para salir del paso la solución más lógica: hace pasar a Alfredo por su marido, aunque se imagina que, si lo llevan a la cárcel, acabará junto a su marido de verdad. Insiste a Alfredo que tenga la boca cerrada, éste se resigna; Frank sospecha algo raro, pero tiene prisa, pues, naturalmente, también va a la famosa fiesta. Confusión, equívocos. En ese mar revuelto, el pillín de Alfredo insiste en sacar tajada dando besos de despedida a “su mujer”. Una vez más hay despedidas fingidas, resignaciones embusteras y todo lo que ustedes quieran en este final del primer acto.

Música... 5 - *Final*. Alfredo, Rosalinda y Frank

.....

Acto II

Comienza el acto segundo. Seguimos en esa maravillosa Viena, hacia 1870... en el ambiente decadente y de alegría despreocupada que tantas veces nos han contado. En Centroeuropa se vive una época de una ligera euforia económica que se transmite a las altas capas de la sociedad (es un espejo de lo que hemos vivido en nuestro país no hace mucho tiempo).

El baile y la diversión son lo esencial, son los núcleos dramáticos de toda Viena. Los ritmos (valeses, polkas, cuadrillas, zardas...) son bailados por todo el mundo bajo los efluvios burbujeantes del champagne.

Bien. No nos extrañará entonces que el segundo acto de esta opereta se desarrolle en un suntuoso palacio, de arañas luminosas, salones elegantes, vestidos de Sissi y orquesta de valeses y polkas. En efecto: por fin se va a celebrar la famosa fiesta en el palacio del Príncipe Orlofsky a la que todos los personajes de la ópera están deseando ir (nosotros también estamos invitados, por supuesto).

La fiesta está en todo su apogeo. El coro canta:

- “¡Una fiesta nos espera esta noche como no se vio otra igual! Con vino, manjares de los más selectos y raros. Todo el lujo que presentan los salones nos parece un sueño.”

Música... 6 - *Introducción*. Coro

El enredo se multiplica por las artimañas y engaños del gamberro de Falke; vean ustedes.

Adela, con un traje de su señora, se encuentra con su hermana en la fiesta y resulta que ésta no le ha mandado ninguna carta. Pero eso no importa demasiado ahora, porque, rápidamente, Falke la presenta al príncipe como una gran artista llamada Olga, aunque aprovecha la ocasión para cuchichear al oído del príncipe que no es artista, sino la criada del Marqués Renard (que como ya les dije en el acto anterior, no es otro que Gabriel, el marido de Rosalinda).

Este embarullador de Falke (que es peor que uno de esos periodistas del corazón) sigue complicando el nudo de la trama con dos nuevas jugarretas: primero manda un mensaje a Rosalinda para que se sume a la fiesta disfrazada de húngara (de esta

manera se encontrará con su marido, su criada...); y, después, anuncia que tiene preparada para amenizar la noche una comedia que se llama "La venganza del murciélago": su artista principal, el Marqués Renard.

El príncipe Orlofsky, que está en su salsa, invita a beber a todo el mundo y se lanza a cantar una canción en la que expone su filosofía de la vida misma:

- 1) tener invitados que se diviertan hasta el amanecer
- 2) echar de su casa a los que se aburran
- 3) todo el mundo debe estar tan sediento como él, si no se vuelve desagradable
- 4) cuando llena vasos no puede soportar las negativas

Toda una apoteosis del perfecto vividor.

Música... 7 - *Couplet*. Orlofsky

Gabriel se topa con Adela, su criada. Cree reconocerla, pero ella le echa desenvoltura al asunto y, muy altiva y ofendida, le contradice:

- "¿Yo una criada? ¿Seguro que usted es un marqués?"

El príncipe y el resto de los invitados se divierten con la farsa:

- "¿Que descortesía!, ¡confundir a la señorita con una criada!"

Adela, alegre ya por el champagne, se envalentona y le toma el pelo a su señor:

- "Una mano tan delicada, un pie tan elegante y menudo, un modo de hablar, un talle, una figura así no encontrará nunca en una criada..."

Música... 8 - *Grupo y Couplet*. Orlofsky, Falke, Coro, Adela, Gabriel

Se anuncia la entrada en los salones del Caballero Chagrin. Rápidamente Falke le dice a Gabriel que ese tal caballero no es otro que Frank, el director de la prisión. La superchería llega a su culminación cuando los dos suplantadores, que tienen que ir a la prisión -uno a dirigirla y el otro a ingresar como preso-, se ven forzados a disimular hablando francés.

Por último, llega la enmascarada Rosalinda disfrazada de condesa húngara y ve a su marido del brazo de su criada Adela. Falke, una vez más, anima el enredo:

- "¿Ve como su esposo purga su pena?"

Rosalinda disimula su furia coqueteando con Gabriel que, fascinado por ella, sin saber en absoluto que es su mujer, la quiere seducir utilizando sus finas palabras y el infalible truco del reloj que suena a las horas. Pero con Rosalinda no vale el truco; más lista que él, lo engatusa y se queda con el cuerpo del delito.

Este es el dueto de los esposos impostores.

Música... 9 - *Dueto*. Gabriel y Rosalinda

Adela, la criada, está recelosa de la guapa enmascarada que galantea con su señor, y le pide que se desenmascare: duda de que sea húngara. Orlofsky sale al paso con otro de sus principios filosóficos de "bon vivant": en su casa cualquier mujer tiene toda la libertad para ir vestida como quiera.

- "Apuesto diez contra uno a que no es húngara", dice Adela.

Entonces Rosalinda lo demuestra cantando unos aires de aquella tierra, que son estas incomparables zardas.

Música... 10 - *Zardas*. Rosalinda

Después de los muchos aplausos que dedican a Rosalinda, "la húngara", los invitados reclaman a Falke que cuente la anunciada historia del murciélago. Gabriel se adelanta y dice que sólo él es capaz de contar bien esa historia.

"Tba envuelto en una capa oscura, grandes garras, largas alas y enormes orejas... yo no cesaba de hacerle beber... por la mañana estaba completamente borracho. Lo dejé sobre un árbol y me fui. Cuando se despertó, tuvo que atravesar la ciudad en pleno día vestido de murciélago, escoltado hasta su casa por la risa de los niños de la calle. Desde entonces le llaman "Falke, el Doctor Murciélago".

Falke, con una cierta acidez, contesta a los invitados que al día siguiente se sabrá quien merece el premio al mejor burlón, e invita a todos a brindar por ello. Orlofsky proclama al champagne el rey de los vinos y le rinden homenaje bebiendo sin parar.

Bajo los efectos de las burbujas, entonan, todos abrazados, un canto a la fraternidad:

- "Hermanos, hermanas, tuteémonos eternamente, por siempre, como si ahora fuese mañana... ¡El amor y el vino nos llenan de felicidad! ¡Si la vida siempre fuera así de feliz!..."

Bailan, beben, se abrazan, se besan... Gabriel sigue empeinado en que la dama húngara que le ha arrebatado el reloj se quite la máscara. Rosalinda bromea diciéndole que temblaría ante su visión, que tiene un grano en la nariz... en ese momento dan las seis de la mañana: Gabriel tiene que ir rápidamente a la cárcel, Frank, el director de la prisión, también. Piden sus sombreros, sus abrigos y se van juntos, dando trompicones, entre las risas de todos los invitados. Con esta locura termina el segundo acto.

Música... 11 - *Final*. Todos

Seguidamente, para todos ustedes, señoras y señores, un ballet de la Unión Europea:

- 1º a la española
- 2º a la escocesa
- 3º polka a la bohemia
- 4º a la húngara

Música... 11b - *Ballet*

.....

La gala

Actuaciones varias de algunos de los cantantes del elenco, con romanzas, arias, dúos... de otras óperas, operetas y zarzuelas. Participación, asimismo de humoristas y espontáneos.

.....

Acto III

Seguimos, y ya acabamos, con esta representación imaginaria de *El murciélago*, una opereta llena de mascaradas, juerga y desenfreno; por eso se representa en muchos teatros de todo el mundo por esta alegre época navideña. Como toda buena comedia de enredo que se precie desarrolla su trama en el transcurso de unas cuantas horas: durante el primer acto la "pre-juerga"; en el segundo, la juerga propiamente dicha; y en este último, la "pos-juerga", que comienza así.

Música... 12 - *Entreacto*

El tercer acto transcurre en la prisión. Allí, agarrado a la farola, está el carcelero -que, para no ser menos que los demás, lleva

una borrachera de mucho cuidado-, quejándose de su profesión, que sobrelleva a duras penas gracias a sus adoradas botellas de Slibowitz. También se lamenta de un incansable "pavarottino" que entona arias italianas entre rejas, al que intenta hacer callar (no creo que sea necesario recordarles que el cantante desenfrenado es Alfredo, el amante de Rosalinda al que han llevado allí en lugar de su marido).

Tambaleándose y con el traje un poco desajustado, por los efectos de la chispa, Frank llega a su lugar de trabajo, o sea, a la cárcel. Con la voz aguardentosa y tartamudeante, se cree todavía en la fiesta: canturrea, silba, baila, vitorea al champagne, se declara a imaginarias invitadas... hasta que un bostezo le anuncia su tremendo cansancio; pronuncia su última frase:

- "El sueño es la madre de todos los instintos", y cae roncando.

Música... 13 - *Melodrama*. Frank

No hay comedia de enredo que no reúna al final a todos los personajes para aclarar las posibles verdades de la historia. Esta no iba a ser menos: a partir de este momento empieza el desfile de personajes que pasan por la prisión; parece una escena sacada de la película *Todos a la cárcel* de Berlanga.

Las primeras en aparecer son Adela y su hermana. Adela, medio enamorada de Frank, le descubre que no es Olga, la cantante profesional por la que se hacía pasar, pero que tiene muchas facultades y quiere empezar una carrera profesional de artista, por eso quiere que le instruya. Para demostrarle su talento le interpreta varios personajes en esta canción.

Música... 14 - *Couplets*. Adela

Suena el timbre de nuevo y es anunciado el Marqués Renard -ya saben ustedes que es Gabriel-. Frank oculta a las dos jóvenes en la única celda que queda libre.

Nada más verse, los dos hombres se reconocen y desvelan sus verdaderas identidades:

- "¡Oh!, qué broma tan buena", dicen los dos, aunque el director de la prisión no cree que el supuesto marqués sea Gabriel, pues recuerda perfectamente que fue él mismo quien arrestó al marido de Rosalinda, vio cómo se despedía de ella en bata y después lo encerró en la celda número doce.

Suena nuevamente el timbre y el carcelero anuncia una mujer que no quiere decir su nombre, pero yo sí se lo voy a decir a ustedes: es Rosalinda, que va para rescatar a Alfredo de la confusión que se prepara allí. Mientras Frank sale a recibir a la dama, Gabriel se cuela en el interior de la prisión a comprobar quien está en su lugar, que es lo mismo que decir "a comprobar quien estaba la otra noche en su casa con su mujer cuando llegó Frank". Resumen: tanto Rosalinda como Gabriel quieren ver al tenorino.

El lío se multiplica. La siguiente persona que llega es el nefasto abogado Blind. Aquello parece el camarote de los Marx. Gabriel le pide prestado el traje de abogado a Blind para fingir que es un letrado que quiere ayudar a Alfredo y así sacarle la verdad del lío con su esposa.

Rosalinda y Alfredo se confiesan con el abogado disfrazado: eso es el terceto que sigue. En él notarán cómo Rosalinda está un poco angustiada, Alfredo embrollado, y Gabriel a punto de dar suelta a su furia. Al fin estalla de celos:

- "¡Temblad, traidores, me vengaré!"

Pero Rosalinda contrarresta sus reproches y sus iras mostrándole el reloj que perdió en la fiesta. Los papeles se cambian y es ella la que le acusa de serle infiel a toda hora. Al final, todos empatados.

Música... 15 - *Terceto*. Rosalinda, Alfredo y Gabriel

Todo el embrollo está a punto de desenredarse. El único que no se entera de nada de lo que ha pasado es Gabriel. Por fin, Falke le descubre el pastel:

- "Así se venga el murciélago, querido amigo. Todos tus problemas son una farsa inventada por mí".

En el complot estaban todos confabulados: Adela, Orlofsky... Rosalinda y Alfredo, de paso, aprovechan la ocasión para meterse en el lote de confabulados y justificar su cena.

¡Ahora nos explicamos todos tanta confusión y tanta gamberrada! Toda la trama era urdida por Falke para vengarse de la broma pesada que su amigo Gabriel le hizo en el carnaval, cuando, en plena hora punta, tuvo que volver a casa vestido de murciélago entre las risas de todos los ciudadanos. Esa era la anunciada representación de "La venganza del murciélago" prometida por Falke.

Todos se quedan felices y contentos, especialmente Gabriel, que abraza alegre a su esposa.

Para rematar este cuento, Orlofsky se ofrece de mecenas a Adela -que, como han podido comprobar, canta muy bien- Todos ríen felices, mientras quitan lastre a sus conciencias culpando de todo lo ocurrido al único invitado incapaz de protestar, al único amigo que desinhibe personalidades y suelta lenguas, a una de las maravillas del ingenio humano, a su majestad "el rey de los vinos": el champagne.

Música... 16 - *Final*. Todos

.....

La hora del Murciélago I

DEL CICLO DE CONCIERTOS "TRES SIGLOS, TRES CIUDADES"

Guión de concierto para jóvenes

Versión reducida para cinco cantantes, piano a cuatro manos y narrador

Estrenado en la Casa de Cultura de Castejón (2003)

Compañía Ópera de Cámara de Madrid.

Obertura

Nº 4 - Terceto: *So much allein*

Nº 5 - Final: *Trinke, Liebchen*

Mein Herr, was chten Sie

Mein schönes, grosses Vogelhauss

Nº 6 - Introducción

Nº 7 - Couplet

Nº 8 - *Mein Herr Marquis*

Nº 10 - *Zardas*

Nº 11 - Final: *Im Feuerstrom der Reben*

Brüderlein y coro

Final

Nº 14 - Couplets

Nº 15 - Terceto: *Ja, ja, Ja, ich bin's*

Nº 16 - Final

Música... - Obertura

Sobre la música, después del ff del comienzo

Queridos amigos: El Ayuntamiento de Castejón y la Compañía Ópera de Cámara de Madrid os deseamos muy buenas tardes, y os damos la bienvenida a esta Sala de Cultura.

Sigue música, después de 2º ff. El presentador cuenta las campanadas y entra después

Ya es la hora. Os hemos convocado aquí y ahora para que, juntos, disfrutemos de una obra de teatro musical que lleva 120 años de éxito continuo. Es la obra maestra del famosísimo Johann Strauss II. Se titula *El Murciélago*, y es una opereta llena de mascaradas, jugera y desenfreno. Esto que suena es su *Obertura*.

Después de ff

Lo primero que quiero advertir es que lo que vamos a hacer no es una representación de la obra completa, sino una versión reducida sin vestuario.

F, sobre el ritardando, antes de arrancar con el tema famoso

En vez de orquesta tenemos un piano a cuatro manos; y en vez de obra de teatro, una historia que os voy a contar yo.

Tema famoso. Repite, después de ff, sobre el decrescendo

Estamos en Viena, hacia 1870, en ese ambiente decadente y de alegría despreocupada que tantas veces hemos visto en películas y óperas. El baile y la diversión movilizan toda la ciudad: es la locura de las polkas, los galops y los valeses.

Melodía maravillosa en menor y su repetición llorosa, después

Como vais a comprobar, los personajes de la función no son ni buenos ni malos del todo. Son divertidos y traviosos. Todos están enamorados, pero con ganas de engañar a alguien. Secretos y mentiras, disfraces y burlas. Como los tenemos aquí, os los voy a presentar. Pero antes escuchemos esta melodía.

inmediatamente después

Gabriel von Einsenstein (para nosotros, simplemente Gabriel) es el personaje central sobre el que gravita la obra. Este papel lo desempeñará...

el cantante sale a escena, saluda con un reverencia al público aplaudidor, y se queda; del mismo modo lo harán todos los demás

Acelerando, ff largo, sobre la siguiente marcha delicada

Gabriel es algo golfo y juerguista nocturno... a escondidas de su mujer, que es Rosalinda: la soprano lírica que, naturalmente, canta algunas de las partes más hermosas de la obra. Ella es...

sobre el nuevo comienzo de la melodía de la marcha

El amigo íntimo de Gabriel, con el que hace las correrías nocturnas, es Falke, el típico liante y guasón, el auténtico murciélago que revolotea entre todos y les chupa la sangre. Es un cantante con un cierto parecido a Gabriel.

Siguiendo la tradición de travestidos en la ópera (algo habitual), hay un papel de un rico príncipe ruso que lo representa una mujer. Por lo tanto, les presento no a la Princesa Orlofsky, sino al Príncipe Orlofsky, que será interpretado por...

sobre el mismo ambiente

Otro personaje muy particular es un tenor italiano, que quiere seducir a la soprano de la mejor manera: cantando. Se llama Alfredo, pero el verdadero cantante es...

Vuelve el tema famoso
En el silencio, antes del
acelerando

Perdonad, se me había olvidado el último personaje: es Adela, la criada picaruela de Rosalinda. Su voz es de soprano ligera: es la voz de...

Fin de la música

Vayamos ya con la acción.

los personajes representan con mímica lo que dice el texto

El guapo, rico y vividor príncipe Orlofsky va a dar una gran fiesta de máscaras y disfraces en su suntuoso palacio vienés, un palacio con arañas luminosas, salones elegantes, vestidos de Sissi y orquesta con repertorio de valsos y polkas. Y ninguno de nuestros personajes se la quiere perder.

Adela, la criada, le piensa tomar prestado un vestido elegante a su señora para ver si liga en la fiesta. Piensa poner como excusa que tiene que ir esa noche a cuidar a una tía enferma.

Gabriel lo tiene más difícil, porque debe entrar esa misma noche en la cárcel por haber desafiado a un guardia. Pero Falke, su amigo de juergas, le convence para que ingrese algo más tarde: no se debe perder semejante fiestón. Así que se despide de Rosalinda, con un fingido:

- "Mi dulce ratoncita, voy a la fría e incómoda cárcel"

Rosalinda también es experta en fingir:

- "¿Cómo soportaré la ausencia de mi marido? ¿A quién iré a contarle mi pena?... Pensaré en ti cuando sirva el café por la mañana y vea tu taza vacía..."

O sea, que está encantada con que su marido la deje en paz: tiene un novio secreto italiano que la trata pero que muy bien.

Todos mienten, todos se despiden llorando, todos esperan una noche inolvidable. Así lo cantan, con la misma melodía maravillosa que oíamos antes.

Música... 4 - *Terceto: So much allein...* Rosalinda, Gabriel y Adela

Decíamos que Rosalinda se había quedado sola. ¿Sola...? No demasiado, porque irrumpe Alfredo, su novio italiano. Con la desenvoltura de aquellos que tienen más cara que un piano, se pone la bata y el gorro de dormir del amo de la casa, saca una

botella de champagne con dos copas e invita a Rosalinda a beber a la salud de su marido, que les ha dejado solos.

Música... 5 - *Final: Trinke, Liebchen...* Alfredo, Rosalinda

Pero aparece el director de la cárcel, que viene a escoltar a Gabriel caminito de la prisión. Rosalinda, sin saber qué hacer, sale del atolladero haciendo pasar a Alfredo por su marido.

Música... 5 - *Mein Herr, was dächten Sie...* Rosalinda y demás

El director de la cárcel sospecha algo raro, pero tiene prisa, pues, naturalmente, también va a la famosa fiesta. Así que se lleva al pillín de Alfredo, quien insiste en sacar tajada de la situación dando besos de despedida a "su mujer".

Música... 5 - *Mein schönes, grosses Vogelhauss.* Todos

La fiesta de máscaras del Príncipe Orlofsky está en todo su apogeo.

- "¡Una fiesta nos espera esta noche como no se vio otra igual!"
- "¡Con refrescos y manjares de los más selectos!"
- "¡Todo el lujo que presentan los salones nos parece un sueño!"

Música... 6 - *Introducción del Acto II.* Coro

En las fiestas de máscaras es fácil hacerse pasar por otro. Por ejemplo, Adela, la criada, parece una gran dama con el traje que ha tomado prestado a su señora. Gabriel se hace pasar por el Marqués Renard. Para colmo, el gamberro de Falke practica su afición favorita: enredar a todo el mundo. Hace la presentación en sociedad de Adela, la criada, como si fuera una gran artista. También manda un mensaje a Rosalinda para que se sume a la fiesta disfrazada de húngara. Por último, anuncia que tiene preparada para amenizar la noche una comedia que se llama "La venganza del murciélago"; su artista principal será el Marqués Renard. Ya veis, hay personas que sólo se divierten liando a la concurrencia.

Mientras tanto, el anfitrión de la fiesta, el príncipe Orlofsky, promueve un brindis en el que dice que sólo admite en su palacio a los que se divierten hasta el amanecer; a los que se aburren... ¡fuera! Es un perfecto vividor. El brindis es éste.

Música... 7 - *Couplet*. Orlofsky

Gabriel se topa con Adela, su criada. Cree reconocerla, pero ella le echa desenvoltura al asunto y, muy altiva y ofendida, le contradice:

- “¿Yo una criada? ¿Seguro que usted es un marqués?”.

El príncipe y el resto de los invitados se divierten con la farsa:

- “¡Que descortesía!, ¡confundir a la señorita con una criada!”.

Adela se envalentona y le toma el pelo a su señor:

- “Una mano tan delicada, un pie tan elegante y menudo, un modo de hablar, un talle, una figura así no encontrará nunca en una criada...”.

Música... 8 - *Mein Herr Marquis*. Adela y coro

Nuevos invitados se suman a la fiesta. Entre ellos, el director de la prisión. Otra enmascarada es Rosalinda, disfrazada de condesa húngara, que observa a su marido del brazo de su criada Adela. Rosalinda, disimula su furia, ¿sabéis cómo?... coqueteando con él. Gabriel, sin saber en absoluto que es su mujer, la quiere seducir utilizando sus finas palabras y el infalible truco de su reloj. Pero con Rosalinda no vale el truco; más lista que él, lo engatusa y se queda con el cuerpo del delito.

Adela, la criada, está celosa de esa guapa enmascarada (no sabe que es su señora, claro), y apuesta diez contra uno a que no es húngara. Rosalinda contesta:

- “¿Que no soy húngara...? ¡Te vas a enterar!”

Y lo demuestra cantando estas zardas húngaras.

Música... 10 - *Zardas*. Rosalinda

Después de los muchos aplausos que dedican a Rosalinda, “la húngara”, los invitados piden a Falke que cuente la anunciada historia del murciélago. Gabriel se adelanta y dice que sólo él es capaz de contar bien esa historia.

- “Iba envuelto en una capa oscura, grandes garras, largas alas y enormes orejas... yo no cesaba de hacerle beber... por la mañana estaba completamente borracho. Lo dejé sobre un árbol y me fui. Cuando se despertó, tuvo que atravesar la ciudad en pleno día vestido de murciélago, escoltado hasta su casa por la

risa de los niños de la calle. Desde entonces le llaman ‘Falke, el Doctor Murciélago’.

Falke, con una cierta acidez, contesta a los invitados que al día siguiente se sabrá quién merece el premio al mejor burlón.

Una vez más el Príncipe Orlofsky manda silencio y brinda por la alegría de vivir.

Música... 11 - *Final: Im Feuerstrom der Reben*. Todos

Todos juntos, abrazados, entonan un canto a la fraternidad:

- “Hermanos, hermanas, tuteémonos eternamente, por siempre, como si ahora fuese mañana... ¡El amor y el baile nos llenan de felicidad! ¡Si la vida siempre fuera así de feliz!..”.

Música... 11 - *Brüderlein y coro*. Eisenstein y coro

Bailan, se abrazan, se besan... Gabriel sigue empecinado en que la dama húngara, que le ha arrebatado el reloj, se quite la máscara. Rosalinda bromea diciéndole:

- “Si me la quitara, usted temblaría ante su visión”

En ese momento dan las seis de la mañana...

Música... 11 - *Final con coro*. Todos

Entre cada campanada

Gabriel tiene que ir rápidamente a la cárcel. El director de la prisión, también. Piden sus sombreros y sus abrigos... y se van juntos, dando trompicones. Todos los invitados se mueren de risa.

Fin de la música

De la fiesta pasamos a la prisión. Por allí van llegando nuestros personajes favoritos. El primero que ha llegado ha sido Alfredo (os acordáis, ingresó en la cárcel al principio de la opereta, confundido con Gabriel).

El siguiente es el director de la prisión, que llega bastante animado de la fiesta. Después acude Adela para mostrar sus facultades de artista al director de la prisión, de quien se ha enamorado. Vamos a escucharla en una serie de demostraciones vocales.

Música... 14 - *Couplets*. Adela

Más tarde hace su presencia en la cárcel el Marqués Renard

-ya saben ustedes que es Gabriel-. El director de la prisión se niega a creer que es el marido de Rosalinda: el vio con sus propios ojos a Alfredo despedirse de ella en bata antes de encerrarlo en la celda. Es entonces cuando Gabriel descubre que alguien estaba la otra noche en su casa con su mujer.

La próxima en aparecer por la prisión es Rosalinda, que va a rescatar a Alfredo de la confusión que se prepara allí. Los tres se encuentran en el terceto que sigue. En él notarán cómo Rosalinda está un poco angustiada, Alfredo embrollado y Gabriel a punto de dar suelta a su furia. Al fin estalla de celos:

- “¡Temblad, traidores, me vengaré!”

Pero Rosalinda contrarresta sus reproches y sus iras mostrándole el reloj que perdió en la fiesta. Los papeles se cambian y es ella la que le acusa de serle infiel a toda hora. Al final, todos empatados.

Música... 15 - *Terceto*. Rosalinda, Alfredo y Gabriel

Todo el embrollo está a punto de desenredarse. El único que no se entera de nada de lo que ha pasado es Gabriel. Por fin, Falke, su amigo, le descubre el pastel:

- “Así se venga el murciélago, querido amigo. Todos tus problemas son una farsa inventada por mí”.

¡Ahora nos explicamos tanta confusión y tanta gamberrada! Toda la trama era urdida por Falke para vengarse de la broma pesada que su amigo Gabriel le hizo en el carnaval, cuando, en plena hora punta, tuvo que volver a casa vestido de murciélago entre las risas de todos los ciudadanos. Esa era la anunciada representación de “La venganza del murciélago” prometida por Falke.

Todos se quedan felices y contentos, especialmente Gabriel, que abraza alegre a su esposa. Para rematar este cuento, Orlofsky se ofrece de mecenas a Adela.

Todos ríen felices, mientras quitan lastre a sus conciencias culpando de todo lo ocurrido al único invitado incapaz de protestar, al único amigo que desinhibe personalidades y suelta lenguas, a su majestad el champagne.

Música... 16 - *Final*. Todos

.....

La hora del Murciélago II

Guión de concierto para niños

Versión reducida para cinco cantantes, piano a cuatro manos, narrador y participación

Obertura (fragmentos)

Nº 4 - Terceto: *So much allein*

Nº 5 - Final: *Trinke, Liebchen
Mein Herr, was chten Sie
Mein schönes,
grosses Vogelhauss*

Nº 6 - Introducción

Nº 7 - Couplet

Nº 8 - *Mein Herr Marquis*

Nº 11 - Final: *Im Feuerstrom der Reben
Brüderlein y coro
Final*

Nº 15 - Terceto: *Ja, ja, Ja, ich bin's*

Nº 16 - Final

Salen a escena el presentador y los pianistas. Saludan

Queridos amigos: Os voy a presentar a unos amigos míos. Son Menchu y Paco Luis: mis amigos, el público; el público, mis amigos.

También os quiero presentar al piano de cola: piano de cola, público; público, piano de cola.

Una vez hechas las presentaciones paso a las ocupaciones. ¿Qué creéis que han venido a hacer aquí Menchu y Paco Luis?... ¿Han venido a limpiar el piano?... ¿A cantar?... ¿A presentar el concierto?... No, han venido a tocar el piano. Pero, para eso, con uno es suficiente, ¿no?.

Los pianistas demuestran que es mejor tocar los dos juntos que uno solo. Y lo hacen con tres temas de la Obertura. El presentador intentará a través de gestos, percusión corporal y cantando que el público se aprenda los tres temas.

Ej. 1 - Obertura - Vals rotundo

medir el vals a 3/4 con gestos

Ej. 2 - Obertura - Tema melódico y lamentoso

los lamentos

Ej. 3 - Obertura - Polca graciosa acelerada

medir la polca a 2/4 y el acelerando

Ya conocéis tres temas famosos de la opereta *El Murciélago*. Ahora vamos a escuchar dos de ellos cantados; uno de los tres no sonará. ¿Cuáles serán los dos elegidos?

Salen Rosalinda, Adela y Gabriel

Música... 4 - *Terceto: So much allein...* Rosalinda, Gabriel y Adela

Rosalinda (la soprano) y Gabriel (el barítono) son matrimonio. Bueno, en la vida real son solamente amigos, pero en el escenario son marido y mujer. Rosalinda se lamentaba con esa melodía triste porque Gabriel se tiene que ir.

- "¿Cómo soportaré la ausencia de mi marido? ¿A quién iré a contarle mi pena?... Pensaré en ti cuando sirva el café por la mañana y vea tu taza vacía..."

¿Sabéis dónde se tiene que ir Gabriel?...

respuestas de los niños

Él nos lo va a explicar. ¿Dónde tiene que ir usted?...

el barítono se explica. Otras preguntas

¿Qué motivos tuvo para retar al policía?...

se dirige al público

¿Y qué creéis que pinta en esta historia la otra chica?... ¿Es hermana de uno de ellos, vecina que ha pasado a pedir sal...?

respuestas de los niños

La entrevistaremos: ¿quién es usted?... ¿qué voz es esa, tan aguda?... ¿qué relación tiene con el matrimonio?...

Pero, atención, que llega un nuevo personaje que va a cantar un dúo con Rosalinda.

Sale Alfredo

Es un tenor italiano, llamado Alfredo, que tiene mucha cara. Está enamorado de Rosalinda, sin que lo sepa su marido. Así que cuando Gabriel se va y se queda sola Rosalinda, Alfredo se cuela en su casa para cantar con ella un dúo de amor.

Música... 5 - *Final: Trinke, Liebchen...* Alfredo, Rosalinda

Pero aparece el director de la prisión, que viene a escoltar a Gabriel caminito de la prisión. Como Gabriel ya se ha ido, el guardia se lleva por confusión a Alfredo. ¡Que se fastidie, por metete y caradura!. Rosalinda le pide al guardia que le trate bien.

Música... 5 - *Mein Herr, was dächten Sie...* Rosalindea y demás

Al fin se van el director de la prisión y Alfredo a la cárcel, y Rosalinda se queda sola. La verdad es que ella está muy a gusto en su casita. Aunque se pregunta:

- "Si el guardia ha venido a casa es porque Gabriel no ha ido a la cárcel; entonces ¿dónde ha ido?... ¡Uy, uyuy, uyuy...!"

Música... 5 - *Mein schönes, grosses Vogelhauss.* Todos

Gabriel, en vez de ir a la cárcel, se ha pirado a una fiesta. ¡Eso es tener morro! Claro que la fiesta es buenísima.

- "¡Una fiesta nos espera esta noche como no se vio otra igual!"

- "¡Con refrescos y manjares de los más selectos!"

- "¡Todo el lujo que presentan los salones nos parece un sueño!"

Sale a escena el Príncipe Orlofsky

Música... 6 - *Introducción del Acto II.* Coro

El anfitrión de la fiesta es este señor: el príncipe Orlofsky.

¿Usted es un príncipe?... ¿o una princesa vestida de príncipe?

La mezzo se explica

La princesa... perdón, el guapo y rico príncipe Orlofsky da una gran fiesta de máscaras y disfraces en su suntuoso palacio vienés, un palacio con arañas luminosas, salones elegantes,

vestidos de Sissi y orquesta con repertorio de valsos y polkas de Strauss. Aquí lo tenéis brindando con todos sus invitados y advirtiéndole que sólo admite en su palacio a los que se divierten hasta el amanecer. A los que se aburren... ¡fuera! Es un perfecto vividor. El brindis es éste.

Música... 7 - *Couplet*. Orlofsky

En las fiestas de máscaras es fácil hacerse pasar por otro. Por ejemplo, Adela, la criada, ha tomado prestado un vestido lujoso a su señora, se ha puesto una máscara y se ha presentado en la fiesta como si fuera una famosa cantante. Por cierto, Gabriel, su jefe, también está en la fiesta: el pillín de él no ha ido a la cárcel, sino que lo ha dejado para más adelante y se ha pasado por la fiesta disfrazado de Marqués.

Gabriel y Adela se encuentran. Gabriel cree reconocerla, pero ella, muy desenvuelta, se hace la ofendida y le contradice:

- “¿Yo una criada? ¡Seguro que usted es un marqués!”.

El príncipe y el resto de los invitados se divierten con la farsa:

- “¡Que descortesía!, ¡confundir a la señorita con una criada!”.

Adela se envalentona y le toma el pelo a su señor:

- “Una mano tan delicada, un pie tan elegante y menudo, un modo de hablar, un talle, una figura así no encontrará nunca en una criada...”.

Música... 8 - *Mein Herr Marquis*. Adela y coro

Nuevos invitados se suman a la fiesta. Entre ellos, el director de la prisión. Otra enmascarada que ha llegado es Rosalinda, disfrazada de condesa húngara, que observa atónita a su marido del brazo de su criada Adela. Rosalinda tiene que disimular su furia. Pero, ¿cómo?...Muy fácil: coqueteando con él. Gabriel, sin saber en absoluto que es su mujer, la quiere seducir utilizando sus finas palabras y un infalible truco que siempre hace con su reloj. Pero con Rosalinda no vale el truco; más lista que él, lo engatusa y se queda con el reloj.

Hay un último personaje que todavía no os he presentado. Es un amigo de Gabriel, muy gamberro, que se llama Falke.

El barítono se hace pasar por Falke

Perdone usted, pero ¿no cree usted que tiene un parecido extraordinario con Gabriel?

El barítono se explica: el que tenía que hacer de Falke no ha llegado y va a intentar desempeñarlo él.

Los invitados piden a Falke que cuente una divertidísima broma que le gastó el año anterior su amigo Gabriel. Falke la cuenta.

- “Gabriel y yo fuimos al baile de carnaval. Yo me disfracé de murciélago con una capa oscura, grandes garras, largas alas y enormes orejas. En el baile, Gabriel me hizo beber tanto champagne que me quedé dormido. Cuando me desperté estaba sobre un árbol, como un auténtico murciélago. Tuve que atravesar la ciudad en pleno día vestido de murciélago, haciendo el ridículo y escoltado hasta mi casa por la risa de los niños de la calle. Desde entonces me llaman ‘Falke, el Doctor Murciélago’. Pero sepan ustedes que cuando acabe esta fiesta alguien se va a llevar el premio al mejor burlón”.

El Príncipe Orlofsky, muerto de risa, propone celebrar esa broma tan estupenda con un nuevo brindis por la alegría de vivir.

Música... 11 - *Final: Im Feuerstrom der Reben*. Todos

Todos juntos, abrazados, entonan un canto a la fraternidad:

- “Hermanos, hermanas, tuteémonos eternamente, por siempre, como si ahora fuese mañana... ¡El amor y el baile nos llenan de felicidad! ¡Si la vida siempre fuera así de feliz!...”

Música... 11 - *Brüderlein y coro*. Einstein y coro

Los invitados bailan, se abrazan, se besan... Gabriel sigue empecinado en que la dama húngara, que le ha arrebatado el reloj, se quite la máscara. Rosalinda bromea diciéndole:

- “Si me la quitara, usted temblaría ante su visión”

En ese momento dan las seis de la mañana.

Música... 11 - *Final con coro*. Todos

Entre cada campanada

Gabriel tiene que ir rápidamente a la cárcel. El director de la prisión, también. Piden sus sombreros y sus abrigos... y se van juntos, dando trompicones. Todos los invitados se mueren de risa.

Fin de la música

Se van de escena todos los cantantes

De la fiesta pasamos a la prisión. Por allí van llegando nuestros personajes favoritos. El primero que ha llegado ha sido Alfredo

(os acordáis, ingresó en la cárcel al principio de la opereta, confundido con Gabriel).

Sale a escena Alfredo

Los siguientes en llegar son el director de la prisión y Gabriel. El director de la prisión se niega a creer que Gabriel es el marido de Rosalinda: él vio con sus propios ojos a Alfredo, en bata, despedirse de ella antes de encerrarlo en la celda. Es entonces cuando Gabriel descubre que Alfredo estaba la otra noche en su casa con su mujer, y le entran un celos de muerte.

Sale a escena Gabriel

La próxima en aparecer por la prisión es Rosalinda, que va a rescatar a Alfredo de la confusión que se prepara allí.

Sale a escena Rosalinda

Los tres se encuentran. Gabriel está que explota:

- “¡Temblad, traidores, me vengaré!”

Pero Rosalinda le muestra el reloj que perdió en la fiesta:

- “¿Recuerdas que querías ligar con una húngara...? ¡¡¡Pues era yo, bribón!!!”

Los papeles se cambian y es ella ahora quien le acusa de serle infiel. Al final, todos empatados.

Música... 15 - *Terceto*. Rosalinda, Alfredo y Gabriel

El embrollo está a punto de desenredarse. El único que no se entera de nada de lo que ha pasado es Gabriel. Por fin, Falke, su amigo, le descubre el pastel:

- “Así se venga el murciélago, querido amigo. Todos tus problemas son una farsa inventada por mí”.

¡Ahora nos explicamos tanta confusión y tanta gamberrada! Toda la trama era urdida por Falke para vengarse de la broma pesada que su amigo Gabriel le hizo en el carnaval, cuando (¿os acordáis?), en plena hora punta, tuvo que volver a casa vestido de murciélago entre las risas de todos los ciudadanos.

Todos se quedan felices y contentos, especialmente Gabriel, que abraza alegre a su esposa. Al final ríen felices, mientras culpan de lo ocurrido al único invitado incapaz de protestar, al único amigo que suelta las lenguas, a su majestad el champagne.

Música... 16 - *Final*. Todos

.....

La viuda alegre

Guión de concierto para todos los públicos

Música de Franz Lehar

Libreto de Viktor Léon y Leo Stein

Estrenado en el Auditorio Alfredo Kraus. Las Palmas (XII-1998)

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Dir. David Giménez

Introducción

Acto I

- 1 - Introducción
- 2 - Dueto
- 3 - Entrada y Canción
- 4 - Canción de entrada
- 6 - Finale I

Acto II

- 10 - Vals
- 7 - Introducción, danza y canción de Vilya
- 8 - Dueto
- 9 - Marcha - Septeto
- 11 - Dueto y Romanza
- 12 - Finale II

Acto III

- 12a - Entreacto (Canción de Vilya)
- 12b - Intermedio
- La Gala
- 14 - Canción de las animadoras
- 15 - Dueto
- 16 - Canción final

Introducción

El escenario estará preparado para la salida de la orquesta y los solistas. El primero en salir es el narrador

Señoras y señores:

La Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria les desea muy buenas noches, felices Navidades y les da la bienvenida al Auditorio Alfredo Kraus de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Vamos a ofrecerles a todos ustedes un combinado de música, teatro, voces y orquesta al que desde hace un siglo y medio se viene llamando "opereta".

Después de los grandes éxitos alcanzados por el creador de este género, "monsieur" Offenbach, y su genial continuador, "Herr" Strauss, apareció a comienzos de siglo una opereta, *La Viuda Alegre*, de Franz Lehar, que alcanzaría un inusitado éxito.

Pero aquí no ven ustedes decorados, ni foso para la orquesta... la razón es que vamos a ofrecerles una versión contada y cantada. Ya hace dos años, por estas mismas fechas, hicimos algo parecido con *El Murciélago*, de Johann Strauss. Como este formato fue muy bien recibido por todos ustedes, con esta *Viuda Alegre* hemos hecho un trabajo parecido. De esta manera, dejamos a su imaginación todo el contenido teatral y yo intentaré conducirles por la trama de la obra contándoles la acción.

Lo primero que les pido es que se sitúen a comienzos de siglo en París (no es fácil, pues, seguramente, ninguno de ustedes nació por esas fechas). Sin embargo, sí que conocemos cuadros y carteles de pintores de la época, como Toulouse-Lautrec; sabemos de la existencia de aquellos coches de caballos; de los elegantes vestidos largos con miriñaque; de los cabarets y restaurantes "chic" de estilo modernista, como Maxim's; de las señoritas que enseñaban la pierna bailando el can-can... En fin, por ahí debe viajar y ambientarse nuestra imaginación. Mientras lo hace, llamemos a los profesores de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y al Coro de dicha orquesta para que vayan ocupando sus asientos... ¡Por favor...!

sale la orquesta

Dejémosles primero que afinen, para que la música suene como es debido...

afinación

La Viuda Alegre es como un producto comunitario europeo donde se mezclan romances e intrigas diplomáticas. Su argumento es tan absurdo y obvio que no es necesario que intervenga

nuestra cabeza, con el corazón basta. Su música es fresca, amable, centelleante de ironía y burbujeante.

Otra cosa que deben ustedes saber antes de comenzar es que, cuando se hable del estado de Pontevedro, no piensen que me refiero a Pontevedra, la preciosa provincia de Galicia, sino que es una parodia del pequeño estado balcánico de Montenegro, famoso a principios de siglo por sus escándalos de todo género.

Ya es el momento de que les presente a los personajes de la obra. En primer lugar tenemos al Barón Mirko Zeta: el embajador de Pontevedro en París. Está afligido por un grave problema: su estado de Pontevedro tiene una gran crisis financiera y debe hacer algo. Este papel será interpretado por el bajo...

A su joven y guapa esposa, Valentina, no le importa demasiado la crisis económica de su lejano país... le preocupan otros asuntos más cercanos y sentimentales. Es la soprano...

El personaje fundamental de esta obra es un agregado diplomático de la embajada: el lugarteniente de caballería retirado -sobre todo retirado a la vida nocturna-, el conde Daniel Danielowitsch, un aristócrata muy poco dotado para el trabajo. Es el papel del barítono...

Pero el Conde no es el único que derrocha su tiempo en los cabarets nocturnos de París, también tenemos al típico vividor francés y rey de la noche: Camilo de Rosillón, encarnado por el tenor...

Otros personajes son: el Vizconde Cascada, introductor de embajadores, que será interpretado por el tenor...

Raúl de St. Brioché, un señor que está en todas las salsas...

Dos ciudadanos de la sociedad pontevedrina, Kromoff y Niegus. Los dos serán personificados por el bajo...

Ahora llega ella: Ana Glawari, la alegre, joven y millonaria viuda de un banquero de la corte, que dilapida su dinero en París. Es la soprano...

Sólo me falta presentarles al director...

Muchas gracias, señores, por la amabilidad de presentarse, aunque no necesitamos a Ana ni a Daniel para el comienzo de esta opereta.

Ana y Daniel se van

•••••

Acto I

Nos encontramos en la Embajada de Pontevedro en París. Los salones de oro y terciopelo azul, espléndidamente iluminados, están repletos de invitados (señalo al público y al coro). Se festeja el cumpleaños del soberano: el Príncipe de Pontevedro. La bebida oficial, como es natural, es el champagne, y son el Vizconde Cascada y el Embajador, el Barón Mirko Zeta, quienes nos dan la bienvenida.

Música... 1 - *Introducción*. Todos menos Ana y Daniel

El Embajador comenta con su Cónsul ciertos pormenores sobre la estupidez de ser celoso y halaga la inocencia y la virtud de su mujer, Valentina. Ésta, ingenua y muy cariñosa -con unas innegables ganas de pecar, pero sin valor para hacerlo-, cruza unas palabras con Camilo de Rosillón, el típico ligón que aprovecha el alboroto de la fiesta para declarar su amor a Valentina escribiéndole un "Te quiero" en su abanico.

El Barón encarga a su joven esposa que busque a Ana Glawari, la millonaria viuda. Está decidido a salvar a su patria impidiendo como sea que la mujer más rica del país, Ana Glawari, se case con un francés: ¡ni hablar!, se casará con un pontevedrino, así la fortuna se quedará en el país.

Valentina, en vez de ir en busca de la "viuda alegre", dedica su tiempo a coquetear en un apartado con el guapo Camilo. La atracción abrasadora, la represión moral, el deseo juvenil, su deber de esposa fiel... Todo se reúne en este dueto de Valentina y Camilo.

Música... 2 - *Dueto*. Valentina y Camilo

Después de mucho pensar, el Embajador ha elegido al Agregado de la Embajada, el Conde Daniel, como... "salvador de la patria", o sea, como posible marido de la viuda alegre. Pero no es fácil localizar al Conde, su perseverante carrera de golfo es muy difícil de seguir. Al fin, dan con él en un reservado del Maxim's, rodeado de bellas señoritas, champagne, caviar... ¡Debe ganar veinte mil millones para la patria y la patria no debe esperar! Así que promete que cuando se le pase el "mareillo" irá sin falta a "cumplir con su deber ante el Embajador".

En esto, aparece en la fiesta de la Embajada Ana Glawari, la viuda, que no deja de ser cortejada por unos y por otros. Los hombres rondan como abejorros a su alrededor, es la estrella de la fiesta,

su presencia les enloquece, su carnet de baile está que explota. Todos, sin excepción, quieren casarse con ella: ¡su belleza!... ¡sus millones!... Ella, siempre directa y caústica, pero sin dejar de ser encantadora, les dice:

<i>"Son ustedes muy amables, muy amables en verdad; ¿es debido a mi persona o es debido a mi caudal?"</i>	<i>Las viudas, por viudas, tienen ya gran atracción, y añadiéndoles millones aun inspiran más pasión".</i>
---	--

Todo esto es cantado a ritmo de un famoso vals.

Música ... - *Entrada y Canción*. Ana, Cascada, St. Brioché y Coro de hombres

El Barón Mark Zeta y su esposa Valentina saludan a Ana Glawari, la codiciada viuda que, sin mediar palabra, invita a todos al día siguiente a su casa donde piensa dar una auténtica fiesta pontevedrina. Valentina, sumida en una contradicción absoluta, sugiere a Camilo, su amante, que se case con Ana, aunque inmediatamente se lo prohíbe. El Barón, sin embargo, considera que la persona adecuada para casarse con la viuda es el Conde Daniel, un auténtico pontevedrino. Cuando escucha ese nombre, Ana se pone seria: ¿por qué?, ¿pasa algo?... más adelante lo sabrán. Por ahora conténtense con disfrutar de la declaración de principios del Conde Daniel que, por fin, entra en la embajada, aunque un poco perjudicado.

El muy caradura comenta la dureza de su trabajo en la embajada. Lleva cuatro meses -una eternidad- con un terrible horario: desde la una hasta las dos; cuando hay asuntos importantes es mejor irse cuanto antes para guardar mejor el secreto; los casos difíciles se deben resolver lentamente, sin atender al amontonamiento de papeles. Y, después de tanta ocupación, de ese trabajo de minero, bien está llegarse hasta el Maxim's a descansar con Loló, Dodó, Jou-Jou, Clo-Cló, Margot y FrouFrou... ellas son las únicas que consiguen hacerle olvidar ese "desmedido amor al trabajo".

Música... 4 - *Canción de entrada*. Daniel

Después de cantar este minucioso catálogo del "bon vivant", Daniel cae fulminado en el sofá de uno de los salones: lleva tres noches de juerga y no puede más de sueño. Ana -la viuda misma-, agobiada por tanto buitre interesado, se escapa a descansar un rato a cualquier lugar solitario de la casa. Como esto es una comedia de enredo, es lógico que ustedes piensen que van a coincidir en la misma habitación: ¡acertaron! Allí se encuentran.

-“¡Ana!” “¡Daniel!”

Claro que se conocen: ¡como que fueron novios en otro tiempo!. Pero, ya se sabe: él, aristócrata de largo “pedigrí”; ella, una chica sencilla sin rango social, ni sangre noble... él, un rico heredero - aunque en decadencia-; ella, sin un duro. No es muy difícil imaginar que, en una sociedad como la de Pontevedro, las desigualdades crematísticas no pueden unirse; y, como es tradicional, la familia de Daniel obligó en su día a su retoño a romper con su novia. Ella, despechada, se casó con un anciano supermillonario que se murió a los ocho días; él se metió a diplomático y fundió su herencia en una juerga continua. En cierto modo, los dos se han arrepentido de lo que han hecho, pero su orgullo les impide reconocerlo.

En este momento discuten los dos estos asuntos y, claro, casi llegan a las manos. ¿Resultado?, una declaración de guerra: muy educadamente, con muchas reverencias y con la sonrisa en los labios prometen “odiarse toda la vida”.

El Embajador y su Agregado, por fin, se sientan un momento a hablar. El Barón le pide a Daniel que, por amor a la patria, debe casarse con 20.000 millones:

- “¡Ah, se trata de un matrimonio por amor!” -contesta Daniel.

Todo va bien, hasta que el Barón menciona el nombre de Ana Glawari...

- “Ni hablar, con cualquiera menos con ella” -responde.

- “Eso sería en sumo grado antipatriótico” -dice el Barón.

- “Pues lo impediré, ahuyentando a todos los pretendientes de la señora Glawari”

- “Pero, ¿por qué no te casas con ella?”

- “Pues... porque mi principio fundamental es: enamórate muchas veces, comprométete pocas y no te cases nunca”.

El baile, con el que concluye este primer acto, está en su punto culminante. Ahora son las mujeres las que sacan a bailar a los hombres. Es el delirio del vals que embriaga, enloquece, extravía. “¡Por favor, señor, baile usted conmigo!”. Daniel intenta quitarle pretendientes a Ana, ella no sabe a quien elegir. Al final, Ana, con el desparpajo y alegría que le da el saberse deseada, saca a bailar a su “enemigo” Daniel.

Música... 6 - *Finale I*. Todos menos Zeta y Kromoff y Coro

.....

Acto II

Música... 10 - *Vals*. Orquesta, al compás 145

¿Recuerdan que, en el primer acto, Ana Glawari -la viuda alegre- nos invitó a todos a una auténtica fiesta al estilo de Pontevedro? Pues ya estamos en el Acto II: es la tarde siguiente, y nos dirigimos a la fiesta que se celebra en el jardín de la residencia de Ana, donde vamos a estar rodeados de trajes folclóricos y cantos y danzas tradicionales.

La orquesta nos da la bienvenida con una enérgica polonesa, el coro entona exóticas y melancólicas melodías del país, hay danzas frenéticas -de esas de levantar obsesivamente la pierna-, al fin, la anfitriona, Ana, nos obsequia con una canción tradicional de su tierra: la canción de Vilya, la ninfa del amor, la diosa del bosque que una noche se hizo humana por el amor de un cazador, pero a la aurora se desvaneció (es la canción que todos los invitados a esta fiesta estamos esperando como agua de mayo).

Después del ensueño, la danza nos traerá otra vez a este mundo.

Música... 7 - *Introducción, danza y canción de Vilya*. Ana y Coro

“Hay que ver, ¡qué fiesta más patriótica!”, dice el Embajador a Ana. Lo que no sabe el Barón es que Ana les reserva una sorpresa: después de la fiesta folclórica vendrá una auténtica fiesta parisina; ha hecho decorar uno de sus salones igual que el Maxim’s, incluso estarán algunas señoritas bien conocidas en París: Loló, Dodó, Jou-Jou...

De oreja a oreja se corre la voz de que el golfo de Camilo hace la corte a una dama de la sociedad pontevedrina. “¿No será la viuda?!” , piensa aterrado el Barón. Temiendo por su proyecto, encarga al Conde Daniel que descubra si es Ana la cortejada - él, que se cree muy listo e incapaz de ser engañado, no se da cuenta de que esa dama es Valentina, su mujer-. Este encargo provoca que, sin querer, Daniel se tropiece con toda una serie de líos amorosos secretos de las mujeres de los diplomáticos.

Ana y Daniel siguen fingiendo el juego del ratón y el gato; en el fondo se aman, aunque quieren aparentar que se odian: ella se hace la encontradiza; él, muy atareado, aleja a sus pretendientes.

- “Escapar delante del enemigo no es de buen húsar”, le dice ella.

- "El momento del ataque lo he de elegir yo. Mientras, dejo al caballo que corra" -le contesta Daniel.

- "¡Vaya un jinete!"

Así sigue la conversación hasta que se lanzan a cantar, echándose venablos sobre el amor, la huida, el arrepentimiento... utilizando el ritmo y la metáfora del caballo y su jinete: "¡Hopla hopla ho-pla-hó!"

Música... 8 - *Dueto*. Ana y Daniel

Mientras, el abanico con la declaración de amor escrita en él desencadena varias situaciones equívocas (que si es de una, que si es de otra...) El abanico ya está en manos de Daniel, que investiga su procedencia: "¿Ha perdido usted algo?". Así descubre docenas de infidelidades, de líos. Hay quien quiere batirse en duelo, otros miran con reprobación a sus mujeres. En algo sí que están todos los hombres de acuerdo: a la pregunta de "¿cómo se debe tratar a una mujer?", contestan "a la ajena, siempre bien".

Aquí les dejo con esta marcha, donde siete hombres engañados se unen en un canto lamentoso, reflexionando sobre la eterna condición del hombre y la mujer. En sus cánticos -de tufillo claramente machista- se escuchan "lindezas" de este porte: "Las mujeres han de ser el secreto del placer", o "Qué más da si son buenas o malas, si al final nos engañarán". Vamos a ser "políticamente incorrectos" y escuchemos este septeto. Juzguen ustedes mismos.

Música... 9 - *Marcha - Septeto*. Septeto de hombres

Daniel y Ana siguen con su devaneo retozón y mentiroso: que si "es usted muy amable para ser mi enemigo", que "cuántos pretendientes me ha quitado", que "si usted no se enamora nunca", que "si tiene celos"... ¡en fin!, ya saben ustedes, todas esas cosas que se encubren, pero se dicen, o se insinúan, pero se callan: la forma de cortejo tradicional en esta sociedad tan turbia y mentirosa. Después de tanto coqueteo, Daniel abandona el abanico sobre una mesa para concentrarse mejor en su amada: ambos acaban con la mirada encendida por la pasión y controlando a duras penas la situación a base de una buena dosis de vals y otra de conversación.

Otra pareja que echa chispas es la de Valentina y Camilo. En un apartado de la fiesta, él le pide un recuerdo... ella encuentra el famoso abanico sobre la mesa, escribe en él "soy una

honrada mujer" y se lo entrega. Camilo lo tiene difícil, a la desesperada echa mano de los procedimientos de seducción más tradicionales: la serena noche, una declaración en toda la regla rodilla en tierra, una cursi poesía sobre una rosa que se abre... Ella se va ablandando poco a poco, se relaja, titubea... es el momento de ir al encantador y solitario pabellón del jardín, bañado por la luna plateada y arrullado por una melodía dulzona e irresistible. Ya es demasiado: ella cae rendida. La verdad es que con esta música no hay quien se resista.

Música... 11 - *Dueto y Romanza*. Valentina y Camilo

"¡Anda, la señora Baronesa y Camilo en el pabellón!". Niegus (el que está en todas las salsas) les ha descubierto. La cosa se complica, porque llega hasta allí el Barón con Daniel para descifrar un telegrama que ha llegado de Pontevedro. Niegus intenta desviar su atención, pero el Barón insiste.

- "¿Quién hay ahí?"

- "Es Camilo de Rosellón, Excelencia".

Fantástico, es lo que buscaba el Barón. Se frota las manos: "¿Con quién estará?". Espía por la cerradura y... "¡Diablos!, es mi señora. ¡No puede ser! ¡¡¡¡Abran la puerta!!!". Abren la puerta y sale Camilo con... Ana, la viuda. ¿Es una alucinación? (el Embajador no puede saber que ambas mujeres están confabuladas y que, por un chivatazo de Niegus, una ha sustituido a la otra). Llega el resto de los invitados. ¿Qué pasa? Camilo, avergonzado, repite ante todos lo que ha dicho a su pareja a solas, es decir, vuelve a cantar la canción de la rosa.

Daniel aparenta normalidad, pero por dentro se siente traicionado por un súbito ataque de celos. Ana le da la puntilla con una sorpresa colosal: tiene la ocurrencia de anunciar su compromiso con Camilo. Los invitados les dan la enhorabuena, el Embajador ve cómo se pierden los millones y Daniel se retira con dignidad, no sin antes contarles el cuento de un príncipe traicionado del mismo modo que él. Loló, Dodó, Jou-Jou, Clo-Cló, Margot y Frou-Frou le harán olvidar su amor. Este segundo acto concluye con la maliciosa sonrisa de Ana que saborea su triunfo, pues ya no tiene dudas de que Daniel la adora.

Música... 12 - *Finale II*. Todos

.....

Acto III

Música... 12a - *Entreacto*. (Canción de Vilya) Orquesta

La sorpresa que anunciaba Ana en el Acto II se manifiesta en el III. Después de la fiesta folclórica llega la parisina, en una sala que ha hecho decorar como el Maxim's -evidentemente, ha organizado todo este tinglado para atraer de una vez por todas a Daniel- Al pequeño cabaret no le falta nada: las mesitas con sus lámparas, los reservados con "chaise-longe", la orquesta y, naturalmente, el escenario para las actuaciones especiales que la exquisita Ana nos ha preparado. El ambiente es turbador, la luz intimista, el aroma de perfumes de Dior y Chanel... todo invita al solaz y el bienestar.

Todos los invitados ya hemos llegado, ardemos de curiosidad.

entrada de los humoristas

(Entran los humoristas y se sientan en una mesa parisina que se ha preparado para la ocasión en un lateral del escenario. Desde allí harán los comentarios oportunos a las actuaciones, a los personajes, al presentador y al público)

¡Que empiecen ya!. No, no... ha de saberse esperar.

Música... 12b - *Intermedio*. Orquesta

Como París es la ciudad más internacional del mundo y el mundo que se puede considerar mundo pasa por Maxim's, esta noche la maravillosa Ana Glawari ha preparado en su reservado un ramillete con algunos de los más famosos personajes del mundo musical.

Demos, pues, un recorrido mundial montados en el globo aerostático de la música...

.....

La gala

Fiesta con humoristas, champagne y actuaciones

A la hora punta, en el momento culminante, aparecen las soñadas animadoras con la falda recogida:

“¡Aquí tiene usted, por fin, las asiduas del Maxim's!.
¡Como cogen a las moscas las arañas en su red,
así se pesca a los hombres con sólo enseñar el pie!”

Música... 14 - *Canción de las animadoras*

¡No sé que hacen ustedes ahí sentados! En el guión de esta opereta dice que los invitados bailan por todos lados el galop. Y ustedes son los invitados, ¿no?

Por cierto, hay que ver qué bien baila el cancan Valentina, por ahí se comenta que parece una más de las animadoras (“¡eso sí que se le da bien!”, he oído decir por ahí). Su marido, el Embajador, está encantado; sólo le persigue la sombra de la ruina de Pontevedro: ¡el dinero de la viuda a un francés! Aunque, tal y como están las cosas, mejor es así: su honor, el de la viuda y el de su mujer lo exigen.

La atmósfera de la fiesta del Maxim's diseñada por Ana desvanece la resistencia de Daniel. Así, llegamos al último encuentro entre la pareja principal de la noche: el atormentado Daniel y la alegre viuda Ana. Por fin se aclara el peliagudo asunto del intercambio de mujer en el pabellón y de que Ana no tiene ni la más mínima intención de casarse con el ligón francés. Daniel está feliz: sin reconocer abiertamente su amor, pues no puede soportar que ella crea que la quiere por sus millones, hay una declaración velada en este famosísimo e incendiario dueto.

Música... 15 - *Dueto*. Ana y Daniel

Escena final donde se destapa todo el pastel. El Barón se entera con gran satisfacción de que la viuda sigue siendo viuda -y con menos satisfacción de que la mujer del pabellón era la suya-. Públicamente felicita a Ana por la sabia decisión de que los millones vayan a Pontevedro y, de paso, le insinúa que él mismo es un buen compatriota dispuesto a divorciarse de su esposa. Ana, con gran sorna, le contesta con un jarro de agua fría: “según el testamento de su difunto esposo, perdería toda su fortuna si se volviera a casar”. Daniel, liberado de la losa del dinero, la coge de la cintura y le dice: “Te quiero, Ana, te quiero”.

Lo único que queda por resolver es el espinoso tema del abanico. El barón pide explicaciones a Valentina; ella, muy tranquila, le contesta que lea bien lo que está escrito en el abanico. En efecto, al lado de *Te quiero* se puede descifrar la respuesta que dio a Camilo, *Soy una mujer honrada*. Apabullado por su estupidez, se excusa balbuciendo una de las frases finales más elocuentes de la literatura operetística: “Perdóname, querida, no lo sabía”.

Música... 16 - *Canción final* Tutti

.....

Katiuska

Guión de concierto para niños

Música de Pablo Sorozábal

Libreto de Emilio González del Castillo y Manuel Martí Alonso

Encargo del Teatro Gayarre. Pamplona (2003)

Personajes

<i>Katiuska</i>	<i>soprano</i>
<i>Pedro</i>	<i>barítono</i>
<i>Príncipe, Boni y Pich</i>	<i>tenor</i>
<i>Olga</i>	<i>soprano</i>
<i>Coronel</i>	<i>bajo</i>

Índice

- Nº 1 *Todo es camino*
- Nº 2 *Calor de nido*
- Nº 3 *Cosacos de Kazán*
- Nº 4B *Es delicada flor*
- Nº 5 *Vivía sola*
- Nº 6B *La mujer rusa*
- Nº 8 *Interludio*
- Nº 9 *Ucraniano de mi amor*
- Nº 11 *Rusita, rusa divina*
- Nº 12 *Somos dos barcas*
- Nº 13 *A París me voy*
- Nº 14 *Esta mujer...*

Telón echado. Sale el presentador/a a la corbata. Va vestido de ruso (rusa)

PRESENTADORA - Compañeros, compañeras. Camaradas.
"Dobre utra".

Os he dicho "buenos días" en ruso.

"Dobre viecher" es buenas tardes.

Enseña algunas palabras en ruso, y el público las repite

- Da (si)
- Niet (no)
- Spashiba (gracias)
- Nasdarobia (brindis)
- Das vidaña (adiós)
- Matrioschka, Chaikovsky, Lenin, Kasachof, Kopek...

sin previo aviso suena el piano bastante fuerte

Ej. 1 - PIANO, los 4 primeros c. del Nº 1 en ff

PRES. - Eso que ha sonado es un piano que también nos da la bienvenida en su idioma.

Ej. 2 - PIANO, los 8 primeros c. del Nº 1 En el c. 5 entra la letra

PRES. - "Atención. Escuchad. Vamos a empezar"
Lo cantamos todos: primero el piano y luego cantamos.

Ej. 3 - PIANO, los 8 primeros c. del Nº 1 En el c. 5 entra la letra

PÚBLICO - "Atención. Escuchad. Vamos a empezar"

Los niños participan cantando, dirigidos por el presentador

Primero me voy a presentar. Yo he nacido en Rusia. Precisamente me han elegido para presentar este espectáculo porque soy mitad español, mitad ruso. Me llamo Petrushka Garcioff Martínez

(cualquier nombre que suene entre español y ruso)

Este espectáculo es como yo: mitad español, mitad ruso. Es una zarzuela española, de un compositor llamado Sorozábal, con título ruso: *Katiuska*. Esta canción también es hispano-rusa:

Ej. 4 - PIANO, los 8 primeros c. del Nº 1 En el c. 5 entra la letra

PRES. - "Katiuska, Katiuska, ¿qué va a ser de ti?"
¿Lo cantamos todos? Ya sabéis, primero el piano, y luego todos.

Ej. 5 - PIANO, los 8 primeros c. del Nº 1 En el c. 5 entra la letra

PÚBLICO - "Katiuska, Katiuska, ¿qué va a ser de ti?"

Los niños participan cantando, dirigidos por el presentador

PRES. - Por cierto, ¿sabéis dónde se encuentra Rusia?... Está más allá de los Pirineos; más allá de Francia; más allá de

Austria; más allá de Rumanía... Pero está antes de llegar a Siberia (esa inmensa región donde la nieve se instala para vivir casi todo el año). Mi tierra es una maravilla, hace más frío que aquí, pero es preciosa: tenemos grandes ríos, mares, bosques, montañas... Solemos vestir así...

Breve descripción del vestuario

Os voy a enseñar el lugar dónde trabajo. Es una pensión que está en la mitad de un camino. Pero, antes hay que elevar el telón. Lo mejor será pedírselo al maquinista con esta canción:

Ej. 6 - PIANO, los 8 primeros c. del Nº 1 En el c. 5 entra la letra

PRES. - "Elevad, el telón, salga la pensión"
Otra vez cantamos todos. Recordad: 1º piano, 2º todos.

Ej. 7 - PIANO, los 8 primeros c. del Nº 1 En el c. 5 entra la letra

PÚBLICO - "Elevad, el telón, salga la pensión"

Los niños participan cantando, dirigidos por el presentador.

Se levanta el telón.

PRES. - Por esta pensión pasa todo el mundo. Incluso los que huyen de la guerra, como estos pobres campesinos que se han quedado sin tierras y sin casa. Refugiados que buscan la frontera para huir de la violencia desatada de la guerra.

Música... 1 - *Todo es camino* (coro)

CORO

"*Todo es camino, lleno de tristeza,
para el campesino que su tierra va a dejar,
Rusia querida, la frontera empieza,
la que de tu lado nos va pronto a separar.*"

BAJO

*¡El último vaso de vodka!
¡El último día de Ucrania!
¡Tierra que regó mi sudor!*

MUJERES

*Padrecito que nuestro dolor ve;
nuestro guía y nuestro salvador sé.
Danos fuerzas y valor,
con el fuego de la fe,
porque no hay pesar mayor
que dejar la tierra que fue nuestro amor.*

BAJOS

*Hermanos, es nuestro destino,
llorar y seguir el camino.
La frontera cerca está ya.
Marchemos. Hermanos marchemos.*

CORO

*Todo es camino, lleno de tristeza,
para el campesino que su patria va a dejar,
Rusia querida, la frontera empieza;
la que de tu lado nos va pronto a separar”.*

.....

PRES. - ¡Guerras! ¡Guerras! ¡Qué horribles son las guerras!
¿Cómo es posible que todavía no sepamos evitarlas?... Claro,
el problema de siempre es que hay gente que vive muy mal y
otros muy bien, y eso no se puede consentir. Hace un siglo, en
Rusia, los campesinos casi no podían comer; y se morían de frío,
por eso hubo una revolución, y la revolución trajo una guerra
civil, o sea, unos rusos contra otros rusos. ¡Un horror!.

Sale Pedro a escena de manera discreta

Este es el ambiente que tenemos en el escenario: unos son
perseguidos, mientras otros persiguen.

Señalando a Pedro

Aquí os presento a Pedro. Es soldado. Tiene que ir cumpliendo
misiones de un sitio a otro, y lo único que quiere es volver
a su casa. Como los pájaros, que buscan el calor de su nido,
Pedro sueña con el calorcillo de la chimenea, de la familia
y los amigos. Con su voz de barítono nos canta esta romanza
triste.

Música... 2 - *Calor de nido.* (Romanza)

PEDRO

*“¡Calor de nido! ¡Paz del hogar!
Mujercita que amante nos espera
impaciente si tardamos en llegar.
Esos son mis ensueños de quimera
y en la vida no los pude realizar.
He cruzado en los inviernos Rusia entera
cuando el lobo baja hacia el lugar.
Y otra vez al sonreír la primavera,
y el almendro de flores al nevar.
Pero la mujercita que me espera
ni aún en sueños mi ilusión pudo alcanzar...
Me consuelo en mis sueños al pensar:
No es triste la Siberia
para el que ha de volver.
No asusta la miseria
si se aguarda el placer.*

*No le aterra morir
al soldado seguro de vencer...
No es sufrir, el sufrir
por amor si se quiere a una mujer.
Y así soñando, paso mi vida,
con una pena en mi alma escondida;
el no encontrar un alma de mujer,
el recorrer el mundo sin hallar...
¡Calor de nido! ¡Paz del hogar!”*

Recitado sobre la música

PRESENTADOR

Los mandos han encomendado a Pedro una misión secreta, y
debe cumplirla. Por eso anda por aquí, de paso. Pero él solo piensa
en volver a su casa.

Cantando

PEDRO

*“Pero aquella mujer con quién soñamos
esa nunca con su amor nos ha de dar.
¡Calor de nido! ¡Paz del hogar!”*

Mutis

.....

PRES. - ¡Qué dura la vida del soldado!. De acá para allá, pasando
frío, peligros... aunque también tiene algunos momentos de
diversión, no vayáis a creer.

*Mientras el presentador dice esto, Boni sale a escena a trabajar en su pensión (recoge, barre...). El
presentador lo ve y habla de él.*

Mirad, ahí tenemos a Boni, el posadero. Es un buen tipo, y
suele estar casi siempre alegre, a pesar de que no pasan
muchos clientes por su posada, y los pocos que hay no tienen
ni un “kopek”.

Al oír esto Boni se acerca al presentador y le contesta

BONI - Pues sí, el negocio no va muy bien: malos tiempos para
la hostelería. Si te quieres quedar tengo habitaciones...

Sale el coronel de una puerta de la pensión

Mirad, por ejemplo, el Coronel está apalancado en mi pensión
y no sólo no me paga sino que cree que me hace un favor.

El Coronel escucha, se enfada y también acude al micro.

CORONEL - ¡Eh, eh...! ¡¿Qué dices, niñato?! ¡Un auténtico
cosaco como yo no tiene por qué hacer caso a un recluta! ¡En
todo caso es un honor para ti que yo esté en tu repugnante
pensión!

Mientras el Coronel dice esto, pasa por delante de ellos Olga. El Coronel la mira con ojos libidinosos.

Además, esta chica que hay en la pensión es muy guapa.

BONI- ¡Cuidado, Coronel, que es mi novia!

Se quedan los dos mirándose de forma desafiante

PRES. - En efecto, Olga es la novia de Boni. Todos los que pasan por la pensión se quedan prendaditos de ella, y eso pone muy celoso a Boni.

Olga se acerca también al presentador

OLGA- ¡Y no hay ningún motivo, porque una es muy decente, que conste!

Risas y se van hacia el centro del escenario

PRES. - Así están los tres todo el día: discutiendo, riendo, haciendo teatro...

Por cierto...

Dirigiéndose a ellos

... no estaría mal que nos hicierais un poquillo de teatro... como el del otro día, que os salía muy bien... ¿cuál era?... Era algo así como... “¿Cascajos del Bazar?”

CORONEL - ¿Qué dices, tontorrón?: “¿Cosacos de Kazán!”

Recitando a la antigua, emocionado y entusiasmándose

“Cosacos de Kazán,
que sobre el caballo van
sin temor y sin desmayo.
Cosacos de Kazán,
que en la guerra son un rayo
y en la paz un huracán...”

Se dirige al público, con energía militar

¡¿Y el batallón no va a hacer nada?! ¡Eh! ¡¡Imposible!! ¡A ver, cosacos, a trabajar!: cuando digamos nosotros “el deber” o “volverán” dais dos palmadas militares. Veamos...

El presentador dirige al público y contesta con él.

“El deber” *(palmas)*. “El deber” *(palmas)*. “El deber” *(palmas)*

“Volverán” *(palmas)*. “Volverán” *(palmas)*.

¡Muy bien! ¡Adelante! ¡March!

Música... 3 - *Cosacos de Kazán (Boni, Olga y Coronel)* (Marcha)

BRUNO

“El cosaco en su brioso corcel,
va a la estepa siempre al trote,
que del mundo es un azote,
zote, zote, zote, zote,
porque nunca da cuartel.

LOS TRES

*Y si fiero es en la guerra, al vencer,
al volver es más terrible,
porque trae un hambre horrible
y de genio está imposible
y su encanto es el deber.*

BONI/OLGA

¿El deber?...

BRUNO

¡Al luchar!

BONI/OLGA

¿El deber?...

BRUNO

¡Al volver!

BONI/OLGA

¿El deber?...

BRUNO

¡El deber!

BONI/OLGA

Y no pagar.

LOS TRES

*Cosacos de Kazán,
que sobre el caballo van
sin temor y sin desmayo.*

*Cosacos de Kazán,
que en la guerra son un rayo
y en la paz un huracán.*

¿Dónde irán?

Al asalto del caballo.

¿Dónde irán?

¿Cómo y cuándo volverán?

*Volverán, que no les parta un rayo;
volverán mediado el mes de mayo;
volverán con más plumas que un gallo
los cosacos de Kazán.*

BRUNO

(Hablando) ¡Cosacos de Kazán! ¡A caballo!

(A BONI) ¡Firmes!”

congelados

.....

PRES. - Gracias, muchas gracias por la representación. Hala, cambios porque os necesito en la siguiente escena.

Se van

Todo sigue con normalidad en la posada, hasta que un día aparece por allí el Príncipe Sergio.

Salen a escena el príncipe y Katuska, escondiéndose por los rincones

Va disfrazado, para no ser descubierto por los soldados. Hay que tener en cuenta que en aquella guerra los príncipes y nobles eran conducidos a la cárcel, y después... *(gesto de ser ejecutado).*

El príncipe acompaña a una chica, que también se oculta. Nadie sabe quién es: ¿será acaso una prisionera?, ¿será su novia secreta?...

Vamos a preguntarle.

Se dirige hacia donde está Katiuska, con el micro en la mano, como si fuera un periodista de revista del corazón.

¿Podría usted decirnos quién es?... ¿Cómo se llama?...

No contesta a ninguna pregunta.

¿Qué le trae por aquí?...

¿Veranea en Marbella?...

Dirigiéndose al público

¿Se os ocurre alguna pregunta?...

Si hay alguna pregunta del público se incorpora, y prosigue con cierta picardía.

¿Está embarazada?...

Ella se oculta. El príncipe la protege y echa al presentador, que vuelve a su lugar.

En fin, supongo que adivinaremos algo sobre ella a lo largo de la función. Mientras tanto, vamos a ver si descubrimos algo en la letra de lo que van a cantar. No sé si vamos a entender mucho, porque cantan todos a la vez. Lo que sí es cierto es que queda muy bien, aunque no se entienda nada.

Música... 4B - *Es delicada flor* (Escena)

SERGIO

*"Es delicada flor
que en mi camino hallé.
Cuidadla, porque acaso
yo nunca volveré.
Y un día si el amor
la hiciese despertar
juradme, juradme que ninguno
la ha de hacer llorar.*

TODOS
KATIUSKA

*Señor, señor, para probaros mi gratitud
sólo espero un milagro.
Mi juventud, vuestra nobleza
yo he de pagar, yo he de pagar,
la vida es larga, la vida es larga,
puedo esperar.*

SERGIO

*Es delicada flor que en mi camino hallé.
Cuidadla porque, acaso,
yo nunca he de volverla a ver.*

*Y si un día el amor
en ella llega a despertar,
juradme, juradme que ninguno
la ha de hacer llorar.*

CORONEL

*Es delicada flor que se encontró,
es ideal mujer. Cuidadla, pues su Alteza
es posible que no vuelva.
Y si el amor la hiciese despertar,
juro, juro por mi honor,
que por un pesar de amores
jamás ha de llorar.*

CORO

*Es delicada flor,
es divina mujer.
Cuidadla, pues, Alteza,
ya nunca ha de volver.
Y si un día el amor
la hiciese despertar,
juramos, juramos que ninguno
la ha de hacer llorar".*

.....

con un cierto enfado

PRES. -Vale, muy bien: es una delicada flor, es una mujer ideal, nadie la hará llorar... Vale, pero, ¡¡¿quién demonios es esa mujer, si se puede saber?!! ¡¿A qué viene tanto misterio?!

Katiuska se aproxima al presentador y, muy educada y fina, contesta

KATIUSKA - Mire, señor, si yo no me presento es porque tengo razones para estar callada, no soy como esas que andan por ahí de programa en programa contando sus intimidades. De todos modos, si insiste en saber algo sobre mí... Pero, por favor, no se lo diga a nadie, mi vida corre peligro.

PRES. - De acuerdo, de todos modos le garantizo que no se va a enterar nadie...

Mira con sarcasmo al público

... y perdone por mi intromisión.

Música... 5 - *Vivía sola con mi abuelita*. (Romanza)

KATIUSKA

*"Vivía sola con mi abuelita,
lejos, muy lejos de aquí;*

tenía todo cuanto soñé:
 ¡cariño y rosas en mi jardín!
 Con más ventura no soñé
 porque no la conocí.
 ¡Mis sueños eran color de rosa
 y de azucena y de jazmín!
 ¡Y mi abuelita, viéndome reír,
 algunas veces me decía así...
 Katiuska, Katiuska,
 Katiuska, Katiuska,
 ¿qué va a ser de ti?
 Pero lo mismo que el vendaval
 tronchó la espiga de la mies,
 la turba roja pasó cruel.
 Los ruiseñores, que tanto oí,
 al ver que ya no había rosas
 dejaron mi jardín.
 ¡El pelo blanco de mi abuelita
 también un día lo perdí!
 Hoy que estoy sola, sola he de sufrir,
 y oigo a mi pobre corazón decir
 Katiuska, Katiuska,
 Katiuska, Katiuska,
 ¿qué va a ser de ti?"

.....

mirando a Katiuska

PRES. -Lo siento, pero no sabemos qué va a ser de ti. Lo que sí hemos averiguado es que te llamas Katiuska, que no es poco. Pero, ten cuidado, mientras estabas cantando, he creído ver a unos soldados que entraban en la pensión. A lo mejor te han visto y...

Katiuska se horroriza y quiere escapar.

KATIUSKA - ¡Ah, sí?... ¿Y a dónde me voy?...

Katiuska busca nerviosa algún lugar, pero ninguno vale.

PRES. - ¡Yo que tú me escondería, Katiuska! Seguro que te quieren prender.

KATIUSKA - ¿Dónde me escondo?

PRES. - No sé... ¿Qué va a ser de ti, Katiuska?... Huye, no te dejes coger. Ya están ahí...

sale Pedro al oír las voces, el presentador se dirige a él

¡Pedro, tío, échanos una mano!

Música... 6B - *La mujer rusa.* (Romanza)

PEDRO

“¡Atrás! ¡Porque muere
 quien toque a esa mujer!
 ¡No es de valientes! ¡No tiene excusa
 quien no respete a la mujer rusa!
 La mujer rusa, la mujer rusa
 no es juguete de placer.
 La mujer rusa, la mujer rusa
 es sagrada en el querer.
 Es rosal que va a dar flores,
 y no se ha de deshojar,
 porque puede al dar amores
 dar la vida a hombres mejores
 que la patria han de salvar.
 La mujer rusa, la mujer rusa
 es aurora y porvenir.
 La mujer rusa, la mujer rusa
 puede a Rusia redimir.
 Es cobarde quien la ofende,
 en su orgullo y su pudor.
 Quien es hombre la defiende,
 comprendiendo su dolor.
 Y el honrar a las mujeres,
 siempre fue deber de honor”.

.....

PRES. - Muy bien, Pedro. Así se hace. Un aplauso para él.

Aplausos generales. Katiuska también le aplaude orgullosa. Pedro saluda con timidez y hacen mutis.

¡Qué valiente! Así me gustaría ser a mí... Si yo tuviera ese coraje también ayudaría a Katiuska, ¿no te fastidia?.

Señalando su biceps escudido

Aunque con este musculillo poco puedo hacer. Bien, sigamos con la acción, que esto está que arde. Por si acaso alguien se ha perdido en la historia, vamos a dar un pequeño repaso a cómo están las cosas por el escenario.

Música... 8 - *Interludio.* (Piano)

Sobre la música

PRES. - Tenemos a Boni y Olga, novios y residentes en la pensión.

Salen a escena, se colocan y quedan congelados

El Coronel, que es un buitre y les gorronea todo lo que puede.

Sale a escena, se coloca y queda congelado

Pedro, el valiente soldado que ha llegado en misión secreta.

Sale a escena, se coloca y queda congelado

Katiuska, que se oculta en la pensión para que nadie la descubra.

Sale a escena, se coloca junto a Pedro y queda congelada

Y el Príncipe, que ha llegado con Katiuska, no sale a escena porque se ha pirado para que no le cojan. Por cierto, ¿no creéis que Pedro y Katiuska...? ¿Eh...?

Gestos que indican que se han enamorado

A mí me parece que... No sé cómo decirlo... Bueno, bueno, ya se verá más adelante.

Fin de la música

.....

PRES. - Ha llegado la noche, una noche con luna llena.

Los personajes se descongelan y pasean por el escenario

Todos los personajes de nuestra pensión salen a verla. Y, ya sabéis cómo son estas cosas: uno saca un acordeón, otro se pone a cantar, alguien hace una hoguera, otro echa unas patatas, siempre hay uno que saca algo de beber... y ya está la juerga montada. Como estamos en Rusia, las canciones y bailes son rigurosamente... ¡españoles!, pero a la rusa, porque esto es una zarzuela. Por ejemplo, para que la canción parezca rusa hay que decir:

Hablado a ritmo. Se incorporan los cantantes

TODOS - "¡Ay! dada lluli. ¡Ay! dada lluli"

Decílo conmigo

PÚBLICO - "¡Ay! dada lluli. ¡Ay! dada lluli"

PRES. - Y, ahora cantado. Recordad: 1º piano, 2º nosotros.

Ej. 8 - Nº 9 de c. 6 a c. 9 (dos veces seguidas)

TODOS - "¡Ay! dada lluli. ¡Ay! dada lluli"

PRES. - Cantando, todos juntos.

Ej. 8 - Nº 9 de c. 6 a c. 9 (dos veces seguidas)

PÚBLICO - "¡Ay! dada lluli. ¡Ay! dada lluli"

PRES. - Pero también hay que bailar. ¿Y vosotros os vais a quedar ahí, como pasmarotes, mientras bailan en el escenario?. Tendréis que hacer algo... (no sé qué, porque echarse a bailar

no es fácil entre las butacas). Por lo menos si que podréis mover los brazos al estilo "kasachoff".

Ensayar un poco el movimiento "kasachoff" antes de que comience la música. Cuando ya sale presenta con cierto engolamiento.

Queridos amigos: con todos vosotros un intermedio de música y danza tan rusa como española. O sea, un poco de folclore "ruso-español", o "hispano-ruso", o "ukraniano-pamplonica", o "navarrico-ucraniano-de-mi-amor"

Música... 9 - *Ukraniano de mi amor.* (Rusada y danza)

CORO	"¡Ay! dada lluli. ¡Ay! dada lluli.
OLGA	Ven a mi casa en trineo, que no hace ruido;
CORO	¡Ay! dada lluli. ¡Ay! dada lluli.
OLGA	Pues en la troica, del látigo se oye el chasquido.
CORO	¡Ay! dada lluli. ¡Ay! dada lluli.
OLGA	Sobre la nieve helada, deslízate.
CORO	¡Ay! dada lluli. ¡Ay! dada lluli.
OLGA	Y en la ventana entornada yo esperaré.
CORO	¡Ay! dada lluli. ¡Ay! dada lluli.
OLGA	Ucraniano de mi amor, ven corriendo sin tardar; ucraniano, ven aprisa, ¡cuánto tardas en llegar!"
CORO	Idem. Idem.

Se quedan en escena, en ambiente de fiesta y diversión

.....

con cierto sarcasmo

PRES. - ¡Huy, huy, huy...! Mucho "ucraniano de mi amor" oigo yo por ahí.

Los cantantes hacen gestos de complicidad

¡Huy, huy, huy...! La noche, la música, el baile... ¡Je, je, je!
Lo peor es que, cuando la fiesta llega a su apogeo, empiezan a decir cursiladitas, del estilo de:

Recitado con cursilería y con las manos en el corazón

“Rusita, rusa divina; eres una deliciosa golosina.
Déjame que te dé mi corazón.
Tómale, muérdele que es un bombón.”

¡Hay qué ver qué cantidad de tonterías se dicen para ligar!

TODOS - ¡De cursiladitas nada, chaval!

- ¿Quién te has creído tú que eres?

- ¿Dostoievsky, so listo?

- Además, es la letra que viene en el libreto de la zarzuela...

- Si tienes tú una letra mejor la pones...

- Y si no... ¡a callar!

Excusándose con rubor y con un cierto cabreo

PRES. - Perdón, perdón, decid lo que queráis. Ahora bien, yo no soy responsable de las tonterías que digáis. Y, además, ¡cantad ya de una vez, que el público se impacienta!

Música... 11 - *Rusita, rusa divina*. (Vals Boston)

BRUNO *“Te acercaras con gran finura.*

BONI *Muy cerca estoy mucho mejor.*

BRUNO *Y le echas mano a la cintura,
que es el eje del amor.
Tenla cerca de ti.*

BONI *Muy cerquita de mí.*

BRUNO *Y háblale... diciendo así...
Rusita, rusa divina;
eres una deliciosa golosina...
Déjame que te dé mi corazón.
Tómale, muérdele...
que es un bombón...*

BONI *¡Rusita, rusa divina;
ven monina, mírame!
Ven junto a mí.
Que tu cara me alucina
desde el día en que te vi.
¡Rusita, quíereme a mí!*

OLGA *No aprietes tanto en tus caricias.*

TATIANA

Aprieta más porque es mejor.

OLGA

Y aprende pronto las delicias / de los besos del amor.

ELLAS

Tenla cerca de ti.

ELLOS

Muy cerquita de mí.

ELLAS

Y háblale diciendo así.

Rusita, rusa divina... (etc...)

TODOS

*Que tu cara me alucina
desde el día en que te vi.
Rusita, quíereme a mí”.*

Mutis todos, menos Pedro, que se queda haciendo alguna cosa

.....

impresionado con la cursilería de la letra, la repite sin que se den cuenta los artistas

PRES. - “Que tu cara me alucina desde el día en que te vi. Rusita, quíereme a mí”. ¡Pero, se puede saber...! Mejor lo dejo y me concentro en la historia.

El presentador mira a Pedro

¡Ah, mira, por ahí está Pedro!

Dirigiéndose a él

Pedro, por favor, ¿puedes venir un momento?

Pedro deja lo que está haciendo y acude al micro

El presentador le pregunta en voz baja, como si fuera un espiá que ocultara algo.

Oye, Pedro... ¿cuál es la misión secreta que te han mandado?

PEDRO - Es secreta, ¿no?, ¿cómo quieres que te la diga?

PRES. - Hombre, yo qué sé... está el público impaciente por saber a qué has venido a esta pensión. Por cierto, (*susurrando*) ¿qué tal tú y Katuska?

Le da un vulgar codazo de complicidad, Pedro se enfada.

PEDRO - ¿Pero esto qué es... telebasura?...

El presentador va poco a poco enfadándose

PRES. - No, no... perdona. Mejor cuéntenos cual es tu misión... O, si no, suspendemos la función. ¡Tú eliges!

Pedro se queda indeciso. Por fin habla entrecortado y tímido

PEDRO - Vale, vale, no te pongas así... En realidad no soy soldado, soy...

PRES. - ¿Bailarán? ¿Cosaco?...

PEDRO - ¡No, hombre, no! Soy policía, y me han mandado para que detenga al príncipe.

PRES. - ¿Detener al príncipe? ¿Por qué?

PEDRO - Mira, no hagas muchas preguntas, porque tampoco voy a saber contestar. Sólo te digo que tengo órdenes de detener al príncipe.

PRES. - ¡Pero si es amigo de Katiuska! ¡Si ha sido él el que la ha protegido y escondido!

PEDRO - Me da lo mismo: yo cumplo órdenes.

Pedro se retira malhumorado al lugar dónde estaba.

El presentador, mira al público

PRES. - En fin, ya veis, se prepara una buena: es la escena que os vamos a servir. Katiuska y Pedro, después de muchos rodeos, se declaran (si ya os decía yo antes... me ha parecido que...). Pero después de la escena de amor, hay bronca... No digo más, ya lo veréis.

Mira al escenario, buscando a Katiuska

Aunque, para que haya un dúo de amor tiene que haber dos personas.

Mirando al foro y gritando

“¡Katiuskaaaa...! ¡Katiuskaaaa...! ¿Dónde te has metidooo?”
¿A lo peor se la han llevado los soldados?

Sale Katiuska un poco acelerada, peinándose, dándose carmin. Cuando ve a Pedro se ruboriza.

¡Qué te pasa, hija!

Katiuska hace gestos tradicionales de enamorada

¡Ahhh!... no, si ya... Aquí tienes a Pedro. Creo que te quiere cantar algo sobre dos barcas y...

Música... 12 - *Somos dos barcas.* (Dúo)

PEDRO “¿Qué dices? ¡Katiuska!

KATIUSKA ¡Te quiero!

PEDRO ¿Qué dices? ¡Katiuska!

*Somos dos barcas que, por el Volga al cruzar,
se han visto un día y ya nunca se han de encontrar.*

A mi pesar, yo río arriba voy, sin querer.

*Tú vas al mar, y aunque te llamo: ¡Katiuska!
no puedes volver*

*Los sirgadores llevan mi barca al dolor;
llena de flores, la tuya va hacia el amor.*

¡Katiuska mía, sueño que no puede ser!...

¡Huye de mí, vete mujer!...

*¡Somos dos barcas que nunca se han de encontrar!
Voy río arriba... tú vas al mar.*

KATIUSKA

*Vámonos a otras tierras
donde crecen las flores
a vivir nueva vida en un ensueño de amores.*

PEDRO

*Hasta en nuestra Siberia
pone la primavera flores en la pradera
y en el cielo el azul.
Entonemos juntos por la tierra entera
la canción de amores y de juventud.*

KATIUSKA

*Por San Vladimiro, de la alegre romería
volveremos juntos, cuando va a morir el día.
Lejos, lejos, el sonar de los acordeones
con su ritmo ha de llegar a nuestros corazones.*

PEDRO

*Por San Vladimiro, de la alegre romería
volveremos juntos, cuando va a morir el día.
Y al volver, en un momento de alegría loca,
besaré tus manos y tus ojos y tu boca.
Dime si soñé.*

KATIUSKA

*No has soñado si haces
lo que yo te pediré.*

PEDRO

*¡Katiuska! ¡Katiuska! / Di, ¿que puedo yo?
Hablado*

KATIUSKA

Puedes salvar al Príncipe.

PEDRO

¡Katiuska!... ¡Katiuska!

KATIUSKA

¿Vas a hacerlo?

PEDRO

...¡No!

*Me pides, Katiuska, que pierda el honor;
que sea, con los míos, un cobarde traidor;
que viva una vida con la honra perdida
y sienta vergüenza hasta del mismo amor.*

KATIUSKA

*Dos barcas tu y yo somos;
la suerte nos separa.
Yo he de seguir tu senda de amor.
Si quieres ir tras del dolor
Hasta que logre vencer.
No temas a la vida.*

*Si un querer has sentido,
Si una mujer te amó
Nunca serás vencido.
Cuando el amor triunfó
No temas nunca el olvido.*

PEDRO *Somos dos barcas que, por el Volga al cruzar,
se han visto un día
y ya nunca se han de encontrar.
A mi pesar yo río arriba voy,
sin querer tu vas al mar
Y aunque te llamo, Katiuska,
No puedes volver.
Los sirgadores llevan mi barca al dolor,
llena de flores la tuya va hacia el amor.
Katiuska mía, sueño que no puede ser.
Huye de mi, vete mujer.
Somos dos barcas que nunca se han de encontrar.
Voy río arriba y tú vas al mar.*

KATIUSKA *¿No le perdonas?*

PEDRO *Es mi deber.*

KATIUSKA *Aunque yo lllore.*

PEDRO *Aunque tú llóres, no puede ser.*

PEDRO *¡Katiuska, llora!... ¡Katiuska, mía!*

¡No! ¡No! ¡No!

No ha de vencer con su querer.

Y aunque por ella cedería...

¡No! ¡Es mi deber!"

Mutis

.....

PRES. - Pedro no cede. ¡Menudo es él! Por mucho que le pide Katiuska que salve al príncipe, Pedro se mantiene en lo del honor, el deber...

¿Y el amor, qué? ¿eh?...

¿Qué creéis que debe hacer Pedro?. Tiene dos opciones:

- 1) cumplir con su deber, prender al príncipe, entregarlo y marcharse...
- 2) dejarlo libre y quedarse con Katiuska.

¿Cuál creéis que es la decisión que debe tomar? ¿La "1" o la "2"?

Jaleo con el público.

El presentador los calma

Bueno. Mientras os decidís, volvamos a nuestros tres amigos de la pensión: Olga, Boni y el Coronel. Ellos sí que han tomado una decisión: se van a París a bailar el foxtrot. Se acabaron las guerras, los fríos de las estepas, el "¡Ay! dada lluli" y el "caucasio de mi amor"... donde esté París, con su alegría, sus cafés, su Torre Eiffel y su tortilla francesa, ¡que se quite la ensaladilla rusa!

Música... 13 - *A París me voy.* (Fox-trot)

ELLOS	<i>"Joyas... Trajes...</i>
OLGA	<i>¡Siempre en gran toilet!</i>
ELLOS	<i>Whisky... Jazz band...</i>
OLGA	<i>En el cabaret.</i>
ELLOS	<i>Flores... Besos...</i>
OLGA	<i>¡Eso sí que no!</i>
	<i>¿Y mi Boni?</i>
ELLOS	<i>Será el gigoló.</i>
OLGA	<i>¡Joyas! ¡Trajes!</i>
ELLOS	<i>Y un auto Renault.</i>
OLGA	<i>¡Packard!</i>
ELLOS	<i>Packard</i>
	<i>y si quieres, Rolls.</i>
OLGA	<i>A París me voy</i>
	<i>y en el cabaret,</i>
	<i>como vedet</i>
	<i>entre las bellas,</i>
	<i>yo sabré triunfar</i>
	<i>y pienso llegar</i>
	<i>a donde están las estrellas.</i>
	<i>¡Oh, noches parisinas</i>
	<i>de risas y champán!</i>
	<i>A París me voy</i>
	<i>y allí se ha de ver</i>
	<i>lo que yo soy</i>
	<i>como mujer.</i>
ELLOS	<i>¡Ay!, dinos... ¿con quién vas?</i>
OLGA	<i>Yo sola, ¿por qué más?</i>
ELLOS	<i>Nosotros te seguiremos</i>
	<i>y un día nos amarás.</i>

OLGA *¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!*
 ELLOS *Ay, Olga... ¿Con quién vas?*
 OLGA *A París me voy... etc...*
 BONI *A París me voy,
 y en el cabaret
 con la vedet
 entre las bellas
 yo he de disfrutar
 pienso triunfar
 y descorchar
 cien botellas.
 ¡Oh! Noches parisinas
 de risas y champán.
 A París me voy
 y allí se ha de ver
 lo bien que estoy
 con mi mujer.
 A París se va
 y no volverá.
 ¡Oh! noches parisinas
 de risas y champán.
 A París se va
 en el cabaret
 como vedet
 se quedará".*

BRUNO Y PICH

Mutis

.....

PRES. - Aunque por ahora se quedan en Rusia: por lo menos hasta que acabe la función. Luego se pueden ir a la Conchinchina, si quieren.

Llegamos al momento cumbre y final de la intriga. Pedro ya ha decidido qué es lo que va hacer: ahora os vais a enterar. Llega el Príncipe a por Katuska, Pedro dice que la ama. Se monta un buen lío: al final se demuestra que Katuska es... Mejor que decirlo, vais a verlo y escucharlo.

Música... 14 - *Esta mujer...* (Escena final)

SERGIO *"Esta mujer tuya nunca ha de ser.*
 PEDRO *¡Mía será!*
 SERGIO *Nadie me vencerá.*

PEDRO *¡Mía será!*
 KATIUSKA *¡Príncipe!*
 PEDRO *¿Por qué te atreves a asegurarlo
 cuando su amor es mío?*
 SERGIO *Si no eres loco, jura olvidarla,
 aunque a tu honor no fio.*
 PEDRO *¿Es desafío?*
 SERGIO *¡Sí, es desafío!*
 PEDRO *Pues defiéndete, Príncipe.*
 KATIUSKA *¡No!*
 SERGIO *Tú la ofendes con tu querer.
 Os separan los odios que no podrás vencer.*
 PEDRO *¡Sabré ganarla!*
 SERGIO *Es princesa. Es princesa de sangre imperial,
 y en sus venas palpita orgullosa
 la sangre del Zar.*
 PEDRO *¿Qué dices?*
 TODOS *Rusia, patria de todos mis amores,
 Dios te guíe a la felicidad.*
 PEDRO *¡No! ¡No!
 ¡Katuska mía será!*
 TODOS *Cantáis a Rusia, nobles señores,
 y no supisteis salvarla en su día,
 Rusia es de los nuestros, de los trabajadores.*
 PEDRO *¡Y tú por ser rusa también eres mía!*
Recitado sobre la música
 PRESENTADOR *En esto llega el comisario general del pueblo.
 Pedro confiesa su decisión: iba a dejarle partir por amor a
 Katuska (¡qué bonito!)
 Pedro, se entrega y pide que le juzguen.*
Cantando
 KATIUSKA *Un solo día soñamos un querer,
 que ya no ha de volver.
 Fue un sueño hermoso como una flor.
 Y al despertar..., no puede ser...*

*Hay que olvidar, aunque de pena
se llene el corazón.
Pedro, olvida, si puedes olvidar.
Perdóname, si sabes perdonar.*

PEDRO

*Katiuska... Katiuska...
¿qué va a ser de ti?...*

Recitado sobre la música

PRESENTADOR

El comisario se dirige a Pedro y le dice:

Cambiando el registro de voz a más engolado

“Pedro, estás absuelto”.

*“Soldados, llevadles a la frontera...
Y ya que ellos piensan que ha muerto su Rusia,
que no pisen más su suelo”.*

*“Príncipe, serás juzgado
le toca juzgar al pueblo.
Pero no temas, porque ellos
juzgarán lo que hayas hecho”.*

*“En cuanto a tí, Katiuska, has de elegir: o ser princesa sin reino
fuera de Rusia, o en Rusia ser una mujer del pueblo”.*

Volviendo al registro de presentador

Katiuska, no duda, Pedro y ella se quedan: al fin y al cabo son dos barcas que a partir de ahora podrán navegar juntas.

Cantado

KATIUSKA

*Dos barcas tú y yo somos,
ya juntas podrán bogar.*

PEDRO

*Somos dos barcas
que por el Volga al cruzar
ya juntas podrán bogar”.*

.....

Il Trovatore: una mañana en la ópera

Guión de concierto para jóvenes

Música de Giuseppe Verdi

Libreto de Cammarano y Bordone

Estrenado en el Teatro Gayarre. Pamplona (XI-2001)

Orquesta Pablo Sarasate. Dir. Josep Caballé

Presentación

Ambiente

Parte 1ª - Canción del trovador

Los personajes y sus voces

La ópera

Parte 1ª - El duelo: Introducción

Parte 2ª - La gitana: Coro de gitanos y Canción. Final segundo

Parte 3ª - El hijo de la gitana: Coro de introducción y “Di quella pira”

Parte 4ª - El suplicio: primer cuadro y último final

Presentación

Telón echado. Baja la luz de la sala. Se ilumina el telón y sale el presentador por la corbata

Queridos amigos, esta es la primera vez que os convocamos a un recital de ópera. Sé que a muchos de vosotros simplemente escuchar la palabra "ópera" os tira para atrás. Y en cierto modo tenéis razón: lo que normalmente se dice de la ópera es que salen unas escenas espantosas donde unos cantantes, disfrazados como de carnaval, dan gritos que aturden. Pero eso es ridículo, eso no es cierto. Parece como si nadie os hubiera contado la verdad de todo esto, como si hubiera un complot organizado para privaros de esta maravilla.

Ej. 1 - Piano, Introducción, del C. 7 al 10

Sí, es cierto que hay algunas cosas en la ópera que son antiguas, pero hay otras muchas que son muy modernas, ¡más de lo que vosotros creéis! Por eso estoy seguro de que, cuando la conozcáis, vais a disfrutar de lo lindo. ¡Ya lo veréis! Después de esta hora que vamos a pasar juntos, muchos vais a salir de aquí con ganas de ver una ópera completa, incluso bastantes de vosotros os vais a hacer "operófilos", ¡seguro!, ¡es como si lo estuviera viendo!. Sí, os veo en un futuro, mendigando entradas en la puerta de los grandes teatros del mundo: ahorrando para pagar una entrada -de las de estar de pie- en la Ópera de Viena; peregrinando a Londres para asistir a una ópera de Mozart en el Covent Garden; haciendo cola en la taquilla de la Scala de Milán; comprando en la reventa para ir al gallinero en el Metropolitan de Nueva York; llamando nerviosos al Liceo de Barcelona para reservar el fin de semana ¡Está claro! ¡No os podéis perder algo tan extraordinario, algo que representa la vida misma!

Ej. 1 - Piano, Introducción, del C. 7 al 10

¡Ya me están llamando! Todo debe de estar ya preparado: los decorados, la escena, el vestuario, el maquillaje, el pianista, los cantantes, el coro... La realidad deja de ser realidad; Pamplona, el Gayarre, la hora... todo se extingue para trasladarnos a otros lugares, otros tiempos. Ese es el milagro del teatro, que nos saca de la butaca y nos transporta a otro lugar.

Este es el momento adecuado para que suba el telón, pues hoy queremos celebrar con todos vosotros el centenario de la muerte del más grande autor de óperas italianas, Giuseppe Verdi. Y lo haremos con su ópera *Il Trovatore*.

Se levanta el telón y se ve la escenografía elegida -puede ser una cualquiera de los cuatro actos- sobreiluminada, es decir, con más luz de la normal.

.....

Ambiente

Se trata de describir el ambiente a partir de los decorados, si los hubiera. Habrá que adaptar el texto a la escenografía y cambiar o añadir lo que se crea oportuno

Por la escena notaréis que nos hemos instalado en siglos pasados. Efectivamente, estamos al final de la Edad Media, en el siglo XV. Todavía no se ha extendido esa nueva alegría de vivir del Renacimiento: Colón aún no se ha aventurado en su viaje a América, Gutemberg está a punto de inventar la imprenta y faltan algunos años para que Leonardo da Vinci pinte la sonrisa de *La Gioconda*.

Estamos a comienzos de este siglo XV, todavía conviven en nuestra Península Ibérica sinagogas, mezquitas y catedrales. Los orfebres martillean sobre la plata en las juderías, los monjes escriben y decoran infatigables sus pergaminos en los monasterios, los soldados se ejercitan para los torneos en los campamentos, los labradores sudan en el campo, los señores cuidan su castillo, las damas bordan y preparan las fiestas en los palacios. Algunos de estos palacios son árabes, como éste de la Aljafería de Zaragoza, donde se desarrolla y ambienta la ópera que os presentamos hoy. Pero no sólo los caminantes, mercaderes y peregrinos van y vienen de ciudad en ciudad, también lo hacen los juglares y trovadores que, con su laúd y su flauta, cantan a la primavera y al amor cortesano.

desde fuera de escena, Manrico canta su famosa canción

Música... - **Parte 1ª: Canción del trovador (Segundo cuadro).** Manrico (del nº 36 al nº 38)

sobre los acordes de introducción

Este trovador viene todas las noches a cantar su canción bajo el balcón de su amada.

en el centro de la canción, sobre los compases de interludio

*"Solitario en la tierra,
desdichado en la guerra
¡el corazón de una mujer
es la única esperanza del Trovador!*

*¡Pero si llegase a conseguir ese corazón,
embellecido por su casta fe,
más grande que un rey
sería entonces el Trovador!"*

fin de la canción

.....

Los personajes y sus voces

La voz que cantaba es la de...

sale Manrico, saluda y se queda

Como habéis escuchado, no es una voz grave y profunda como la de un bajo, ni gruesa y aterciopelada, como la de un barítono, sino aguda y penetrante, o sea, es un ¡tenor! Es la voz del Trovador, el personaje central de la ópera. Este Trovador se llama Manrico y es un apuesto caballero, ganador de varios torneos palaciegos. Parece ser, aunque no es nada seguro, que su madre es una gitana llamada Azucena. El caso es que Manrico, por las noches acude a cantar al palacio de Leonora, su novia secreta. Y ya que hablamos de ella, la vamos a presentar. El papel de Leonora lo encarnará la soprano ...

sale Leonora, saluda y se queda

Leonora es una dama importante, pues es la amiga de confianza de la princesa de Aragón. Está enamorada en secreto del Trovador, lo cual está muy bien: es un amor correspondido. Vive en el palacio con su doncella Inés. Su voz es de soprano dramática, es decir, brillante y expresiva.

Pero el asunto no es tan fácil como en principio parece. Con dos personajes no hay conflicto, en el teatro es necesario como mínimo un triángulo. Pues bien, el otro personaje es el Conde de Luna. Este papel correrá a cargo de...

sale el Conde, saluda y se queda

El Conde también está enamorado, ¿adivináis de quién?... de Leonora, pero ella no le corresponde; eso le tiene atormentado. Ha oído hablar de ese Trovador que ronda a la chica por las noches, y se muere de celos. Su voz no es la grave del bajo, ni la aguda del tenor, luego es un... ¡barítono!

A este triángulo hay que añadirle un personaje muy especial, el que convierte el triángulo en cuadrilátero. Es la madre de Manrico, se llama Azucena y es una extraña gitana, hechicera, vengativa y malvada, torturada por su pasado. El difícil personaje de Azucena estará interpretado por...

sale Azucena, saluda y se queda

Azucena odia al Conde de Luna por una historia ocurrida hace mucho tiempo. Veréis: el padre del Conde mandó quemar en la hoguera a la madre de Azucena, que era bruja. Ella que lo vio, ni corta ni perezosa fue a casa del justiciero señor, raptó a uno de sus dos hijos y lo tiró a la hoguera. ¡Hay que ver, qué historia! Para este complicado papel es necesaria una voz grave, gruesa

y tremenda, con capacidad para hacernos temblar. O sea, una mezzosoprano, como ella.

También quiero presentaros a otro personaje importante en la obra: es Ferrando, el capitán de los soldados. Este papel corre a cargo de...

sale Ferrando a escena, saluda y se queda

Ferrando sale a escena a contar lo fundamental de la historia, para que nos enteremos de la trama de la obra. Su voz es la más profunda, la de bajo.

Muy bien, muchas gracias por su colaboración, después les veremos en su salsa. Ahora vamos a despejar el escenario, porque *Il Trovatore* va a comenzar.

se van los cinco cantantes

Como las óperas suelen ser largas -más o menos como las películas de largometraje: *Titanic*, *Ben Hur*, *Doctor Zivago*- lo que vamos a hacer en este recital es resumir la obra para que nos quepa en una hora.

La obra tiene cuatro partes. La *Parte 1ª* se titula *El duelo*.

.....

La ópera

Parte 1ª - El duelo

Estamos en la sala de guardia del palacio de la Aljafería. Es de noche.

baja la luz hasta su punto normal

Por ahí se cuenta que existe un misterioso trovador que, a la luz de la luna, canta serenatas enamoradas a Leonora. Y, claro, eso no le gusta un pelo al Conde de Luna, que, igualmente, está enamorado de ella. Pero hay otras malas lenguas que cuentan cosas peores: como esa confusa y pavorosa historia de una gitana que tiró a un niño al fuego -precisamente el hermano del conde- como venganza por haber visto cómo acusaban de brujería a su madre y la quemaban en la hoguera.

Este es el comienzo de la ópera. Ferrando, el capitán de la guardia, cuenta a los soldados toda esta historia.

Música... - *Parte 1ª: Introducción (Primer cuadro completo)*. Ferrando y Coro de sirvientes y soldados

Mientras Leonora le cuenta a su amiga Inés lo encantada que está con su rondador secreto, el conde, muerto de celos, escucha con rabia la serenata. Ambos se presentan ante Leonora, pero

ella confunde la sombra de uno con la del otro y provoca un duelo entre los dos:

- “¡Insensato! ¡Es preciso que te mate! ¡Ya ha sonado tu última hora!”

El acto termina sin que sepamos quien vence.

.....

Parte 2ª - La gitana

Así llegamos a la Parte 2ª, que se titula *La gitana*.

Estamos en una acampada de gitanos. Cada uno de los personajes anda dándole vueltas a sus problemas (en realidad son pistas que nos da Verdi para que vayamos desvelando la trama). Azucena alimenta la venganza con sus recuerdos:

- “Logré raptar al hijo del conde... al fuego lo acerqué...”

Manrico tiene dudas:

- “¿Será Azucena mi madre?” -ya nos tememos que no- “¿Qué fuerza misteriosa fue la que me impidió matar al conde en el duelo?” -lo empezamos a imaginar-

En este comienzo de la Segunda Parte escucharemos a los gitanos, que martillean y cantan, y uno de los mejores momentos de la ópera: “¡Crepitan las llamas!”, la canción que canta Azucena.

Música... - Parte 2ª: Coro de gitanos y Canción (Primer cuadro, comienzo)

Coro, Azucena, Manrico, un gitano viejo

Pero, basta de dudas, hay que ir a la batalla. En esto, Manrico se entera de que Leonora, que lo cree muerto, se va a meter monja. Cambia “ipso facto” de opinión:

- “¡Iré a buscarla!”

El conde tampoco se da por vencido: acude al convento para raptar a Leonora, que va a recibir los hábitos. Las religiosas cantan y el Conde replica:

- “Ni siquiera Dios podrá apartarte de mí”.

Música... - Parte 2ª: Final segundo. Coro de monjas, Conde, Ferrando y hombres - de “¡Ah!... se l'error t'ingombra” a nº 44)

- “¡Santo cielo!” -exclama confundida Leonora cuando ve al Conde. Pero también llega Manrico:

- “¿Has bajado del cielo?!” -le dice con voz amorosa. El enfrentamiento entre el Conde y Manrico es inminente, el Trovador vence y se la lleva.

Este es el final de la parte segunda. Aquí intervienen todos.

Música... - Parte 2ª: Final segundo. Todos - desde “E deggio, e posso crederlo”, o sea nº 47, hasta final

.....

Parte 3ª - El hijo de la gitana

Así llegamos a la Parte 3ª: *El hijo de la gitana*.

Otra vez volvemos a estar como en la primera parte, en el campamento del Conde de Luna. Los soldados están contentos porque pronto entrarán en combate. Mientras tanto fanfarronean y cantan alegres:

- “Ahora jugamos a los dados, pero pronto jugaremos a otra cosa distinta”.

Música... - Parte 3ª: Coro de introducción. Coro masculino y Ferrando

Azucena es apresada por fisgonear en el campamento de los soldados del Conde de Luna. El conde se entera de la truculenta historia del niño en la hoguera y de que es madre de Manrico... Lo tiene fácil, en la gitana piensa centrar todo su odio: sus horas están contadas, acabará en la hoguera.

(Pero hay una cosa que nadie sabe, sólo la hechicera, ¿os lo cuento?... bien: Azucena, ofuscada por el odio, se había equivocado de niño y echado a la hoguera a su propio hijo; por eso Manrico no es hijo suyo, aunque después de raptarlo de la cuna de la familia Luna lo había criado como si lo hubiera sido. Es decir, Manrico y el Conde son hermanos, pero no lo saben; ¿eso explicaría que, como suele pasar tantas veces, ambos hermanos, sin saberlo, compartieran el gusto por la misma chica?... ¡menudo folletín!)

Sigamos. Ajenos al drama, Leonora y Manrico se preparan para su boda. Pero dura poco la felicidad: llega la noticia de que el conde quiere matar a Azucena, y Manrico, hecho una furia, planta a la novia en el altar y acude en su auxilio cantando:

- “¡Las llamas de esa hoguera horrenda abrasan todo mi cuerpo! ¡Apagadlas, sacrílegos, o seré yo quien la apague con vuestra sangre!”

Música... - Parte 3ª: Segundo cuadro - Escena y aria “Di quella pira”, Manrico, Leonora, Ruiz y Coro masculino (de nº 31 a final)

.....

Parte 4ª - El suplicio

Esta vez Manrico ha perdido y ha caído prisionero. Pero Leonora es capaz de todo por salvarle la vida.

Estamos ahora en un ala del palacio. En una esquina hay una torre donde está encerrado Manrico, que ha sido condenado a muerte por el Conde. Unas voces internas cantan un triste *Miserere*. Leonora acude al lugar a salvarle. Este momento de la ópera que vamos a escuchar es magia pura: primero se oyen las voces de los monjes, luego la de Leonora que está aterrorizada, a lo lejos se oyen los lamentos del Trovador que espera la muerte... poco a poco se van integrando las voces hasta que se confunden.

Música... - **Parte 4ª: primer cuadro.** Coro interno, Leonora y Manrico - "Miserere - ¡Ah, che la morte ognora"
(desde nº 4 de ensayo a 8 C. antes de nº 10)

Leonora toma una resolución: para salvar a Manrico se promete en matrimonio con el odiado Conde y se envenena en sus brazos (¡esos son amores!).

En el calabozo, madre e hijo intentan consolarse. Cuando parece que todo está perdido, llega Leonora a salvarle; pero, al enterarse de su matrimonio, Manrico la desprecia, sin darse cuenta de que ella se ha tomado ya el veneno... Tras una conmovedora despedida, expira en sus brazos. Entra el conde y, al ver la dramática escena, manda de inmediato al patíbulo a Manrico. Cuando ya es demasiado tarde, Azucena dice al conde: "Manrico era tu hermano... mi madre está vengada".

Para finalizar nuestra sesión de ópera, vamos a ver esta última escena. Os recuerdo lo que ocurre:

- Empieza suave y amorosa: Leonora dice a Manrico que antes de vivir junto a otro ha decidido morir siendo suya. Después de esto muere en sus brazos.

- El ambiente se tensa: el Conde comprende entonces que Leonora se ha burlado de él y manda ajusticiar a Manrico.

- Se masca la tragedia: entra Azucena y pide que se pare la ejecución, que tiene que decir algo, pero ya es tarde. Mientras matan a Manrico, Azucena le confiesa al conde que era su hermano.

Música... - **Parte 4ª: último final.** Leonora, Manrico, el Conde y Azucena - desde "Prima che d'altri.vivere..." (nº 52), a final

.....

Yo Prokofiev, tú Haydn

Guión de concierto para jóvenes

Música de Haydn (*Sinfonía nº 88*) y Prokofiev (*Sinfonía Clásica*)

Estrenado en el Salón de Actos del Colegio Medialdea. Berriozar (Navarra) (II-2000)

Orquesta Pablo Sarasate. Dir. Jesús María Echevarría

Introducción

Las danzas de Prokofiev y Haydn

Los dos comienzos

Deportes, juegos y malabares para un *Larghetto*

La gavota y los dos finales

Introducción

Junto al narrador sale la orquesta y espera, sin afinar

Buenos días. Esto es una orquesta. Concretamente es la Orquesta...
Éste es el público.

el narrador señala al público

Para más detalles, son alumnos de secundaria de diversos centros escolares de esta Comunidad.

- "Aquí la orquesta, aquí el público"

aplausos y saludos

Os he presentado por si no os conocáis. Por cierto, esto es el silencio...

señala al aire y espera hasta conseguir el silencio perfecto

Y éste es el sonido de un oboe que da la nota "LA".

empieza la afinación

Como si fuera un testigo que se pasa en una carrera de relevos, ese "LA" se va colando entre las demás familias de instrumentos, la cuerda... la madera... los metales...

seguir el proceso de la afinación

... hasta que la orquesta ya está afinada.

Sigo con las presentaciones: el director...

sale el director a escena

Y éste soy yo, el narrador.

saludos entre todos

Estos músicos que os he presentado son los asistentes, los que están aquí en el escenario. Ahora os voy a presentar a los músicos ausentes, aquellos que están pero no se les ve: los que compusieron la música, la construyeron, ordenaron los sonidos y los escribieron en partituras.

enseñar la partitura del director

Después, otros músicos pasaron toda la música de esta partitura general y la agruparon por instrumentos, por eso tienen todos escrita en su partichela su música.

todos los músicos muestran su partichela

El primero de estos compositores se llama Prokofiev.

.....

Las danzas de Prokofiev y Haydn

Ej. 1 - Sinfonía Clásica. 3º mov. Gavota
*Tutti, 1ª parte: comienzo y [1],
con rep. (40")*

Esta música es una *Gavota*, una danza que se bailaba mucho en

el siglo XVIII, aunque fue escrita por un joven ruso de veintipocos años en el Siglo XX. Este compositor, Prokofiev, lo que quería era hacer una música parecida a la que componían 200 años antes. Lo que quería era imitar este estilo.

Ej. 2 - Sinfonía nº 88. 3º mov. Minueto
*Tutti, los primeros 14 c.
con repetición (40")*

Esto es un minueto, otra danza típica del siglo XVIII: ese siglo donde las mujeres llevaban grandes vestidos en forma de campana, tirabuzones en el pelo y polvos de arroz en la cara; y los hombres trajes brillantes de colorines, lazo al cuello y peluca con melenita o coleta como las que se llevan ahora. El siglo XVIII, el siglo donde vivió el gran Haydn.

La diferencia fundamental que encontramos entre estas dos músicas la vais a ver en la batuta del director: fijaos bien, en la primera, la *Gavota* de Prokofiev, marca solo dos partes, como una marcha: 1, 2, 1, 2, 1, 2...

Ej. 1 - Prokofiev: Gavota
Tutti, repetición

Mientras que, en la segunda danza, el *Minueto* de Haydn, el director marca tres partes; algo así como si fuera un vals, pero más enérgico, con más ritmo y extraordinaria potencia: es el estilo de los minuetos del gran Haydn, ¡nada de blanduras, ni pasteles! Los minuetos de Haydn son casi como para bailarlos en las discotecas. Fijaos bien en eso de las tres partes.

Música... - **Haydn: Minueto.** 1ª parte, hasta el trío

Cuando nos gusta una música, un cuadro, una película o un postre parece que no nos hartamos nunca de repetirlos. Eso nos ocurre a todos (a mí me pasa, por ejemplo, con muchas canciones de los Beatles, con los cuadros de Velázquez, las películas de *La Guerra de las Galaxias* o con los bombones: nunca me canso). Los compositores hacen lo mismo: las cosas importantes de su música las repiten varias veces. Pero, para que no sea todo repetir y repetir, intercalan otras cosas en el centro para que después, cuando vuelve a oírse lo que sonó antes, nos guste más todavía.

Por eso a estos minuetos se les suele colocar una parte en el centro, que se llama *Trío*; así, después, cuando vuelve a entrar el *Minueto*, lo oímos con más fuerza todavía y más placer. Por cierto, este *Trío* central parece música de gaita (como de Hevia, por ejemplo). Sabéis que las gaitas tienen un tubo largo, que se llama roncón, que hace siempre la misma nota. Pues bien, eso es lo que hacen los dos fagotes:

Ej. 3 - Haydn: 3º mov. Trío
Fagotes, c. 45 a 48

Al sonido de los fagotes se suma el de las violas.

Ej. 4 - Fagotes y Violas, c. 45 a 48

Y, más adelante, entran las trompas, y todos se van a otro tono.

Ej. 5 - Fagotes, Violas y Trompas,
c. 49 a 52 (40')

Y, sobre ellos, juega la melodía. Así suena este Trío y la entrada posterior del triunfante *Minueto*.

Música... - Haydn: 3º mov. *Minueto*. 2ª y 3ª partes, desde el trío a final

Tanto la *Gavota* de Prokofiev como el *Minueto* de Haydn pertenecen a dos sinfonías distintas: la de Haydn hace la nº 88 y la de Prokofiev la nº 1, y ambas están separadas por 130 años: no cabe duda de que hay una notable diferencia numérica.

Cuando Haydn hizo su *Sinfonía 88* ya era un auténtico maestro de 55 años. Toda Europa le rendía admiración (como ahora puede ser a un actor de cine del tipo de Harrison Ford). Ya había compuesto, ni más ni menos, que 87 sinfonías más.

Cuando Prokofiev hizo la sinfonía que estamos escuchando no había compuesto como quien dice casi nada: era estudiante en el conservatorio y adoraba la música de Haydn. Por eso, cuando se puso a componer una sinfonía, quiso hacerla parecida a la de su ídolo antepasado. Fue un homenaje a su maestro en la distancia y en el tiempo: hay que tener en cuenta que, cuando nació Prokofiev, Haydn ya llevaba muerto más de 80 años.

.....

Los dos comienzos

Pero hemos empezado por la tercera parte de las dos sinfonías -que, por cierto, tienen cuatro partes cada una-. Vamos a ver qué pasa con los dos comienzos (en todas las obras es fundamental el principio). Prokofiev inicia su *Sinfonía* sin contemplaciones, a toda velocidad, como si tuviera prisa, dándose tropezones por todos sitios.

Música... - Prokofiev: 1º mov. *Allegro*

Atención: Hay que hacer dos interrupciones
- 1ª, al final del [5]
- 2ª, en la parada al final del [11]

en la primera parada

Una vez que nos ha mostrado todo este revoltijo, suena una melodía de lo más curiosa, podríamos llamarla "melodía de la pelota":

golpea, rebota en la pared del frontón, vuelve a golpear, vuelve a rebotar, y, a la tercera, falla (se caen las notas). La verdad es que todo este primer tiempo parece un partido de pelota. Oigamos la melodía y continuemos.

En la segunda tanda de golpes ya no hay errores.

El juego sigue, pero con mucha más energía...

El partido continúa: vuelve el revoltijo del principio (¿os acordáis?), siguen los tropezones... pero, a la vez, aparece por distintos sitios la "Melodía de la Pelota": ésta se enfada, parece que pierde el partido, sale por la zona grave de los contrabajos, por la agudísima de los violines... ¿qué pasará?...

Pues pasa que ha vuelto la música del principio y tenéis que estar atentos para adivinar cuando entrará por última vez la "Melodía de la Pelota" antes de que acabe el partido.

Haydn, sin embargo, comienza su obra de una manera muy distinta a Prokofiev. Empieza con una introducción lenta, solemne, sin correr y saludando: con mucha educación, nos dice con voz grave:

- "¡Qué tal... ¿eh?!"

Ej. 6 - Haydn: 1º mov. *Adagio*
Tutti, sólo las tres primeras notas (5')

Pero lo dice varias veces, parece que nos quiere saludar uno por uno, por eso nos va mirando a todos y guarda silencios entre los saludos.

Música... - Haydn: 1º mov. *Adagio* (o sea, los 16 compases)

Ya está hecho el saludo... ¡¡despeguemos!!...

Ej. 7 - Haydn: 1º mov. *Allegro*
Tutti, 8 primeros c. (10')

Este es el tema que tenemos que memorizar para entender después el juego que va a tener la música. A este tema vamos a llamarle "el jugador". Vamos a escucharlo otra vez, tenéis que intentar retenerlo como sea en vuestra cabeza.

Ej. 7 - Tutti, repetición (10')

Hay otro personaje sonoro muy gracioso que asoma muchas veces la cabeza. A éste le vamos a llamar "el balón", porque es redondo, fuerte, grave, enérgico y destaca sobre todo. Es inconfundible, sobre todo cuando lo hacen los chelos y contrabajos, parece un tema de Heavy Metal.

Ej. 8 - Vlas, Vcs y Cbs, 25 al 28 (5')

Por si hay alguno o alguna que se ha despistado vamos a repetir el tema heavy de "el balón".

Ej. 8 - *Vlas, Vcs y Cbs, repetición (5')*

Tanto el jugador como el balón van a salir un montón de veces. Por eso es muy importante que entre en funcionamiento la memoria: esto nos da la clave de algo que es inevitable en la música: para disfrutar hay que trabajar un poco, hay que poner en funcionamiento ciertas partes de nuestro cerebro. Como no todo el mundo está dispuesto a escuchar, a pensar, a trabajar con el oído, suele haber un cierto rechazo hacia estas músicas tan buenas. Ahora bien, quien se esfuerza un poco consigue a cambio pasárselo en grande: es la compensación por haber sabido escuchar. La vida misma funciona de igual modo: el esfuerzo tiene sus compensaciones. Y pasárselo bien es algo que nos gusta a todos.

Ahora que ya os sabéis el tema del jugador y el del balón llega el momento de que los vais a escuchar envueltos entre otras músicas. A esto se llama exposición, porque, igual que en una sala de exposiciones, se exponen los dos temas. Aquí llega.

Música... - *Haydn: 1º mov. Allegro* (o sea, desde el compás 17)

¡¡Atención, sin repeticiones!!
¡¡Hay que hacer una interrupción al final de la exposición (c. 103)

en la interrupción, al final de la exposición

Los temas ya están expuestos, ahora empieza el juego. El compositor juega con sus dos temas: el jugador regatea, hace juegos de manos con el balón, encesta en los momentos precisos... los dos temas parece que se pelean: es el desarrollo. Si estáis preparados para la descarga, aquí llega el mejor juego, el momento en el que el compositor nos muestra con sonidos toda su táctica, aquello que los jugadores hacen con el balón: ingenio, inteligencia, diversión y precisión.

A vosotros corresponde descifrar este juego, encontrar los temas como si se tratara del juego "¿Dónde está Wally?".

sigue la música hasta el final

.....

Deportes, juegos y malabares para un *Larghetto*

De los juegos con pelotas y balones pasamos a la gimnasia, a la gimnasia rítmica, al atletismo... ahora os explico. Y, en nuestro intercambio de compositores, volvemos a pasar de Haydn a Prokofiev.

El 2º tiempo de la *Sinfonía* de Prokofiev se llama *Larghetto*. Eso quiere decir que se acabaron las prisas y las disputas, toca ahora calmarse un momento (sólo un momento, pues la marcha se va a recuperar dentro de muy poco rato).

Esta música combina varias cosas diferentes:

Por un lado, tenemos los pasos elegantes, acompasados y seguidos de la salida a la cancha de las gimnastas...

Ej. 9 - *Prokofiev: 2º mov. Larghetto.*
Tutti, 4 primeros c. (15')

Las gimnastas empiezan sus juegos: hacen equilibrios sobre una barra, piruetas en el suelo, saltos mortales en las dos barras asimétricas...

Ej. 10 - *Tutti, al [2] hasta caída del [3] (20')*

También tenemos a las atletas, concretamente son corredoras de los 1.500 metros. Los pasos rápidos y precisos de sus deportivas sobre la pista los oímos en el fagot y los pizzicatos de la cuerda...

Ej. 11 - *Tutti, al [3] hasta caída del [4] (20')*

Las chicas de la gimnasia rítmica sueltan sus aros al aire, la cinta hace dibujos rápidos en el espacio. Del mismo modo, los oboes y flautas hacen sus piruetas, mientras los fagotes (que son el público) comentan con admiración.

Ej. 12 - *Oboes, Fagotes y Flautas*
Melodía de los oboes (uno antes del [6] hasta caída en el 2º c.)
Le sigue la melodía de las flautas (desde 2º del [6] hasta caída del 4º)
Le siguen los cuatro c. de los fagotes del [6] (40')

Aquí llega ya esta mezcla de deportes, juegos y malabarismos en el 2º *Movimiento* de la *Sinfonía Clásica*, de Prokofiev. Un *Larghetto* de lo más interesante.

Música... - *Prokofiev: 2º mov. Larghetto*

.....

La gavotta y los dos finales

Ya hemos escuchado la mayoría de las músicas de este concierto. Vamos a hacer números: si son dos sinfonías, y cada una tiene cuatro partes, en total son 8. De ellas ya hemos escuchado las siguientes:

De Haydn, el *Minueto* (que es el 3º) y el *Allegro* (que es el 1º). El 2º es un *Largo* que nos lo vamos a saltar, porque no hay tiempo. Por tanto sólo nos queda el 4º y último.

De Prokofiev, el 1º (el *Allegro*) y el 2º (el *Larghetto*). Nos quedan el 3º y el 4º.

Del 3º sí que hemos oído una parte al principio del concierto, en realidad es lo primero que ha sonado: la *Gavotta*, esa danza

del Siglo XVIII que parecía una marcha solemne. La escuchamos completa.

Música... - Prokofiev: 3º mov. Gavotta

Y por último, ya sólo nos quedan los últimos tiempos de las dos sinfonías: son muy divertidos, rápidos, cortos y con muchas sorpresas.

Ej. 13 - Haydn: 4º mov. *Finale*
Tutti, Tema: los 8 c. con repeticiones (15')

Este es el tema que se repite continuamente en toda la última parte de la *Sinfonía* de Haydn, por eso se llama a esta parte *Rondó*. ¿A qué os suena la palabra *rondó*? Suena a rueda, a rondar, a redondo. Exactamente así es esta música: está organizada como una rueda que da vueltas y vuelve a pasar una y otra vez por el mismo sitio; como un circuito donde los ciclistas dan vueltas: ese sitio por el que se pasa una y otra vez es el tema que hemos escuchado. Es muy fácil, cualquiera se da cuenta.

Ej. 14 - Tutti, hasta el c. 31 con repeticiones (1')

Oigamos, por fin, el movimiento completo: el *Finale* de la *Sinfonía nº 88* de Haydn.

Música... - Haydn: 4º mov. *Finale*

La sinfonía de Prokofiev también concluye con un cuarto tiempo en forma de *Rondó*. Su tema se parece mucho a la música de la Vuelta Ciclista a España, al Tour de Francia o al Giro de Italia. Es alegre, rápida, deportiva, por eso se llama *Molto Vivace*.

Ej. 15 - Prokofiev: 4º mov. *Finale*.
Tutti, Tema: hasta calda en el [10] (1')

Este es el tema del *Rondó* de la *Sinfonía* de Prokofiev. Nuevamente viene el juego de la memoria: ¿sabremos distinguir los momentos en que aparece el tema?, ¿seremos capaces de escuchar de verdad? Esto es algo que no tiene revés: si escuchas disfrutas, si no escuchas te aburres.

Vais a ver cómo esta música es de todo... menos aburrida: el Final de la *Sinfonía Clásica* de Prokofiev: una gozada.

Música... - Prokofiev: 4º mov. *Finale*

.....

Nace una orquesta

Guión de concierto para jóvenes

Músicas de Haydn, J. Strauss, Ravel y Rimsky-Korsakov

Estrenado en el Palacio de la Ópera. La Coruña (III-2000)

Orquesta Sinfónica de Galicia. Dir. Alejandro Posada

La proporción

Muere una orquesta

F. J. Haydn: *Sinfonía nº 45* en Fa#m, "Los Adioses" - 4º mov

El monstruo del Dr. Frankenstein

Johann Strauss II: *Perpetuum mobile*, Op. 257

Como la vida misma

Maurice Ravel: *Bolero*

La perfección

N. Rimsky-Korsakov: *Capricho español*, Op. 34:

- 3º mov. *Alborada*
- 4º mov. *Escena y canto gitano*
- 5º mov. *Fandango asturiano*

La proporción

Sale la orquesta a tocar Haydn. Sale el concertino y manda afinar, después el director y el narrador -podría ser la misma persona-. Sin mediar palabra alguna, atacan Haydn.

Ej. 1 - Haydn: Sinfonía nº 45, 4º mov. Adagio
Tutti, 4 primeros c.,
con calda al 5º

Ya habréis observado que no es una orquesta muy grande; no es una Orquesta Sinfónica, es una Orquesta Clásica, bastante más pequeña. No tiene trombones, ni tuba... y hay menos de todo (sólo 27 músicos). ¿Por qué no hay más?... porque estamos interpretando una obra clásica, que necesita tan sólo una orquesta clásica como ésta, no una sinfónica. Ésta es música del siglo XVIII, y no del XX.

Examinemos un momento la proporción de la orquesta: no hay el mismo número de instrumentos de cada especie, de unos hay muchos y de otros pocos. Los instrumentistas de cuerda, los más abundantes, se colocan delante, repartidos como un abanico, y se agrupan por parejas. De este modo leen dos en la misma partitura, es decir, tienen un atril para cada dos músicos: 3 atriles de vls. primeros; 3 de vls. segundos; 2 de vlas; 2 de chelos; y uno de contrabajos.

Ej. 2 - Cuerda, 4 primeros c.,
con calda al 5º

Los de viento, sin embargo, son más independientes, por eso se ponen atrás, cada uno tras su atril: hay dos oboes, un fagot y dos trompas.

Ej. 3 - Viento, 2 primeros c.

Los fagotes todavía no han tocado, ya les llegará su turno.

Esta es la orquesta perfecta para interpretar la música de Haydn, un compositor clásico que trabajaba al servicio de un príncipe muy poderoso: el príncipe Esterházy. Por entonces, como no había equipos de sonido -os recuerdo que estamos en el siglo XVIII-, los nobles de buen gusto y dinero tenían en sus palacios una orquesta y un compositor que hiciera música para ella. Allí, en los salones del centro de Europa, nació la Orquesta Clásica... una orquesta como ésta:

Ej. 4 - Tutti, de principio hasta
c. 6 de letra B

Aquí llega la primera de las historias que os quiero contar, la que se llama *Muere una orquesta*.

La orquesta de Haydn llevaba trabajando para el príncipe mucho tiempo sin descansar, y los músicos querían unas vacaciones para ir a ver a sus familiares, que vivían en otro sitio; pero no se atrevían a decírselo al príncipe. Entonces nuestro amigo Haydn tuvo un idea genial: compuso una sinfonía en la que, al final, ocurre una

cosa muy especial... Pero, en vez de contarlo será mejor que lo oigáis, vais a ver qué impresionante es.

Antes, pongámonos en situación. Aquí está la invitación: "El príncipe Esterházy nos invita a los aquí presentes al estreno en su palacio de la *Sinfonía nº 45* del más famoso compositor de Europa, Joseph Haydn".

Ya estamos en el salón principal, nos hemos disfrazado con uno de esos trajes maravillosos de entonces y una peluca blanca, así pasamos desapercibidos. Hay un gran ambientazo, ¿qué pasará?.

Salen los 27 músicos de la orquesta (con los mismos instrumentos que veis aquí). La sinfonía empieza a sonar. El público está encantado, nosotros también: ¡que maravilla de música!

Pero cuando llega el último movimiento ocurre esto mismo que vais a ver ahora. (Sólo os pido que, por favor, al final no aplaudáis, pues se crea un clima estremecedor... es necesario, por tanto, que guardéis el máximo silencio y no estropeéis con los aplausos el mágico final, ¿de acuerdo?).

Perfecto, vamos a desvelar el misterio.

.....

Muere una orquesta

Sería interesante que cada atril tuviera una vela o una luz de atril -como las que se utilizan en las óperas-. Antes de empezar a tocar la sinfonía todos la encienden; y antes de irse, cada uno apaga la suya. La luz bajará su intensidad para conseguir un ambiente íntimo.

Música... - Joseph Haydn: Sinfonía nº 45, 4º mov. Adagio

*sobre la música,
mientras se marchan*

en letra C el 1º oboe y la 2ª trompa abandonan el escenario

En efecto, el primer oboe, la segunda trompa y unos cuantos violines ya han acabado de tocar la música que Haydn les ha escrito y abandonan el escenario.

en el c. 6 de letra D se va el fagot

El tercero en marcharse es el fagot.

en el c. 5 de letra E se van el segundo oboe y primera trompa

Con esta huida ya nos hemos quedado sin viento. Los contrabajos hacen un solo y preparan su fuga.

en letra F se van todos, excepto cuatro violines, una viola y un chelo

Ya sólo tenemos un sexteto de cuerda. Atención al final.

en letra G se marcha el chelo. En el c. 8 de G se van los violines III y IV. En letra H se escapa la viola y se quedan sólo los violines I y II. Cuando acaban se marchan sin saludar.

fin de la música

Así muere una orquesta. Con este ejemplo, el príncipe comprendió que los músicos querían vacaciones y se las concedió; todo gracias a esta sinfonía, que desde entonces se llama *Sinfonía de "Los Adioses"*.

Es impresionante escuchar cómo la orquesta va desapareciendo, de qué manera se le escapa la vida a cada uno de sus órganos: la respiración de los instrumentos de viento, el latido del corazón de la cuerda. Una cosa es cierta: escuchando y entendiendo cómo se escapa la vida, también comprendemos mejor lo contrario: cómo surge. Por eso el concierto de hoy no se titula *Muere una orquesta*, sino *Nace una orquesta*. Ahora llega el momento de observar ese nacimiento.

Vamos a pedir a la orquesta que se haga más grande. ¡Por favor!

Se encienden todas las luces y sale la orquesta para Strauss. Mientras sale se pueden hacer comentarios como los siguientes.

Ya sabéis, cuando queráis vacaciones colocáis este final de la *Sinfonía de Los Adioses* de Haydn en el equipo de sonido y ¡vacaciones seguras! También lo podéis hacer cuando toquéis música en grupo: la hacéis morir poco a poco marchándoos de uno en uno.

la orquesta vuelve a afinar

.....

El monstruo del Dr. Frankenstein

¿Cómo nace una orquesta? Os lo voy a contar de dos maneras distintas. Para la primera es necesario que escuchéis antes una música divertidísima, que muestra de forma revuelta todos los instrumentos de la orquesta. ¡Atención al laberinto!. Aquí está.

Música... - Johann Strauss: *Perpetuum mobile*, Op. 257

Ya estamos en la primera historia: imaginemos que nos encontramos en el laboratorio extraño del osado doctor Frankenstein: el investigador quiere dar vida a una criatura hecha a base de pedazos de otras... Nosotros queremos hacer algo parecido: buscamos un buen cuerpo para la música, o sea, queremos dar vida a una buena orquesta.

Aquí tenemos todos los órganos preparados, no hay más remedio que juntarlos, pegarlos y después... apretar el botón del insuflador. Por un lado hay unos buenos pies, aquellos que darán movimiento a nuestra orquesta.

Ej. 5 - Strauss: *Perpetuum mobile*
Violas, Chelos y Contrabajos repetir los 4 primeros c. como un ostinato

sobre el ostinato

dejar sonar un poco

dejar sonar

dejar sonar

dejar sonar

dejar sonar

dejar sonar

dejar sonar

dejar sonar

fin del ostinato

Ej. 6 - Maderas, del nº 1 al 2

Ej. 7 - Cuerda, del nº 2 al 3

Ej. 8 - Flauta II, clarinete I, violines I y II, del nº 3 al 4

Ej. 9 - Trompas y chelos, del nº 5 al 6

Ej. 10 - Flautas, oboes y clarinetes, del nº 7 al 8

Ej. 11 - Fagot I, del nº 8 al 9

Ej. 12 - Piccolo y fagot, del nº 9 al 10

Ej. 13 - Metales, del nº 10 al 11

Aquí tenéis a los instrumentos graves de la familia de la cuerda que hacen de base, de zapatos.

Por cierto, ¿sabéis por qué esta pieza se llama *Perpetuum mobile*? Porque tiene un andar que se repite constantemente.

Los pies marcan el paso siempre igual, obstinados, nunca acaban. Es algo eterno, interminable, perpetuo.

Pero, ¡atención!, tiene movimiento.

Sin prisa, pero sin pausa; no se detiene para descansar ni dormir.

Es como la marcha atlética: se mueve perpetuamente.

Por eso se llama *Perpetuum mobile*.

Para que la música respire es importante que tenga pulmones. Estos están formados por la familia del viento-madera...

Los pies, ellos solos, practican distintos tipos de pasos.

Podemos conseguir una hermosa cara si colocamos los preciosos ojos de los violines, la nariz perfecta de la flauta y la boca del clarinete.

Las orejas de las trompas y el cuello de los violonchelos se añaden para dar la forma definitiva a la cara de nuestra orquesta.

Flautas, oboes y clarinetes ascienden y descienden: es el pelo que está revuelto y despeinado.

El fagot le añade piernas a los pies.

Desde arriba del todo, el flautín dialoga con el fagot y le pregunta por qué hay tanto hueco entre el cuello y las piernas.

Ese hueco se ocupa la instante: por aquí llegan los metales, el cuerpo de la orquesta.

Vamos a medir la altura completa del cuerpo: desde el último pelo -el instrumento más agudo, el carillón-, hasta el suelo -el más grave, el contrabajo- nos da 1'90: ¡buena altura!

Ej. 14 - *Golckenspiel y contrabajo, del nº 11 al 12*

Los clarinetes ya están impacientes por ver cómo ha quedado el cuerpo al completo.

Ej. 15 - *Clarinetes, del nº 13 al 14*

¿Tiene vida?. Todavía no, es imposible que funcione: le falta el corazón.

Ej. 16 - *Timbales, del nº 17 al 18*

Ya está colocado el corazón de los timbales, ¡qué incertidumbre!

Ej. 17 - *Cuerda, del nº 18 al 19*

Hay que prepararse para insuflarle vida a nuestro prototipo.

Ej. 18 - *Maderas, del nº 20 al 21*

Enchufamos la máquina vital; la impaciencia se multiplica.

Ej. 19 - *Cuerda, del nº 22 al 23*

Ha llegado el momento. Conectamos todo por medio de los cables a la máquina de dar vida y...

Ej. 20 - *Tutti, del nº 23 hasta después del golpe de tam-tam (dejar resonancia)*

Ya respira: se oyen los chirridos de los vientos, se tambalea.

Ej. 21 - *Maderas, desde el c. 4º de nº 23 hasta final (30) + da capo
Violas, cellos y contrabajos, repetir el ejemplo nº 5
sobre el ostinato*

De esta manera, la orquesta abre los ojos y se echa a andar. Así puede seguir perpetuamente, sin dejar de moverse. La vida no termina. Aquí tenéis otra vez todo este nacimiento de la orquesta en plan Frankenstein. ¡A ver qué tal lo escucháis ahora, que ya os lo sabéis!

Por cierto, este *Perpetuum mobile* fue compuesto por Johann Strauss (sí, sí... el de *El Danubio azul*).

ENLAZAR EL EJEMPLO CON LA OBRA
COMPLETA

Música... - *Johann Strauss: Perpetuum mobile, Op. 257*

Ésta ha sido la primera historia de cómo nace una orquesta.

.....

Como la vida misma

Para la segunda necesitamos todavía más músicos. Por favor, ¿pueden salir a escena?

Sale el resto de la orquesta. Afinación

Esta segunda historia nos muestra otra manera diferente de nacer: es un viaje que va desde el chispazo de la vida en la oscuridad, hasta el alumbramiento cegador del nacimiento.

Aquí no se forma el cuerpo por la unión de partes distintas a las que se les insufla la vida, como acabamos de escuchar. Ésta es una historia tan real como la vida misma: las células crecen y se multiplican poco a poco, el cuerpo toma forma, se va desarrollando, crece y crece. Al final, en la cúspide, rompe en el llanto de bienvenida al mundo.

Observaréis cómo en la orquesta ocurre lo mismo: se inicia en el silencio, se van incorporando uno a uno los instrumentos al crecimiento general, sube la intensidad hasta que estalla en un estremecedor grito final, el momento en que, por fin, nace la orquesta.

El autor de esta música es un auténtico científico, un orquestador que sabe dosificar a la perfección todo lo que suena: cuándo debe entrar cada instrumento, cómo se debe mezclar con los demás. En este nacimiento de la orquesta lo tiene todo pensado: desde quién entra en el juego desde el principio (el tambor y las cuerdas), hasta los últimos en salir (bombo, platillos y gong). Es una obra donde sólo hay repetición, crecimiento y cambio de color. El mago capaz de este prodigio es Ravel.

Comencemos. Ya sabéis cómo se inicia una vida: surge en la fecundación. Tanto los vegetales como los animales, los "orquestales" o los seres humanos nacen a la vida de forma parecida: primero no hay nada, sólo silencio e inmovilidad; la orquesta está quieta, los instrumentos descansan, es el vacío.

En esto, aparece la primera forma de vida.

silencio

Ej. 22 - *Ravel - Bolero*
Caja, violas y cellos repetir los 4 primeros c. como un ostinato (1)

*sobre el ostinato
dejar sonar*

Es una palpitación, un débil latido.

Tiene un cierto parecido al *Perpetuum Mobile* anterior: también es perpetuo y móvil.

dejar sonar

El ritmo nace en el tambor y en los sutiles pellizcos de la cuerda.

dejar sonar

Sólo es una célula que palpita, un pequeño corazón que vive y tiene ganas de acrecentarse.

dejar sonar

Por su ritmo de *Bolero* distinguimos que la criatura es española.

ENLAZAR EL EJEMPLO CON LA OBRA
COMPLETA

Música... - *Maurice Ravel: Bolero, Op. 257*

- sobre la música, en el c. 1 Una minúscula forma, del tamaño de un grano de arena, se empieza a escuchar: es el soplo de vida del viento.
- en el nº 1 La flauta se incorpora al ritmo y el soplo pasa por el tubo del clarinete.
- en el nº 2 El arpa añade color, la ameba se divide en dos: así brota una segunda melodía en el fagot.
- en el nº 3 Esta melodía pasa a manos de un clarinete pequeño y descarado; la pequeña forma va aumentando.
- en el nº 4 Ya es del tamaño de una cereza. La cuerda aumenta en sus pizzicattos, los fagotes se relevan en el ritmo y un oboe de amor vuelve a cantar la primera melodía.
- en el nº 5 La ecografía nos desvela que todo va bien: ya está formada toda la cuerda, se puede ver a la trompa acompañando, y a dos instrumentos que cantan juntos la canción: la flauta y la trompeta.
- en el nº 6 También se nota que un instrumento extraño quiere unirse a la comparsa: es el saxofón tenor.
- en el nº 7 Mientras las maderas salpican gotas de ritmo, dos nuevos saxofones piden audiencia: empieza el soprano y le ayuda el alto en el final.
- en el nº 8 La criatura ya ha alcanzado el tamaño de una manzana, y sigue fortaleciéndose: el ritmo es más contundente, el flautín y la trompa hacen que la melodía parezca tocada por un órgano.
- en el nº 9 Esto es un grupo de rock: los violines son guitarras, los metales bailan la pulsación y algunas maderas, unidas del brazo, cantan el tema.
- en el nº 10 Ya vamos por la mitad: el trombón nos anuncia a viva voz que quedan pocos músicos de la orquesta por entrar a jugar.
- en el nº 11 Cada vez hay más riqueza: el ritmo se refuerza con el arpa y la trompeta. Las maderas al pleno entonan la segunda melodía.
- en el nº 12 ¡El cuerpo de la orquesta ya se mueve!: ahí están los timbales y los primeros violines.
- en el nº 13 ¡Ya no hablo más! ¡Lo que pase a partir de aquí lo tendréis que adivinar!
- fin de la música
- La orquesta ya ha nacido.

.....

La perfección

En realidad, el nacimiento real de la Orquesta Sinfónica no fue exactamente como os lo he contado, aunque se parece bastante: lo que sí es cierto es que empezó en los tiempos de Haydn, en el siglo XVIII. Por entonces tenía la forma de Orquesta Clásica, que hemos visto al principio. Después, los propios compositores le fueron añadiendo instrumentos:

- se incorporaron los potentes trombones y la tuba
- para competir con ellos tuvo que aumentar la familia de la cuerda
- la familia de la madera también creció
- los instrumentos de percusión fueron llegando de uno en uno

Al fin, la orquesta pasó de tener 27 músicos a casi 100. Combinados de manera magistral, producen este sonidazo.

Música... - *Nicolai Rimsky-Korsakov: Capricho español, Op. 34: - 3º mov. Alborada*

Ya estamos en la última de las músicas, todavía más monumental que el famoso *Bolero*. Ahora, cada uno de vosotros, a vuestra manera, podéis observar y distinguir a capricho cómo funciona la Gran Orquesta Sinfónica por dentro.

Aquí, la cuerda, la madera, los metales y la percusión se combinan de mil formas: todos se mezclan con todos. Ahora bien, ¡atención!: entre el tejido orquestal, asoman la cabeza de vez en cuando algunos instrumentos. ¿Sabréis distinguir cuándo toca sólo el tambor, los metales, el violín, la flauta, el clarinete, el arpa, el chelo...?, ¿cómo se juntan entre ellos?, ¿cómo se forman las pandillas de amigos?...

La orquesta ya es mayor, ya tiene vuestra edad: es el momento de disfrutar de su perfección.

La música que hemos elegido para esta exhibición final fue compuesta por un ruso llamado Rimsky-Korsakov, otro mago de la orquestación. También ésta es una música muy española: se llama *Capricho español*; le pasa lo mismo que a la anterior: aunque esté compuesta por un extranjero, es música española. Aquí os dejo con ella. Espero que ya no haya dudas de cómo vino al mundo la Orquesta Sinfónica.

Música... - *RIMSKY-KORSAKOV: Capricho español, Op. 34: - 4º mov. Escena y canto gitano - 5º mov. Fandango asturiano*

.....

El amor, la vida y el sombrero

Brujo, breve y de tres picos

Guión de concierto para jóvenes

Música de Manuel de Falla

Estrenado en el Teatro Pérez Galdós. Las Palmas (XI-1996)

Luz Martín León-Tello (castañuelas)

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Dir. Juan Sanabras

Presentación

La Atlántida. Fanfarria

El amor

El amor brujo

Introducción y escena

En la cueva: La noche

El Aparecido y Danza del Terror

A media noche: Los sortilegios

Danza ritual del fuego

Pantomima

La vida

La vida breve

Intermedio

Danza

El sombrero

El sombrero de tres picos

Suite nº 1 - Danza de la molinera

Suite nº 2 - Danza del molinero

Suite nº 2 - Danza final

Presentación

Música... - *La Atlántida. Fanfarria*

Ya veis que ésta es muy buena música para empezar un concierto... o para dar comienzo a una ceremonia, o a una película de romanos, o un gran espectáculo. Se le llama *Fanfarria*, y tiene que ser así, solemne y ruidosa; es decir, una música que diga: "Señoras, señores, jóvenes, niñas y niños... va a dar comienzo el espectáculo".

Las fanfarrias se utilizan para llamar la atención. Por ejemplo, para avisar que empiezan los Juegos Olímpicos, las corridas de toros... Pero, ¿sabéis qué instrumentos tocaban esta fanfarria que hemos oído?:

- son instrumentos que suenan mucho, para callar a la gente.
- por una parte están los timbales, que marcan el ritmo y llaman la atención.
- dos trompetas que tocan la melodía a todo pulmón.
- y un tambor que remata y da el toque final.

Lo curioso es que esta *Fanfarria* se toca en una gran obra musical que se llama *La Atlántida*. El caso es que esta música la compuso el más importante compositor español de este siglo: Manuel de Falla. Precisamente este año se cumple el 50º aniversario de su muerte. Por eso, en su homenaje, hacemos este concierto especial que se llama: *El amor, la vida y el sombrero (Brujo, breve y de tres picos)*.

Un título un poco rompecabezas que dentro de un momento os explicaré. Ahora, vamos a ver y a oír como afina la orquesta, porque toda orquesta que se precie de serlo tiene que afinar antes de ponerse a tocar.

afina la orquesta y sale el director

Os había dicho que el concierto de hoy llevaba el enigmático título de *El amor, la vida y el sombrero*. ¿Sabéis por qué? ¿Será porque el amor es importante en la vida, y la vida se esfuma si coges una insolación por no llevar sombrero? ¿Porque el sombrero es mágico y podemos sacar de él un conejo con vida al que le tenemos mucho amor?

El subtítulo es *Brujo, breve y de tres picos*: ¿querrá decir que se trata de un brujo (o sea, un mago) breve (o sea, pequeño) y de tres picos (o sea, con dos cuernos y una nariz de punta)?

Y uniendo el título *El amor, la vida y el sombrero* con el subtítulo *Brujo, breve y de tres picos*: ¿significará que es un amor que pincha,

porque tiene tres picos, con un sombrero breve y una vida de brujas?

No, la verdad es que no es así: lo cierto es que se trata de tres historias diferentes a las que Manuel de Falla, nuestro gran artista de hoy, puso unas músicas fascinantes que ahora vamos a escuchar en este orden: la primera se llama *El amor brujo*, la segunda *La vida breve* y la tercera *El sombrero de tres picos*.

Pasemos a la primera.

.....

El amor

El amor brujo es una obra para ser representada en los escenarios de los teatros. Como su nombre indica, trata un tema que tiene que ver con brujería, magia, espíritus, amor, lecturas de manos... También son importantes en esta historia el fuego, las apariciones... La música se baila, y algunas partes también se cantan, aunque aquí sólo vamos a ver y escuchar la parte que hace la orquesta. Ya comprobareis cómo solamente la orquesta es capaz de desplegar en vuestra imaginación toda la historia. Es una música basada en el flamenco, como casi toda la música de Falla; y se desarrolla en Granada, en las cuevas gitanas del Sacromonte, donde las hogueras brillan en la noche ...

Música... - *El amor brujo: Introducción y escena. En la cueva: La noche*

*sobre la música,
después de la trompeta*

Es de noche. La luz rojiza de las hogueras proyecta sombras que se mueven en las paredes de las cuevas de los gitanos. Hay chispas que se desprenden y salen flotando por ese aire cálido, con olor a jazmines, que hay en Andalucía. Es una noche con luna en forma de hoz, como la luna de las banderas y escudos de los antiguos musulmanes que poblaron la ciudad de Granada.

0' 29" *después del clarinete*

Al otro lado del río, se adivina en lo alto la imponente fortaleza de La Alhambra, el gran palacio donde vivieron los reyes moros de gusto exquisito. Más allá se ven las sombras de los jardines del Generalife, por donde paseaban entre las fuentes de agua fresca las noches de verano como la que os cuento, de luna inquietante.

0' 53" *después del oboe*

Se oyen ecos lejanos de trompetas que llegan desde el barrio del Albaicín.

1' 00" *trompetas y crescendo*
1' 40" *decrecendo, algo después*
1' 50" *melodía del oboe*
fin de la música

Hay cantos flamencos que suenan como las quejas del oboe.

La protagonista de esta historia es una gitana llamada Candelas, que vive en una de esas cuevas del Sacromonte.

Candelas tuvo un novio hace mucho tiempo que era muy mala persona y que la traía por la calle de la amargura. Aunque hace tiempo ya que se murió, su espíritu se le aparece de vez en cuando sembrando la confusión y dándole unos sustos de muerte. Candelas vive agobiada por la presencia de esta especie de fantasma que se presenta en cualquier rincón y se pone a bailar a su alrededor y a perseguirla sin cesar. Unas veces es como un destello que quema, otras como una sombra que asusta, a veces es como un humo de aspecto deforme. Este aparecido utiliza cualquier forma para practicar su danza del terror.

Música... - *El Aparecido y Danza del Terror*

Candelas está tan atemorizada que no puede ya vivir así más tiempo. Tiene que buscar remedio. Entonces se acuerda de un viejo romance que le recitaba su abuela en el que el agua de un río hablaba así:

*“¡Pescador y caminante, si sufrís los dos,
en el monte hay una cueva,
en la cueva hay una bruja
que sabe hechizos de amor!*

¡Ilda a buscar, que ella remedio os dará!

Esto dijo el río, esto habrá que hacer:

¡A la cueva de la bruja tengo que acudir!

¡Si ella no me da el remedio, me quiero morir!”

Ese asunto de la bruja le sugiere a Candelas una idea: va a pedir ayuda a su guapa amiga Lucía, que es un poco bruja, y a su novio actual, que es un buen gitano que se llama Carmelo, a ver si entre los tres se les ocurre alguna cosa. Se ponen a pensar alguna manera para liberarse del maleficio del aparecido, y traman lo siguiente: “Cuando sea medianoche, Lucía (que, como ya os digo, es muy guapa y baila muy bien) se pondrá a bailar lo mejor que sepa alrededor de la hoguera; así, cuando aparezca el espíritu malo, se confundirá de mujer y se enamorará de ella. De esta manera, dejará a Candelas en paz y será más fácil aniquilarlo”.

Cuando acaban de preparar la trampa dan en todos los relojes de Granada las doce de la noche.

Música... - *A media noche: Los sortilegios (12 campanadas)*

Ese era el momento elegido para que Lucía baile alrededor de la hoguera la seductora *Danza del fuego*.

Música... - *Danza ritual del fuego: Para ahuyentar los malos espíritus*

La danza del fuego ha terminado. El silencio de la noche ha vuelto. Parece que el fantasma se ha ido. Para comprobarlo, Lucía le dice a Candelas que va a leerle el destino; y lo quiere hacer como siempre se ha hecho entre los gitanos: mirando en el fondo de un cántaro con agua.

Cuando Candelas va a coger el cántaro, un rapidísimo fuego fatuo sale de la hoguera y se pone a pasearse por el aire, por el suelo, por los muros de la cueva, persiguiendo a Candelas incansablemente. Es el terrible y pesado espíritu. Pero ya no tiene tanta fuerza como antes, poco a poco empieza a languidecer. Ahora que está débil es el momento de atacarle.

Lucía se concentra, cierra los ojos, estira los brazos y, con voz profunda suelta todos los conjuros más efectivos y poéticos que conoce para destruir para siempre al espíritu maligno. Primero le recita los conjuros para reconquistar el amor perdido:

*“¡Por Satanás! ¡Por Barrabás!
¡Quiero que el hombre que me ha engañao me venga a buscar!
¡Elena, Elena, hija de rey y reina!
¡Que no pueda parar ni sosegar,
ni en cama acostao, ni en silla sentao,
hasta que a mi poder venga a parar!”*

Cuando ya lo tiene al lado, le dice en plena cara los maleficios de la bruja fingida:

*“¡No te acerques, no me mires, que soy bruja consumá;
y el que se atreva a tocarme la mano se abrasará!
¡Soy la voz de tu destino! ¡Soy el fuego en que te abrasas!
¡Soy el viento en que suspiras! ¡Soy la mar en que naufragas!”*

Gracias a estas fórmulas mágicas de Lucía, el espíritu empieza a extinguirse. Candelas y su novio Carmelo deciden entonces que, para acabar de una vez por todas con él, lo mejor es casarse esa misma noche. Así lo hacen, y lo celebran bailando los dos la música más bonita que hiciera Falla en toda su vida, esta que vais a escuchar ahora mismo. La melodía de esta escena de amor la hace este maravilloso instrumento de cuerda, llamado violonchelo.

Música... - Pantomima (2º parte, donde empieza el violonchelo)

Y así, con esa trompeta que se extingue, termina esta primera historia de *El amor brujo*. Y este final es el principio de la siguiente historia, la que lleva por título *La vida breve*.

Para la interpretación de las siguientes músicas de hoy necesitamos que alguien toque las castañuelas, pues es toda música de baile español. Por eso nos hemos traído a una de las mejores intérpretes de castañuelas del mundo. Es...

.....

La vida

Ahora sí estamos en disposición de entrar en el mundo de *La vida breve*, que es una ópera, o sea, una historia que se canta y se actúa. Pero aquí sólo tendremos la orquesta, las castañuelas y mi narración; el resto, ya sabéis, os lo vais a imaginar muy bien.

Esta es una historia que critica esas maneras de comportarse machistas, egoístas y clasistas que tanto abundan en nuestra sociedad. Es, por lo tanto, una tragedia de amores y desamores con final fatal.

Don Manuel de Falla hizo para esta obra una música vibrante y dramática. Fijaos bien de que manera tan apasionada empieza.

Música... - La vida breve. Intermedio

0' 45"	<i>maderas suaves, tema de la danza</i>	Volvemos a estar en Granada, pero ahora la historia se desarrolla en una humilde casita blanca del barrio del Albaicín. Ya no es de noche, es el alba, se ven las primeras claridades anaranjadas de la mañana. Los primeros rayos del sol iluminan la Alhambra, que lo preside todo...
1' 02"	<i>fuerte de la cuerda</i>	Esta es una historia muy breve, pues muy breve fue la vida de la hermosa y desdichada gitanilla llamada Salud.
1' 20"	<i>sobre el tema suave de la cuerda</i>	
1' 46"	<i>segunda vez tema suave</i>	Salud ha estado toda la noche sin dormir de impaciencia, esperando que llegara el alba. La razón es que su novio, un "payo" llamado Paco, le prometió el día anterior que iría a verla al punto de la mañana, y ella sólo piensa en su amor.
2' 20"	<i>clarinete y trompas, con el oboe</i>	Allí la tenemos, en la puerta de su cueva, mirando al horizonte, empuñándose sobre la punta de los pies y con una mano sobre los ojos para impedir que le deslumbre el sol... pero no ve venir a nadie.
	<i>fin de la música</i>	

Por fin, dos horas más tarde, Paco aparece corriendo y poniendo mil excusas por su tardanza. Salud le quiere mucho, pero no confía demasiado en él; piensa que la considera una aventura más de su holgada vida de señorito de ciudad y que sólo quiere aprovecharse de ella. Pero llega Paco y la embauca diciéndole cosas hermosas... a Salud se le olvidan los sinsabores y cree todo lo que le dice, hasta cuando le promete repetidas veces que se casará con ella.

Lo que no sabe la pobre Salud es que el chuleta de Paco está comprometido con una chica de muy buena posición llamada Carmela. La abuela y el tío de Salud sí lo saben, pero les da mucha pena desengañar a la muchacha. De todos modos, Salud empieza a tener fundadas sospechas de que está siendo burlada; por ello acude con su familia al patio de la señorita Carmela: en ese momento, precisamente, el sinvergüenza de Paco se está casando con ella.

El patio está decorado con miles de flores y farolillos, hay carrozas tiradas por briosos caballos andaluces y todo el mundo va engalanado como se va a una boda. La fiesta está en todo su apogeo: mientras los cocineros reparten la comida y los vinos finos cordobeses se escancian en las copas, las guitarras y las voces se funden en una danza española. Aquí la tenéis, tocada por una orquesta sinfónica.

Música... - Danza

En medio del baile y el jolgorio de la fiesta de bodas, Salud le echa en cara a Paco su engaño, pero éste, con una desfachatez sin límites, jura a todo el mundo que no la conoce. Desesperada, Salud dice a todos los invitados:

- "¡Me engañó! ¡Me dejó! ¡Debe haber todavía en mi casa algún eco que guarde sus dulces palabras de amor!..."

Después de esto cae muerta, mientras su familia maldice al sinvergüenza del señorito.

¡Veis qué triste acaban las historias donde hay mala gente! También podríamos cambiar el final y decir, por ejemplo:

Salud llega a la fiesta de la boda. Cuando Paco la ve se pega un susto tal, que le da un infarto y lo tienen que llevar al hospital. Salud que, como su nombre indica, goza de muy buena salud, se da cuenta de lo imbécil que es Paco y se desenamora al instante, y se queda prendada del guitarrista, que para eso es músico. Sí, amigos, la vida misma ofrece muchas posibilidades a la hora de concluir una historia.

El sombrero

Después del amor y la vida llegamos al sombrero. Esta es la última de las historias de hoy, la que se titula *El sombrero de tres picos*. Es una obra pícaro (es decir, con humor y buen rollo) que se baila, a eso se le llama ballet. Pero os repito lo que dije antes: sólo tenemos la orquesta, las castañuelas y el taconeo de la "bailaora" y la narración; el resto, o sea, los decorados, las luces, los personajes y los bailarines, quedan para vuestra imaginación, que todos sabemos que es abundante.

Para ambientar en nuestro interior este cuento debemos imaginarnos una aldea española. En la aldea está la casa de la molinera y su marido, el molinero. Es una pareja muy apuesta, especialmente la molinera, que es la más guapa y de mejor tipo de la aldea. Además van vestidos con unos trajes de vivos colores que parecen sacados de los cuadros de Goya.

Ya tenemos todo el cuadro compuesto en nuestra cabeza: la aldea, los trajes, y la guapa molinera que se prepara y lanza a bailar un brillante fandango como éste.

Música... - *El sombrero de tres picos: Suite nº 1 - Danza de la molinera. Fandango*

*"Casadita, Casadita
cierra con tranca la puerta;
que aunque el diablo esté dormido,
a lo mejor se despierta."*

Esta es una frase de por entonces que quiere decir, más o menos, que todos tenemos la tentación cerca, y que si no la mantenemos dormida, se despierta por esa "otra parte" que se esconde en nosotros y hace fechorías.

En el escenario de nuestra imaginación aparece un nuevo personaje: un decrépito viejete, con un aspecto ridículo, la cara empolvada de blanco, un sombrero de tres picos y un pañuelito en una mano que se lleva a la boca cuando carraspea. Este señor es un auténtico imbécil al que, por algún enchufe, le han regalado el título de gobernador de la provincia. A quien ostenta ese título le llamaban por entonces Corregidor, y le coronaban con el ilustre sombrero de tres picos.

Este Corregidor, nada más llegar a la aldea, le echa una ojeada a la molinera y decide, sin consultar con nadie (ni siquiera con ella, claro) que debe ser suya. Rápidamente se le declara, pero la molinera, en un ataque de risa al ver a semejante esperpento, se escapa. El viejo verde la persigue hasta que se pega un

tozolón y se cae todo lo largo que es al suelo (vamos, como en los dibujos animados que conocemos).

Es la noche del día más largo del año: la famosa y alegre noche de San Juan. Toda la aldea está de fiesta, hasta han llevado una orquesta que se dispone a tocar una música de ritmo vigoroso e insistente para que baile el apuesto molinero. Es una farruca, donde los tacones redoblan en la tarima del escenario. Observad el solo del corno inglés y, sobre todo, estad muy atentos al final, donde todo entra en una especie de torbellino acelerado que se resuelve de un tirón.

Música... - *Suite nº 2: Danza del molinero. Farruca*

El estúpido del Corregidor sigue persiguiendo a la molinera. Esta lo tira por un puente al río, pero él es incombustible y la sigue persiguiendo, hasta que la molinera le apunta con una escopeta y escapa al campo.

Como el ridículo Corregidor tiene las ropas mojadas, se queda a dormir en casa de la molinera, "que encuentra vacía", y deja en la puerta el sombrero y la ropa secándose.

El molinero y el resto de los aldeanos se van enterando de las obsesiones y manías persecutorias del Corregidor y se van reuniendo enfrente de la casa del molinero, donde han visto el inconfundible sombrero de tres picos. Así que, cuando sale a la calle a ver si sus ropas ya están secas (hecho un adefesio con un pijama que le queda grandísimo), todos los aldeanos, con el molinero al frente, se le echan encima y lo lanzan al aire cada vez más alto; es decir, lo mantean como si fuera un monigote.

Al fin, sin Corregidor que les sople, con el poder derrocado, todos los habitantes de la aldea bailan una impresionante jota, que es el momento más espectacular de toda la música española para orquesta.

Música... - *Suite nº 2: Danza final. Jota*

.....

Roma

Guión de concierto multimedia para jóvenes

Música de Ottorino Respighi

Estrenado en el Auditorio Víctor Jara. Vecindario (Gran Canaria) (II-2002)
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Dir. Josep Caballé

Introducción

Tritón

Las Fuentes de Roma: I. La fuente del Tritón, por la mañana

Trevi

II. La Fontana di Trevi, a mediodía

Medicis

III. La Fuente de la Villa de Medicis, al atardecer

Borghese

Los Pinos de Roma: I. Los Pinos de la Villa Borghese

Catacumbas

II. Pinos cerca de una catacumba

Gianicolo

III. Los Pinos del Gianicolo

Vía Appia

IV. Los Pinos de la Vía Appia

Circenses

Fiestas romanas: I. Circenses

La Befana

IV. La Befana

Introducción

IMÁGENES

I-1 PIRANESI, GENERAL

I-2 PLANO DE ROMA

Ha llegado el momento de que vayamos al lugar más emblemático de Occidente, al rincón de donde parten y mueren todos los caminos, al ombligo del universo, pues todo el mundo sabe que el universo entero está allí.

I-3 DIBUJO DEL FORO

La ciudad de las ciudades, la capital del mundo. La más hermosa, la europea más caótica; la más romántica, la más atascada... No hay duda de que es mucho más que una simple ciudad.

I-4 PIRANESI, PLAZA

El espacio con mayor cantidad de arte por metro cuadrado: templos y palacios de todas las épocas, piedras nuevas y viejas; ruinas, cuadros, bóvedas, esculturas, museos, calzadas, obras de ingeniería... Toda la ciudad es una gran obra de arte.

I-5 VESPAS

Las calles repletas de Vespas son la antesala de cientos de iglesias repletas de obras de arte. Una ciudad que produce agobio y admiración a partes iguales.

I-6 MERCADO

Pero la vida se ve en la calle, en los mercados, y, sobre todo, en la gente: obispos, horteras, cocineros, guías, peregrinos, turistas...

I-7 LOBA CON RÓMULO Y REMO

Roma: la ciudad de la loba que amamanta a Rómulo y Remo, sus fundadores.

I-8 FUENTE FARNESSE

Roma: el paraíso de las fuentes, de los obeliscos y de los pinos: agua, vegetación y piedras a partes iguales. Una ciudad donde se descubren tesoros constantemente.

I-9 DIBUJO EN PIZZERÍA

Roma: la ciudad de las terrazas, de los restaurantes al aire libre, de la pasta, los helados, las cafeterías del café más negro que pueda soñarse.

I-10 ROMA ANCORA

No se sabe de ningún espacio más visitado. Desde todos los confines del mundo acuden gentes a Roma, a la ciudad donde el tiempo se ha quedado a pasar todas las vacaciones: la Ciudad Eterna.

I-11 ARCO DE CONSTANTINO

El famoso escritor alemán Goethe se quedó estupefacto cuando llegó hace más de doscientos años. En su libro *Viaje a Italia* nos dice: "A cada paso un palacio, una ruina, un jardín, un desierto, una casita, un establo, un arco de triunfo, una columnata, y todo ello tan junto que podría dibujarse en una pequeña hoja de papel".

I-12 SALUTI DA ROMA

Queridos amigos, alguna vez en la vida hay que ir a Roma. Esa es la razón por la que os propongo este viaje. Ahora, en estos momentos, estamos dispuestos a vivir intensamente una hora en Roma. Vamos a "escuchar" Roma, a "ver" Roma, a "sentir" Roma.

I-13 PORTADAS DE DISCOS

Nuestra guía de viajes va a ser la música que dedicó a su ciudad el compositor italiano Ottorino Respighi a comienzos del Siglo XX. Respighi agrupó su música en tres colecciones: una de Fuentes, otra de Pinos y otra de Fiestas.

I-14 PARTITURA

En efecto: *Fuentes de Roma*, *Pinos de Roma* y *Fiestas romanas*. Tres retratos musicales, la música más espectacular para la orquesta más espectacular.

I-15 ROMA LETRAS METÁLICAS

Pero, sobre todo, quiero que con este concierto descubráis que a través de la música, las imágenes y la palabra podemos agarrar Roma y comérmola. En eso va a consistir nuestro espectáculo. Más adelante ya tendréis oportunidad de ir allá y comprobar si lo que hemos oído y visto es verdad.

.....

Tritón

II-1 TRITÓN AL TRASLUZ

Roma es una ciudad que invita al paseo. Y vamos a comenzar observando sus sorprendentes fuentes.

La primera de las músicas "hechas fuente" por Respighi nos sitúa en el mismo corazón de Roma. En plena mañana, y en el centro de una plaza circular de intenso tráfico, nos topamos con una de las fuentes que esculpió Bernini, el más importante escultor del barroco.

Es la fuente del Tritón, esa divinidad mitológica que sopla agua por una caracola marina.

Música... - Fuentes de Roma II - La Fuente del Tritón, por la mañana

- 0' 00" II-2 TRITÓN A CONTRALUZ
llamada 1ª y 2ª, Vivo
- 0' 15" II-3 TRITÓN AL ATARDECER
llamada 3ª
- 0' 21" II-4 GENERAL
ff >> explosión, trémolos y cascada nº 4
- 0' 40" II-5 BANDEJA FUENTE
pp sobre melodía tipo *Los planetas*,
cuerda. Allegretto
- 0' 52" cuerda, nº 5 Piu vivo
- 1' 00" II-6 GENERAL PICADO
<< Debussy *El mar*

Tritón, hijo del dios Neptuno, tiene tronco de hombre y cola de Delfín. Vive en un palacio de oro en el fondo del mar. El único ser que es capaz de calmar las olas y poner fin a las tempestades.

II-7 PEZ
1' 15" sobresaltos (entre ellos)

II-8 AGUA QUE CAE
1' 40" pp flautas ligeras con repeticiones.
Frase a frase. <nº 7

II-9, 1º PLANO PICADO
1' 50" mf<<< progresión

II-10 GENERAL PICADO
2' 12" fff platillazo

II-11 PECES
2' 24" pp tara, tara, tara, tara,
coda y morendo nº 9

II-12 CONTRALUZ
2' 33" pp celesta
2' 45" FIN

Pasamos del intenso tráfico que nos rodea y nos concentramos en la escultura, la música y el agua.

La piedra y el agua...

la luz y la sombra...

las maderas y la cuerda de la orquesta...

todo confluye en una obra de arte para los cinco sentidos.

.....

Trevi

III - 1 PIRANESI

Nuestra próxima parada es en la fuente más famosa del mundo. Quien va a Roma tiene la obligación de hacerse una foto aquí, y después tirar unas monedas en su agua. Todos los deseos se cumplen.

Es la Fontana di Trevi. Hemos pasado del hijo al padre, de Tritón a Neptuno.

Música... - Fuentes de Roma III - La Fontana di Trevi, al mediodía

III - 2 GENERAL TURÍSTICA
0' 00" pp <<< sobre el comienzo
nº 10 Allegro moderato

III - 3 PLANO LARGO
0' 23" ff 1ª explosión nº 11

III - 4 MÁS CERCA
0' 53" cambios a menor tipo Wagner

III - 5 PICADO DESDE ABAJO
1' 16" fff progresión y remata en trompetería
nº 14 Piu vivace

Neptuno, el mismísimo Dios de los mares, llega con sus huestes echando agua por los cuatro costados. Se acerca a nosotros para marcharse después al fondo de los océanos.

III - 6 PICADO DESDE ABAJO
<<<

III - 7 DETALLES
1' 53" fff explosión estática y modulación
Largamente
<<<

III - 8 DETALLES
2' 28 ff >> (... cuando empieza a disminuir)

III - 9 NOCHE
2' 47" mf >> cambio a menor wagneriano

III - 10 NOCHE
3' 20" pp modulación a mayor, nº 17 calmo

III - 11 NOCHE
3' 40"
4' 03" unión con la siguiente
sobre el flautín

Neptuno y su séquito de tritones y caballos acuáticos se alejan con majestad, abriéndose paso entre las oleadas de agua, un agua que llega hasta la fuente desde las montañas, a través de los mismos acueductos que proyectaron los romanos hace 2.000 años. La misma, cristalina y exquisita agua de entonces, que Neptuno atraviesa a diario.

Ha ido llegando la tarde. En la lontananza se pierden las huestes de este gran dios del mar. Junto a él, montados en sus caballos acuáticos, nosotros también nos despedimos del centro de la urbe para disfrutar de un poco de aire fresco en otros lugares de Roma.

Entramos en los jardines que mandaron construir los mecenas más importantes de su tiempo.

.....

Médicis

Música... - Fuentes de Roma: IV - La Fuente de la Villa de Médicis, al atardecer

IV - 1 NAIADES
0' 00" pp melodía flauta y corno.
Sobre el final nº 18

IV - 2 TORTUGAS
0' 30" pp repite melodía
sobre corno inglés

IV - 3 F. NAVONA
0' 49" pp corno inglés: nota tenida

Aquí, en la Villa Medici, descansamos. Mientras, repasamos en nuestra memoria algunas de las fuentes que hemos visto en nuestros paseos por esta apasionante ciudad.

La fuente de las tortugas o las tremendas fuentes de la Piazza Navona.

IV - 4 F. NAVONA
1' 00" ppp *melodía en violín agudo,
nº 19 Meno mosso*

IV - 5 F. DEL BARCO
1' 26" p *sobre flauta*

IV - 6 FONTANONE
1' 42" p *vuelve el Violín, nº 20*

IV - 7 F. PANTEÓN
1' 56" f *chelos*

IV - 8 FUENTE
2' 06" pp *clarinete de pájaro, nº 21
Andante como prima*

IV - 9 F. PANTEÓN
2' 17" pp *flauta sobre cuerda*

IV - 10 FUENTECILLA
2' 30" pp *más flauta entrecortada
(dejar pasar algo)*

IV - 11 F. TONEL
3' 01" ppp *parada, sigue y parada*

IV - 12 MASCARONE
3' 19" *vuelve la vida: melodía, nº 22*

IV - 13 F. NAVONA DETALLE
3' 40" *repite melodía en maderas*

IV - 14 F. NAVONA NOCHE
4' 01" *campanas*

IV - 15 TÍVOLI
4' 18" *flauta*

Fuentes grandotas, como la del barco de la Plaza España, el "fontanone" del Gianicolo o las fuentes de Neptuno. Junto a ellas, el sonido de murmullos de hojas.

El canto de los pájaros nocturnos acompaña a otras fuentes más pequeñas.

En esquinas y rincones, entre los chorros de agua, se nos aparecen tonelillos, caras y figuras extrañas.

Ha llegado la noche a la Piazza Navona.

Mientras escuchamos este poético final (con el sonido de las lejanas campanas de San Pedro), vamos a escuchar la voz de Rafael Alberti. En su libro "Roma, peligro para caminantes", el poeta describe así este momento.

*"El agua de las fuentes innumerables.
Duermo oyendo su infinito resonar.
Agua es aquí en Roma mi sueño .../...*

*Sigue charlando el agua de las fuentes
completamente ajena a todo, indiferente.
Lo que dice es tan sólo lo que suena. .../...
Agua de Roma para mis insomnios,
esos largos oscuros en que pueblo los techos de mí,
mudas imágenes, que apenas sí conozco.*

IV - 16 FONTANONE
4' 45" *acento en cuerdas agudas nº 23*

IV - 17 NAVONA PLATO
5' 05" *graves y campanas*

5' 15" *parada*

IV - 18 TREVINO NOCHE
5' 50" *final*

V - 1 HILERA DE PINOS

V - 2 CAMINO ENTRE PINOS

V - 3 PINO EN FARNESE

V - 4 PIRÁMIDE

V - 5 CARACALLA

V - 6 OSTIA

Música... - *Pinos de Roma: I - Los Pinos de la Villa Borghese*

V - 7 ESCALINATA
0' 00" ff *terna Allegretto vivace*

V - 8 GRUPO MUSICAL
0' 19" mf << *flautas nº 2*

V - 9 PINTOR
0' 27" f *trémolos: trompeta*

*Agua para los pobres, los mendigos,
esos que se abandonan al borde de las fuentes
y se quedan dormidos.*

*Agua para los perros vagabundos,
para todas las bocas sedientas, de pasada,
agua para las flores y los pájaros,
para los peces silenciosos,
agua para el cielo volcado con sus nubes,
con su luna, su sol y sus estrellas.*

*Pero por sobre todo, agua sólo sonido, repetición constante,
Agua sueño sin fin, agua eterna de Roma. Agua."*

.....

Borghese

Este ciclo de Fuentes de Roma nos da paso al de los Pinos de Roma.

Roma está repleta de pinos por todos lados: puedes caminar por el centro bajo sus pinos.

Los hay junto a los más bellos palacios...

... como éste del Palacio Farnese. Y al lado de la única pirámide de Roma...

... la de Cayo Cestio. Las ruinas están repletas de pinos...

... como éstos de las Termas de Caracalla. Todos los peregrinos que llegan a Roma lo hacen a la sombra de los pinos de las calzadas milenarias.

Comencemos ya nuestro recorrido por los Pinos de Roma. Los primeros nos trasladan a la alegría y el jolgorio de una mañana de fiesta en la Villa Borghese. Estamos en pleno bullicio.

De la escalinata florida de la Plaza España a los músicos que tocan frente al Panteón.

V - 10 MERCADO
0' 42" f *la cuerda se echa a correr
(luego con interrupciones)*

V - 11 TOMATES
0' 57" p << sobre Tema inicial

V - 12 HOMBRECILLO
1' 09" ff *tema infantil*

V - 13 POSTAL
1' 28" ff *explosión alegre con carraca y risas
de trompas, dos veces n° 5*

V - 14 ROMANO
1' 41" p *sobre Tema cómico*
1' 46" f *chaca chaca tucachá... n° 6*

V - 15 OBRERO
1' 54" mf *tema infantil: sobre oboe*

2' 00" mf *trompetas con sordina
(Petruska) n° 7*

V - 16 MULTITUD
2' 10" f <<< sobre flautas que suben

V - 17 PATIO
2' 24" ff *tema infantil 2 veces n° 8*

V - 18 CARTEL DE TEATRO
2' 38" fff *bocinazos: 1 largo*

V - 19 CARTEL DE TEATRO
2' 47" *bocinazos: 1° corto n° 9*

V - 20 PLUMERO
2' 54" *bocinazos: 3° corto
fin*

.....

Los pintores hacen caricaturas en la Piazza Navona.
Los puestos rebosan de frutas, pez espada, alcachofas y tomates...

Auténticos romanos esperan aburridos a que les hagan una foto.

Y junto a ellos, los obreros que reponen el famoso suelo de Roma,
el único del mundo hecho piedra a piedra.

No podían faltar los millares de creyentes agolpados para ver
al Papa en la plaza de San Pedro.

Catacumbas

VI - 1 PINO EN VIA APPIA Pero hay otras Romas muy distintas a la del colorido y la fiesta.
Una Roma lúgubre y oscura nos espera.

Para llegar hasta ella, nos dejamos llevar por las sendas de los
pinos. Atravesamos las murallas y poco a poco nos alejamos del
bullicio del casco urbano.

VI - 2 PINO EN VIA APPIA La elegancia y parsimonia de estos árboles conmueve al visitante.
Aunque nos parezca que ellos ignoran lo que ocurre a su
alrededor, en el fondo sabemos que observan con interés la
vida que transcurre bajo sus copas.

VI - 3 PINO EN VIA APPIA

Fijémonos en ellos: su complejo entramado de ramas asemejan
a caminos que se cruzan y pierden, pasillos que se comunican,
maraña de conductos que reparten la savia a todos sus
puntos.

VI - 4 CAMINO

Y más abajo de sus raíces, en las profundidades de la tierra, otro
mundo similar al de sus copas se abre paso: también hay
caminos, conductos, pasillos... Un laberinto confuso y secreto
con dos milenios de antigüedad y docenas de kilómetros: es el
mundo de las catacumbas.

Música... - Pinos de Roma... II - Pinos cerca de una catacumba

VI - 5 CATACUMBAS
0' 00" ppp *intro.: Cuerda con sord. Lento*

VI - 6 CATACUMBAS
0' 26" ppp *melodía: trompas con sord.*

VI - 7 CATACUMBAS
0' 40" pp *sobre Intr.: Cuerda con sord.*

Cantos antiguos de creyentes han quedado atrapados entre
sus pasillos.

Melodías que se han quedado a vivir en ese embrollo de
corredores.

VI - 8 CATACUMBAS
0' 59" pp *melodía: trompas con sord.*

VI - 9 CATACUMBAS
1' 15" pp *intr. n° 10*

VI - 10 CATACUMBAS
1' 35" pp *sobre melodía de flauta*

Desde la lejanía, una trompeta llegada del fin del mundo se ha
adelantado al Apocalipsis. La trompeta nos va a hablar del
nacimiento de esta red de túneles, de esta construcción de
hormigas. Nos cuenta cómo a la galería troncal se sumaron otras
galerías, y otras, y otras... hasta crear una laberíntica ciudad
subterránea. Igual, igual que las ramas de los pinos que están
arriba, en la superficie.

VI - 11 SANCTO MARTIRI...
2' 03" p *solo de trompeta. Più mosso*

VI - 12 CATACUMBAS
2' 21" *nota aguda*

VI - 13 CATACUMBAS
2' 45" *segunda parte de la melodía*
3' 00" *sobre la nota aguda*

Después de esta melodía del más allá, se escuchan rumores de
cantos que entonaron los primeros cristianos perseguidos. Un
canto que, como las catacumbas, se multiplica y, en sus 22
repeticiones, inunda las téticas galerías pobladas de esqueletos.

VI - 14 CATAUMBAS

3' 19" *p* << 1ª vez. Ancora più mosso

VI - 15 PINTURAS

4' 11" *mf* << 6ª vez se superponen nº 11

VI - 16 ESCULTURAS

4' 43" *ff* << 11ª vez

VI - 17 ESQUELETO

5' 33" >>> 19ª vez

VI - 18 CATAUMBAS

5' 51" *p* coda: trombones

VI - 19 CATAUMBAS

6' 07" *p* maderas Poco meno

VI - 20 CATAUMBAS

6' 24" *pp* final: fogates. Più lento
6' 54" fin

La atmósfera se hace irrespirable, la presión de la tierra en esa topera de túneles nos oprime... Volvemos sobre nuestros pasos hacia la única salida de la madriguera.

Las escaleras ascendentes nos abren la esperanza de un nuevo oxígeno.

.....

Gianicolo

VII - 1 SAN PEDRO AL FONDO

Al fin, el sol.

Nos vamos a desquitar de la encerrona anterior con la ascensión a uno de los lugares emblemáticos de Roma: el monte Gianicolo. Es la visita obligatoria de los peregrinos, el sitio que los romanos han elegido desde tiempos inmemoriales para ver atardecer sobre su ciudad.

VII - 2 PINOS DEL GIANICOLO

Estos son los auténticos Pinos del monte Gianicolo. Como en Roma no se debe ir con prisas, esperamos plácidamente a que llegue el atardecer.

VII - 3 ATARDECER EN GIANICOLO

Desde aquí, desde la mejor vista de Roma, nos quedamos a disfrutar de la noche, pues la noche en Roma es magia pura. La magia del piano y el clarinete.

Música... - Pinos de Roma III: Pinos del Gianicolo

VII - 4 ATARDECER GIANICOLO

0' 00" *pp* intro. piano

VII - 5 OVEJAS CON CÚPULA

pp tema clarinete: 1ª vez

VII - 6 FORO AL ATARDECER

0' 21" 0' 48" *pp*, tema clarinete: 2ª vez,
sobre la cuerda del final de la frase

La luz va tiñendo las ruinas con los tonos cálidos del crepúsculo.

VII - 7 ACJARELA

1' 16" *pp* tema clarinete: 3ª vez

VII - 8 PANORÁMICA

1' 35" *pp* sobre el clarinete 2ª parte

VII - 9 PANORÁMICA

1' 53" *pp* flauta y chelos haciendo el tema

VII - 10 JARDÍN

2' 18" *pp* sobre la cuerda mareada nº 14

VII - 11 NIÑA Y FUENTE

2' 40" *pp* << Debussy: melodía melancólica

VII - 12 CREPÚSCULO

3' 00" *pp* después de cadencia de clarinete,
sobre el arpa y oboe

VII - 13 CREPÚSCULO

3' 12" *pp* oboe nº 15

VII - 14 NOCTURNO EN TEVERE

3' 34" *pp* chelo

VII - 15 NAVONA CON LUNA

3' 50" *mf* << cuerda: melodía y desarrollo

VII - 16 ATARDECER

4' 29" *mf* tema principal en fl, ob y cl nº 16

VII - 17 ATARDECER

5' 03" *pp* cuerdas agudas nº 175' 20" *pp* sobre el final de la
cadencia de piano

VII - 18 ATARDECER

5' 37" *pp* tema clarinete solo

VII - 19 ATARDECER

5' 56" *ppp* sobre el trémolos de
cuerdas y pajarito6' 20" *ppp* arpa

VII - 20 ATARDECER

6' 48" fin

.....

Roma adquiere un aspecto misterioso, se despiertan los colores más encendidos: naranjas, cremas, sienas, granas, violetas...

Los jardines se mantienen ajenos a la locura de la ciudad. Sólo en esa quietud poética podremos escuchar las voces que nadie escucha.

Cúpulas, torres, río, montes a lo lejos... un perfil de ciudad que se graba en la memoria, sobre todo si el otoño ha asomado la nariz.

Las cafeterías sacan sus mesas a las plazas, las conversaciones son más íntimas, las sombras destacan bellezas que la luz oculta.

Cae la noche, un pájaro pierde su timidez y se lanza a exhibir su canción. Un canto que nos trae a la memoria los versos del poeta Quevedo:

*"Oh, Roma, en tu grandeza, en tu hermosura
huyó lo que era firme y solamente
lo fugitivo permanece y dura"*

Via Appia

La noche llegó y pasó. Ahora, los pinos nos encaminan a las Rutas Imperiales.

VIII - 1 CAMINOS DEL IMPERIO

Calzadas de piedra que se conservan perfectas. Por ellas transitaban las carrozas, cuádrigas y carros de combate. Ahora son pisadas por los neumáticos de bicis, motorinos y coches.

VIII - 2 MAQUETA

Todas las rutas del Imperio Romano parten y confluyen en Roma. Por eso, desde hace dos milenios se dice que "todos los caminos conducen a Roma".

VIII - 3 CALZADA

Entre todas las rutas, las más larga y más transitada era y es la Vía Appia: 400 kilómetros de calzada de piedra, de la que se conserva una buena parte.

VIII - 4 CARTEL DE VIA APPIA

En este cartel se anuncia. Aquí empieza nuestra excursión.

VIII - 5 CALZADA Y PINOS

Junto a nosotros, millones de aurigas, ejércitos enteros han transitado por este adoquinado.

En estos *Pinos de la Via Appia*, el compositor Respighi nos describe la entrada de las centurias romanas por la impresionante Via Appia. Y lo hace desde la lejanía.

Música... - Pinos de Roma: IV - Pinos de la Via Appia

VIII - 6 RUINAS

0' 00" ppp introducción

Una confusa nube de polvo se vislumbra en la distancia. Sólo se llega a adivinar un vapor sofocante.

VIII - 7 CALZADA CON LLUVIA

0' 21" ppp sobre las trompas nº 18

La forma de esta pieza musical es parecida a la del Bolero de Ravel: se desarrolla en un monumental "crescendo". Es decir: comienza en este pianissimo e irá aumentando hasta terminar en fortísimo.

VIII - 8 CALZADA

0' 45" pp tema: clarinetes graves

Antes de que la vista nos defina algo concreto, otros órganos, más familiarizados con la distancia, nos dan la primera información: el aire nos trae olores algo putrefactos a chamusquina y metal, a grasa y rancio.

El oído percibe un runrún del que destaca la melodía de un lejano corno, que suena con requiebros aprendidos en las campañas de Oriente.

VIII - 9 CAMINO

1' 09" p tema oriental: corno inglés

VIII - 10 CAMINO

1' 50" p sobre el final del corno inglés, cuando dialoga con el fagot

Las primeras formas a la vista se empiezan a concretar: en el horizonte se destacan los primeros estandartes y las siluetas de las gigantescas máquinas de guerra tiradas por elefantes. Más atrás, la infantería, la caballería y todos los carros con materiales y alimentos.

VIII - 11 CALZADA

2' 08" mf (seguido) sobre tema central grave en metales nº 20

Los instrumentos de metal anuncian que el ejército está ya próximo. Disfrutad vosotros solos de la colosal llegada de los ejércitos romanos por la calzada de la Via Appia, el desfile ante todos sus monumentos y tumbas, hasta traspasar el Arco de Constantino.

VIII - 12 CAMINO

3' 10" ff 1ª llegada nº 21

VIII - 13 CECILIA METELA

3' 25" fff 1ª explosión

VIII - 14 CALZADA DE POSTAL

3' 57" fff 2ª trompas

VIII - 15 CALZADA DE POSTAL

4' 11" ffff 3ª explosión nº 22

VIII - 16 ARCO CONSTANTINO

4' 27" ffff cambio de tono

VIII - 17 ARCO (DETALLE)

4' 57" ffff se detiene el ritmo

VIII - 18 PINOS

5' 15" ffff acorde final

.....

Circenses

No nos movemos demasiado del lugar al que nos han traído los ejércitos. Al lado del Arco de Constantino se eleva la mole del anfiteatro más famoso del mundo.

Ya escuchadas y vistas las *Fuentes* y los *Pinos de Roma*, nos sumergimos en las *Fiestas romanas*. De las cuatro que escribió Respighi, hemos seleccionado para terminar nuestro concierto dos de ellas.

La primera de las dos fiestas se celebraba en este edificio. Aquí tenéis una maqueta de la reconstrucción ideal del famoso Coliseo de Roma.

Y éste es el mismo Coliseo en un grabado de hace dos siglos. Para concluir con su estado actual, después de haber pasado por 2.000 años de guerras y destrucciones.

IX - 1 COLISEO MAQUETA

IX - 2 COLISEO PIRANESI

IX - 3 COLISEO VISTA TURÍSTICA

- X - 7 GELATI**
2' 29" mf saltarello: trombón con gliss nº 37
- X - 8 FUENTE MERCADO**
2' 43" f marcha a lo Falla nº 38
- X - 9 DIBUJO CANTANTES**
2' 53" f vals de los trinos nº 39
- X - 10 ACUARELA**
3' 04" ff jatica potente y serena
con final revoltoso nº 40
- X - 11 MOSAICO**
3' 28" ff más jatica nº 41
- X - 12 ESCULTURA**
3' 47" mf << trompeta y persecución
Sherezade nº 42
- X - 13 ROMA TOALLA**
4' 02" fff explosión en baile popular nº 43
- X - 14 ROMA MINIATURA**
4' 20" fff (en la 3ª frase) nº 44
- X - 15 ROMA POSTAL**
4' 35" fff trompetas nº 45
- X - 16 ROMA GUÍAS**
4' 42" fff cada trompetera:
pan pan papapán nº 46
- X - 17 ROMA O MORTE**
4' 48" f << acelera. Stringendo
- X - 18 ROMA CAMISETA**
4' 56" fff después de parada con tambor.
En tatatatáaaan.
- X - 19 ROMA HORTERA**
5' 10" fff pan pan papapán,
pan pan papapán... nº 48
- X - 20 ROMA MÍA**
5' 17" fin
-

Los extraños sueños de la pequeña Pino

Cuento musical para niños

Música sinfónica variada

Estrenado en el Teatro Pérez Galdós. Las Palmas (II-1995)

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Dir. Adrian Leaper

¡Atención, mucha atención!

Falla: El sombrero de tres picos

Borodin: Danzas Polovsianas del Príncipe Igor

El libro mágico de los espejismos

T. Power: Cantos Canarios: Malagueña, Isa y Final

El pinar de Tamadaba

Debussy: Petit Suite: En Bateau

Diálogos asombrosos

Haydn: Sinfonía nº 94 en Sol Mayor, Sorpresa: Finale

Los instrumentos de Pino

Purcell: La reina de las hadas, Acto II (nº12): Eco

En las noches

Mendelssohn: El sueño de una noche de verano, Op. 61: Scherzo

Haendel: Música Reales fuegos artificiales: Rejouissance

Y llegó un pintor

Viaje a la ciudad

Albinoni: Concierto para oboe y orquesta en Re m - 3º mov.

Britten: Sinfonía simple Op. 4: 2º mov. Playful Pizzicato

Su primer concierto

Mozart: Serenata nº 10 en Si b, KV. 361 - Gran Partita: Rondó

Dudas finales

Bizet: La Arlesiana: Suite nº 2, Farandola

¡Atención, mucha atención!

Música... - *Falla: El sombrero de tres picos* (primeros compases de la Introducción, hasta las castañuelas)

¡Atención, señoras y señores, niñas y niños, poned mucha atención! ¡Dejad todo lo que estéis haciendo, abandonad vuestros trabajos y acudid a escuchar la historia más insólita e inverosímil que jamás habéis oído! ¡Tan chocante e inconcebible que casi ni yo mismo me la creo!... y eso que fui yo quien la descubrió.

Música... - *Falla: El sombrero de tres picos* (repetición)

Esta historia nadie me la ha contado ¡Nadie! Os preguntaréis: “¿y cómo la sabe?” ¡Ajá!, la encontré escrita en un papelucho antiguo y medio roto firmado con el nombre de una muchacha. No me preguntéis cuándo ocurrió exactamente esta historia porque no os sabré contestar, pero, por mis investigaciones, me atrevería a decir que debió acaecer a finales del siglo pasado. ¿Dónde? ¿En qué lugar se desarrolla la acción?. No os lo creeréis, pero pasó en esta misma isla; sí, sí, en Gran Canaria. ¿Cómo llegó a mis manos aquel papel tan enigmático? Es un caso fascinante y es lo primero que os voy a contar.

Música... - *Falla: El sombrero de tres picos* (repetición)

Aunque no recuerdo exactamente el lugar donde encontré el papel, sé que era en el bullicioso mercado de un lejano pueblo oriental: ¿en Samarcanda?... ¿en Buhara?... ¿en Jaisalmer?... ¡La verdad es que no sé! Pudo ser en cualquiera de estos fantásticos lugares donde estuve hace tiempo. ¡A lo mejor fue en la mismísima Konchinchina! No recuerdo bien. Pero no importa demasiado. Imaginaos que estáis en un sitio así: olor a especias y a asaderos, colores de brillantes sedas, griterío de vendedores, relinchos de caballos y camellos, búfalas abriéndose paso entre la gente, fornidos bailarines con cuchillos en la boca y sables en las manos dando grandes saltos al ritmo de una danza impetuosa que llegó a sonar en el palacio del auténtico Príncipe Igor.

Música... - *Borodin: Danzas Polovsianas del Príncipe Igor: Allegro*

.....

El Libro mágico de los espejismos

Allí, en un exótico comercio donde vendían las cosas más raras que nadie pueda imaginarse (ungüentos milagrosos, huesos de animales desconocidos, mapas de lugares donde nadie ha estado, piedras con formas humanas...), pues bien, allí, en esa oscura tienda, encontré un libro interesantísimo. El “Libro mágico de los espejismos” era el título que estaba escrito con tinta en su forro de papel. Después de regatear el precio un buen rato, como es la costumbre, compré el libro y lo estuve leyendo durante meses. Tanto lo manoseé, que un día se le empezó a caer el forro de papel que tenía.

- “No tiene importancia -me dije-, lo cambiaré por otro”.

Pero, cuando ya iba a tirar ese sucio forro, me di cuenta de que era un papel muy viejo y, fijándome en él, hice el gran descubrimiento: el papel estaba escrito por la parte de atrás -nadie hasta ese momento se había dado cuenta de ello, pues la parte escrita estaba por dentro del forro, y claro, por fuera no se veía.

Lo que hoy os voy a relatar no es la historia que cuenta el libro que compré. ¡No! Os voy a contar algo mucho más apasionante: la historia que está escrita en aquel papel que sirvió de forro al libro y que trata de la increíble vida de una niña llamada Pino. Como ya os dije al principio, ella misma la escribió y se desarrolla en esta isla.

¿Y cómo fue a parar una historia de aquí al lejano lugar donde la encontré? ¡Ah! Supongo que en algún barco que partiría del Puerto de Las Palmas, con destino a Oriente; puede que el libro -con su forro incluido, claro- lo comprara a un “cambullonero” cualquiera de esos marineros rusos que desembarcan por aquí. ¡No sé!. Lo cierto es que la pequeña Pino había nacido en la Isla de Gran Canaria, concretamente en una preciosa cueva del Pinar de Tamadaba, muy cerca de Artenara.

Música... - *Teobaldo Power: Cantos Canarios. Malagueña, Isa y Final* (del compás 197 a final)

.....

El pinar de Tamadaba

De los padres de Pino no dice nada el papel, seguramente emigrarían a Cuba (como hicieron tantos otros por entonces) dejando a la niña al cuidado de su abuela, que se llamaba Severa. La anciana hacía mucho tiempo que había perdido la voz en una enfermedad y permanecía siempre en silencio, con lo cual la niña no tenía

a nadie que le enseñase a hablar. Esto le daba mucha pena a la abuela ¡Con lo lista que era su nieta y no sabía hablar como otras niñas de su edad!

-“¡Si alguna vez viniera alguien que le enseñara!” -pensaba constantemente la abuela.

Por aquellos tiempos ninguna persona solía pasar por el Pinar de Tamadaba, pero eso a Pino le encantaba, porque así podía trepar a todos los pinos a sus anchas. Ella sola, sin que nadie le enseñara, había aprendido a hacer muchas cosas que otros niños no podían hacer; por ejemplo, en la copa del pino más alto se había construido con palos y ramas una preciosa cabaña donde guardaba sus tesoros: piedras brillantes que colocaba haciendo dibujos con plumas de colores, un bote lleno de mariposas que soltaba de vez en cuando para verlas volar. También tenía allí sus zumbaderas (maderas atadas a hilos que al girar velozmente zumbaban como los abejorros).

Ej. 1- Percusionista,
hace girar una zumbadera

Y en la parte superior de aquella cabaña colgaba el nido de un cuervo que la niña había conseguido amaestrar con mucha paciencia.

Lo mejor de todo era que desde su choza veía todo el pinar, y, sobre todo podía ver el mar a lo lejos. Por eso, aunque nunca había salido de allí, era muy feliz en aquel lugar.

Ahora os voy a contar lo mejor de todo: Pino era capaz de hacer una cosa muy especial: podía soñar a su antojo todo lo que quería. ¡Oíd bien! Muchos días se subía a la cabaña y observaba el mar para descubrir algún barco en el horizonte; cuando lo veía se concentraba y se ponía a soñar despierta, como si estuviera traspuesta. Pino, en sus sueños, entendía todas las palabras, oía todas las músicas y veía todos los mundos. Quieta, en silencio, abstraída, oía en la profundidad de sus sueños:

“A la cubierta de un barco,
me quisiera transportar,
salpicada por las gotas
y mecida por el mar.
Mientras sueño con las olas
oír música querría,
de muy suave movimiento
y asombrosa melodía.”

Música... - *Debussy: Petit Suite: En bateau*

.....

Diálogos asombrosos

Ya veis: ¡ella, que era incapaz de decir una sola palabra, podía soñar todo que se proponía y encima con música incorporada! -aunque ni ella misma sabía de donde le venía- ¿Qué os parece? ¡Pino, si no soñaba, ni hablaba, ni entendía! Pero lo que sí sabía hacer, y muy bien, era conversar de otras maneras con sus... vamos a decir, mejores amigos: se entendía a la perfección con las cabras, pues había aprendido a imitarlas muy bien.

Con los pájaros podía charlar gracias a su silbido.

Pero el silbido no le valía para todos los pájaros: para dialogar con algunas aves utilizaba silbatos y reclamos que ella misma se construía con pipas de frutas y cañas que iba encontrando.

Por cierto, con su cuervo se comunicaba con una carraca.

Y, para hablar con una gran ave de largas plumas azules que de vez en cuando pasaba por allí, se había fabricado una flauta de caña.

Seguramente os estaréis diciendo: “con los animales, bien, pero ¿cómo se entendía con su abuela que no hablaba?”. Ningún problema, ambas se comunicaban a la perfección por medio de objetos: una pinza de cangrejo era para decir que había que coger algo, o que había que ir hacia atrás; si señalaban una hormiga era porque había prisa, o porque tenían tarea que hacer; sin embargo, una concha de caracol podía significar que era mejor ir despacio y tenderse al sol; un pedazo de carbón era la noche; un grano de millo, el amanecer; un poco de saliva, la lluvia; un limón, el sol...

También utilizaban los gestos para entenderse. Pino en esto era increíble: con sus pequeñas manos, sus brazos delgaduchos, sus ojos redondos y negros, con el movimiento de sus piernas de palillo y el baile de su cuerpo era capaz de contar cualquier cosa, por difícil que fuera.

Una vez soñó una música tan alegre y divertida que se la describió a su abuela con pelos y señales. La música es posible que se pareciera a ésta que va a sonar ahora; imaginaos mientras la escuchais los gestos, movimientos y bailes que haría la pequeña Pino ante su abuela. Para Severa todo lo que hacía su nieta siempre era una *Sorpresa*.

Ej. 2 - Narrador imitando a las cabras

Ej. 3 - Narrador silba imitando pájaros

Ej. 4 - Narrador juega con silbatos
y reclamos

Ej. 5 - Narrador y percusionista,
diálogo con carracas

Ej. 6 - Narrador y Flauta, diálogo con
una flauta de caña y un flautista

Música... - *Haydn: Sinfonía n° 94 en Sol Mayor, "Sorpresa". Finale*

.....

Los instrumentos de Pino

Otra cosa que Pino hacía casi todos los días era ir a tocar un gran tronco de árbol tendido en el suelo, que sonaba muy bien porque estaba hueco por dentro. Pino hacía ritmos distintos, golpeando el tronco con dos palos, hasta que salía bailando un lagarto que vivía dentro.

Ej. 7 - Percusionista, ritmo "caliente" con las congas

Por allí también guardaba una lata vacía que, atravesada por un palo y con alambres bien tirantes, sonaba muy bien, especialmente para los ratones y los conejos. El instrumento era como éste y lo tocaba así, con una piedra redonda que parecía de oro.

Ej. 8 - Narrador, tocar una guitarra casera

Y si había algún animal con el que no podía hablar de ninguna manera, no había problema, con un xilófono hecho a base de muchas cañas de distintos tamaños aprendía de inmediato.

Ej. 9 - Narrador y Vibráfono. Diálogo de xilófono de cañas con el xilófono.

Otras veces dialogaba con seres desconocidos. ¿Cómo?, muy fácil: iba a uno de los barrancos de Artenara y tocaba su "bucio", o sea, su gran caracola marina.

Ej. 10 - Narrador, tocar la caracola

Al instante, el barranco respondía con un eco.

Ej. 11 - Trompa, contesta a modo de eco

Pino creía que eran magos o fantasmas quienes le contestaban desde lo lejos (por cierto, ¿de dónde venía el eco que hemos escuchado?). Le gustaba tanto hacer el eco que, muchas veces, se disponía a oírlo soñando:

"Al barranco de mis sueños
le interpreto mis baladas.
Que resuene con el eco
de la reina de las hadas.
Imagino los sonidos
pasando por la espiral
de dorados y brillantes
instrumentos de metal."

Música... - *Purcell: La reina de las hadas: 2° (12). Eco*

.....

En las noches

A Pino le encantaban las noches, sobre todo las de verano, porque hacía calor y su abuela le dejaba salir a la puerta de la cueva a ver las estrellas fugaces, pues, según la tradición, se cumplen los deseos y salen lunares. De vez en cuando aparecía también por allí alguna que otra luciérnaga voladora -no sé si las conocéis, son una especie de mariposas pequeñas con una luz verde en la cabeza-. Si había suerte y conseguía atrapar unas cuantas, las sujetaba con hilos muy finos para que pudieran seguir volando, se disfrazaba de duende o de bruja con una sábana y un gorro de su abuela, y ya tenía el teatro preparado. ¿Os imagináis las luces danzando en la oscuridad al ritmo de la música? Con un palo haciendo de varita mágica, Pino soñaba:

"¡Duendes de estelas fugaces!
¡Genios con luz voladora!
Bailad al son vivo y ágil
de mi canción soñadora.
Con el disfraz de hechicera
y las sombras de mi mano
jugaremos con el sueño
de una noche de verano."

Música... - *Mendelssohn: El sueño de una noche de verano, Op. 61. Scherzo* (comienzo)

Así pasaban los días de la imaginativa Pino. A las pocas cosas que la vida misma le ofrecía, ella les sacaba un gran partido: su cueva era un palacio de cristal; su cabaña del árbol, la torre del mejor castillo; sus instrumentos para dialogar, los de más bello sonido; sus sueños musicales, salas de concierto; y sus ecos, bailes y teatros, los más grandes espectáculos. Bueno, para decir la verdad, el más grande espectáculo que Pino conocía era uno que sucedía una vez al año. Era el día en que su abuela la tomaba de la mano por la noche y con una antorcha atravesaban todo el pinar hasta llegar a un alto mirador llamado "El llano de la mimbre", desde donde se veía un pueblo que celebraba sus fiestas. Allí esperaban un rato hasta que empezaba el gran espectáculo: eran los fuegos artificiales de Agaete. Los fuegos explotaban tan cerca de ellas que se tenían que proteger con un saco para no quemarse el vestido. La banda sonora que Pino imaginaba para este espectáculo la soñaba así:

"Cuando las luces se apaguen
y se enciendan los colores
que, entre sueños, mis oídos
escuchen a mil cantores."

Que las chispas y centellas
con descargas colosales,
se acompañen con canciones
de fuegos artificiales.”

Música... - *Haendel: Música para los Reales fuegos artificiales. Rejouissance*

.....

Y llegó un pintor

Así era la vida en el Pinar de Tamadaba cuando un día ocurrió algo extraordinario: un buen señor montado a caballo llegó hasta allí, después de varios días de excursión, cargado con un caballete, lienzos, pinturas y pinceles para pintar aquel hermoso paisaje. Todo estaba tranquilo, había una luz preciosa. Y, cuando ya se disponía a dar la primera pincelada, de repente, en el silencio del pinar, se escuchó:

Ej. 12 - Albinoni: Cto. para oboe y orquesta en Re m- 3º mov.
Oboe, los primeros c. del oboe a solo,
con el tempo más lento

- “¡Que melodía tan bonita! -dijo- ¿pero quién la tocará, si por aquí no hay nadie?”

Miró con detenimiento hacia el lugar de donde venía la música. Allí, en la copa de un árbol, un niña con un oboe de hoja, hecho con el cogollo de una caña, tocaba una melodía más o menos como la que habéis escuchado mientras los pájaros del pinar la rodeaban. El señor no cabía en su asombro.

- “¿Cómo es posible que en un lugar tan apartado del mundo una mocosa sea capaz de tocar algo así con una simple hoja?”

Ej. 12 - Oboe, repetición

El señor se acercó para escuchar y ver mejor a la niña, pero, de pronto, los pájaros echaron a volar y Pino se asustó, escondiéndose entre las ramas del árbol: era la primera vez en su vida que veía a un hombre.

- “No tengas miedo -le dijo el señor- no te voy a hacer nada”.

Pero Pino, que tampoco había escuchado nunca hablar a nadie -sino sólo a sus sueños- se asustó más todavía. El señor insistió varias veces, pero viendo que no conseguía nada, se puso a pintar tranquilamente el paisaje: pintó un pino, otro, otro... y el último, el más grande, lo pintó con la cabaña y con Pino tocando su oboe. La niña se iba acercando poco a poco, disimulándose entre los arbustos, hasta que colocó sus redondos ojos delante del cuadro.

-“Qué bonito es eso que hace este señor -pensó- ¡Anda, si esa que está encima del árbol soy yo! ¡Ja, ja , ja,!” -le dio tanta risa a Pino que hasta se cayó al suelo.

- “Este señor debe ser un tipo estupendo cuando hace una cosa así”.

Al cabo de un rato, Pino ya le estaba enseñando sus tesoros y sus instrumentos. Después le condujo hasta la cueva de su abuela. Allí, el señor le contó a Severa lo impresionado que estaba con su nieta y le expuso su deseo de llevársela una temporada con él para enseñarle a hablar, a leer y a escribir. A la abuela, aunque le daba pena separarse de su nieta, le pareció bien y así se lo hizo saber al señor por señas. Al día siguiente el señor y Pino partían rumbo a Las Palmas montados a caballo. Pasaron por los Pinos de Galdar, Cuevacorcho, Valleseco, Teror, La Ermita de lo Blanco, S. Lorenzo... y al fin llegaron a la capital.

.....

Viaje a la ciudad

A los pocos días, cuando Pino se estaba acostumbrando a convivir con la gente, a estar en la ciudad y a vivir en una casa, el señor, que ya se entendía con ella por señas y con alguna palabra, la llevó a un teatro a que escuchara un concierto (igual que lo estáis haciendo vosotros ahora mismo). En aquel concierto la orquesta tocó varias obras; una de ellas tenía como solista el oboe y se parecía algo a la melodía que tocaba Pino, aunque había sido compuesta muchos años atrás por un músico llamado Albinoni, y sonaba así.

Música... - *Albinoni: Cto. para oboe y orquesta en Re m- 3º mov.*

A Pino le fascinaba todo aquel ambiente: ¡Qué sala tan grande, cuanta gente sentada, cómo vestían los músicos, qué silencio, qué atención...! Y ya no digamos cuando sonó la música... ¡se quedó con la boca abierta!:

- “¡Sí, se parecen algo a las músicas que yo sueño! -pensaba Pino- pero escucharlas de verdad es todavía mejor. Además, qué bien suena todo: el oboe, la orquesta... y cómo dialogan entre ellos (en cierto modo es como lo que yo hacía con los animales del pinar)”.

Le gustaba mucho que los músicos movieran los arcos a la vez y que todos siguieran las indicaciones del director. Todo le encantaba de la música: el extraordinario ritmo, las melodías tan hermosas.. Pino salió del concierto como si estuviera en otra galaxia.

- “Está clarísimo -pensó-, aprenderé un instrumento para tocar en una orquesta.”

Estaba tan excitada que esa noche se propuso soñar con una orquesta de cuerda:

“Un concierto es un lugar con muchos descubrimientos: uno de ellos es... que frotran con arcos los instrumentos.

Pero, ¿podrían tocar los maestros de la orquesta, dejando a un lado los arcos y pellizcando las cuerdas?”

Música... - *Britten: Sinfonía simple Op. 4: 2º mov. Playful Pizzicato*

Pino, como era muy, pero que muy lista, aprendió rápidamente a hablar, a leer y a escribir, siempre aleccionada por aquel señor que la encontró en estado semisalvaje en el Pinar.

- “Esta niña es como una esponja: todo lo aprende a la primera.” Y, como si leyera el pensamiento de Pino, proseguía: “la llevaré a una escuela de música para que le enseñen a tocar el oboe de verdad, seguro que en poco tiempo es capaz de dar un concierto.”

.....

Su primer concierto

Efectivamente. La historia de la pequeña Pino corrió como la pólvora, de tal manera que cuando se anunció que daría un concierto se creó una expectación enorme. Como lo que más le gustaba a ella era tocar en compañía de más músicos (bastante había tocado sola en su vida) se presentó en esta misma sala de conciertos tocando el oboe junto a sus amigos de la escuela que tocaban otros instrumentos de soplar, o sea, de viento: clarinetes, oboes, fagotes, trompas... Allí, en primera fila, estaba su querida abuela, emocionada, que había bajado del Pinar sólo para esa gran ocasión. Pino salió a escena con un precioso vestido de color lila y tocó, junto a sus compañeros, la *Serenata* que vais a escuchar vosotros ahora mismo: había sido compuesta un siglo antes por un compositor tan genial, por lo menos, como la pequeña Pino. Dicho compositor se llamaba Mozart y la serenata sonaba así.

Música... - *Mozart: Serenata nº 10 en Si b, KV. 361 - Gran Partita: 8º mov. Rondo, Allegro molto.*

Queridos amigos, precisamente aquí, en el momento en el que la pequeña Pino da su primer concierto, se acaba el manuscrito. Todo lo que os he contado está escrito en la parte de dentro del forro de aquel libro que compré en Oriente ¡No vienen más explicaciones! Lo único que yo he hecho ha sido reconstruir algunas partes de la historia que no se leen bien porque el forro está un poco roto. ¡Qué pena! Podía haber seguido un poco más la hoja para saber cómo acaba esta historia. A lo mejor Pino se convirtió en una gran solista. Puede que empezara a escribir su vida en un papel y que después utilizara ese papel para forrar el libro.

.....

Dudas finales

Otra gran duda que seguramente tendréis es: ¿si la niña no había escuchado nunca una orquesta, cómo es posible que se imaginara la música en sueños?

Una vez les conté a unos niños como vosotros esta historia y me dieron algunas respuestas:

Unos decían que, a lo mejor los padres de Pino, antes de emigrar a Cuba, le cantaban esas músicas de pequeñita y ella se acordaba de algo después. Incluso me llegaron a decir que la madre pudo ir embarazada a un concierto y Pino, desde su tripa, oyó música. Otros hablaron de una posible reencarnación: ¿Quién sabe si Pino era la reencarnación del mismísimo Beethoven? Algunos pensaban que Pino era uno de esos numerosos casos de niños con gran sensibilidad y genialidad, pero ¡cómo muchos mayores no saben apreciar esas cosas...! En fin, no eran pocos los que dijeron que el manuscrito exageraba, que seguramente Pino no era para tanto. Incluso un niño aseguró que era un cuento fantástico al que no había que hacerle mucho caso.

En cualquier caso, lo que sí es cierto es que es una interesante historia con una música preciosa. ¡Qué más da si es cierta o no! Lo que no admite duda es que nosotros podemos ser tan felices como la pequeña Pino si aprendemos a explotar nuestra imaginación jugando con la naturaleza, construyendo nuestros instrumentos musicales, dialogando con ellos, y apasionándonos tanto por la música como lo hizo ella, hasta el punto de llegar a soñar con sonidos. A lo mejor no es tan difícil, y un día nos encontramos en nuestros sueños con algo tan increíble como esto

que va a sonar en seguida y nos acordamos de aquella niña del Pinar de Tamadaba que, ella sola, era capaz de hacer tantas y tantas cosas sin que nunca le regalaran ni un solo juguete.

Música... - *Bizet: La Arlesiana - Suite n° 2. Farandola*

.....

Familias en acción

Guión de concierto para jóvenes

Música de varios autores

Estrenado en el Palacio de la Ópera. La Coruña (III-1998)

Orquesta Sinfónica de Galicia. Dir. Alejandro Posada

Bienvenida. Auditorio. Silencio

Instrumentos hechos de madera

J. S. Bach: Invención a 3, n° 8

Instrumentos hechos de metal

J. S. Bach: Coral n° 42

La familia del viento-madera

W. A. Mozart: Serenata n° 11 en Mi b M, K. 375

W. A. Mozart: Divertimento en Si b M

La familia de la cuerda

T. Albinoni: Concerti a cinque, n° 4 en Sol, 3° mov.

L. van Beethoven: Cuarteto en Fa m, Op. 95, 3° mov.

F. Mendelssohn: Octeto

F. Mendelssohn: Sinfonía de cuerda n° 2 en Re M, 3° mov.

Grupos mixtos

L. van Beethoven: Septimino, Scherzo

A. Dvorak: Serenata de viento, Op. 22, 1° mov.

I. Stravinsky: La historia del soldado. 2° parte, Marche Royale

La familia de los metales

G. Gabrielli: Canzon Septimi toni a 8

La familia de la percusión

La orquesta sinfónica completa

P. I. Chaikovsky: Sinfonía n° 4. Scherzo. Pizzicato ostinato

D. Shostakovich: Sinfonía n° 5. Allegretto, 2° mov.

Despedida y colofón

D. Shostakovich: Sinfonía n° 5. Allegro non troppo, 4° mov

Bienvenida. Auditorio. Silencio

El escenario está sin músicos. Sale el presentador

Bienvenidos a este concierto especialmente preparado para vosotros. Ya sabéis que organizamos estos encuentros con la única intención de que lo paséis bien y disfrutéis de una música maravillosa: ¡sería una pena que os la perdierais!

El de hoy es el tercer concierto de este año. ¿Recordáis los anteriores?: el primero fue...El segundo... Por cierto, el de hoy se titula *Familias en Acción*.

Estos conciertos los hacemos aquí, en el Auditorio, porque es un lugar especial para escuchar música: tiene un amplio espacio arquitectónico, con gran cantidad de aire (por cierto: ¿cómo se sujetará todo este techo sin ninguna columna?); tiene este escenario para actuar: está elevado, con telón cortafuegos y asientos. Y posee una estupenda resonancia.

El narrador da una palmada, escucha y comenta el resultado

El silencio es imprescindible para que se escuchen bien los sonidos: la sala está aislada de los ruidos de la calle, de la vida exterior; en su reino de silencio los instrumentos descansan. Mirad, ahí están el arpa, el piano, los instrumentos de percusión, los contrabajos... igual que tantas veces en la vida misma, están en letargo, esperan a que llegue su despertar, su momento de sonar.

.....

Instrumentos hechos de madera

Con silencio sólo no tenemos música: necesitamos los sonidos que hacen los instrumentos musicales para que surja la música.

Entra a escena el marimbista. Se rogará al público que no aplauda después de cada ejemplo

Los instrumentos se hacen de distintos materiales: supongamos que paseando por el campo nos topamos con un árbol que ha derribado la tormenta. Es de buena madera. En una serrería hacemos láminas alargadas de distintos tamaños hasta fabricar una marimba.

Ej. 1 - J. S. Bach - *Invencción a 3, nº 8*
Marimba. Voz grave 2º c.

Entra un oboista que se sitúa junto a la marimba

Con la misma madera podemos hacer un tubo que, con agujeros y una doble lengüeta de caña, suene así.

Ej. 2 - Oboe. Voz aguda 2º c.

Están hechos de lo mismo, de madera, pero no se parecen en nada:

uno se golpea con una baqueta y el otro se sopla. ¡Estupendo!, ¡cada uno es como es!: nada ni nadie les impide tocar juntos.

Ej. 3 - Marimba y Oboe. c. 1 y 2

Entra un violista y se sitúa junto a los otros dos

Con lo que queda del árbol hacemos unas tablas, con las tablas una caja, a la caja le ponemos un mástil, le tensamos unas cuerdas y ya tenemos una viola.

Ej. 4 - Viola. Voz intermedia

Los tres son diferentes: uno se golpea, otro se sopla, otro se frota con un arco. Magnífico, ¡viva la diferencia!, ¡la diferencia da variedad, alegría y mata el aburrimiento! Los tres pueden tocar estupendamente juntos esta *Invencción a tres voces* de Juan Sebastián Bach.

Música... - Marimba, Oboe y Viola. **J. S. Bach: *Invencción a 3, nº 8***

Los tres son del mismo material: madera. Los tres están encantados de hacer música juntos... pero, atención, son de familias distintas, y nuestro concierto de hoy se llama *Familias en acción*.

Dirigiéndose a los músicos

Maestros, como vamos a hablar de familias, y no de grupos mixtos, les ruego que salgan a escena más tarde. Perdonen y gracias.

Los músicos se van

.....

Instrumentos hechos de metal

Entran flautista, trombonista y vibráfonista

Os voy a poner otro ejemplo.

Entramos en un taller mecánico: allí hay herramientas, chapas, tubos, tornillos... Con un tubo y unos agujeros se fabrican las flautas.

Ej. 5 - J. S. BACH: *Coral nº 42*
Flauta, 1º voz, fragmento

Ej. 6 - Trombón. Bajo, fragmento

Un tubo de latón mucho más largo y enrollado es imprescindible para construir un trombón.

Ej. 7 - Vibráfono, 2º y 3º voz, fragmento

Incluso se puede hacer un vibráfono con las láminas que sobran.

Los tres a la vez suenan así de bien.

Música... - Flauta, trombón y vibráfono. *J. S. Bach: Coral n° 42*

Entra el intérprete de Celesta

Los tres son de metal y, al igual que pasaba antes, suenan muy bien juntos: es esta música de Bach la que hace que todos dialoguen en paz y se sientan como en casa. Por cierto, también son de metal los tubos que están ocultos dentro de este instrumento de teclado llamado celesta. Ella sola puede tocar el mismo *Coral* de Bach sin ayuda de nadie.

Música... - Celesta. *J. S. Bach: Coral n° 42*

La flauta, el trombón, el vibráfono y la celesta son instrumentos que suenan de forma muy distinta, no tienen nada que ver unos con otros, aunque se fabriquen los cuatro con metal: eso es tolerancia, saber convivir, dialogar y trabajar juntos, aunque cada uno sea de su padre y de su madre.

Pero, queridos amigos, hoy estamos hablando de padres, madres, hermanos... es decir, de familias, y ellos no forman una familia, así que...

dirigiéndose a los músicos

... lo siento señores, luego nos oímos.

Los músicos se van

¿Cómo es, entonces, esto de las familias de instrumentos?

Sí. El tipo de material con el que se construyen tiene algo que ver, pero no es lo más importante. Lo esencial en cada instrumento es su sonido, la forma de tocarlo y el papel que desempeña en la orquesta: eso es lo que hace que, desde hace mucho tiempo, se agrupen en familias.

Para explicar este asunto de las familias instrumentales voy a empezar otra vez desde el principio. Pero ahora lo voy a contar de otra manera.

.....

La familia del viento-madera

Entra un trompista y se sitúa en la zona de las maderas

Érase una vez una redonda y brillante trompa. Aunque ahora se hace de latón, en otros tiempos se fabricaba de cuerno. Los vikingos solían tocarla para anunciar la llegada de un barco, los carteros para avisar que llegaba el correo, en las cacerías para advertir de la presencia de un animal.

Ej. 8 - *Trompa. Algo típicamente trompístico, de cacería...*

Entra un clarinetista y se sienta en su sitio, al lado de la trompa

Estaba tan tranquila cuando llegó un clarinete. No se parecían en nada...

los muestran bien

ni en sus materiales, ni en sus formas (uno recto, el otro curvo), ni en las maneras de emitir el sonido con sus boquillas.

Ej. 9 - *Trompa y Clarinete, formas de tocar con la boquilla*

Llega un oboísta

Este es el antiguo oboe, parecido a una gaita: había sonado en las grandes guerras de los griegos. Siempre ha sido un instrumento muy apreciado.

El oboísta compara su instrumento con la trompa: la rechaza.

Tiene un cierto parecido al clarinete, pero ¿dónde está la diferencia?... en la boquilla.

Compara el oboe con el clarinete: se parecen. Se sientan juntos.

Ej. 10 - MOZART: *Serenata n° 11 en Mi b M, K. 375, Allegro*
Oboe y Clarinete
Diferentes sonidos cada uno y, juntos,
un fragmento de la obra

Llega un fagot

En esto, llegó un instrumento un tanto extraño y ocurrió lo siguiente.

El fagot hace lo mismo que los anteriores: rechaza a la trompa pero no al clarinete, ni al oboe: comparan sus boquillas.

Ej. 11 - *Oboe, Clarinete y Fagot*
Diferentes sonidos cada uno y, juntos,
un fragmento de la obra

Suena muy compacto cuando tocan los tres juntos: los tres son instrumentos de viento, los tres son de madera, los tres tienen cañas para emitir el sonido, los tres tienen agujeros para poner los dedos. Los tres son de la misma familia.

Llega una flauta, y hace lo mismo que los anteriores: su material se parece a la trompa: es de metal. Las maderas la rechazan. El presentador se dirige a ellos.

Pero, señores: la flauta fue en sus tiempos también de madera, como ustedes, lo que pasa es que ahora es de metal, pero pertenece a su misma familia.

Ej. 12 - *Flauta, Oboe, Clar. y Fagot.*
Fragmento

Si señor, estos cuatro instrumentos forman una familia perfecta: la familia de instrumentos de viento hechos con madera, es decir, la "Familia de Viento-Madera".

Pero, vamos a ver: una cosa es que sean de la misma familia y otra es que tengan forzosamente que tocar solamente juntos (al fin y al cabo uno tiene hermanos, primos, tíos... con unos te llevas

mejor que con otros; además, los amigos, normalmente, son de otras familias).

El caso es que la trompa pertenece a otra familia, la del metal, pero su dulce sonido se lleva a las mil maravillas con todo el mundo. ¡Fuera racismos! ¡Fuera discriminaciones!

Por eso, queridos amigos, desde hace dos siglos, estos cinco instrumentos (cuatro de madera y uno de metal) forman un clásico quinteto de viento, una agrupación de instrumentos típica de lo que se llama "Música de Cámara".

Esto que tocan es una *Serenata* que compuso Mozart.

Música... - Quinteto de viento. **Mozart: *Serenata n° 11 en Mi b M, K. 375, 5° mov. Allegro***
(2° vuelta del tema)

Entra el resto de los instrumentos de madera y un trompa más

En una orquesta sinfónica hay más de cinco instrumentos de viento: por lo menos hay dos ó tres de cada uno. Para esta pieza que sigue es necesario que haya dos oboes, dos clarinetes y dos fagotes, más el préstamo de dos trompas cedidas por la familia del metal.

Es un *Divertimento*, compuesto también por Mozart. Por cierto, en esta obra no deben sonar las flautas; así que pueden descansar... al menos por ahora.

Música... - Grupo de viento. **Mozart: *Divertimento en Si b M, Kv app.227/C17.02 - 1° mov. Allegro***

Se quedan todos en sus sitios

.....

La familia de la cuerda

Entran 2 vlns, 2 vlns, un chelo y un contrabajo

No hace falta ni decirlo: sólo con verlos nos damos cuenta de que son una familia: el padre (contrabajo), la madre (el violonchelo), las dos hijas mayores (las violas), los pequeños (los violines).

Todos tienen la misma forma, se construyen con los mismos materiales, la misma cantidad de cuerdas, los arcos... Además, tienen diferentes tamaños: así, entre todos, consiguen dar todas las notas posibles.

Es la familia de la cuerda, también lleva unida mucho tiempo.

Música... - Grupo de cuerda. **Albinoni: *Concerti a cinque, n° 4 en Sol (3° mov.)***

Este concierto se podría convertir en un ejercicio de contar. Vamos a ver: son seis, pero ¿cuántos instrumentos distintos hay?... cuatro.

Un cuarteto se podría hacer con un instrumento de cada: un violín, una viola, un violonchelo y un contrabajo. Sin embargo se llama cuarteto de cuerda a otra cosa: cuando se reúnen dos violines, una viola y un violonchelo. También suman cuatro, por eso lo de cuarteto.

Música... - Cuarteto de cuerda. **Beethoven: *Cuarteto en Fa m, Op. 95 (3° mov. - 1° tema)***

Recordadlo bien: un cuarteto de cuerda son: dos violines, una viola y un violonchelo. Si a este cuarteto de cuerda le restamos un violín, queda un trío. Si al cuarteto le sumamos una viola o un violonchelo, se convierte en un quinteto. Si cogemos dos violines, dos violas y dos violonchelos obtendremos un sexteto.

Llegan dos violines y un violonchelo

¡Atención! ¡Más difícil todavía!: si sumamos 4 violines + 2 violas + 2 chelos, nos da como resultado un octeto. El *Octeto* de Mendelssohn.

Música... - Octeto de cuerda. **Mendelssohn: *Octeto (1° tema)***

Y ya pedimos que pase el resto de los instrumentos de cuerda.

Entra a escena el resto de la cuerda

Esta suma ya es para los más aplicados: 12 violines primeros + 10 violines segundos + 8 violas + 6 contrabajos... = una orquesta de cuerda, que toca el último tiempo de la *Sinfonía n° 2* de Mendelssohn.

Música... - Orquesta de cuerda. **Mendelssohn: *Sinfonía de cuerda n° 2 en Re M, 3° mov. Allegro vivace***

Se quedan todos en sus sitios

.....

Grupos mixtos

Como hemos visto y oído al principio de este concierto, también se pueden hacer grupos mixtos, mezclando instrumentos de diferentes familias. Por ejemplo, si sumamos cuatro instrumentos de cuerda y tres de viento nos da siete: el *Septimino* de Beethoven.

Música... - Septeto. **Beethoven: Septimino, Scherzo (Tema, 2º vuelta)**

En este caso eran: 1 instrumento de cuerda de cada (violín, viola, violoncello y contrabajo) + 2 de viento hechos de madera (clarinete y fagot) + 1 de viento hecho de metal (trompa) = siete.
¿Qué va a pasar ahora?

Música... - Gran grupo. **Dvorak: Serenata, 1º mov. (marcha inicial)**

Era un gran grupo de viento con dos únicos instrumentos de cuerda.

Entra 1 perc, 1 trpta y 1 trbn. El narrador se dirige a ellos

¿Y ustedes a dónde van?

discuten

Bien, los instrumentos que van a sonar ahora son siete, pertenecientes a las cuatro diferentes familias: dos de cuerda, dos de madera, dos de metal y un percusionista. Va a sonar la *Marcha Real* de *La historia del soldado*, de Stravinsky.

Música... - Cl, Fgt, Trpt, Trb, Vln, Cb y Perc. **Stravinsky: La historia del soldado. Marche Royale**

(últimos 55", desde toques de caja)

Se quedan todos en sus sitios. Entra el resto del grupo de metales, que se coloca a derecha e izquierda del escenario

.....

La familia de los metales

Aquellos que se colocan a ambos lados del escenario son de una familia muy antigua. Exactamente así se situaban en la catedral de San Marcos, en Venecia, para tocar música estereofónica. Trompetas, trompas, trombones y tuba: la familia de viento-metal. Escucharemos la música que compuso Gabrielli para que sonara en la catedral de Venecia.

Música... - Metales. **G. Gabrielli: Canzon Septimi toni a 8 (2 coros de 4, final)**

Se reúnen en su sitio de la orquesta

Normalmente se suelen colocar ahí detrás: su potencia es enorme. Esta familia se lleva también muy bien con otros tipos de música, como, por ejemplo, con ésta.

Música... - Grupo de metales. **Algo alegre de "swing" o "pop"**

Entran a escena los instrumentistas de percusión

.....

La familia de la percusión

Y, al final de todo, una familia que se ha formado con todos los instrumentos que no se soplan, ni tienen cuerdas, ni teclados, es decir: los que se golpean, sacuden, chocan... es la variopinta familia de la percusión.

Música... - Percusión. **Demostración**

.....

La orquesta sinfónica completa

Ya están todos en el sitio que les corresponde. Es el momento de escuchar a las cuatro familias en acción, que, cuando tocan juntas, forman una orquesta sinfónica. Vamos a escuchar las cuerdas, maderas, metales y percusión, por separado, en una obra de Chaikovsky (bueno, la verdad es que al final se juntan). Es el *Scherzo* de su *Sinfonía nº 4*.

En esta especie de broma musical podréis observar las siguientes cosas: 1º) los instrumentos de cuerda van a tocar siempre en pizzicato; 2º) después aparecerán las maderas (atención al flautín); 3º) más tarde los metales; 4º) volverán las cuerdas, habrá un diálogo entre las familias, y fin.

Música... - Chaikovsky: **Sinfonía nº 4. Scherzo. Pizzicato ostinato**

Para concluir hemos elegido una obra que tiene un poco de todo: es el *Allegretto* de la *Sinfonía nº 5* de otro compositor ruso, Shostakovich (Schostakovitch).

Yo sé que a vosotros os gusta mucho jugar. Pues bien, cuando se escucha música para orquesta sinfónica se puede entrar en un interesante juego de adivinanzas, un juego más complicado que el de sumar y restar que hacíamos antes, un juego en el que hay que poner todos los sentidos.

¿Os imagináis la cantidad de posibilidades de mezclar sonidos que hay en una orquesta sinfónica?: los sonidos que producen los instrumentos de una orquesta sinfónica se combinan de muy diferentes maneras. El juego es ése: el compositor mezcla los sonidos y el oyente los descubre.

Para los que quieran convertirse en detectives e investigar qué

es lo que hacen las familias orquestales en la obra que sigue les propongo que centren su atención en los siguientes puntos:

Hay momentos en los que tocan las cuatro familias juntas, en otros toca sólo un instrumento: ¿por qué unas veces tocan sólo 1 y en otras 81?

Hay fragmentos de la obra en los que una familia toma el protagonismo mientras que otra acompaña: ¿en qué momentos pasa eso?

Hay mezclas curiosas entre familias: unas veces hay uno de cada, otras veces un valiente instrumento de un familia se enfrenta al resto: ¿podrás descubrir cuando ocurren estos fenómenos?

Aquí llega una música que parece hecha adrede para este concurso.

Música... - *Shostakovich: Sinfonía n° 5. Allegretto (2º mov.)*

.....

Despedida y colofón

Os hemos reservado un final apoteósico para el concierto de hoy: es el final de la *Sinfonía n° 5*, de Shostakovich, de la que escuchábamos antes su *Scherzo*. Es un final que empieza suave y, en un gigantesco crescendo, acaba explotando en una apoteosis impresionante. Con ese fortísimo final os deseamos que os haya gustado este concierto donde habéis podido observar a las familias de instrumentos de la orquesta en acción.

Música... - *Shostakovich: Sinfonía n° 5. 4º mov. Allegro non troppo.* Frag. desde el 7' 38" al final

.....

Vuelo a Iberoamérica

Guión de concierto para jóvenes

Música de varios autores

Estrenado en el Teatro Cuyás. Las Palmas (II-2000)

César Zerrate (percusión). Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Dir. Alejandro Posada

Vacaciones por Iberoamérica

Darius Milhaud: El buey sobre el tejado, op 58

El trenecito de los campesinos

*Heitor Villa-Lobos: El trenecito de Caipira
(Bachiana Brasileira n° 2, 4º mov: Tocata)*

El ritmo del huapango

José Pablo Moncayo: Huapango

Pregones

Moisés Simons: El Manisero

Nos vamos a La Pampa

Alberto Ginastera: Malambo (Suite Estancia: Danza final)

¡Y, por fin, Colombia!

*Lucho Bermúdez (Orq. Alejandro Tovar): Suite Calamary
Miguel Ángel Martín (Orq. Blas Emilio Atehortua): Carmentea
Lucho Bermúdez (Orq. Blas Emilio Atehortua): Prende la vela*

Vacaciones por Iberoamérica

Queridos amigos, os voy a contar lo que he hecho estas últimas vacaciones.

Música... - **Milhaud: El buey sobre el tejado (frag.)** Desde principio hasta la caída en la K. (Stop)

0' 19"
sobre la música:
2 c. antes de A

La verdad es que siempre he tenido muchas ganas de saltar el charco (el Atlántico) y pasar unas vacaciones en América Latina. Pues bien, este verano pasado ya no pude esperar más y me dije: de aquí no pasa.

Como no tenía mucho tiempo para organizarme bien el viaje decidí ir a una agencia, para que me prepararan un buen recorrido por varios países de Iberoamérica. La agencia me sugirió lo siguiente:

- "Tenemos un paquete muy barato que empieza en Brasil, sube a Méjico, antes de ir a Argentina pasa por Cuba y termina en Colombia. Es una oferta, algo incómoda pero barata".

¡Así lo hice. Fue mucho trajín, pero lo pasé de miedo!

música sola en el Animé
voz en el C

Así que he estado todo este verano volando por Iberoamérica. De cada país me he traído una buena colección de discos para escuchar en mi casa, partituras para los músicos, instrumentos... ¡casi no puedo volver con tanto peso!

Del punto de partida, o sea, de Brasil, me he traído esta música... ¿no está mal, eh?...

música sola en Animé al E
voz en el E

Aunque os parezca mentira, esta música sabrosa que escuchamos fue compuesta por un francés. Es algo que suele ocurrir, que los occidentales se queden fascinados por los ritmos y bailes de las culturas calientes. Una de las famosas paradojas de la vida misma.

En 1915, Darius Milhaud, un joven músico francés, se fue de secretario de embajada a Brasil, y allí se quedó sin respiración ante las sambas y batucadas de los carnavales, las sensuales melodías negras y los instrumentos de percusión.

música sola en F a G
voz en G

Suena el oboe... Suena la flauta... Al volver de Brasil, Milhaud compuso la música para un ballet, utilizando un montón de canciones populares, ritmos del Caribe, rumbas marchosas, congas y tangos que había aprendido. El título del ballet es *El buey sobre el tejado* (raro, ¿eh?). La música es tan desenfadada, alegre y graciosa que bien podría acompañar a una película cómica de cine mudo.

música sola en I hasta caer en K
Fin de la música

Yo estoy convencido de que Milhaud se volvió de Sudamérica, entre otras cosas, con un güiro puertorriqueño, esa especie de calabaza con forma de pez que se rasca y le da a todo un aroma rítmico inconfundible.

Ej. 1 - Percusión, sonido de güiro

Pero, sobre todo...

Música... - **Milhaud: El buey sobre el tejado (selección)** De BB (con anacrusa del oboe) hasta final

... se trajo una enorme nostalgia de las bellezas de esos maravillosos países que integran Iberoamérica. Seguramente, las postales que Milhaud envió desde Brasil a sus familiares y las fotografías que hizo en su viaje recogerían imágenes de las avenidas de Sao Paulo, de las playas de Copacabana, de los jíbaros del Amazonas, de los Carnavales de Río, y de las plantaciones de café. Si hubiera grabado en un cassette los ritmos y melodías que escuchaba, seguro que eran éstos mismos.

Fin de la música

.....

El trencito de los campesinos

Una de las mejores cosas que se puede hacer en los viajes es charlar con la gente: tanto si son de ciudad como si son paisanos del campo o de las montañas. Esta gente sencilla, que vive de los frutos de la tierra y del ganado, que canta canciones de toda la vida, que es hospitalaria y auténtica, se denomina en brasileño "caipira".

Así que, siguiendo la ruta de Milhaud, me fui en mi viaje a la zona de Brasil de donde procede el famoso cóctel llamado Caipiriña -sin duda inventado por los caipira-, que se hace a base de limón, azúcar, aguardiente de caña y hielo. Para llegar a aquella remota zona montañosa de Brasil tomé uno de esos trencillos pequeños, tirado por máquina de vapor, que utilizan los caipira para ir a los mercados cercanos a vender sus mercancías. Eran tan empinados los raíles, tan altos los acantilados que sorteaba, que parecía un milagro que ese trencillo, tan pequeño y frágil, se elevara hasta las nubes con tanta gracia.

Heitor Villa-Lobos, el compositor más importante de Brasil, se inspiró en el ritmo, en el silbato y en todos los ruidos que hace ese trencillo para componer su pieza *El trencito de Caipira*.

Vais a observar con qué dificultad arranca, el silbato que tiene y cómo va cogiendo marcha.

Ej. 2 - VILLA-LOBOS: *El trenecito de Caipira*

Tutti, desde comienzo hasta las trompas

Cuando ya ha alcanzado velocidad, se puede escuchar una canción popular que cantan los caipira.

Ej. 3 - *Cuerda y Percusión, melodía central*

Llega un repecho y el tren se para: hay que bajar a empujar. Las maderas crujen, todos sudamos, y el tren vuelve a arrancar.

Ej. 4 - Tutti, donde se detiene el ritmo (1'54"): trinos y demás

Al final, se detiene poco a poco...

shhh...shhhh...shhhh.....ssssss...

... hasta dar en el parachoques final pumm

Entre este paisaje lleno de luz que imaginamos, con enredaderas, insectos y muy poca prisa, se desarrolla el viaje feliz de *El trenecito de Caipira*. Aquí está todo su recorrido.

Música... - **Heitor Villalobos: *El trenecito de Caipira*** (Bachiana Brasileira nº2, 4 mov: Tocata)

¡Cómo se oía el chirrido de los frenos!

Descendí del trenecillo y me dirigí al aeropuerto para tomar el avión que me llevaría desde Brasil hasta mi siguiente destino: después de siete horas de vuelo, tomé tierra en uno de los lugares de civilización más antigua del planeta: allí donde estuvieran en sus tiempos los aztecas y que ahora es la gran laguna de Méjico.

.....

El ritmo del huapango

Una semana a todo trapo en México D.F. no me quitó ni una pizca de las enormes ganas que tenía de tomar un tren, en este caso de los grandes, para ir al puerto de Veracruz, la cuna de un ritmo extraordinario. Es una extraña mezcla de antiguos bailes aborígenes con ritmos españoles; el resultado de ese mestizaje es un frenético y popular taconeo que se llama huapango. Vosotros, aunque no lo creáis, conocéis varios huapangos: por ejemplo *La bamba*...

Ej. 5 - *Narrador y Percusionista*

Mientras el narrador canta "La Bamba", acompañándose con percusión corporal, baja a escena el percusionista con el bombo legüero haciendo el ritmo.

En el bombo legüero tenemos al gran percusionista colombiano César Zerrate. El huapango es un ritmo relleno de muchos ritmos; es como un vals, pero en difícil.

En su esencia, este baile se acompaña con violín, jarana de cinco cuerdas, y una guitarra de ocho cuerdas que se llama huapanguera.

Nosotros escucharemos una monumental versión para orquesta sinfónica de tres huapangos que hizo -hace ya sesenta años- un compositor mejicano que tocaba en las salas de fiestas: José Pablo Moncayo. Así empieza el primer *Huapango*.

Música... - **José Pablo Moncayo: *Huapango***

cuando se quedan las maderas, hasta la entrada del flautín, sobre el arpa

¡Qué ritmo tan extraordinario! Ahora llega el segundo huapango con su entrada del arpa y la multiplicación del ritmo.

sigue música en el lento, sobre los timbales

Pero no todo es rápido y taconeo: este es el momento de cantar un huapango melancólico, como esos que entonan los mariachis en las noches de ronda. Aquí lo tenéis, interpretado por el oboe y por el arpa. Sólo queda esperar que entren todos para retornar a los dos huapangos del principio.

sigue la música hasta el final

.....

Pregones

Algo que en España ya se ha perdido del todo son los pregones. Siempre ha habido vendedores ambulantes queregonaban a grito "pelao" sus productos por la calle: una vez decían simplemente su oficio...

- "¡El paragüero, el estañador... ¡"

De todos ellos, el más curioso es aquel que toca una flautilla y dice:

- "¡Eeeel afiladooor!"

Yo recuerdo, de pequeño, escuchar en la tarde de verano al heladero que, con su carrico del helado, iba diciendo:

- "¡Hay helao, hay polo rico polo!"

U otros más actuales:

- "¡Hay helado, Kalise! ¡Cerveza 'Jeniquen', CocaCola!"

- "¡Dos iguales para hoy, para el sorteo de hoy!"

A principios de siglo los había que se volvían poetas para hacer pareados como éste:

- "¡Las medias del maragato dan mayor recato!"

- "¡De El Pardo y de Fuencarral, caza fresca y otoñal!"

En Iberoamérica se conservan a miles. Allí seregonan oficios muy curiosos:

- "El Tamalero, el vendedor de aguacates, el guarapero..."

Algunos son bien largos, como este pregón de un caramelero (o dulcero) que se puede escuchar en Medellín (Colombia):

“ ¡De piña para la niña!
 ¡De mora pa la señora!
 ¡De pera pa la soltera!
 ¡Banano para el hermano!
 ¡De avena para la buena!
 ¡Hay chupetes y bombones,
 confites y colaciones!
 ¡Papaya para el que calla!
 ¡De algarroba pa la boba!
 ¡De mortiño para el niño!
 ¡De menta pa la sirvienta!
 ¡De uva para el que suba!
 ¡Y hay de guama pa su mama!”

Otros cantaban sus pregones, como aquel que vendía pulpa de tamarindo...

- “ ¡Pulpa de tamarindo, sabrosa pulpa de tamarindo!”

El pregón cantado más famoso de todo Cuba es el de aquel señor que iba vendiendo cacahuets con este son.

- “ ¡Maní, maní... si te quieres por el pico divertir, cómprate un cucuruchito de maní!”

En efecto, es *El Manisero*, o sea, el vendedor de cacahuets. El pregonero termina diciendo:

- “ *El maniiisero se va, el maniiisero se va...*”

todos lo cantan

En fin: a Cuba me fui desde Méjico para bailar a gusto el son: el Tropicana (la mejor sala de fiestas de salsa), La Habana Vieja, el ron cubano y *El Manisero*. Tomé un avión de la Cubana Airlines y me presenté en La Habana ¡a comprar manises!

Aquí llega este pregón, que fue compuesto por Moises Simons y que está orquestado solamente para unos pocos instrumentos de cuerda; es un pregón musical de cámara.

mientras el narrador dice esto, bajan a escena tres percusionistas con claves, maracas y bongos para tocar junto a la cuerda

Ej 6 - Percusión. Ritmo de El manisero

En la percusión tenemos a... con las claves a ... con las maracas... y a ... con los bongos. “ ¡¡¡Manisero!!!”

Música... - *Moises Simons: El Manisero*

cuando acaba vuelven a subir los percusionistas a sus sitio

.....

Nos vamos a La Pampa

Desde este pregón retornamos a otra danza de taconeo. Podíamos decir que vamos a ver y oír algo parecido al huapango de antes, pero pasado por los gauchos argentinos. ¡Hasta el nombre de la danza se parece: ésta no es huapango, sino malambo!

En Aerolíneas Argentinas, bajé desde Cuba hasta Buenos Aires. Allí, una vez repleto de escuchar y bailar tangos, me dirigí al Oeste, a la tremenda llanura de la Pampa, poblada de vacas y de camperos, siempre dispuestos a bailar el malambo: una danza masculina que parece un torneo entre dos bailarines; ambos compiten a ver cual de los dos zapatea de forma más apasionada y hace más virguerías.

El ritmo del malambo es parecido al del huapango. Aquí tenéis una muestra:

Ej. 7 - GINASTERA: *Malambo*
Percusión, demostración del ritmo del Malambo

Pero esto no es nada: cuando ya está el ritmo funcionando, aparece un brutal “ostinato”, un giro melódico que repite constantemente la orquesta entera. Es éste.

Ej. 8 - Tutti, *ostinato central*

El público anima este duelo con gritos, que en la orquesta suenan así.

Ej. 9 - Trompas y trompetas, *gritos centrales*

Ritmo, percusión, taconeo, danza... todo se junta en este *Malambo* que compuso el mejor compositor argentino, llamado Alberto Ginastera. Vais a ver con qué potencia suena la orquesta. Es impresionante.

Por cierto, todos podéis colaborar en la interpretación con dos palmadas. Pero, atención, deben estar colocadas en su sitio.

colaboración del público con dos palmadas

Con todos vosotros, el *Malambo* de Ginastera.

Música... - *Ginastera: Malambo* (Suite Estancia: Danza final)

.....

¡Y, por fin, Colombia!

Después del recorrido por Brasil, Méjico, Cuba y Argentina, me fui al último país de mis vacaciones en Iberoamérica. En un vuelo de la compañía Avianca llegué a la tierra de Alejandro: a Colombia, a escuchar los pasillos, pasajes,

porros, mapalés y un sinfín de maravillas rítmicas que sólo ellos saben hacer.

baja al escenario el percusionista

Así lo hace César Zerrate. Trae el bombo legüero, que ya hemos visto antes, y otros pequeños instrumentos de percusión.

El bambuco tiene este ritmo.

Ej. 10 - Bombo legüero, demostración

El pasillo suena así en estas cucharas de madera de naranjo que, como todas las cucharas, sirven para cocinar.

Ej. 11 - Cucharas, demostración

Para el porro lo mejor es el güiro.

Ej. 12 - Güiro, demostración

sube el percusionista al set de percusión

Colombia tiene infinidad de ritmos y sitios maravillosos para visitar: la región andina, de montañas y valles verdes e incluso de lugares inexpugnables, donde se tocan bambucos y pasillos; la zona del Caribe, con sus playas y sus vallenatos (esas canciones tan famosas que canta Carlos Vives); las riberas de los grandes ríos el Cauca y el Magdalena, con sus cumbias; la región amazónica... En la zona del Atlántico se baila el mapalé.

Ej. 13 - Percusión, demostración de Mapalé

Ahora sí que vamos a escuchar esta *Suite Calamary*, con su ritmo de verdad, compuesto por Lucho Bermúdez.

Música... - Lucho Bermúdez: *Suite Calamary* (Orq. Alejandro Tovar) Introducción, Bambuco, Pasillo, Porro y Mapalé

Después de este *Calamary*, me trasladé a los Llanos (esa región limítrofe con Venezuela y Brasil) con mi amigo Alejandro a dar un paseo en barca por el río Orinoco, y a escuchar el arpa, las maracas y el cuatro, los instrumentos con que se toca un ritmo difícilísimo: el pasaje.

baja el percusionista con las maracas

Aquí tenéis unas auténticas maracas llaneras...

Ej. 14 - Maracas, ritmo del pasaje

El pasaje llanero más famoso que hay se llama *Carmentea*, compuesto por Miguel Ángel Martín. Es una especie de concierto para maracas y orquesta. Atención a la fuga central.

Música... - Miguel Ángel Martín: *Carmentea*. (Pasaje llanero) Orq. Blas Emilio Atehortua

Y terminamos este recorrido por mi veraneo iberoamericano con un mapalé: un ritmo para bailar, típico colombiano.

Se llama *Prende la vela* y también está compuesto por Lucho Bermúdez.

Lo podemos corear todos:

*“Negrito, ven, prende la vela,
que va a empezar la cumbia candela.
Prende la vela que la cumbiamba pide candela”*

Música... - Lucho Bermúdez: *Prende la vela*. (Mapalé) Orq. Blas Emilio Atehortua

.....

La creación del mundo

(El jazz más clásico)

Guión de concierto para jóvenes

Músicas de compositores sinfónicos basadas en el jazz.

Estrenado en el Auditorio Alfredo Kraus, Las Palmas (V-2001)

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Dir. Joachim Harder

Ésta es la historia que cuenta...

Dos músicas, dos mundos

G. Gershwin: Rapsodia in blue

Jazz escrito

Artie Shaw: Concierto para clarinete

Del charleston al ragtime

B. Martínú: La Revue de Cuisine: 3º mov. Charleston y 4º mov. Finale

I. Stravinsky: Rag-time

B. Martínú: Jazz-Suite para pequeña orquesta: 1º mov. Preludio

Los más antiguos libros

Caos, orden, vida

La creación del mundo

D. Milhaud: La Creación del mundo

Ésta es la historia que cuenta...*Salen a escena piano, clarinete y narrador*

“Ésta es la historia que cuenta cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; todo inmóvil, callado, y vacía la extensión del cielo.

Ésta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques: sólo el cielo existía.

No se veía la faz de la tierra. Sólo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión.

No había nada que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo.

No había nada que estuviera en pie; sólo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia.

Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche”.

Así comienza el capítulo primero del libro *Popol Vuh*, donde se recogen las antiguas historias y leyendas mayas (quiché) de Guatemala.

Al igual que estos textos que os he leído, otras muchas civilizaciones del mundo tienen su cosmogonía, es decir, su manera de interpretar el origen y la formación de todo lo que existe. Cada lugar, cada sociedad tiene su manera de explicar *La creación del mundo*, ese momento en el que empezó todo.

Nuestro concierto de hoy se llama así, *La creación del mundo*, por eso hemos comenzado con esas antiguas palabras que nos hablan del vacío, del silencio, según los antiguos guatemaltecos. Más tarde volveremos sobre este interesante tema. Pero ahora vamos a aparcar *La creación del mundo* para comentar el otro tema importante del concierto, el que figura en su subtítulo: *El jazz más clásico*.

.....

Dos músicas, dos mundos**Música... - G. Gershwin: Rapsodia in Blue** (piano) (frag.)*sobre la música: distribuir los párrafos en la música según convenga*

El jazz ha sido la diversión nacional de los Estados Unidos durante todo el siglo XX. Nació en la desembocadura del Mississippi, en

el puerto de Nueva Orleans. Era música negra, con instrumentos blancos, que se tocaba en bares y que hipnotizaba al público.

La fiebre del jazz (su ritmo, sus improvisaciones, su forma de tocar) se extendió rápidamente por todos los EE.UU., hasta convertirse en el gran invento musical de América.

A los pocos años, el jazz ya lo tocaban tanto los negros como los blancos, lo bailaban todos: ¡era lo nunca visto!. Hasta los compositores clásicos norteamericanos, como Gershwin, componían música de concierto influidos por el jazz.

Esto que escucháis se llama *Rapsodia in Blue*, del gran George Gershwin.

fin de la música

Frente a esta música vital, barriobajera, improvisada y optimista, estaba la música clásica que, siguiendo su tradición centenaria, escribía en partitura, nota a nota, sus melodías y se interpretaba en salas de conciertos para un público selecto.

Eran dos mundos diferentes, casi contrarios: por un lado estaba la compleja música clásica y por otro la locura del jazz. Lo cual no quita que, como veremos hoy, en algunos casos se mezclaran.

Música... - Artie Shaw: Concierto para clarinete y piano (frag.)*sobre la introducción*

Y después de invadir toda Norteamérica, llegó un día en que, por fin, el jazz atravesó el mar... y llegó a Europa. ¡Llegó, sonó y venció! Desde Londres a París, de Roma a Praga... el jazz se propagó como una plaga en toda la sociedad.

más adelante, sobre el "boogie-boogie": cada párrafo en una vuelta

A algunos compositores europeos les daba miedo esa llegada: temían su fuerza arrolladora, su descaro, su ritmo vibrante... A otros, sin embargo, les apasionaba. Fijaos lo que escribía un compositor francés, llamado Henri Sauguet, de aquellos momentos:

“El jazz es un fenómeno inevitable, innegable, considerable e inmenso, y todos nos hemos beneficiado de él, hayamos querido o no. Se aparta de las tradiciones, ha liberado el ritmo, y ha hecho estallar los moldes del contrapunto. El jazz ha destrozado, desparramado, pulverizado la curva de la melodía, ha puesto de relieve el espíritu de improvisación, y ha desarrollado el arte de la ejecución. Como el mar, el jazz va y viene, se mece, enlaza y rompe, acaricia, nos envuelve por entero”.

*fin de la música**salen fagot, trompeta, violín y chelo*

.....

Jazz escrito

Ahora tenemos que ir llenando sillas. Si hasta este momento habían salido piano y clarinete, ya les toca salir a cuatro más: fagot, trompeta, violín y violonchelo.

afinan

También los pensadores e intelectuales europeos tenían su opinión sobre el jazz. El filósofo francés, Jean Paul Sartre, escribía esto con muy buen humor:

“La música de jazz es como los plátanos: se comen al momento (...) Es seca, violenta, sin piedad. No es alegre, no es triste, pero sí inhumana. Se parece a los gritos crueles de las aves de presa. Los intérpretes empiezan a sudar uno después de otro (...) Todo es apresurado, como las gentes que van a tomar el Metro o que almuerzan en un autoservicio”.

Las partichelas están esperando en los atriles: ¿sabéis por qué es así?, por la sencilla razón de que la música que tocarán nuestros intérpretes de hoy es toda música escrita, no improvisada. No es jazz, jazz. No es café, café. Es una música a medio camino entre la clásica y el jazz, una música distinta a todo lo que conocéis. Toda ella está compuesta en Europa, pero poniendo la vista en el EE.UU.

Los músicos ya han afinado, se preparan y ¡comienza la carrera! Primero sale el chelo.

Música... - B. Martinú: La Revue de Cuisine: 3º mov - Charlestón

nada más empezar

sobre los pizzicatos

cuando repiten un motivo

poco después

fin de la música

Le sigue el fagot.

Se prepara el clarinete.

El violín se despierta.

El piano y la trompeta con sordina ya están listos para asaltar el Charlestón.

Este ritmo del charlestón es lo que impresionaba tanto en Europa. Veréis lo que sigue diciendo el Sr. Sartre:

“El oyente es como una peonza en movimiento que gira. Los músicos están poseídos. Y de repente, el jazz se para, el toro recibe su estocada, el gallo más viejo se ha muerto. Todo ha concluido. Os quedáis asombrados, os agitáis y decís a vuestro vecino de mesa: “¡No está mal!”. Saldréis de allí un poco gastados, pero con una especie de calma apaciguada, como después de un gran desgaste nervioso”.

Música... - B. Martinú: La Revue de Cuisine: 4º mov - Finale

con los aplausos salen los músicos para la siguiente obra

•••••

Del charlestón al ragtime

Después de este cambio de músicos vamos a ver qué es lo que tenemos:

Maderas: 1 flauta, 1 clarinete.

Metales: 1 trompa, 1 trompeta y 1 trombón

Percusión: 2 percusionistas

Cuerda: 2 violines, viola y contrabajo.

afinar

Uno de los ritmos invasores de Europa fue el “ragtime”, una especie de marcha con un ritmo interior que incita a bailar.

Hasta el músico más insolente, genial y revolucionario... como fue Stravinsky, cayó en las redes del jazz. Y compuso este *Ragtime*. A él incorporó un cimbabón, que tiene este sonido.

*Ej. 1 - Stravinsky: Ragtime
Cimbabón (o sintetizador con sonido de cimbabón)*

El ragtime, el tiempo hecho pedazos, la histeria musical de comienzos del Siglo XX, en manos del brujo Stravinsky.

Música... - I. Stravinsky: Ragtime

con los aplausos salen los músicos para la siguiente obra

Siguen saliendo músicos.

afinar

¡Cómo debió de ser aquel desembarco del jazz en Europa! Cuando las primeras orquestas de Nueva York llegaron a Londres y a París dejaron a los músicos europeos con los ojos a cuadros. Bueno, a los músicos curiosos, a los que se quedaron en casa no les influyó.

En Londres, los grupos de jazz tocaban en los bares del extrarradio, que se llamaban “dancing”. Allí, en un palco cercano a la orquesta, había una docena de chicos con smoking y de muchachas con ajustados vestidos azules, quienes, por seis peniques, bailaban con todo hombre tímido o mujer lanzada que venía a buscarlos. Los bailes eran: el fox-trot, el blues y el ragtime, sobre todo el ragtime.

No sólo Stravinsky se dejó arrastrar por el ragtime: otro compositor europeo, en este caso checo, llamado Martinú, compuso varios. Aquí tenemos este elegante ragtime de Martinú, inspirado en aquellas orquestas que tocaban en los salones de entonces. Es un ragtime de etiqueta.

Música... - B. Martinú: Jazz-Suite para pequeña orquesta: Preludio

Como habíamos dicho, la música de nuestro concierto de hoy no es del todo jazz, ni es del todo clásica: es una mezcla de ambas cosas. Es música clásica inspirada en el jazz, o, dicho de otro modo, jazz escrito a la manera de la música clásica.

con los aplausos salen los músicos para la siguiente obra

Llegados a este punto, continuamos donde nos habíamos quedado al principio del concierto, es decir, seguimos con *La creación del mundo*, pero sin dejar el jazz. En la obra que llega se unen ambos asuntos: el jazz y la creación del mundo.

.....

Los más antiguos libros

En 1923, el compositor francés Darius Milhaud, enamorado del jazz, quiso hacer un ballet que retornara a las fuentes del jazz, o sea a África, a la fuerza del origen, a los ritos paganos de los antepasados. Fue un ballet donde bailaban africanos en sus ceremonias religiosas, y la música estaba empapada de jazz. Y le llamó *La creación del mundo*.

afinación general.

Pero antes de escuchar la obra, tenemos que ambientarnos un poco (no podemos así, ¡zas! pasar a algo tan primordial como es *La creación del mundo* sin preparación, sin anestesia). Para empezar necesito que os situéis en el pasado más remoto que podáis: antes de los dinosaurios, antes de la formación del sistema solar, antes. Antes que todo, antes que nada. Una vez situados allá lejos, vamos a ser guiados por los más antiguos libros que se conocen y que quieren transmitirnos cómo debieron de ser aquellos momentos cruciales para el mundo y, por tanto, para nosotros mismos que estamos aquí.

Si nos vamos a la China, podremos oír a Lao Tse que nos dice desde su famoso libro del *Tao Tê-king*:

*“Hay una cosa formada confusamente,
nacida antes que el Cielo y la Tierra.*

*Silenciosa y vacía,
está sola y no cambia,
gira y no se cansa.
Es capaz de ser la madre del mundo.
No conozco su nombre
y por lo tanto le llamo El Camino”.*

Ej. 2 - Milhaud: *La Creación del mundo*
Percusión. Desde comienzo. Terminar
a una indicación del narrador
sobre la música

Es una pulsación uniforme, una dirección, aunque sin vida... es el camino.

En los antiquísimos Rig Veda de la India, podemos leer:

*“No existían entonces ni el ser ni el no-ser,
ni el aire, ni el espacio que se extiende más allá.
¿Qué era lo que se agitaba con violencia?
¿Dónde? ¿Bajo qué poder? (...)
Primero: tinieblas sobre tinieblas.*

El universo era una onda invisible”.

fin de la música

Ej. 3 - Tutti menos saxo
7 primeros c. con calda en el 8

*“Después, por el poder del calor, llegó el uno,
vacío y procedente del vacío”.*

Ej. 4 - Saxo. 11 primeros c.

Ese uno es el saxofón, y su melodía desnuda, el símbolo del principio, ese misterio que cada civilización lucha por explicar. Lo más curioso es que también es la primera vez que se utilizó este instrumento en una orquesta clásica.

Ej. 5 - Tutti. Primeros 11 c.

Las trompetas añaden ritmo a la melodía. Todo esto (el magma ondulante, la melodía del saxofón y el ritmo) es la energía de la que saldrá toda la obra. Todo está preparado para la creación.

En el libro *Las Metamorfosis*, del romano Ovidio, se describe así este momento:

“Antes del mar, y de la tierra, y del cielo que todo lo cubre, en toda la extensión del orbe era uno sólo el aspecto que ofrecía la naturaleza. Se le llamó Caos; era una masa confusa y desordenada, no más que un peso inerte y un amontonamiento de gérmenes mal unidos y discordantes”.

Ej. 6 - Contrabajo, trombón, saxo, trompeta
y clarinetes
(!). Tema de la fuga. Entrar todos
revueltos, dando sensación de gran
desorden.

El narrador para el tumulto.

.....

Caos, orden, vida

Esto es el caos.

Sobre este desorden se oyen las voces de los tres dioses primitivos: Gama, Medere y Nkwa, son los señores de la creación de la gran cosmogonía africana. De sus consejos y sus palabras mágicas se creará el mundo.

Lo mismo pasa con el compositor: como el creador del mundo, ordena ese caos; esa es la labor de la creación: ordenar. En este caso lo hace en forma de fuga. Todos entran haciendo lo mismo, pero escalonadamente, de uno en uno, de una manera ordenada: contrabajo, trombón, saxo y todos los demás.

Ej. 7 - Tutti. Al (I), hasta que hayan entrado cuatro instrumentos

Por fin, después de que ya está ordenado el mundo, surge lo más importante, la vida misma. En este ballet de Milhaud se ve cómo nacen animales enormes, pájaros multicolores, insectos terroríficos, dioses en forma de totem. Entre la vegetación exuberante y llena de vida aparecen elefantes, tortugas, monos...

En cierto modo, esta *Creación del mundo* al estilo africano se parece al Génesis (el primer libro de La Biblia), donde, como ya sabéis, se describe la creación del mundo en siete días. El sexto, Dios creó al hombre y la mujer:

“Modeló al ser humano en arcilla y le inspiró en el rostro un aliento de vida... y fue así como el ser humano se animó y cobró vida”.

Ese soplo de vida lo ilustra el compositor creando una maravillosa melodía para el oboe (instrumento de viento, claro), una melodía que suena a jazz y a eternidad.

Ej. 8 - Oboe. Melodía del nº 20 (14 c.)

La ciencia y las creencias no siempre coinciden. Para los científicos la vida nace de una manera menos poética, pero más lógica: un punto, un átomo, una molécula, un gen, un microorganismo, una ameba, un pececillo, un reptil, un mamífero, un mono y...

Ej. 9 - Tutti menos clarinete. Al (IV) (o sea, a uno antes del nº 35) Entre los silencios de los tres motivos

... el simio va dejando de ser simio...
 ... cada vez es más mono desnudo...
 ... ya camina erguido, sobre dos pies...
 ... es el hombre de Atapuerca...
 ... es el Homo Sapiens, un ser más listo de lo normal...
 ... con sus armas domina al resto de los seres...
 ... se hace cazador, agrícola y pastor...
 ... es propenso a la violencia y al amor....

fin de la música

Con la aparición del ser humano, todas las culturas del mundo dan por terminada la etapa de la creación y ya pasan a otros capítulos. Pero siempre quedan las eternas preguntas:

¿Cómo será el fin del mundo?

¿Qué va a pasar con este mundo que se creó?

¿Nos lo vamos a cargar con contaminación o con alguna explosión?

¿O, quién sabe, pensaremos un poco y le haremos algo de caso? Esa duda es la que flota por encima de toda esta obra musical que vamos a escuchar... esa es la duda del violín cuando entona este canto de blues.

Ej. 10 - Violín, al (V) (o sea, uno antes de nº 51)

Un canto que refleja lo poco que sabemos de cómo surgió el mundo y de cómo terminará.

Lo que sí sabemos es que *La creación del mundo* es una música para ballet, inspirada en el jazz, que creó Milhaud para esta pequeña orquesta. Para que podamos disfrutar de todo este mundo dentro de nuestra cabeza, tenemos que recordar los cuatro temas principales que saldrán en la obra. Primero, el magma infinito.

Ej. 11 - Tutti. Primeros 11 c.

Después, el caos ordenado por el creador: el tema de la fuga.

Ej. 12 - Trombón (I), de 5º c. de nº 11 hasta nº 12

El tercer tema es el que describe el nacimiento de la vida en el oboe.

Ej. 13 - Oboe. Melodía del nº 20 (4 c.)

Y, dentro de la vida, el último tema: el de la lucha del ser humano.

Ej. 14 - Tutti menos clarinete. Al (IV) (o sea, a uno antes del nº 35: 4 c.)

Conociendo bien estos cuatro temas ya podemos internarnos en esta *Creación del mundo* sin miedo a perdernos en sus nebulosas. Uniremos mis palabras a la música para que os sea más fácil seguir esta creación.

Comienza la música, y junto a ella también comenzaremos escuchando lo que contaba Carl Sagan, en su célebre programa de televisión *Cosmos*.

¿Estáis preparados?... *La creación del mundo* comienza.

.....

La Creación del mundo

Música... - D. Milhaud: *La Creación del mundo*

0' 57" después de los tres remates
trompeteros

"Hace diez mil o veinte mil millones de años, sucedió algo, la Gran Explosión (el "Big bang"), el acontecimiento que inició nuestro universo".

1' 44" trombón, <<<y>>>, sobre el
siguiente pp del saxo

"Por qué sucedió esto es el misterio mayor que conocemos. Lo que está razonablemente claro es que sucedió (...) Toda la materia y la energía presentes actualmente en el universo estaban concentradas en un punto matemático sin ninguna dimensión".

2' 34" marcial, piano, sobre el siguiente
saxo melancólico y grave pp

"Nada de lo que conocemos podía estar fuera de aquel punto. El universo entero ocupaba aquel sitio pequeño, no quedaba mucho espacio para que sucedieran cosas allí".

Imaginémonos que nos encontramos dentro de ese punto: un lugar en el que todo lo que existe, todo lo que vemos, estuviera allí, comprimido.

justo sobre el silencio de separación,
antes de la fuga

5' 06" I: fuga. Después, sobre la
pulsación en pp

Se produce el Big bang, comienza el fenómeno de la Creación.

Han pasado unos cuantos millones de años, el universo se ha formado. Así hemos llegado al momento más apasionante: la aparición de la vida.

Una inteligentísima religiosa medieval, llamada Hildegard von Bingen, nos cuenta, a su manera, cómo la vida emana de un ser superior, de un todopoderoso. Y lo describe de esta manera tan apasionada:

sobre el tema del inicio

"Soy esa fuerza suprema y ardiente que despide todas las chispas de la vida... Soy esa esencia viva y ardiente de la sustancia divina que fluye en la belleza de los campos... Mía es la fuerza del invisible viento. Yo mantengo el aliento de todos los seres vivos... Yo soy el origen de todo... Yo soy la sabiduría. Mío es el tronar de la palabra que hizo nacer todas las cosas. Yo impregno todas las cosas para que no mueran. Yo soy la vida".

6' 34" después de la flauta, sobre el saxo,
después de las cuatro primeras
notas,

Así nace la vida en la melodía del oboe.

8' 25" después de las tres intervenciones
del oboe, sobre las flautas en
frullati

Aire, agua, vegetación, animales... Estas flautas nos indican que llegamos a la danza de todos los elementos de la naturaleza.

9' 48" <<<sobre la calma súbita del oboe

- "¡Hágase la calma!..." - parece decirnos el creador, que toma la voz del oboe-, "aquí os presento al hombre y a la mujer... creo que me han quedado bastante bien".

sobre la cuerda

El tiempo no se detiene, la vida sigue su camino, la evolución continua imparable. Los violines nos lo recuerdan con la "melodía de la vida". Sí, sí, la que antes hacía el oboe solo.

10' 49" sobre el ritmo entrecortado

El ser humano, aquel que ha sido expulsado del paraíso, tiene que trabajar.

Es el momento en que el clarinete ataca su tremendo y laborioso blues.

12' 23" después del blues, fagot, trompa y saxo.
Sobre el oboe: después de los gallos,
en el cambio de acorde

Y con la vida llega el amor, el deseo, la descendencia, el poder, la lucha...

Una vez más, la voz de la concordia (el oboe) extiende su manto de paz ... pero...

después de primeros golpes en ff

Hay quien no está de acuerdo y protesta.

después de segundos golpes en ff

Empiezan las desavenencias...

después de terceros golpes en ff

Y con ellas... llegan las guerras...

13' 28" después de trompeta y flautín, y un
poco de ritmo... sobre trompa

Los humanos no tenemos remedio: no ha hecho nada más que empezar la vida y ya estamos como ahora mismo: (planillazo) luchas, guerras, opresión, integristas...

sobre la cuarta escala descendente,
en rit.

Una misión se nos impone: ¡buscar la paz!... Pero, ¡atención!: en el camino de la paz no debemos perder la alegría... ¡no confundamos!, son cosas distintas.

15' 42" después del fff, del trombón, y el
violín: sobre el oboe

La vida de esta obra ya se extingue, ¿lo escucháis?... nos lo anuncia su creador.

Sin embargo, por ahora, este misterio de la creación continúa sin resolverse.

fagot, sobre la breve reexposición
del saxo

Quizás sea cierto lo que dice un libro de la India del siglo IX (de Jinasena), titulado *La gran leyenda (Mahapurana)*. En él se lee:

"La doctrina de que el mundo fue creado es equivocada y hay que rechazarla (...) Has de saber que el mundo es increado, como el mismo tiempo, sin principio ni fin".

En fin: en vuestras manos queda.

El mundo existe, no hay duda.

Intentemos no destruirlo.

frull.
fin de la música

•••••

Formas y estilos del jazz

Guión de concierto para jóvenes

Música variada de jazz

Estrenado en el Teatro Guiniguada. Las Palmas (IV-1996)

Septeto de Andreas Prittwitz

Orígenes: Nueva Orleans

Popular: When the saints...

El Ragtime: el piano de Scott Joplin

Scott Joplin: The Entertainer

El Blues: los esclavos, el lamento, la voz

Improvisación de un blues

El Jazz-Blues y el Rhythm & Blues

Williams, Spencer y Keating: Bassin street blues

Improvisación de un Rhythm & Blues

El Swing: el jazz clásico, la banda.

Duke Ellington: It don't mean a thing (If it ain't got that swing)

Los solos: la sección rítmica, los saxos, la trompeta, el trombón.

Green: Body & Soul

Los cuarenta: el frenético Bebop

Charlie Parker: Scrapple from the apple

Los cincuenta: el distante Cool jazz

Rodgers & Hart: My Funny Valentine

Los sesenta: Libertad y exotismo (Free, Fusión, Jazz-rock...)

Miles Davis: So What

Duke Ellington: Caravan

J. Pastorius: Chicken

El jazz es para todos

Popular: When the saints...

Orígenes: Nueva Orleans

Música... - Popular: *When the saints...*

Los músicos se dirigen al escenario entrando desde el hall y tocando por los pasillos del patio de butacas, con la mayor vitalidad posible y dirigiendo los sonidos hacia el público. Suben al escenario y siguen tocando e improvisando un rato. El baterista toca la caja, el guitarrista el banjo, el pianista los platillos, el bajista el bombo, el presentador la caja china, etc... Tiene que ser un impacto para los espectadores. Los músicos pueden llevar un sombrero "canotier" tipo New Orleans.

Esta música, y otras parecidas, se tocaban en los desfiles de los funerales de principios de siglo, siempre con instrumentos transportables, como los que veis aquí: los instrumentos de una banda con percusión marchosa, por eso se llamaban *Marching Bands*. La famosa pieza que oíamos se llama *Cuando los santos salen de paseo*.

Esta música nos traslada hasta la primera etapa del jazz: la música de una ciudad del sur de EE.UU., donde desemboca el río Mississippi, llamada Nueva Orleans. En esa ciudad los músicos tocaban como si cada uno fuera por su lado, es decir, un tipo de polifonía (varias melodías que suenan a la vez).

Vamos a desmenuzar esta pieza que escuchábamos. En ella tocan los tres instrumentos fundamentales de esta época: el clarinete, la trompeta y el trombón.

Ej. 1 - *Improvisan por separado, uno tras otro*

Pero ¿tocan lo que quieren?...

contestaciones del público

Casi. Improvisan sobre la base de un tema, tocan algo que va bien con la canción: la varían, adornan y juegan con ella. A eso le llamamos improvisación. Ya veis cómo en esta música hay mucha libertad.

Ahora escuchamos los solos mientras todos cantamos la melodía suavemente:

Ej. 2 - *Clarinete, trompeta y trombón*

los mismos solos de antes pero juntos, mientras el público canta la base de la canción.

Ellos acaban de hacer una improvisación colectiva. La improvisación es la esencia de muchas músicas, donde el intérprete es el máximo creador: su habilidad, estado de ánimo, conocimientos musicales e intuición son fundamentales.

¿Cómo nació esta música tan original, tan llena de ritmo y que tantos seguidores tiene en todo el mundo? Para intentar acercarnos algo a sus inicios hay que tener presentes los siguientes puntos:

Durante un periodo de tres siglos, alrededor de diez millones de negros fueron transportados en barco del oeste de África a los

Estados Unidos. Los que conseguían sobrevivir al "lujoso crucero por el mar" pasaban a trabajar en las plantaciones de algodón.

A una persona le pueden hacer esclava, despreciar, marginar, aislar y separar de su tierra... pero no pueden evitar que sea quien es: aquellos negros seguían cantando -tanto en sus trabajos como en sus oficios religiosos-, tocaban sus tambores, construían banjos...

Las músicas de diferentes culturas tienden a mezclarse y fusionarse: el Jazz es producto de una de esas fusiones. Las músicas africanas se mezclaron con los himnos religiosos de las misiones, los ritmos del trabajo con las músicas de desfiles. Muchas veces los blancos imitaban a los negros y otras al revés. El caso es que todos contribuyeron a este nacimiento.

Simplificando, podríamos decir que el jazz tiene cinco raíces: 1) el ragtime; 2) el blues; 3) los himnos y espirituales religiosos; 4) la música de bandas militares y 5) las orquestas de baile de origen europeo.

.....

El ragtime: el piano de Scott Joplin

Ej. 3 - *Piano, toca unos compases del ragtime que tocará después.*

Esto que escucháis es un ragtime, una de esas cinco raíces del jazz, una especie de música clásica norteamericana (aunque se tocaba en los bares de mala reputación). Dado que esta fuente del jazz era de procedencia tan poco "refinada", no nos ha de extrañar que en un principio se considerara el jazz como demasiado audaz y peligroso (lo mismo había pasado el siglo anterior con el vals, el galop o el can-can; o después con el rock).

El ragtime es un estilo de música escrita que tiene siempre un bajo sencillo y constante que se hace con la mano izquierda... como el de las marchas de desfiles de los blancos. Pero la mano derecha rompe esa monotonía con el ritmo "vacilón" de los negros: por eso el nombre ragtime quiere decir "tiempo hecho pedazos". El ritmo es, por tanto, la característica fundamental de esta música.

Algunas veces los pianistas solían echar carreras de tocar deprisa, como sprints diabólicos en el piano.

Ej. 4 - *Piano, toca algo disparatadamente deprisa.*

El ragtime influyó en la música clásica occidental (en compositores tan importantes como Satie, Debussy, Ravel, Stravinsky o Milhaud). Al final de los años 20 desembocó en canciones y acabó

en rollos para pianolas con un gran éxito (por cierto, siempre lo relacionamos como música que acompaña al cine mudo). Su decadencia empezó con la aparición del tocadiscos y el auge del jazz.

Escuchamos un ragtime del compositor más famoso de este género: Scott Joplin. Se llama *El Entretenedor*, es decir, el que entretiene a la gente en los bares.

Música... - *Scott Joplin: The Entertainer*

.....

El blues: los esclavos, el lamento, la voz

El blues es otra de las fuentes del jazz. Aunque también es un estilo propio. Blues es un estado de ánimo. Los negros lo cantaban para librarse de ese estado de ánimo, para librarse del "mal rollo".

Es la música del Sur, de los descendientes de los esclavos, de los presidiarios, es el lamento de los que no llegan ni a ser ciudadanos de segunda categoría. Por eso, a veces, el lamento se convertía en algo ácido, crítico y hasta humorístico.

(Louis Armstrong cantaba uno que era como un insulto cariñoso: "Me colocaré en la esquina más alta cuando pase tu entierro. Me alegraré cuando te mueras, sinvergüenza, más que sinvergüenza")

El blues se toca y canta de oído. Blues también es "arte de interpretar": triste, voz áspera y llena de emoción.

Nace de las canciones del trabajo con el algodón...

cantar algo con ritmo de blues lento

... y del ritmo cansino y el monótono ritmo del tren.

cantar algo con ritmo de blues algo más rápido

Pero todo esto está sujeto a una estructura exacta: consta de una base de doce compases con tres únicos acordes que se colocan de la siguiente manera:

Ritmo y armonía de un blues tradicional mientras los jóvenes van contando los doce compases y el narrador les va cantando y avisando de todos los cambios.

I - I - I - I - IV - IV - I - I - V - IV - I - V

También se pueden tocar a todas las velocidades, pero su estructura no cambia:

Tocan lo mismo, pero muy rápido.

Ej. 5 - Sección rítmica

Ej. 6 - Sección rítmica

Las características del blues se pueden resumir así:

- es la encarnación de la vida misma
- es una de las fuentes del jazz
- lo puede tocar o cantar cualquiera, con cualquier instrumento
- tiene una estructura fija de 12 compases sobre la que se improvisa
- los hay más fáciles y más difíciles, pero si no se tocan con alma, con duende (como el flamenco), no sirve para nada
- podemos decir que, hoy día, el blues goza de muy buena salud.

Observad este blues que improvisan los músicos al que han llamado *Majadahonda's Blues*.

Música... - *Blues tradicional con la estructura clásica.*

.....

El Jazz-blues y el Rhythm & blues

Una pianista de jazz escribía esto en 1926: "Ensayábamos y tocábamos en público piezas que jamás habíamos visto en partitura. A veces me daban una melodía manuscrita con algunas armonías y me pedían que la tocara. Cuando me daba cuenta más o menos de cómo era, mis compañeros me pedían que la rellenara. Luego empezaban a entrar, de oído, un trombón aquí, una trompeta allá, el banjo daba unos acordes... La estructura era siempre la misma pero las improvisaciones eran siempre distintas. A veces una nota teóricamente incorrecta hacía que los pies se animaran y se pusieran a bailar".

El "feeling" del blues, su alma, es algo que persiste siempre, aunque sus formas se vayan transformando y evolucionando a lo largo de los años. Aquí tenéis una pieza que se encuentra entre el jazz y el blues (es mitad y mitad). Es una de las tradicionales del repertorio de los primeros años: *Bassin street blues*.

Música... - *Williams, Spencer y Keating: Bassin street blues*

Este era el blues de la calle Bassin de Nueva Orleans.

Como ya decía antes, además del ragtime y el blues, existen otras fuentes del jazz: los cantos espirituales, las bandas de desfile y los bailes populares. El amasijo de todo esto dio como resultado el jazz; o sea, se mezclaron las músicas africanas con los

folclores y cantos religiosos de los blancos, que, como sabéis, eran los descendientes de los europeos emigrados a América (irlandeses, holandeses, nórdicos...)

Del blues se pasó al "Rhythm & Blues": el blues tocado con ritmo de baile. De aquí al Rock & Roll hay sólo un paso. El R&B generó casi toda la música con marcha que oímos ahora; el R&B es una máquina de hacer vibrar a toda la gente.

Música... - *Cualquier pieza de Rhythm & Blues*

.....

El swing: el jazz clásico, la banda

Una vez le preguntaron al gran Louis Armstrong que definiera el jazz. Contestó:

- "Si alguien necesita preguntarlo, nunca va a saber lo que es".

A la misma pregunta respondió algo parecido el gran músico Fats Waller:

- "Mire, si a estas alturas no lo sabe todavía, más vale que lo deje".

Aún así, yo sigo con mi rollo, aunque sé que es más fácil de reconocer que de explicar.

Como ya os decía antes, el jazz nació en Nueva Orleans (donde los músicos negros tocaban en los peores barrios). Años después cerraron los chiringuitos musicales de Nueva Orleans y la gran vitalidad del jazz se difundió a través de la vía de comunicación más importante por entonces de Norteamérica: el Mississippi. Así llegó a Chicago, Nueva York, Kansas City, y de allí a todo el mundo, incluida Europa (Londres, París, Madrid y... este lugar). Se puede decir que con el jazz los africanos conquistaron a los europeos.

No obstante, la influencia blanca era cada vez mayor (en este grupo lo podéis ver): los blancos empezaban a tocar como los negros. Su ritmo trepidante y violento de baile pasó a sustituir a los viejos valeses y polkas.

Ya estamos en los años treinta: se fundan grandes orquestas, se abren locales especializados y el jazz se hace fundamental en la vida de entonces: nace el "swing".

El swing, ¿qué es?: una manera de tocar con gracia, un estilo de música de entonces, una época del jazz, un fenómeno social: es el clasicismo del jazz.

Ej. 7 - Narrador.

Marcar una pulsación con pitos e invitar a seguirla.

Esto es como un reloj, como un metrónomo: algo monótono y con poco atractivo. Sobre este pulso se hace el ritmo.

hacer un ritmo con la boca

Con la boca podemos hacer una batería con ritmo tradicional de swing. Pero seguro que lo hace mejor la batería...

Ej. 8 - *Batería, superpone sobre la pulsación un ritmo de swing*

Sobre este ritmo suena el bajo.

Cantar imitando a un bajo

Esto es lo que suele hacer el contrabajo. Mejor que lo haga él.

Ej. 9 - *Bajo, hace un bajo típico*

Un "duba-duba-duba" sin swing es una tontería. Pero con swing es otra cosa.

Cantar el "duba x 8" de la pieza que sigue: primero sin "swing", después con "swing"

Este "duba-duba" pertenece a una famosa pieza de jazz que se titula *No significa nada si no tiene swing*. Vamos a observar esta pieza tocada sin swing (como lo haría un alumno de Conservatorio) y después con swing (como lo haría un músico de jazz):

Ej. 10 - *Saxo, tocar parte de la pieza siguiente sin swing (todo cuadrado y sin sincopa), después con swing.*

Y ahora, ¡atención!, esto que os voy a decir es importante: la inmensa mayoría de temas clásicos del jazz obedecen al siguiente orden:

- Una vez que se ha entonado la melodía (A), se repite.
- Después se hace una segunda melodía (llamada B o puente)
- Y más tarde se repite la primera (A)
- El esquema resultante es A A B A, y se lleva a rajatabla.
- Como cada una de estas partes tiene 8 compases, el tema completo se compone de 32 compases. Al igual que el blues, sobre este esquema los intérpretes dan todas las vueltas que acuerden o quieran.
- Dicho de otra manera: los 32 compases de un tema de jazz se agrupan en 4 frases de 8 compases cada una: la primera, segunda y cuarta frases son iguales. La única distinta es la tercera (puente).

El swing y sus temas tuvieron un éxito bárbaro. Su artista más importante fue Ellington, un gran músico que se puso el nombre de Duque (si véis la película *Cotton Club*, sale con su orquesta) El resto de la aristocracia del swing son: el Conde Basie y el Rey Oliver. Junto a ellos, un tal Goodman que, más humilde, se puso de nombre Benny.

Escuchemos esta pieza de Duke Ellington que tiene ese título que parece una declaración de principios: *No significa nada si no tiene swing*.

Música... - **Duke Ellington: *It don't mean a thing (If it ain't got that swing)***

.....

Los solos: sección rítmica, saxos, trompeta y trombón

Los músicos de jazz tocan los instrumentos de una manera muy distinta a los clásicos, obtienen un sonido diferente, con una expresión más rica. Es una nueva manera de tocar los instrumentos europeos.

En el jazz, los instrumentos son una prolongación de la voz humana, su sonido es casi hablado; los instrumentos imitan a la voz, con las inflexiones y adornos que tiene la voz humana. Dicen los jazzman: "Si no eres capaz de cantarlo, no serás capaz de tocarlo; improvisar es cantar mentalmente. Se canta lo que se siente y se traduce al instrumento". Como lo que puede hacer un trombón con sordina cuando toca la maravillosa melodía de *Body & Soul*.

Ej. 11 - *Trombón con sordina, imitando a la voz*

En esta música, el sonido es más vibrado y con más aliento. Aquí tenemos al saxofón, el instrumento rey de la época del swing (el más vendido en todo el mundo en aquellos años). Toca la misma melodía.

Ej. 12 - *Saxo, toca con vibrato y soplo exagerado (tipo C. Hawkins)*

Se utilizan también glissandos, staccatos e impactos como golpes de sonido. Los oímos en la trompeta, que también toca la melodía de *Body & Soul*.

Ej. 13 - *Trompeta, toca con mucha expresividad, utilizando todos los recursos*

Se comprueba que cada instrumentista la toca a su manera: eso es una de las esencias del jazz. A esto le llamaban los músicos ensuciar una melodía, nadie toca al pie de la letra; lo divertido es tocar cada uno a su estilo, rubateando, adornando.

Todo esto se hace mientras una sección rítmica marca el ritmo y las armonías.

Ej. 14 - *Piano, bajo y batería, tocan el fondo de *Body & Soul* siguen tocando bajo la narración*

Son: la batería, el bajo, la guitarra y el piano. Es como la defensa de un equipo.

En la portería está el batería: no utiliza muchos cacharros, pues un batería de jazz es especialista en sacar muchos sonidos de pocos aparatos (todo lo contrario a un batería de rock). En este momento está barriendo la caja con una escobillas.

El contrabajo es el mismo instrumento que el de la orquesta sinfónica, pero aquí se toca casi siempre en forma de pizzicato. Marca las profundas raíces de la canción.

La guitarra y el piano, cada uno con su técnica, marcan las armonías y juegan con el ritmo para rellenarlo todo y dar interés al tema. El jazz es una forma musical democrática: cada músico hace su aportación espontánea y se reúne con los demás en los lugares convenidos. O sea, hay un equilibrio entre los momentos que son de la composición y los improvisados.

Música... - **Green: *Body & Soul*** (entra la melodía, dos vueltas y fin)

.....

Los cuarenta: el frenético Bebop

El swing también generó muchos estilos: en los años cuarenta dio paso al frenético "bebop". Parece como si la segunda guerra mundial hubiera excitado las sensibilidades convirtiéndolas en más agresivas e inconformistas.

Las grandes bandas de swing desaparecen y se forman conjuntos más pequeños de solistas que se reúnen en "Jam-Sessions" (reuniones de amigos para tocar y experimentar). Crean una música no popular, casi privada. Los más destacados son Charlie Parker y Dizzy Gillespie.

El bebop es una intensificación del swing: como un juego malabar de acentos cambiantes, líneas desiguales, notas ardientes, armonías disonantes, a veces cómico. El ritmo es frenético.

En la pieza que sigue, que se llama *Scrapple from the apple*, de Charlie Parker, vamos a observar cosas muy curiosas que le ocurren. Lo primero que hay que recordar es que tiene la forma clásica AABA. Una vez enunciado el tema se pasa al juego:

- Los instrumentistas de viento dialogan en forma de "OCHOS": uno pregunta ocho compases, y otro le contesta otros ocho compases.

- Al rato pasan a jugar con el número cuatro, es decir, se preguntan y contestan cuatro compases.

- Después les toca jugar a la guitarra, el piano y la batería: preguntan cuatro compases y contesta siempre la batería.

- La cosa se pondrá ruidosa cuando pasen al número 2.

- Por último, volverá el enunciado del tema AABA.

Música... - *Charlie Parker: Scrapple from the apple* (u otra pieza frenética de bebop del tipo *Dexterity* o *Anthropology*)

.....

Los cincuenta: el distante Cool jazz

Ya estamos en los años cincuenta. Como suele ocurrir en la evolución del arte, a veces se pasa de un estilo a otro poco a poco, otras se hace de repente. Esto último es lo que ocurrió en los años cincuenta: después del bebop vino su negación: ritmo más lento, melodía poco acentuada y sonoridades apacibles. Nació el *Cool jazz* (jazz frío, fresco, frigorífico...). Es lo que se entiende hoy día por "enrollado".

Escucharemos una pieza lentísima, suave, distante, preciosa, que se llama *My funny Valentine*.

Música... - *Rodgers & Hart: My Funny Valentine*

.....

Los sesenta: libertad y exotismo (free, fusión, jazz-rock)

Por último llegamos a los años sesenta, y de aquí a nuestros días: es la decadencia. Aparecen improvisaciones larguísimas donde el tema ya no importa nada (hay improvisaciones que duran un disco entero). Nuevamente hay revolución: John Coltrane se lanza a una experiencia que le lleva al Free jazz (jazz libre).

Contar anécdota de Coltrane y Davis

Vuelven, aunque de otra manera, las improvisaciones colectivas. Los ritmos oscilan bruscamente, hay improvisaciones sin acompañamiento, batería melódica, repeticiones obsesivas, ostinatos, modalidad, estructuras abiertas... Después el jazz se combinará con músicas étnicas: con el samba, la "bossa nova", con la música india, africana, cubana o flamenca. Más adelante

el jazz se electrifica y se funde con el rock: el jazz-rock. El mago que conduce esa evolución es Miles Davis.

Vamos a escuchar una pieza que está formada por otras cuatro, una en cada estilo: 1º una free, 2º una de Miles Davis, 3º una latina, y 4º un jazz-rock. De paso presentaré a los músicos.

Música... - *Improvisación Free*
Miles Davis: So What
Duke Ellington: Caravan
J. Pastorius: Chicken

.....

El jazz es para todos

Recordando que el sábado repetimos este mismo concierto, aquí acaba este breve repaso al jazz: esa música que nació en EE.UU., tras trescientos años de mezcla de la tradición africana y la europea.

Recordemos la primera de las piezas, *When the saints...*

El concierto acaba igual que empezó: los músicos tocan *When the saints...*, hacen participar al público, y se van del escenario

Música... - *Popular: When the saints...*

.....

Cuando el viento manda: un concierto de banda

Guión de concierto para jóvenes

Música variada para banda

Estrenado en el Teatro Pérez Galdós. Las Palmas (III-1999)

Banda Municipal de Las Palmas de Gran Canaria. Dir. Felipe Amor

La banda y la orquesta

Amadeo Vives: Doña Francisquita (Fandango)

Arquitectura de la banda

Ramón Roig: La gracia de Dios (Pasodoble)

Escuchar es viajar

Jerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso (Intermedio)

Paseo por Suiza

Gioacchino Rossini: Guillermo Tell (Obertura)

Hungría

Johannes Brahms: Danza Húngara nº 5

Nueva York

Glenn Miller: Miller Magic (Swing y Blues)

Propinas

Leroy Anderson: La fiesta de las trompetas

Popular (arr. J. G. Liñán): Compadre Pedro Juan (Merengue)

La banda y la orquesta

Lo que tenéis aquí en el escenario no es una orquesta sinfónica, ni una orquesta clásica. Es algo parecido, pero diferente: es una banda.

Una banda y una orquesta se parecen en lo siguiente: son agrupaciones de músicos que saben tocar bien un instrumento y leer música como quien lee un libro.

mostrar una partichela de un atril cualquiera

Los instrumentos se colocan ordenados por familias:

- los de viento-madera *se levantan*
- los de viento-metal *se levantan*
- y los de percusión *se levantan*

También en una banda se puede tocar todo tipo de música: desde clásica hasta pop o jazz, y casi siempre queda muy bien.

Tanto en una orquesta como en una banda tienen que hacer una cosa antes de empezar un concierto: afinar.

afinación

Ahora bien, una banda y una orquesta se diferencian en otras muchas cosas. La proporción de instrumentos es muy diferente: en una orquesta hay muchos instrumentos de cuerda y pocos de viento; en una banda son casi todos instrumentos de viento.

Si hubiera algún violonchelo o contrabajo se comentará que son instrumentos añadidos últimamente a las bandas, usurpados a las orquestas

Todos los músicos de una banda pueden tocar mientras desfilan ordenadamente. O sea, la música de banda se "mueve", sale a la calle, anda, mientras que la de orquesta está siempre quieta en los teatros y auditorios.

La banda y la orquesta también se parecen en una última cosa: ambas necesitan de un director. En este caso, el director de la Banda es...

salida del director

Nada mejor para empezar que escuchar el impacto sonoro de esta agrupación de instrumentos que suenan cuando se sopla en ellos, y que se llama Banda, en este tremendo *Fandango* extraído de la zarzuela *Doña Francisquita*.

Música... - *Amadeo Vives: Doña Francisquita: Fandango*

.....

Arquitectura de la banda

Los instrumentos que integran una banda son como los elementos arquitectónicos de una construcción. Sus sonidos hacen en la

música las mismas funciones que los elementos de una arquitectura. Veamos y oigamos:

Los instrumentos más agudos acostumbran a hacer la fachada y el tejado del edificio, o sea, lo que más se ve. A eso le llamamos melodía. Para hacer la fachada están las flautas...

Ej. 1 - *Ramón Roig: La gracia de Dios* (Pasodoble)
Flautas al c. 10 (8 c.)

los oboes...

Ej. 2 - *Oboes al c. 10 (8 c.)*

los clarinetes, que son los instrumentos que más abundan en una banda...

Ej. 3 - *Clarinetes al c. 10 (8 c.)*

y los saxofones altos...

Ej. 4 - *Saxos altos al c. 10 (8 c.)*

Si tocan todos juntos da como resultado este sonido.

Ej. 5 - *Maderas y saxos altos al c. 10 (8 c.)*

Para que no se caiga el tejado ni las paredes están los elementos estructurales del edificio: los pilares, vigas, forjados y techos que mantienen todo en pie. Esa es la labor de los instrumentos que poseen una voz media. Los saxos tenores, trompas y trompetas construyen esta parte intermedia que llamamos armonía.

Ej. 6 - *Saxos tenores y Metales agudos al c. 10 (8 c.)*

Si unimos esta parte estructural a la fachada y tejado nos queda la armonía con su melodía.

Ej. 7 - *Maderas y Metales agudos al c. 10 (8 c.)*

Pero, tal y como tenemos el edificio en estos momentos, se nos cae, los pilares no tienen dónde sujetarse: les faltan los cimientos, esa parte que se excava en la tierra y se amarra bien con hormigón para soportar todo el peso de la casa. En música, la función de los cimientos corresponde al bajo y al ritmo. Para eso están: la tuba, los bombardinos, los trombones y los saxos barítonos.

Ej. 8 - *Saxos barítonos y Metales graves al c. 10 (8 c.)*

La percusión es como la parte de carpintería y electricidad: los marcos, las ventanas, los enchufes... todo lo que le da a la casa ritmo y bienestar. Para eso están los platillos, el bombo, la caja y los timbales, para que el edificio se luzca bien.

Ej. 9 - *Percusión al c. 10 (8 c.)*

Todos juntos, la melodía, la armonía, el bajo y el ritmo, producen el efecto total que el compositor quiere.

Ej. 10 - *Tutti al c. 10 (8 c.)*

Pero, ¡atención!, no siempre las cosas funcionan de la misma manera: hay casas con la escalera por fuera, con los pilares vistos,

con la fachada disimulada... o sea, hay muchas variantes. En la música pasa igual: hay veces en que la melodía la hacen los metales, en que las maderas hacen el ritmo. Gracias a eso hay una gran variedad en la que el oído se puede entretener.

Por cierto, esta música que escucháis pertenece a una obra compuesta especialmente para una banda: es un pasodoble, un invento español, mezcla de marcha y pasacalle, que se toca en desfiles, fiestas y, sobre todo, en las corridas de toros.

Entre los muchos pasodobles magistrales que toca esta banda, hemos seleccionado éste compuesto por Ramón Roig y titulado *La gracia de Dios*, porque tiene una de las más bellas melodías que se han compuesto nunca.

Ej. 11 - Maderas y Metales
Melodía, al c. 24 (40 c.)

Ya es hora de que escuchéis el pasodoble *La gracia de Dios*.

Música... - **Ramón Roig: *La gracia de Dios*** (Pasodoble)

.....

Escuchar es viajar

Escuchar música es viajar. La música es un lenguaje que se escribe en el tiempo, en el aire y en la memoria. Gravita suspendida entre todas las direcciones de la rosa de los vientos, es travesía, agencia de viajes con todos los destinos. Es tanto un billete de avión, como la butaca de un auditorio. Escuchar música es una aventura, es como meterse en un submarino que navega en el infinito mar de los sonidos y que toma por periscopio a la oreja y por guía al oído.

La Agencia de Viajes Musicales "Banda de..." nos invita a partir de este instante a hacer un recorrido musical en el tiempo y en el espacio siguiendo distintos itinerarios: el primero será un paseo musical por España; el segundo irá de Italia a Suiza; el tercero pasará de Alemania a Hungría; después viajaremos desde Africa Negra a Estados Unidos; allí nos quedaremos unos días, para terminar bailando en el Caribe, exactamente en la República Dominicana.

Comenzamos por tanto en España, con una música que reúne un montón de ritmos y bailes populares de la Península. Pertenece a una zarzuela titulada *La boda de Luis Alonso*, y es un intermedio entre acto y acto, en que se toca música para bailar. Esta obra que vais a escuchar es la más famosa de toda la música española que acostumbran a tocar las bandas.

Música... - **Jerónimo Giménez: *La boda de Luis Alonso: Intermedio***

.....

Paseo por Suiza

Abandonamos ya la música española y seguimos el viaje que nos ha prometido nuestra agencia. Para nuestro siguiente recorrido sólo hay que atravesar una frontera: la que separa Italia de Suiza, ocupada por una formidable cordillera, ¿sabéis cuál es?... en efecto, los Alpes.

La razón por la que hacemos este itinerario es porque el compositor de la música es italiano (mejor dicho, es superitaliano): Rossini, el famoso creador de óperas y de platos de cocina.

En este punto se puede comentar las excelencias del "Tournédo Rossini" o de los "Caneloni a la Rossini"

Rossini, el mago de la ópera, compuso hace 170 años su última obra, basándose en la historia de *Guillermo Tell*, el famoso arquero suizo del siglo XIII (ahora comprendéis nuestro viaje de Italia a Suiza). En esta ópera, *Guillermo Tell* resulta ser un simpático héroe sometido a pruebas extremas (como, por ejemplo, la de la manzana), que siempre sale triunfante de sus malvados y sádicos tiranos.

Como ya sabéis, en la vida misma nadie es bueno ni malo del todo, todo depende del color del cristal con que se mira, o sea, depende de quién cuenta la historia y de quién gana la guerra al final. Sin embargo, en la mayoría de las películas, como en las óperas, suelen ser todos o buenos-buenos, o malos-malos. En esta ópera, concretamente, los buenos son los suizos, que se sublevan contra la opresión, y los malos los austriacos, que se lo impiden con su poderoso ejército. Rossini toma partido a favor del pueblo dispuesto a luchar por sus libertades democráticas.

La *Obertura de Guillermo Tell* (o sea, lo que se toca antes de que se levante el telón) es un poema sinfónico en miniatura, es decir, es una música que cuenta una historia con sonidos. Consta de cuatro partes bien diferenciadas.

La primera describe un amanecer en los Alpes. Es un ambiente idílico: la serenidad y quietud de los Alpes suizos antes de salir el sol toman forma de melodía solitaria. Es el imponente silencio de las montañas, que produce un estado de feliz soledad a quien las contempla.

Ej. 12 - Rossini: *Guillermo Tell*
Tutti, 1º tema: Amanecer (frag. de 20")

Un rugido de tambor deja planear una amenaza sobre este

tranquilo cuadro: se aproxima una tormenta. (Por cierto, Rossini utilizó varias tormentas en sus óperas: por ejemplo, en *El Barbero de Sevilla* y en *La Cenicienta*). La tempestad se acerca a pasos agigantados y estalla: temblores, explosión de los instrumentos de viento, fortísimos que nos transportan al corazón mismo del torbellino.

Ej. 13 - Tutti, 2º tema: Tormenta (frag. de otros 20")

Todos sabéis que después de la tempestad viene la calma. Todo se tranquiliza para dar paso a la tercera parte: una escena pastoril, con una melodía típica suiza que entona el corno inglés mientras la flauta juguetea a su alrededor. Es una hilera de vacas que buscan los mejores pastos en los verdes valles suizos.

Ej. 14 - Tutti, 3º tema: Ranz de vaches (frag.)

Pero ¡ya está bien de calma!, la música pide marcha. Los soldados suizos están esperando el momento del ataque. Este momento llega con el anuncio de la trompeta: es el famoso *Galop* de *Guillermo Tell* y sus soldados, que atacan por todos los flancos. Es el anhelo de libertad del pueblo oprimido.

Ej. 15 - Tutti, 4º tema: Galop (frag.)

Ya estamos listos para escuchar los diez minutos que dura esta obertura con sus cuatro partes: la melodía tranquila del inicio, la tormenta, la parte bucólica del ganado y la estampida de los soldados.

Aquí os dejo con la *Obertura de Guillermo Tell*, de Rossini.

Música... - **Gioacchino Rossini: Guillermo Tell: Obertura**

.....

Hungría

A los compositores de la Europa Occidental (o sea, a los alemanes, franceses, ingleses, españoles, italianos...) siempre les ha encantado tomar ritmos de las músicas populares para darle más nervio a su música: los franceses suelen echar mano de su música bretona, los españoles de los complejos ritmos flamencos, los ingleses de la música celta... Pues bien, los alemanes y austríacos han tenido una gran admiración por los ritmos gitanos, húngaros y eslavos, al fin y al cabo toda la música alemana y austríaca es bastante sosa: o marcha o vals. Sin embargo, los ritmos de la Europa oriental tienen mucha más vida y salero.

Brahms, uno de los más grandes compositores alemanes del siglo pasado, solía tocar al piano la música húngara desde que tenía vuestra edad. Y también componía música al estilo húngaro, como

esta danza que llega ahora. Esta es la música de nuestro segundo recorrido, ese que va desde la Alemania de Brahms hasta la Hungría de este ritmo diabólico.

Por cierto, para que sepáis orientaros escuchando esta pieza os diré que todas estas danzas están hechas de una manera similar: tienen tres partes: A B A (la A es la más rápida, que alterna con la B, que es más lenta). Además, para que nos enteremos bien, cada parte se repite unas cuantas veces.

La *Danza Húngara* más famosa que compuso Brahms es ésta que lleva el nº 5: tiene una alegría y una fuerza rítmica de lo más contagiosas.

Música... - **Johannes Brahms: Danza Húngara nº 5**

.....

Nueva York

Seguimos el recorrido de nuestra excursión, organizada por la Agencia de Viajes Musicales "Banda de...", con el vuelo especial "Las Palmas - Nueva York". Y tomamos tierra justo en el momento en que una de las más célebres bandas del siglo XX parte para Europa. Estamos en los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial, o sea, es otoño de 1944: las Fuerzas Aliadas han conseguido reducir poco a poco al ejército alemán, la guerra va a acabar dentro de unos meses.

La banda que se monta en el avión rumbo a París se ha formado para realizar una gira especial por los países liberados de los nazis, y animar de esta manera a los soldados del frente, por eso se llama "La Banda de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas". Y está dirigida por un músico que ha sido nombrado comandante de aviación para esta ocasión: es el extraordinario Glenn Miller, uno de los reyes del "swing".

Pero no vamos a seguirles en su gira, pues la historia nos cuenta que, el 16 de diciembre de 1944, el avión que lleva a Glenn Miller de París a Londres se estrella en el Canal de la Mancha. Así desapareció esta popular estrella de la música de baile, cuyos más famosos temas han sido (y siguen siendo) tocados por todas las orquestas y bandas del mundo.

Aquí tenéis cuatro temas de Glenn Miller enlazados unos con otros: la banda atacará para comenzar *Little Brown Jug*; después arremeterá con todo un clásico, *Collar de perlas*; la tercera pieza de este puturri es la delicada *Serenata a la luz de la luna*

(una música romántica indicada para bailar en pareja); y todo concluirá con *Saint Louis Blues*, un standard del jazz de todos los tiempos.

¡Ah!, por cierto: ¿por qué creéis que esta música está dentro de la ruta América-Africa? Por la sencilla razón de que el jazz y el blues son parte del legado que dejaron los esclavos africanos que llegaron a América. La música que vais a escuchar ahora es música blanca americana, heredera de esos ritmos negros africanos.

Con todos vosotros... Glenn Miller.

Música... - *Glenn Miller: Miller Magic*

.....

Propinas

Antes de que este concierto dé fin, hemos preparado dos propinas muy breves y divertidas. En nuestro viaje nos tomamos un receso y nos quedamos "una canción" en Estados Unidos. La música que sigue parece salida de las comedias antiguas en blanco y negro, o de los dibujos animados de la primera época.

El autor de esta música es un compositor bastante "poco clásico" (a lo mejor esa es la razón por la que es tan imitado). Lo mismo hace un tango, un reel, un blues que una melodía inolvidable... es Leroy Anderson, un filón en las músicas "sin problemas" (por ejemplo, tiene un concierto para máquina de escribir y orquesta, otro para reloj, otro para gato...). La banda ha elegido esta *Fiesta de la trompetas* de Leroy Anderson.

Música... - *Leroy Anderson: La fiesta de las trompetas*

Y ya estamos en el final de nuestro viaje en el tiempo y espacio: hemos llegado a la República Dominicana, el país del merengue.

La agencia os agradece haber elegido esta compañía y os desea que sigáis siendo felices escuchando música, sea la que sea, sobre todo si esa música es tan estimulante como este merengue que se titula *Compadre Pedro Juan*.

Música... - *Popular: Compadre Pedro Juan* (Merengue) (arr. José G. Liñán)

.....

La percusión que nos llega

Guión para concierto multimedia de percusión para jóvenes

Música de varios autores

Con imágenes cedidas por la Fundación Thyssen Bornemisza

Estrenado en el Auditorio Alfredo Kraus. Majadahonda (V-2001)

Grupo Neopercusión. Dir. Juanjo Guillem

Ruido que piensa

Música Electroacústica con textos de "Credo", de John Cage

De Varese a Roldán

Edgar Varese: Ionización (comienzo)

Amadeo Roldán: Rítmica V

De Cowell a Chávez

Henry Cowell: Ostinato pianissimo

Carlos Chávez: Tocata: 3º mov, Allegro un poco

Cage y sólo Cage

John Cage: Construcción en metal (frag.)

John Cage: Paisaje imaginario nº 1 (frag.)

John Cage: Pieza para piano preparado

De Xenakis a Reich

Iannis Xenakis: Safa (frag.)

Steve Reich: Drumming (frag. del comienzo)

Steve Reich: Marimba fase (frag. del comienzo)

Los colores del tam-tam

F. Palacios: Los colores del tam-tam (poema sonoro)

La Música Gráfica

F. Palacios: Estudio de timbres e intensidades

F. Palacios: Quinteto estelar

La plástica musical

Neopercusión: Improvisación colectiva sobre plástica

Ruido que piensa

La percusión que nos llega es un concierto muy particular: en algunos momentos va a alcanzar sonoridades potentísimas, mientras que en otros entraremos en el mundo exótico del silencio y los pequeños sonidos que lo pueblan.

Por esta razón os pedimos, más que nunca, un silencio de alta fidelidad y una escucha y una vista atentas para que captéis las muchas cosas interesantes que os voy a contar.

El concierto comienza así.

Se oscurece la sala. Se proyecta la primera diapositiva. Sale el presentador.

..... CD. Corte 1 - **Eduardo Polonio: Vida de Máquinas**

IMÁGENES

1 - KANDINSKY: PINTURA CON TRES MANCHAS (1914)

La pintura es color y formas que piensan.

Color, formas y pensamiento: los tres componentes de la pintura.

2 - ARTHUR G. DOVE: MIRLO (1942)

De la música podríamos decir algo parecido. Sin ir más lejos, Víctor Hugo, hace casi un par de siglos, ya decía que "la música es ruido que piensa".

Sonido y pensamiento, los dos componentes de la música.

3 - ANTONIO MATTA: LAS GRANDES EXPECTATIVAS (1966)

Vamos a retroceder sesenta y cuatro años, es decir, nos vamos a situar en 1937.

Justamente cuando en España andábamos con nuestra triste Guerra Civil, en un lugar del Noroeste Americano, en Seattle, un pensador musical, un compositor y filósofo de la música llamado John Cage daba una conferencia titulada "El futuro de la música". En dicha charla, John Cage exponía su credo, su manera de pensar, lo que creía que sería la música del futuro; o sea, lo que sería la música de ahora. Algunas de aquellas palabras son éstas:

..... CD. Corte 2 - **Bernard Parmegiani: La creación del mundo. Instante 0**

* "Dondequiera que estemos, lo que oímos es ruido.

4 - RUIDO

Cuando lo ignoramos, nos incomoda. Cuando lo escuchamos, descubrimos que es fascinante.

El sonido de un camión a 90 kilómetros por hora...

Los ruidos parásitos entre una y otra emisora de radio...

La lluvia...

..... CD. Corte 3 - **Bernard Fort: Composiciones Ornitológicas. Amanecer en la montaña**

5 - SONIDO AL OÍDO

Nosotros queremos capturar y controlar estos sonidos, utilizarlos, no como efectos sonoros, sino como instrumentos musicales.

Con cuatro magnetofones podremos componer e interpretar un cuarteto para motor de explosión, viento, latidos cardíacos y derrumbamientos de tierra.

..... CD. Corte 4 - **Luis María Sierra: Marina -de un tiempo de verano-**

6 - SINTETIZADORES

En caso de que esta sagrada palabra, música, se reserve sólo para lo que se hace con instrumentos del siglo XVIII y XIX, hoy podríamos sustituirla por un término más significativo: organización del sonido.

NEGRO

La música de percusión es la transición entre la música de teclado y la música del futuro. Para el compositor de música de percusión, cualquier sonido es aceptable, él explora el campo sonoro académicamente prohibido".

Mientras el presentador hace esta introducción, el grupo sale discretamente, se sitúa en su lugar para la interpretación de la primera obra.

.....

De Varese a Roldán

Eran palabras de un compositor del pasado (del S. XX), hablando del futuro, o sea, de nuestro presente (el XXI).

Pasado, futuro, presente. El futuro no existe, todo es pasado. Mentira, el pasado tampoco existe, todo es presente. El pasado es memoria, y el presente no es nada sin su pasado.

7 - PERCUSIÓN EN DANZA

Estos instrumentos de percusión que tenemos en el escenario no existirían si sus antepasados no se hubieran utilizado en la danza, o para arrastrar a los soldados a la batalla.

8 - PERCUSIÓN MILITAR

<>

Presente, futuro, pasado. El siglo XXI no es nada sin el XX. La música de hoy no sería nada sin la transformación que hizo de ella John Cage en 1937. Y *la percusión que nos llega* será sin duda hija de la percusión de ahora, de la de aquí, de ésta.

9 - INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN

fin de la música

Y ésta no existiría si hace 75 años (en 1926, ¡atención, 1926!), en algún lugar de EE.UU., un compositor, llamado Varese, llegado de Francia y repleto de nuevas ideas, no hubiera compuesto la primera obra escrita que se conoce para instrumentos de percusión no afinada, es decir para...

a cada nombre de instrumento le sucederá su ejemplo sonoro correspondiente

Charles
 Tam-tam
 Bongos
 Caja
 Bombo
 Sirenas
 Tambor de cuerda (rugido de león) ...
 Cajas chinas
 Maracas
 Güiro

NEGRO

Con todo ese arsenal, Varese ordenó sobre la partitura los sonidos como si fueran partículas eléctricas que se amontonan, átomos agitados que se cargan con electrones, energía que se irradia, iones que se mueven. Ahí tenéis un fragmento de la partitura.

10 - IONIZACIÓN

Es *Ionización*, de Varese.

Música... - *Edgar Varese: Ionización* (fragmento)

Habéis podido comprobar que *Ionización* es una música violenta donde los sonidos gotean a borbotones, como las gotas de pintura de este cuadro de Pollock.

11 - POLLOCK: MARRÓN Y PLATA | *Ionización* es música abstracta, al estilo de esta *Abstracción*, de De Kooning.

12 - DE KOONING: ABSTRACCIÓN | Música de colores contrastados y perfiles rasgados, como este cuadro de Still.

13 - STILL: SIN TÍTULO

NEGRO

Música y pintura: dos artes que se llevan bien.

Pero volvamos a la percusión. Las dos primeras asociaciones que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de percusión es calor y ritmo. Seguramente por eso algunas de las obras clásicas escritas solamente para instrumentos de percusión se deben a un compositor cubano llamado Amadeo Roldán. Se llaman *Rítmicas*, y son seis. Vamos a escuchar *Rítmica V*. Está escrita para claves, cencerros, maracas, güiro, bongó, timbales cubanos, timbales de orquesta, bombo y marimba.

Música... - *Amadeo Roldán: Rítmica V*

.....

De Cowell a Chávez

Pensar en percusión es pensar en potencia, fuerza, impacto, poderío... como la *Rítmica* que hemos escuchado. Sin embargo, no siempre es así. La percusión, como la plástica, también puede ser sedosa, sutil, tenue, poética. Así es este cuadro de Rothko, titulado *Verde sobre morado*.

Un cuadro suave, uniforme, sin sobresaltos.

14 - ROTHKO: VERDE SOBRE MORADO

O esta *Abstracción*, de Marín,

15 - MARIN: ABSTRACCIÓN

con colores delicados, graciosos, algo cómicos.

Así es la obra musical que sigue. Se titula *Ostinato pianissimo*, es decir, algo suave que se repite obstinadamente.

NEGRO

Música... - *Henry Cowell: Ostinato pianissimo*

La música y la pintura son ideas. ¿De dónde vienen las ideas?: hay quien dice que de otro mundo, que las ideas pictóricas y musicales son impenetrables por la inteligencia. A comienzos del S. XX hubo pintores que renunciaron al pincel y compusieron sus cuadros colocando objetos, en forma de collage. Uno de ellos fue Schwitters.

comentar los dos cuadros que se proyectan

16 - SCHWITTERS: RELIEVE EN CUADRADO AZUL

17 - SCHWITTERS: BILLETE DE ENTRADA

Algunos compositores hacen lo mismo: renuncian a muchos instrumentos y se centran en unos pocos. En esta *Tocata*, el mejicano

Carlos Chávez sólo utiliza instrumentos de membrana (los percusionistas llaman a estos instrumentos "parches").

Bueno, la verdad es que hay cuatro instrumentos que van a sonar que no son parches. Si os fijáis bien después me los podréis nombrar.

Esta *Tocata* de Chávez es, seguramente, la obra de percusión que más se toca en el mundo.

NEGRO

Música... - *Carlos Chávez: Tocata: 3ª mov, Allegro un poco.*

Timbales, bombo, bongós y toms: instrumentos fabricados con una piel (de vaca, cabra...) tensada sobre un bastidor o cazuela. Membranófonos, instrumentos de membrana. O, como decíamos antes, parches.

Pero, ¿qué otros instrumentos sonaban en la obra de Chávez?: eran maracas, claves, lira y platos.

.....

Cage y sólo Cage

La pintura y la música también son formas de construcción, andamios, estructuras.

18 - MONDRIAN:
NEW YORK CITY, NEW YORK

comentar los dos cuadros que se proyectan

19 - SCHWITTERS:
MERZBILD KJDUIN

NEGRO

Igual que el pintor diseña sus bocetos, distribuye fuerzas, ordena los colores, las líneas y las formas, el compositor diseña la partitura, distribuye los sonidos, ordena los ritmos, melodías y ruidos. En este caso que nos llega John Cage utiliza solamente instrumentos de metal. Hay instrumentos y efectos sonoros bastante curiosos:

- El gong sumergido, para que el agua transforme su sonido chillón.
- Los gongs sobre cojines de sofá, que amortiguan la resonancia.
- Chapas de tormenta.
- Pedazos de hierro sacados de un taller mecánico.
- Frenos y piezas de automóvil que provienen de un desguace.

Esta obra se llama *Construcción en metal* (parece un título de una escultura, o de un proyecto de arquitectura; sin embargo es pura música)

Música... - *John Cage: Construcción en metal*

Aquí os presento una pequeña colección de ocho paisajes del Museo Thyssen Bornemisza. Los he ordenado de forma cronológica.

comentario de los cuadros

20 - BIERSTADT: ATARDECER
EN LA PRADERA (1870)

21 - SILVA: EL RÍO KINGSTON
POINT (1873)

22 - RENOIR: MUJER CON
SOMBRILLA EN EL JARDÍN (1873)

23 - MONET: EL DESHIELO
DE VETHEVIL (1881)

24 - VAN GOGH:
DESCARGADORES EN ARLES (1888)

25 - DERAIN: EL PUENTE DE
WATERLOO (1906)

26 - NOLDE: ATARDECER
EN OTOÑO (1924)

27 - ANDREWS: PABELLÓN
DEL MALECÓN

28 - JOHN CAGE

29 - PAISAJE IMAGINARIO

Estos son paisajes "vistos". En un paisaje "visto" hay ríos, mar. Pero los paisajes no sólo pueden ser vistos, también pueden ser oídos. A estos los denominamos paisajes sonoros.

A John Cage (otra vez salió su nombre) fue al primero que se le ocurrió que música podría ser simplemente una sucesión de ruidos, como, por ejemplo, lo que suena en un lugar determinado, a una hora determinada.

Esto que llega es un paisaje imaginario, un paisaje para el oído, un paisaje para escuchar. Es la primera obra de la historia en la que se incluyó música electrónica, es decir, música hecha por sintetizadores de sonidos. Esto ocurrió en 1939.

En este *Paisaje Imaginario* se unen percusión y electrónica: la auténtica vanguardia.

Música... - *John Cage: Paisaje imaginario*

La música nos permite valorar el precio del silencio. Con John Cage el silencio se hizo música, pues fue este compositor

el primero en hacer una obra sólo de silencio. Porque el silencio no existe, siempre hay algo que suena: puede ser un pequeño sonido lejano o cercano.

30 - MONDRIAN: COMPOSICIÓN I Algo que suena en el exterior o en el interior.

silencio

El silencio nunca está solo, es un estanque transparente en el que flotan los sonidos, siempre es ocupado por ellos.

31 - TANGUY: AHORA Y SIEMPRE Cage componía en el límite del silencio, utilizando sonidos nuevos que nacían de él. Algunos de estos sonidos los conseguía transformando los instrumentos tradicionales. Por ejemplo, cogía un piano y le introducía gomas, alambres, tornillos, pedacitos de cuero... El resultado es este *Piano preparado*.

NEGRO

Música... - *John Cage: Pieza para piano preparado*

.....

De Xenakis a Reich

El siglo XX es el siglo donde la música y las matemáticas se unen más que nunca. Hay compositores, como los dos que vienen ahora, que no componen como vosotros creéis, mirando a la luna con cara de extraviados. ¡No!, hacen fórmulas matemáticas que luego se convierten en partituras.

32 - XENAKIS Este señor que veis es el griego Xenakis (que, por cierto, murió el otro día). Era arquitecto, matemático, músico y experto en ordenadores.

33 - SAFA Esta obra suya se llama *Safa*. Ya veis: no hay pentagramas, no hay compases, no hay alturas determinadas, sino una cuadrícula en la que están diseminados puntos (sonidos), perfectamente colocados de acuerdo a fórmulas matemáticas -de las que prefiero no hablar-. Es una obra muy difícil para un sólo percusionista, que toca esta colección de toms chinos.

Música... - *Ianakis Xenakis: Safa* (fragmento)

NEGRO

La música que sigue ahora funciona por desfase. ¿Qué es eso del desfase? Muy fácil: dos pulsaciones distintas que suenan a la vez, dos goteos simultáneos que van a distinta velocidad, dos

campanas de diferentes tamaños que giran. La naturaleza está plagada de desfases: la lluvia, los goteos de las cuevas, el canto de los sapos...

Música... - *Steve Reich: Drumming (fragmento)*

A veces encaja, otras no. Es música que repite mucho, por eso se llama repetitiva. Pero, aunque repite mucho, nunca es igual, va cambiando poco a poco, imperceptiblemente. También se le llama música minimalista, porque son pequeños diseños que se desfasan.

El más importante compositor de este tipo de música es el americano Steve Reich. De él hemos escuchado el comienzo de *Drumming*. Otro gran desfase de Reich lo podemos encontrar en su *Marimba fase*, música minimalista compuesta para la emperatriz de los instrumentos de percusión: la marimba.

Música... - *Steve Reich: Marimba fase (fragmento)*

Siempre igual, siempre distinto. Nunca distinto, nunca igual. Así es la música repetitiva de Steve Reich.

Del Lejano Oriente nos llega este instrumento redondo y poderoso, uniforme y delicado, llamado tam-tam. ¡Ojo!, no os confundáis con este otro, llamado gong, de sonido más definido.

ejemplo de ambos

Si en algunas obras anteriores hemos podido ver a cada instrumentista tocando varios instrumentos, en esta vamos a ver lo contrario: varios percusionistas tocando en sólo dos tam-tam. Los vamos a ver pertrechados de todo tipo de baquetas: las mazas grandes, las baquetas blandas, las duras, varillas, cadenas, pelotas pegajosas y cepillos. Vais a escuchar golpes apagados, resonancias inauditas, chirridos de otros planetas... Para esta maravilla de instrumento he compuesto este poema sonoro titulado *Los colores del Tam-tam*.

.....

Los colores del tam-tam - poema sonoro -

34 - GONG: GOLPE MF

Círculo mágico y vicioso,
ecuador planetario.
Enroscada espiral que ajusta el circo del mundo.

35 - MUNDO GOLF

Sonidos alrededor

El tam-tam posee la redondez de la Tierra,
su giro de rotación, su atracción, su gravedad.

36 - ESCUCHANDO

Efecto bidón (sujetando)

En él habitan todos los sonidos, todos los colores:
¿Los oyes?
¡elige el sonido que quieras!...

37 - KANDINSKY:
EL ÓVALO CLARO*Al centro*

Óvulo y yema. La vida misma descansa en su oscuro bronce
de moneda:
huracanes y alientos, motores y latidos,
destellos y colores...

38 - BÓVEDA

Más actividad

Grabadas en su disco, permanecen inertes las músicas
pasadas y futuras.
¿Las escuchas?...
a un golpe de su maza se lanzarán a vibrar.

39 - ONDA EN EL AGUA

Golpes y apagones

Onda de agua en el lago,
cráter de volcán, pozo insondable,
boca de túnel que conecta a otro mundo.

40 - CARONTE Y PLUTÓN

Baqueta pegajosa

Sol de soles, luna nueva,
aureola y corona,
ruedo y rueda.
En su redondo perímetro se encierra el centro del infinito.

41 - GONG ZEN

Aparece 2º gong

Punto gordo, mota gigante, big bang enano.
Pez que se muerde la cola,
eterno retorno,
engranaje desdentado del tiempo.

42 - CIRCO ROMANO

Varillas

Uno y todo.
Núcleo expandido.
As de oros.
Perfección.

43 - MIRANDA, LUNA DE URANO

ff

44 - PLATO GRIEGO

*mf*45 - MOHOLI-NAGY:
SEGMENTOS DE CÍRCULO*pp*

NEGRO

.....

La música gráfica

A veces la partitura deja de ser partitura para convertirse en gráfico, en plano, en dibujo o en manual de instrucciones. Esto que vamos a escuchar está dibujado en una hoja de papel. Mejor dicho, son recortes de periódicos pegados sobre una hoja de papel, como los collages que veíamos antes.

La obra se titula *Estudio de timbres e intensidades*. Como es muy corta, la vamos a interpretar dos veces: la primera tal cual, y la segunda con la proyección de la partitura; de esta manera podréis seguir, si queréis, la música con la oreja y con el ojo.

Música... - **Fernando Palacios: Estudio de timbres e intensidades**46 - ESTUDIO DE TIMBRES
E INTENSIDADES*analizamos el gráfico*

Ahora volvemos a escuchar la misma música siguiendo la partitura.

Música... - **Fernando Palacios: Estudio de timbres e intensidades**

47 - QUINTETO ESTELAR

Esta es una partitura hermana de la anterior. Está construida a base de pegatinas de cinco tipos diferentes. Las hay grandes, medianas y pequeñas, es decir, sonidos fuertes, medianos y suaves. Se titula *Quinteto estelar*, y es para cinco instrumentos de metal: carillón, crótalos, cencerros afinados, gongs y cencerros graves.

Música... - **Fernando Palacios: Quinteto estelar**

.....

La plástica musical

Y ya vamos a terminar este concierto con una improvisación donde se unen la plástica y la música. He seleccionado siete cuadros de arte abstracto del Museo Thyssen Bornemisza. Mientras los observamos, el grupo Neopercusión va a ofrecernos una última improvisación con todo este instrumental de percusión.

Esta unión de las artes, esta percusión que oís es, queramos o no queramos, *La percusión que nos llega*.

Música... - *Improvisación colectiva*

48 - WOLS: LA CIUDAD (1951)

49 - TOBEY:
RITMOS DE LA TIERRA (1961)

50 - ILYA CHASHNIK:
COMPOSICIÓN SUPREMATISTA (1923)

51 - MIRÓ:
EL PÁJARO RELÁMPAGO CEGADO
POR EL FUEGO (1955)

52 - MORRIS LOUIS:
COLUMNAS DE HÉRCULES (1960)

53 - KANDINSKY:
TENSIÓN SUAVE (1923)

54 - FONTANA:
VENECIA ERA TODA DE ORO (1961)

aplausos y fin del concierto

55 - GRABADO ANTIGUO
DE GRAN PANDERETA

.....

El buen ritmo del cuarteto de cuerda

Guión de concierto para jóvenes

Música para cuarteto de cuerda de varios autores

Estrenado en el Auditorio Alfredo Kraus. Majadahonda (IV-2002)

Cuarteto Rabel.

Pórtico

El cuarteto Rabel

Los pizzicatos de Bártok

Bártok: Cuarteto n° 4, 4º mov. Allegretto

Los efectos de Ravel

Ravel: Cuarteto, 4º mov. Vivo y agitado

El cuarteto de cuerda

La microforma de Webern

Webern: Cinco movimientos para cuarteto, 3º mov. Muy movido

Galería de retratos

Palacios: Música sobre la marcha

Servicio de investigación "Schostakovitch"

Shostakovich: Cuarteto n° 8, 3º mov. Allegretto

El furor de Ginastera

Ginastera: Cuarteto n° 2, 4º mov. Furioso

Pórtico

Salen a escena los miembros del cuarteto y el presentador

Ya os podéis preparar, porque el concierto de hoy echa chispas.

Ej. 1 - *Bartok*: Cuarteto nº 4, 4º mov. *Allegretto*
del c. 45 al 64

Además de estas chispas en forma de pizzicato, vais a recibir en vuestros oídos el impacto de otras muchas músicas. Músicas llegadas del siglo más conflictivo y apabullante de la historia de la humanidad: el siglo XX. Algunas de estas músicas van a ser vivas y agitadas.

Ej. 2 - *Ravel*: Cuarteto, 4º mov. *Vivo y agitado*
de comienzo a letra A

Otras serán abstractas (como los cuadros más atrevidos de Picasso), de formas inimaginables, sin parecido ninguno a nada que hayáis escuchado hasta ahora.

Ej. 3 - *Webern*: Cinco movimientos para... 3º mov.
desde c. 15 a final

En cuarto lugar hará su presencia en esta sala una pequeña colección de cuadros: una galería con seis pequeños retratos musicales pintados con las cuerdas del cuarteto.

Ej. 4 - *Palacios*: Música sobre la marcha: 1: C.G.M.
2 últimos c.

La quinta obra será un auténtico mensaje secreto. A través de nuestra lupa de investigación pasaremos una melodía enigmática como pocas, llegada desde la lejana Rusia.

Ej. 5 - *Schostakovich*: Cuarteto nº 8, 3º mov. *Allegretto*
5º después de nº 36 hasta c. 13

Y terminaremos nuestro concierto con la furia desatada del más grande compositor de Latinoamérica: el argentino Ginastera.

Ej. 6 - *Ginastera*: Cuarteto nº 2, 4º mov. *Furioso*
de comienzo a calda en c.13

.....

El cuarteto Rabel

Y todo interpretado por estos cuatro músicos, dos parejas de intérpretes de instrumentos de cuerda que tienen a bien reunirse para estudiar la mejor música que existe, que es la que los compositores han escrito para la formación de Cuarteto de Cuerda. Es el Cuarteto Rabel (con "b").

Ej. 7 - *Ginastera*: Cuarteto nº 2, 4º mov. *Furioso*
de 195 a final

He dicho Cuarteto Rabel (con "b") para no confundirnos con el nombre del famoso compositor Ravel (con "v"). El cuarteto aquí presente toma su nombre de un instrumento popular español

llamado "rabel", que se fabrica con un pedazo de madera, una tapa de hojalata y una o dos cuerdas. Con este "rabel", instrumento muy abundante en Castilla, se interpretan jotas y bailables desde tiempos inmemoriales.

.....

Los pizzicatos de Bartok

Como ya he anunciado, el pórtico de nuestro recital (nuestra primera obra) está dibujado con puntos, con pellizcos, con chispas... Es una pieza musical realizada solamente con pizzicatos. ¿Lo veis?, los intérpretes abandonan los arcos y se disponen a utilizar sus instrumentos como si fueran guitarras.

El violín 1º diseña los pizzicatos en la parte más aguda.

Ej. 8 - *Bartok*: Cuarteto nº 4, 4º mov. *Allegretto*
Violín 1º del c. 27 al 32

El violín 2º está por debajo, es como su sombra.

Ej. 9 - Violín 2º, del c. 25 al 29

El chelo marca los puntos de apoyo en el suelo.

Ej. 10 - Chelo, del c. 20 al 25

Y la viola establece puntos de conexión entre los violines y el chelo.

Ej. 11 - Viola, del c. 6 al 10

El compositor de esta curiosa música es el húngaro Bela Bartok, un coloso del cuarteto de cuerda. A este señor se debe un invento: el del "pizzicato Bartok", que lleva su nombre. Consiste en darle un fuerte pellizco a la cuerda, de tal forma que suene como un latigazo contra el traste del instrumento.

Así son los pizzicatos Bartok en los violines.

Ej. 12 - Violín 1º y 2º, del c. 47 al 51

Así son en la viola.

Ej. 13 - Viola, al c. 119

Y así en el chelo.

Ej. 14 - Chelo, del c. 91 al 94

Aquí tenéis esta exhibición de puntadas, perforaciones y orificios sonoros; como si el sonido se hubiera convertido en granos, pecas y migajas. Una multitud de gotas, trizas, partículas y demás menudencias se encuentran en este *Allegro pizzicato*, de Bela Bartok. Una música realizada como la escritura Braille para ciegos, a base de puntos en relieve.

Música... - *Bartok*: Cuarteto nº 4, 4º mov. *Allegretto pizzicato*

.....

Los efectos de Ravel

Aquí tenéis al Cuarteto Ravel, cuatro amigos que se reúnen para hacer música, para conversar educadamente con sus instrumentos de cuerda: compran sus partituras, las leen, las estudian, se juntan, las discuten... y, después de algún tiempo, las tocan en concierto... y cobran por ello, claro.

Así lo han hecho para esta ocasión. Y se han preparado un extraordinario concierto de músicas completamente nuevas para todos vosotros. Músicas que traen escritas en sus pentagramas una infinidad de sorpresas. Si en la partitura está escrito que hay que hacer acordes como en una guitarra, pues el chelo así lo hace.

Ej. 15 - Ravel: Cuarteto, 4º mov. *Vivo y agitado*
Chelo: acordes como una guitarra
del c. 7 al 14

Sorprendente, ¿eh?. Sin embargo, yo sé que esto lo escucháis como si no fuera con vosotros. No es necesario que me digáis que vuestras preferencias musicales van por otro lado. No podría ser de otra manera: todos sabemos que los medios de comunicación cumplen a la perfección la misión que el gran mercado (o sea, los dueños de la "pasta") les encarga, que es la de enseñarnos a la fuerza lo que nos tiene que gustar: ¡que ahora interesa que nos guste esto, pues nos gusta esto!, ¡que interesa otra cosa, pues nos gustará otra cosa!. No hay escapatoria, casi nadie se salva. Y el resultado es el sabido: con nuestros gustos se enriquecen. Por eso, a quienes manejan el cotarro de la música no les interesa que esto cambie. No quieren que ninguno de vosotros conozca músicas que no sean las suyas. Por ejemplo, nunca escucharéis en vuestros programas de radio o televisión una melodía como ésta que toca el violín.

Ej. 16 - Violín 1º: melodía 1ª
al nº 15 de ensayo (a la D)

Menos mal que existe un "casi" en el "casi nadie se salva", es decir, siempre hay alguien que se aventura en otros medios y descubre músicas fuera de las "obligatorias". Sí, existen héroes que se salen de la masa uniforme de "Operación Triunfo", de los "40 Principales", y encuentran maravillas que nadie promociona.

Ej. 17 - Violín 1º: melodía 2ª, a la E

"Casi" siempre ese alguien (que puede ser cualquiera de vosotros) tiene que disimular para que no se enteren a su alrededor de sus descubrimientos. Por ejemplo, imaginad que alguno de vosotros

se compra a hurtadillas un disco con música de Ravel (con "v"), y se entera un opulento productor de música pop:

- "¡Qué haces, desgraciado! ¡No te salgas del redil y compra lo que te ordenamos! ¡Tú eres masa y te necesitamos para ampliar nuestro negocio! ¡Tira esa basura! ¡No ves que es un rollo?"

La supuesta basura, el supuesto rollo es esto.

Ej. 18 - Violín 2º: melodía, a la F (cuatro c.)

Pero, queridos amigos, existe una posibilidad de pertenecer a ese selecto "Club de los Casi", a esos héroes que buscan las maravillas escondidas, sin importarles las represalias. Son aquellos que van a conciertos como éste, amplían sus gustos anteriores y se disponen a cambiar. ¡Para todos ellos estos efectos de pizzicato con la mano izquierda!

Ej. 19 - Violín 2º: efecto de pizz.
con la mano izquierda

Estas músicas que aquí os proponemos son distintas, tienen muchísima sustancia, huyen de la monotonía constante del pop. Ese puede ser su problema, que tienen tantas cosas que pasan desapercibidas a quien no escucha de verdad. Siempre hay que estar atentos, para que no se nos pase de largo un ritmo como éste que hace la viola.

Ej. 20 - Viola: ritmo, al c. 11 de letra M

La música que os presentamos a continuación tiene un poco de todo: momentos rápidos y lentos, fuertes y pianos, con sonidos de arco y de pizzicatos. Vais a encontrar una muestra de las infinitas cosas que puede hacer un cuarteto de cuerda. Entre otras, afinar.

Afinación

Cinco minutos seguidos de música donde ocurren multitud de acontecimientos. La obra está escrita por Ravel (con "v").

Música... - Ravel: Cuarteto. 4º mov. *Vivo y agitado*

.....

El cuarteto de cuerda

Un cuarteto de cuerda no quiere decir que sean cuatro personas atadas con una cuerda, o que cada uno sea de una cuerda diferente. En música clásica, un Cuarteto de Cuerda quiere decir una sola cosa: la reunión de dos violines, una viola y un chelo. Solamente eso.

Podríamos haber traído otra formación. Por ejemplo:

Un instrumento de cada: un violín, una viola, un chelo y un contrabajo, que parece más lógico. Eso sería un cuarteto formado

por cuatro instrumentos de cuerda, porque son cuatro... pero no sería un Cuarteto de Cuerda.

También podrían haber sido un violín, dos violas y un contrabajo; o dos violines y dos chelos, o cuatro contrabajos, o cuatro violines. Todos ellos serían cuartetos formados por instrumentos de cuerda.

Incluso podrían ser cuatro guitarras; o una bandurria, dos guitarras eléctricas y un bajo. Si suman cuatro es que forman un cuarteto, y si los instrumentos están fabricados con cuerdas sería un cuarteto de instrumentos de cuerda. Pero, insisto, no serían Cuartetos de Cuerda, porque esa formación sólo se llama así cuando se reúnen los instrumentos que veis: dos violines, una viola y un chelo. Desde hace doscientos años, eso es un auténtico Cuarteto de Cuerda, la formación musical capaz de hacerlo todo. Los Beatles la eligieron para acompañar su *Yesterday*, no hay grupo de rock que no se quede extasiado ante la sonoridad de un Cuarteto de Cuerda.

.....

La microforma de Webern

Observad lo que sigue ahora: una pieza musical microscópica. Dura apenas medio minuto (después de los 5 minutos anteriores, esto es pan comido). Escuchadla con concentración, a ver cuantas cosas distintas sois capaces de distinguir.

Música... - *Webern: Cinco movimientos para cuarteto de cuerda, 3º mov.*

Ej. 21 - Violín 1º y 2º y Viola: *col legno*, c. 8 ¿Qué es lo que os ha sorprendido más? ¿Quizás esto?

Ej. 22 - Violín 2º: *glissando*, c. 14 ¿O esto otro?

Ej. 23 - Chelo: *ritmo*, c. 15 ¿A lo mejor lo más sorprendente ha sido este ritmo?

Os propongo que lo escuchemos otra vez, ¡total dura medio minuto!. Ahora ya no habrá tantas sorpresas y os sonarán ciertas cosas.

Música... - *Webern: Cinco movimientos para cuarteto de cuerda, 3º mov.*

Esta música es como un cuadro abstracto: puede gustar tanto o más que un cuadro realista. Conforme se va escuchando se van descubriendo nuevas cosas y va gustando más y más. La primera

vez que la escuché me quedé como estaba. Pero después la puse una y otra vez: ahora es mi pieza favorita. Me la he grabado en un CD en varias versiones.

Así que... ¡a la tercera va la vencida!. Recordad el orden de los acontecimientos:

- 1º - ritmillo
- 2º - puntos y melodía aguda
- 3º - ritardando
- 3º - glissando
- 4º - ritmo del chelo
- 5º - conclusión final

Música... - *Webern: Cinco movimientos para cuarteto de cuerda, 3º mov.*

.....

Galería de retratos

Y seguimos con las piezas microscópicas. Las que llegan ahora son seis micropiezas para cuarteto que desean reflejar la personalidad, el temperamento de seis personas. Son seis retratos musicales de seis amigos míos. En vez de pintarlos con acuarelas u óleos, el autor (que en este caso soy yo) lo ha hecho con sonidos.

Para evitar susceptibilidades he sustituido los nombres de los retratados por sus iniciales... ¡por si acaso alguno no ha quedado contento con el retrato que le he hecho!

Los retratados tienen que ver con un programa de radio que realicé hace unos años, titulado *Música sobre la marcha*. Este minúsculo Cuarteto está dedicado a aquel programa de radio y a sus inspiradores: la productora del programa, los técnicos de sonido, una artista perpetuamente invitada, el director de la emisora y uno de los oyentes. Seis piezas, seis retratos, seis caracteres, seis iniciales, seis secretos, seis finales parecidos... La música y el seis. Seguro que vosotros tenéis amigos y familiares que se parecen a estos retratos.

Los seis retratos están enmarcados con el mismo listón, por eso todas las piecitas terminan de una forma parecida. Eso es algo fácil de percibir.

El primer retrato se titula C. G. M. Un carácter fuerte, pero sincero. Todas las voces se reúnen y, juntas, disparan sus ritmos entrecortados y sus acentos con cierta violencia. ¡Todo un carácter!

Música... - Palacios: Música sobre la marcha, C. G. M. Violento allegretto

El segundo retrato lleva las iniciales E. A. Todo es contemplación y reposo: es la artista inigualable, la cantante representada por el violín. El solo se eleva ante la admiración de los demás instrumentos.

Música... - Palacios: Música sobre la marcha, E. A. Andante sentimental

La siguiente pieza nos recuerda a una rondalla que saliera de serenata y arremetiera con un pasodoble: es el retrato del técnico de sonido, un tipo muy majo. Hay goteos, parodia, pasacalles, alegría y franqueza. C. A.

Música... - Palacios: Música sobre la marcha, C. A. Pasodoble pizzicato

La cuarta estampa es un requiem: una respiración entrecortada, un lamento grave, un pájaro de mal agüero pasea su sombra. El recuerdo a otro técnico de sonido del programa, un amigo que murió: J. C.

Música... - Palacios: Música sobre la marcha, J. C. Requiem

El penúltimo retrato está dedicado al oyente entusiasta. Se escuchan el cielo y el suelo, el techo y los cimientos, el agudo del violín y el grave del chelo se unen. Al final, el grave se independiza y entona su despedida. Las iniciales son E. O.

Música... - Palacios: Música sobre la marcha, E. O. Grave y Andante

Y terminamos con un impertinente retrato del jefe. Acidez, incertidumbre, las cosas encajan y se desencajan. El remate final es un giro malhumorado y protestón: el autor es despedido del trabajo.

Música... - Palacios: Música sobre la marcha, A.R. Allegretto

.....

Servicio de investigación "Schostakovitch"

No en todos los lugares del mundo se denominan las notas musicales con las sílabas do, re, mi, fa... En Centroeuropa y en

los Países Sajones cada nota toma el nombre de una letra. De esta manera, la escala musical es la siguiente:

C D E F G A B (H) C
do re mi fa sol la sib (si) do

La ventaja que tiene este tipo de nomenclatura es que sirve para relacionar las notas con sílabas y palabras. Algunos compositores suelen incluir en sus obras firmas musicales: Juan Sebastián Bach solía firmar con su apellido (BACH = sib la do si).

Del mismo modo, "Schostakovitch", lo hacía con las iniciales de su nombre y primer apellido, o sea, con DSCH que, en notas musicales, resulta (si atribuimos a la letra S el sonido de mib): re mib do si.

Ej. 25 - Shostakovich: Cuarteto nº 8, 3º mov. Allegretto
Violín: tema DSCH

Pues bien, este *Allegretto* de su *Cuarteto nº 8* está inundado de DSCH. También está inundado de ritmo de vals.

Ej. 26 - Chelo y Viola: Ritmo de vals

La melodía principal está hecha con un motivo muy breve.

Ej. 27 - Violín 1º: motivo breve

Este motivo se repite mucho.

Ej. 28 - Violín 1º: repetición

El violín segundo parece tener envidia y suelta un sonido arrugado.

Ej. 29 - Violín 2º: trino

Como tantas piezas musicales, ésta también tiene la forma ABA, o sea, la parte A, que es todo lo que hemos escuchado en los ejemplos, se repite, pero entre medias hay una parte central. Esta parte B aparece cuando la viola se marca este malhumorado ostinato.

Ej. 30 - Viola: Ritmo de la viola (ostinato)

Y el chelo entona esta melodía.

Ej. 31 - Chelo: melodía

Después volverá la parte del principio, la A, pero esta vez se oirá en la lejanía, con la ayuda de sordinas.

Ej. 32 - Tutti: Tema A con sordina, al nº 49

Este ambiente sutil dejará escuchar un sonido del más allá: un armónico en el chelo.

Ej. 33 - Chelo: armónico

Los misterios e incógnitas del lenguaje de la música se han reunido en esta pieza repleta de enigmas, compuesta por el ruso Shostakovich.

Música... - Shostakovich: Cuarteto nº 8, 3º mov. Allegretto

.....

El furor de Ginastera

Y vamos a terminar ya nuestro concierto con un ritmo que el autor llama "Furioso". Me he entretenido en buscar sinónimos de esta palabra y me han salido los siguientes: colérico, impetuoso, rabioso, fiero, exasperado, violento, enfadado, enojado, irritado, feroz, cruel, bestial, brutal, bárbaro, salvaje, atroz, indomable, agresivo, virulento, brusco, iracundo, impulsivo, apasionado, vandálico...

Ej. 34 - *Ginastera*: Cuarteto nº 2, 4º mov. *Furioso*
Violín 2º y Chelo: Ritmo del inicio
del c. 5 a caída del c. 8

Este ritmo "furioso", que unifica toda la pieza, lo plantean en primer lugar el violín y la viola, para después aparecer con distintas apariencias en todos los instrumentos".

Este ritmo, en formato de lenguaje, se podría leer más o menos así:

tacatacatán
tacáta,tácatacatán
tácataca,tácatacatán
tácatacatán

Repetir el Ej. 34 -
Violín y Viola: Ritmo del inicio,
del c. 15 a caída del c. 18

Pero no siempre aparecerá igual: él varía, como pasa en la vida misma. Lo interesante es que cuando aparezca lo identifiquéis.

Con esta música furiosa del compositor argentino Ginastera nos despedimos por hoy. Quizás alguno de vosotros sienta en estos momentos que la música es algo más de lo que creía cuando entraba en esta sala. Y es que, músicas hay muchas y muy buenas (del mismo modo que hay muchas y muy malas); y la diferencia entre buenas y malas no es un asunto de gustos. ¡No!, porque algunas de las músicas que han sonado hoy aquí son muy buenas, gusten o no gusten: en realidad eso es lo de menos.

Música... - *Ginastera*: Cuarteto nº 2, 4º mov. *Furioso*

.....

Canciones de otros tiempos

DEL CICLO DE CONCIERTOS "LO ANTIGUO Y LO ACTUAL"

Guión de concierto multimedia para jóvenes

Estrenado en el Auditorio Alfredo Kraus. Majadahonda (II-2003)
Grupo vocal "Favola In Musica". Dir. Walter Leonard

Cantar en grupo

Thomas Morley: Now is the month of maying

Francis Poulenc: Les Tisserands

Popular (arr. Ángel Barja): Eres alta y delgada

De antes y de ahora

Canto gregoriano // Maurice Durufé: Kyrie

Juan Vásquez // Joaquín Rodrigo: De dónde venís amores

El canto adornado

Claudio Monteverdi: Vísperas: Dúo Serafín

G. F. Haendel: Sing unto God

Giles Swayne: Magnificat

Un coral escrito a máquina

Fernando Palacios: Coralito

América

Popular (arr. Dante Andreo): Dos cantos argentinos

Xavier Montsalvatge: Canción de cuna para dormir...

Espiritual negro: I want Jesus to walk with me

Tres idiomas para despedir

Juan García de Zéspedes: Convidando está la noche

Popular (arr. John Rutter): Sourwood Mountain

Xavier Montsalvatge: Yambambó

Cantar en grupo

Sale a escena el narrador

Veamos con detenimiento estas imágenes

IMÁGENES

- 1 - CANTANDO EN UNA FIESTA: POSTAL DE BERYL COOK
- 2 - MUJERCITAS: ESCENA DE LA PELÍCULA
- 3 - CANCIÓN DE BARBERÍA: ILUSTRACIÓN DE NORMAN ROCKWELL
- 4 - CANTANTES DE CERDEÑA: PORTADA DE UN DISCO
- 5 - POLÍPTICO DE GANTE: VAN EYCK
- 6 - CORAL DE ELIZONDO: FOTO
- 7 - CORO: ACUARELA DE JESÚS GABÁN
- 8 - GRUPO BANDANA: FOTO DE REVISTA ACTUAL
- 9 - GRUPO VOCAL NEGRO: FOTO DE REVISTA ANTIGUA
- 10 - EL ENSAYO DE LOS VILLANCICOS: GRABADO DE D'ENTRAYGUES
- 11 - COSSI FAN TUTTE: ESCENA DE LA ÓPERA

Once proyecciones, once imágenes sacadas de libros de música y de arte, de postales y carteles, de portadas de discos... Representaciones de obras de arte, fotografías, dibujos y comics. Once imágenes diferentes que tienen algo en común. ¿Qué es? Volvamos a verlas.

Se vuelven a proyectar, esta vez con comentarios

- 1 - CANTANDO EN UNA FIESTA: POSTAL DE BERYL COOK
- 2 - MUJERCITAS: ESCENA DE LA PELÍCULA
- 3 - CANCIÓN DE BARBERÍA: ILUSTRACIÓN DE NORMAN ROCKWELL
- 4 - CANTANTES DE CERDEÑA: PORTADA DE UN DISCO
- 5 - POLÍPTICO DE GANTE: VAN EYCK
- 6 - CORAL DE ELIZONDO: FOTO
- 7 - CORO: ACUARELA DE JESÚS GABÁN
- 8 - GRUPO BANDANA: FOTO DE REVISTA ACTUAL
- 9 - GRUPO VOCAL NEGRO: FOTO DE REVISTA ANTIGUA
- 10 - EL ENSAYO DE LOS VILLANCICOS: GRABADO DE D'ENTRAYGUES
- 11 - COSSI FAN TUTTE: ESCENA DE LA ÓPERA

Cantar en grupo. Eso es lo que tienen en común. Son imágenes de gente que disfruta cantando en grupo. Pueden ser grupos numerosos o pequeños, de cuarenta o de cuatro: son personas que cantan en grupo.

NEGRO

Ej. 1 - Thomas Morley: Now is the month of maying (frag.)

El grupo canta en off los 8 primeros c.

El concierto de hoy se centra en música para cantar, especialmente en la música para cantar reunidos: una tradición de nuestra cultura que se remonta a tiempos de Maricastaña.

Repetir Ej. 1 - Thomas Morley: Now is the month of maying (frag.)

El grupo canta en off los 8 siguientes c.

Parece demostrado que cada día se canta menos en todos los sitios (ya se sabe, cuanta más música nos envuelve, menos se canta). Esa es la razón por la cual pretendemos que este concierto sea un homenaje, una celebración, un canto al canto.

Os presento al grupo vocal Favola In Musica.

Sale el grupo a escena y ataca la pieza completa.

Música... - *Thomas Morley: Now is the month of maying*

El concierto que presentamos, como todos los de nuestro ciclo, dura una hora, una hora repleta de buenas canciones.

Como bien sabéis, una hora es un espacio de tiempo que puede ser grande o pequeño, según se mire: una hora no sólo es lo que nos dice el reloj, es algo más complicado. Del mismo modo que no es lo mismo un kilo de paja que un kilo de plomo, una hora de arte es muy distinta a una hora de aburrimiento.

Nuestra hora de oro tiene maravillas como ésta que llega.

Música... - *Francis Poulenc: Les Tisserands (Las hilanderas)*

Una hora es medio partido de fútbol o media película: cuando nos interesan se nos pasa volando. Una hora es algo menos de lo que dura la *Novena Sinfonía* de Beethoven y algo más de un CD. Una hora también es el tiempo que se tarda en asar un pollo, leer una revista, hacer la compra. Es un poco más de lo que dura una clase, y un poco menos de lo que se tarda en dar un buen paseo.

Pero una hora de buenas canciones es mucho más que una hora: es el tiempo convertido en arte.

Música... - *Popular: Eres alta y delgada* (arr. Ángel Barja)

Parece claro que esta canción popular estaba dedicada a nuestra mezzo Helia, que, como veis, es alta y delgada.

Para abrir boca, nuestro grupo nos ha ofrecido tres canciones en tres idiomas diferentes: una en inglés, que hablaba de la llegada de la primavera y la alegría que trae; otra en francés, titulada *Las Hilanderas*, basada en música popular; y la tercera en español, la famosa *Eres alta y delgada*, música de toda la vida

arreglada por nuestro contemporáneo Ángel Barja para las ocho voces. Ya veis que nuestros cantantes son políglotas.

Canciones: este es nuestro tema de hoy, esa unión de poesía y música, esa manera inigualable de reflejar estados de ánimo. Sí, porque las canciones expresan estados de ánimo.

12 - ANDREW SISTERS:
PORTADA DE DISCO

Transmiten la alegría de un buen momento.

13 - GRABADO: POSTAL

Las tristezas de una pérdida.

14 - PEPA DE BENITO

Las penas y fatigas de un pueblo.

15 - ARLEQUÍN CON MANDOLINA

La melancolía, que nadie sabe de dónde viene.

16 - EL REY BEBE: TENIERS

El alborozo y humor de una buena juerga.

17 - NÁPOLES Y SU CANCIÓN:
DIBUJO

La suavidad y el cariño de un momento de felicidad.

18 - AVRIL LAVIGNE: FOTO

Toda clase de sentimientos transmiten las canciones. Entre ellos, el religioso.

19 - CANTO DEL OFICIO:
MINIATURA DE UN MANUSCRITO

Música... - *Canto gregoriano: Kyrie*

NEGRO

.....

De antes y de ahora

Una característica de las buenas canciones es que pueden atravesar los siglos sin perder ni un ápice de su expresividad.

Hemos escuchado un *Kyrie* del canto gregoriano, eso quiere decir que es una canción con mil años de vida, una canción de monasterio utilizada en el rito de la misa.

Pues bien, mil años después un compositor francés, llamado Duruflé, vuelve sobre la misma canción para hacer su composición: mantiene la letra y la melodía, sólo cambia el ambiente y el arreglo musical. Lo antiguo y lo actual se unen.

Música... - *Maurice Duruflé: Requiem: Kyrie*

Pero esto no sólo ocurre con la música religiosa, pasa con todo. Veamos este ejemplo. En pleno S. XVI era típico echarse a cantar canciones por el mero placer de hacerlo.

20 - GRUPO CANTANDO:
PINTURA DEL S. XVI

Se reunían los amigos en casa. Sacaban la partitura y se ponían a leer.

21 - LOS MÚSICOS: CARAVAGGIO

Unas veces se acompañaban con un laúd.

22 - SCHOSS HARRACH: ROHRAM

En otras ocasiones aparecían otros instrumentos, como la flauta.

23 - CONCIERTO EN EL HUEVO:
EL BOSCO

Y otras veces montaban la juerga, como en este cuadro de El Bosco, que se titula *Concierto en el huevo*.

NEGRO

Un español de entonces, Juan Vásquez, compuso esta famosa canción: *De dónde venís amores*.

Música... - *Juan Vásquez: De dónde venís amores*

Cuatro siglos después, en el XX, Joaquín Rodrigo la recompuso, le añadió un acompañamiento de piano y la dejó así.

Música... - *Joaquín Rodrigo: De dónde venís amores*

Lo antiguo se confunde con lo actual. Lo de otros tiempos es tan moderno como lo de ahora. Es la gran ventaja del arte, que al no estar sometido a la moda, es intemporal: antes y ahora es la misma cosa.

24 - CANCIONES DE BAILE:
GRABADO

¿Esto es de antes o de ahora?...

25 - IDOMENEO: FOTO DE UNA
REPRESENTACIÓN

¿Y esto otro?... Da lo mismo, el paso del tiempo no le afecta a este concierto.

.....

El canto adornado

Hablando del tiempo, en el siglo XVII empezó a desarrollarse una manera de cantar muy curiosa: consistía en hacer muchos adornos con la voz.

26 - ASURANCETÚRIX: CÓMIC

No, no son los adornos del bardo Asurancetúrix.

27 - LA CASTAFIORE: CÓMIC

Tampoco son los gorgoritos de La Castafiore, aunque tienen mucho que ver con ellos.

28 - CORO DE ÁNGELES:
GRABADO

Los compositores de entonces pensaban que los ángeles cantaban rizando las melodías: puntillas, perifollos, arabescos, cenefas... el caso era no dejar la línea melódica quieta. El adorno pasó a ser lo más importante.

En este dúo que sigue, dos ángeles dialogan en forma de eco, decorando la melodía con dibujos primorosos.

Música... - *Claudio Monteverdi: Vesperas: Dúo Serafín*

NEGRO

A esta manera de cantar se le llamó "bel canto". Así se llama el estilo de las óperas desde el Barroco hasta el Romanticismo. Uno de los máximos representantes de este estilo adornado es Haendel.

Música... - *G. F. Haendel: Sing unto God (Cantad a Dios)*

Este *Sing unto God* pertenecía a la cantata *Judas Macabeo* de Haendel.

Cambio de estilo radical: del canto adornado del Barroco a la compleja música del Siglo XX. Perteneció al inglés Giles Swayne, un compositor que quedó deslumbrado por Africa después de hacer un viaje por allá. Le influyó tanto que cambió su estilo de composición y comenzó a escribir música vocal inspirada en aquellos ritmos y melodías, tan antiguos y tan modernos a la vez.

Los cantantes se cambian de sitio para formar dos coros de cuatro cantantes cada uno (es decir, cada coro con una soprano, una contralto, un tenor y un bajo).

Se preparan, se concentran... porque, amigos, esto que llega es de extrema dificultad.

Observad sobre todo los ritmos y acompañamientos que ellos mismos se hacen para confeccionar una especie de tejido de voces. A ese tejido lo llamamos polifonía porque está fabricado con muchos hilos de voz bordados con maestría.

Música... - *Giles Swayne: Magnificat*

.....

Un coral escrito a máquina

Ha llegado el momento de que nuestro grupo interprete una pieza de otro estilo muy distinto.

29 - CORALITO

- Esto que veis en la pantalla es una especie de partitura realizada con una máquina escribir.
- Es tan poca cosa que su texto sólo dice "poca cosa".
- Se llama *Coralito* por que se parece a las ramas de los colares del mar, y a los corales luteranos que se cantan en ciertos ritos cristianos.

- Es para cuatro voces diferentes (o más voces, si se distribuyen en cuatro grupos)

- Es evidente que no requiere una entonación fija, pero sí que las voces se muevan siguiendo las direcciones que marcan las líneas.

- Las voces emiten sonidos "horizontales", o sea, notas limpias, sin vibrar. Sólo varían la entonación cuando lo indica el gráfico.

- El renglón superior comienza con todas las voces a la vez, con cambios simultáneos. Un poco después se descalabran. El renglón concluye con una caída al estilo de las demostraciones acrobáticas de los vuelos aéreos.

- El renglón inferior comienza con una fantasía sobre cada sílaba: los graves "po"; el "ca" agudo y seco; cuatro "co"; y otras cuatro "sa" que se apagan una tras otra. La coda se inicia con una ascensión acumulativa de "pocacosa", un silencio dramático y una nota final, seca y abierta.

Vamos a realizar un versión especial para todos vosotros.

Música... - *Palacios: Coralito*

.....

América

La cantidad. Las canciones pueden ser cantadas por un grupo, como el del escenario, o por una sola persona.

El artista puede cantar a pelo, acompañado por una gran orquesta...

... o, simplemente, por un instrumento de cuerda.

También pueden ser dos, es decir, un dúo.

Se puede cantar a trío, como este cuadro de Lorenzo Costa, del S. XVI.

Cuatro voces forman un cuarteto: Manhattan Transfer.

Y, a partir de aquí, hay todo tipo de combinaciones y grupos.

Nuestro grupo, "Favola In Musica", está integrado por ocho voces: cuatro chicas y cuatro chicos.

De ellas, dos son sopranos y dos son contraltos.

30 - MARK KNOPFLER:
FOTO PROMOCIONAL

31 - LINDA RONSTADT:
PORTADA DE DISCO

32 - ANGELITO:
CATEDRAL DE BURGOS

33 - DÚO DE SOUL:
FOTO RETOCADA

34 - EL CONCIERTO:
LORENZO COSTA

35 - MANHATTAN TRANSFER:
PORTADA DE DISCO

36 - GRUPO S. XV: MINIATURA

37 - NABUCCO: CORO DE ÓPERA

De ellos, dos son tenores, un barítono y un bajo.

NEGRO

Música... - *Popular: Dos cantos argentinos: chaya y carnaval*

En vez de dos, nuestros amigos nos han regalado tres cantos argentinos: vidala, chaya y carnaval. Cantos inventados y cantados por la gente del pueblo. Ahora, cuando escuchamos sus cantos, no sólo escuchamos a este grupo del escenario: también oímos a quienes hicieron y transmitieron estas canciones. Porque las canciones reflejan el carácter de un pueblo, sus costumbres, su clima y sus paisajes. También evidencian las actividades de cada momento, las estaciones del año, las fiestas y entretenimientos, las penas y los trabajos... Las canciones nos cuentan la vida misma: el blues es el lamento de los negros, mientras que la seguirilla lo es de los gitanos; el fado canta la vida de los arrabales de Lisboa, como el tango lo hace de Buenos Aires; las baladas nos cuentan historias pasadas, las canciones de amor atraen a las parejas. Hay canciones para todo, y para todos.

Hay canciones narrativas, épicas, de amor, carnavalescas, de sobremesa, eclesiásticas, festivas, trovadorescas... Hay canciones populares, romances, villancicos, tonadillas, pastorales... Las hay también picantes, infantiles, marineras, sin palabras, patrióticas, de trabajo, políticas... Abundan las canciones con letra sin sentido, de danza, de humor, acumulativas, curativas, mágicas, de juego, de guerra... Ésta que llega es una canción silenciosa, una canción de cuna para dormir a un negrito.

Música... - *Xavier Montsalvatge: Canción de cuna para dormir a un negrito*

Antes, ahora y siempre, hay diferentes maneras de cantar. Aquí tenéis cuatro imágenes diferentes, sacadas de cuatro cuadros de artistas del siglo XX, donde aparecen cuatro chicas cantando. Con sólo ver las imágenes nos imaginamos sus voces.

38 - CANTANTE DE ARRABAL:
ERNST FRISCH

El pintor, Ernst Frisch, nos transmite una sensación de pena: es una humilde cantante de arrabal, que canta y pide por las calles.

39 - THE MELODY HAUNTS MY
REVERIE: ROY LICHTENSTEIN

Aquí, Roy Lichtenstein nos ofrece una sofisticada cantante americana de canciones sentimentales, sacada de un tebeo.

40 - SOPRANO:
KEES VAN DONGEN

El expresionista Van Dongen nos muestra esta soprano de perfil. En ella adivinamos una voz impostada y con potencia para llenar un teatro.

41 - BILLIE HOLLIDAY:
FOTO RETOCADA

En esta foto retocada vemos a Billie Holliday, la cantante de jazz que se dejaba la vida en cada una de sus canciones.

42 - MAHALIA JACKSON:
PORTADA DE DISCO

Y, después de las cuatro, un añadido: Mahalia Jackson, la gran cantante de espirituales negros.

Música... - *Espiritual negro* (arr. Roderick Williams): *I want Jesus to walk with me*

.....

Tres idiomas parta despedir

43 - SMILES: PORTADA DE DISCO

“Quien canta sus males espanta”

44 - GALLO: JESÚS GABÁN

“Gallo que no canta algo tiene en la garganta”

45 - MANHATTAN TRANSFER:
PORTADA DE DISCO

“Cantar libera, complace, alegra y engancha”

46 - NEGRO CON BANJO:
GRABADO

“Pueblo que no canta, pueblo muerto”

47 - AMERICANOS:
FOTO GJON MILI

“Cantar es una forma de identidad”

48 - LOBO: FOTO

No sólo cantan los seres humanos, también lo hacen los lobos, los pájaros, las ballenas...

49 - CABALLO: FOTO

... los caballos, los sapos, las cigarras...

50 - COMIC INFANTIL: PEGATINA

... los niños... Sí amigos, cantar es una manera de decir las cosas.

NEGRO

Música... - *Juan García de Zéspedes: Convidando está la noche*

51 - RELIEVE:
LUCCA DELLA ROBIA

¡Hay que cantar! No hay más remedio. Hay que cantar bajo la lluvia y bajo la ducha; cantar las cuarenta y cantar a la naturaleza. Si queremos sobrevivir al tedio, a la monotonía de la vida, ¡tenemos que cantar!

52 - CHICAS ROMÁNTICAS:
GRABADO

Da igual que la canción sea antigua, vieja, nueva o moderna: en arte no existe el progreso, no hay pasado mejor, ni futuro más moderno. Las canciones son de nunca y de siempre, no de ayer o de mañana.

53 - GRUPO CANTANDO:
GRABADO

Olvidemos eso de que hay canciones para mayores y canciones para jóvenes: es una majadería. Lo único que hay es canciones buenas y malas. Lo importante es aprender a distinguirlas y a disfrutarlas.

- 54 - JUANA DE ARCO:
FOTO DE ÓPERA Las buenas canciones, las de cinco estrellas, no abundan, hay que descubrirlas. Lo mismo te las encuentras un día en la radio de un taxi, como en un acordeonista del metro. El oído atento las sabe distinguir.
- 55 - MÚSICOS DE EGIPTO: FOTO Las canciones de culturas extrañas nos pueden parecer monótonas. Pero conforme las vamos escuchando, nos van gustando más y más.
- 56 - GUERRERO: CÓMIC En las canciones, más que en ningún otro género musical, lo más importante son los intérpretes: ellos hacen las canciones suyas, y nos las ofrecen como si las estuvieran inventando en ese momento.
- 57 - BANQUETE MUSICAL:
DAVID SUFF No todos los grupos de cantantes están capacitados para cantar todos los estilos de canciones. Sólo los grupos vocales de la categoría de "Favola In Musica" pueden interpretar cualquier estilo, siempre que la canción esté arreglada sabiamente para sus voces.

NEGRO

Música... - *Popular americana: Sourwood Mountain*

- 58 - FIGURA DE BARRO:
CULTURA AZTECA Cantaban los aztecas, los mayas, los indios. Cantaban los egipcios, los griegos, los fenicios. Cantan los massais, los pigmeos, los zulúes. Cantan los esquimales, los caribeños y los maoríes.
- 59 - NIÑOS CON CURA: GRABADO Cantan los monaguillos y los soldados. Cantan las auroras y las tunas. Cantan las escolanías, las corales y los niños de la lotería.
- 60 - CANTANTE POP:
FOTO RETOCADA Cantan los grupos de pop y del rock más duro. Eso sí, cuando la música no canta es que algo le pasa. Pero eso es ya de otra historia, "es otro cantar".
- 61 - JORGE NEGRETE:
FOTO DE PELÍCULA Los mariachis de antes y de ahora, los artistas del cine y del teatro, los deportistas, los bailarines... todos cantan. Igual que lo hacen los fans y los presos, las pescateras y los albañiles, los ejecutivos y los militares.
- 62 - TENOR: DIBUJO DE GABÁN Mientras trabajan, cantan dibujantes y pintores. Cantar no está reñido con nada, y menos con el trabajo. Cantar y trabajar, dos actividades que van unidas: coser y cantar.
- NEGRO También cantan los profesionales del canto: los tenores, los bajos, las sopranos y contraltos. Cantan en la ópera y en los auditorios. Y cuando cantan nos hacen felices, porque el simple hecho de cantar se ha convertido hoy día en "¡cantar Victoria!"

Ya veis, esta hora se nos ha pasado en menos que canta un gallo. Y todo gracias a los ocho componentes de "Favola In Musica". Un grupo que posee la pasión por cantar.

Música... - *Xavier Monstaltvatge: Yambambó*

63 - ESCLAVOS CANTANDO:
DE ASTÉRIX

.....

Del pop a la vanguardia, un juego de azar

DEL CICLO DE CONCIERTOS "LO ANTIGUO Y LO ACTUAL"

Guión de concierto para jóvenes

Música de varios autores para orquesta de cuerda.

Estrenado en el Auditorio de Majadahonda (Madrid) (XI-2002)

Orquesta de cuerda "Proyecto XXI". Dir.: Alfonso Ordieres.

- 1 Benjamin Britten: *Sinfonía Simple*. 4º mov.
- 2 Gustav Holst: *St. Paul's Suite*, Op. 29, nº 2. 4º mov.
- 3 Ennio Morricone: *La Misión*
- 4 Béla Bartók: *Danzas de Transilvania*. 3º mov
- 5 Augusto Algueró: *La chica yeyé*
- 6 Kabalewsky: *Ping Pong*
- 7 Popular: *Bailando con Rosiña*
- 8 Benjamin Britten: *Sinfonía Simple*. 2º mov.
- 9 Ordieres, Gutiérrez, Palacios: *Tu música rompe mi corazón*
Mi música rompe tu corazón
- 10 Popular country: *Bill Cheathum*
- 11 Joaquín Turina: *La oración del torero*
- 12 E. García: *Conga*
- 13 Béla Bartók: *Danzas de Transilvania*. 1º mov.
- 14 Anderson: *Plim-plam-plum*

1

Música... 1 - *Benjamin Britten: Sinfonía Simple - 4ª mov. Frolicsome Finale*

Supongo que recordaréis que despedíamos la temporada pasada con un concierto de cuarteto de cuerda. Pasados estos meses de verano, os recibimos en un nuevo y precioso otoño, multiplicando al cuarteto por cuatro: así que hemos pasado de cuatro a dieciséis. ¡No está mal! Pero la operación matemática no ha consistido simplemente en multiplicar por 4, y ya está; no son 4 violines primeros, 4 violines segundos, 4 violas, 4 violonchelos y ningún contrabajo, sino que la operación nos ha dado como resultado: 6, 4, 3, 2, 1. Así es como se nombra, empezando por los violines primeros y terminando por los contrabajos: seis violines primeros, cuatro segundos, tres violas, dos chelos y un contrabajo. Todos juntos forman una Orquesta de Cuerda.

Como se observa a primera vista el número de instrumentos decrece conforme se acerca a los graves. ¿Por qué? No penséis que es por orden de importancia -aquí no hay instrumentos menos importantes-, sino por proporción sonora: la melodía principal la suelen entonar los violines, por eso hay más; los sonidos graves siempre llenan mucho, por eso basta con dos chelos y un contrabajo. Y las violas suelen adoptar un papel de acompañantes y equilibradoras de la sonoridad entre agudos y graves, de ahí que su número sea el intermedio, tres.

Desde hace varios siglos se ha venido demostrando que esta proporción (6, 4, 3, 2, 1) es la mejor para interpretar cualquier tipo de música, como ésta misma que llega ahora. Quiero que la escuchéis poniendo especial atención en su proporción... Si suena bien es por la mágica combinación: 6, 4, 3, 2, 1... ¡0!

.....

2

Música... 2 - *Gustav Holst: St. Paul's Suite, Op. 29, nº 2 - 4ª mov.*

En esta pieza que ha sonado habéis podido escuchar, entremezcladas, dos antiguas canciones inglesas. El autor de esta mezcla ha sido el compositor Gustav Holst. Escuchadas así ya no parecen tan antiguas. Por un lado teníamos una pieza de baile muy animada, y sobre ella flotaba la famosa canción *Las mangas verdes*. Dos músicas muy diferentes, fusionadas

para formar una sola. Como nuestro ciclo de conciertos de este año lleva por título "Lo antiguo y lo actual", esta pieza, antigua y moderna a la vez, nos viene a las mil maravillas.

Esto no es nada más que un ejemplo de las muchas curiosidades que os tenemos reservadas para hoy. Porque esta mañana hemos convertido el Auditorio de Majadahonda en una "almoneda musical": música clásica, popular, pop, bandas sonoras, canciones, bailes... Y todo listo para ser interpretado por una orquesta de cuerda.

Si observáis el programa de mano, notaréis que hay 14 piezas, ordenadas del número 1 al 14. Hemos comenzado con dos piezas inglesas, las que figuran como números 1 y 2. A partir de este momento ya no os puedo decir cuál es el orden, porque lo vamos a someter a un juego de azar. Y cuando hayamos cumplido una hora de concierto, lo dejamos. ¿De acuerdo?

A partir de este momento se sortean los números de las doce piezas que quedan. Se puede utilizar el juego que se prefiera: cartas, diana, dedos... O pedir a personas del público que elijan su pieza favorita.

.....

3

Al nº 3 le corresponde la banda sonora de una famosa película. Vosotros sabéis que en casi todas las películas hay algún momento en que la música se pone sentimental. Este es el caso: lo que vais a escuchar es la parte más melodiosa de toda la banda sonora.

El gran Ordieres -nuestro director- vio la película, se compró el disco de su banda sonora, lo escuchó detenidamente, seleccionó esta parte y después hizo el arreglo. Y os puedo garantizar que ha quedado mejor que el original. ¡Arte que tiene el chico!

En esta instrumentación podemos observar cuatro curiosidades:

- 1) El diálogo entre violines primeros y violas.
- 2) Hay un momento en que las violas y los chelos adquieren protagonismo.
- 3) Al final, las últimas notas corren por cuenta del contrabajo.
- 4) Los violines segundos hacen algo que no tiene nada que ver con la melodía de los violines primeros, pero que queda muy bien cuando suena junto a ella.

Todo ello, reunido y bien aliñado, constituye la pieza completa.

Ej. Violines y violas. Comienzo

Ej. Violas y chelos. Subida a unísono

Ej. Contrabajo. Último compás

Ej. Violines II. Primera parte

Música... 3 - *Ennio Morricone: La Misión*

4

El compositor de esta música que viene, Béla Bartók, utiliza melodías y ritmos de la música popular de su país: los salpimenta con buenos acompañamientos, les hace un buen aliño y los deja listos para degustar. El resultado es la pieza más difícil de todo el repertorio de la Orquesta Proyecto XXI.

¿Sabéis por qué es la más difícil? Por su ritmo. Vuestro oído va a detectar un montón de cambios de velocidad. Comprobaréis cómo, a veces, el pulso se le acelera, otras se le frena. Esto es algo que raras veces ocurre en el pop y en el rock -son músicas con pulsión constante-. El ritmo de esta pieza se parece más a la forma de conducir un coche de carreras: se necesita elasticidad, para apretar el acelerador cuando es necesario y cambiar de marcha en las curvas; también se precisa una cierta flexibilidad, para evitar las brusquedades. Hay conductores de autobuses que poseen estas virtudes: arrancan, aceleran, paran con suavidad en los semáforos, nadie nota cuando entran las marchas; porque si se cae algún pasajero, ¡mala cosa!. En fin, todo un reto.

Por otra parte, la pieza tiene una forma de lo más tradicional: una misma sección al principio y al final, y otra distinta incrustada en el centro.

Música... 4 - *Béla Bartók: Danzas de Transilvania - 3º mov. Finale.*

.....

5

La curiosidad del repertorio de este concierto estriba en que parte de él lo forman canciones transformadas en piezas instrumentales. En el camino de esa transformación se ha caído la letra, aunque, como es lógico, se han mantenido el resto de los parámetros: melodía, armonía, ritmo y estructura. Ese trabajo de pasar músicas de un medio instrumental a otro se llama de tres diferentes maneras: instrumentar (porque se refiere a trabajar con instrumentos), orquestar (dado que se trata de pasar a una orquesta), arreglar (que es dosificar y mejorar los ingredientes de una canción).

En esta famosa canción del compositor Augusto Algueró -que popularizó Conchita Velasco-, el arreglista -que en este caso es el director, Alfonso Ordieres- ha tenido que transfigurar su orquesta en un grupo de rock, y escribir a cada grupo de

instrumentos una cosa diferente; de este modo, cuando tocan todos juntos resulta este acompañamiento.

Ej. *Todos menos violín solista.
Un fragmento del acompañamiento*

Y la chica ye-yé, la solista, es una de los dos concertinos de la orquesta: Noelia. Naturalmente no canta la letra, sino que toca la canción con su violín. Es una especie de microconcierto para violín y orquesta, al estilo de los conciertos de *Las cuatro estaciones*, de Vivaldi. Con todos vosotros Noelia, "la chica yeyé".

Música... 5 - *Augusto Algueró: La chica yeyé*

.....

6

Una de las aficiones de esta Orquesta Proyecto XXI es jugar al ping pong. Por lo visto, algún médico se lo ha recomendado como ejercicio de muñeca y de concentración. Por eso, al menor descanso, dejan todos los arcos de los instrumentos y cogen las paletas del tenis de mesa. A veces acuden al ensayo de la orquesta con el partido sin acabar y lo continúan con la música. Sin ir más lejos, esta mañana han comenzado un partido entre violines y chelos, y lo han tenido que interrumpir para hacer este concierto. Es una lástima, porque... "¿quién iba ganando?... ¿lo podrán continuar ahora?"

Bien, esto que va a sonar es un partido de ping pong pasado a música. Se pueden escuchar los botes, los golpes, las jugadas... Incluso, en algún momento, los golpes de los dos a la vez, lo cual no deja de ser milagroso.

Ej. *Violines I y chelos. Todo*

Para que no se quede el resto mirando, vamos a celebrar un partido de ping pong con toda la orquesta.

Música... 6 - *Kabalewsky: Ping Pong*

.....

7

Hubo un tiempo, no tan lejano como pudiera parecer, en que si alguien quería música en un bar o en un café tenía que hacerla. Todo esto ocurría antes de que Edison inventara el magnetofón, que dio origen al tocadiscos, a la cassette y al CD.

Por entonces ibas a un café y te encontrabas a un pianista, o a un trío, o a un sexteto u otro tipo de formación, amenizando la

estancia de los clientes. Se interpretaban piezas que se llaman "de salón", es decir, fragmentos de óperas y zarzuelas, versiones de canciones, cuplés, tonadillas, etc. Y, sobre todo, se tocaban los bailes que llegaban de Europa -lo que podríamos llamar la primera globalización-. Estos bailes eran: polcas, mazurcas, valeses, polonesas y galops, y se combinaban con los españoles: boleros, fandangos, pasacalles y pasodobles. Los propios músicos hacían sus arreglos para su grupo. Y si no tenían guitarra hacían esto con los violines:

Ej. *Violines II,
Ejemplo de tocar el violín con púa*

Lo normal es que no hubiera orquestas tan grandes en los cafés, porque resultaba un poco caro. Aquí, sin embargo, os ofrecemos una orquesta para vosotros solitos: un lujazo. Si hubiera dinero para pagarla, todos los cafés de Madrid se la disputarían para amenizar sus meriendas de chocolate con churros.

Una pieza de su repertorio podría ser esta polca, importada de Centroeuropa. Se tocaba en los bares de Galicia hace mucho tiempo, y ahora vuelve a estar de moda gracias a la recuperación del gaitero Carlos Núñez, y a la impresionante versión que hace esta orquesta. *Bailando con Rosiña*.

Música... 7 - *Popular, Carlos Núñez: Bailando con Rosiña* (arr. Alfonso Ordieres)

.....

8

Si recordáis, la pieza con que se abría este concierto pertenecía a la *Sinfonía Simple*, de Britten. Con el nº 8 tenemos el segundo movimiento de esta misma sinfonía.

Os preguntaráis: ¿por qué dos piezas de una misma obra en un concierto tan variado? La respuesta es muy sencilla: porque me gustan una barbaridad. Sobre todo ésta que llega ahora. Os diré de ella sólo tres cosas:

1) se interpreta toda con pizzicatos, como la nº 14.

2) como tantas piezas cortas, es una especie de espejo: una parte inicial, otra central y vuelta a repetir la inicial.

3) la parte central es como si sonara una gaita: hay un acompañamiento (bordón) que no se altera.

Atención a la manera de tocar los pizzicatos, y de rasquear los acordes como si estos instrumentos se hubieran transformado en guitarras.

Música... 8 - *Benjamin Britten: Sinfonía Simple - 2º mov. Playful Pizzicato*.

9a

Vamos a asistir ahora a un experimento: una música que va bien con dos textos diferentes. Es la misma banda sonora para dos historias. La primera es de terror y la segunda es una historia íntima que bien podría ocurrirnos a cualquiera de vosotros.

Vais a comprobar en esta música una cantidad de efectos sonoros inhabituales, que se utilizan mucho en la música contemporánea. Comencemos por la primera historia, que se titula *Tu música rompe mi corazón*.

Música... 9a - *Ordieres y Gutiérrez: Tu música rompe mi corazón*

- (1) Noche cerrada. El viento ulula con un lamento que hiela la sangre; la lluvia le acompaña, azotando inclemente las copas de los árboles.
- (2) En esto, se ve cómo se recorta una sombra furtiva sobre la pared de la vieja casa. Al tiempo que se oye el quejido de una puerta, la sombra penetra en la estancia.
- (3) Allí, en el sótano, se amontonan los ataúdes entre espesas telarañas. En uno de ellos, sobre el terciopelo negro de su interior, descansa aún el cuerpo yerto y blancuzco del no-muerto: espera la llegada de la medianoche para comenzar su sangrienta cacería.
- (4) La sombra entra en el sótano, abre el ataúd, aprieta fuertemente la estaca y la coloca sobre el corazón del vampiro. Levanta temblorosa el martillo y descarga un golpe seco.
- (5) El vampiro, con los ojos fuera de las órbitas, lanza un grito desgarrador y vomita un cúmulo de sangre a la cara temblorosa de la sombra. Los alaridos salvajes anuncian una terrible agonía.
- (6) La sombra vuelve a golpear, una y otra vez, hasta que la estaca divide en dos el corazón del vampiro.
- (7) Un sepulcral silencio sigue al último estertor.
- (8) Después de observar el amasijo de huesos y cenizas en que se ha convertido el antes no-muerto, la sombra se aleja.
- (9) La música de fondo cesó justo cuando la pantalla se oscurecía. Swen salió del cine.
- (10) La noche era fría y el viento acuchillaba su rostro. Respiró hondo y caminó satisfecho. No sabía lo que le esperaba...

.....

9b - Ordieres y Palacios

¿Habéis observado los efectos de la orquesta? Vamos a ver algunos de ellos:

- Ej. 1 - *Sonido del viento, seguido de lluvia*
 Ej. 2 - *Las repeticiones de la sombra*
 Ej. 3 - *El quejido de la puerta*
 Ej. 4 - *Bajada al sótano*
 Ej. 5 - *Los acordes de la cacería*
 Ej. 6 - *Cuando levanta tembloroso el martillo*
 Ej. 7 - *El golpe seco*
 Ej. 8 - *El corazón del vampiro se parte en dos*
 Ej. 9 - *La música de fondo final*

Música... 9b - *Ordieres y Palacios: Mi música rompe tu corazón*

Ahora todo esto al servicio de un texto muy diferente, que, en este caso, se titula *Mi música rompe tu corazón*.

- (1) Noche cerrada. El invierno parece no acabarse nunca. Pero desde aquella casa, con la chimenea encendida, da gusto ver como la lluvia golpea los cristales.
- (2) Frente al cristal de la ventana, Swen está inquieto.
 - "Se lo tengo que decir -piensa-; pero tengo que meditar bien qué le diré. Bueno, si este vecino deja ya de hacer bricolaje a estas horas.
- (3) No sé si llamarla ahora por teléfono... Quizás no se ha acostado y todavía escucha el disco que le regalé, con esa música que nos rompe el corazón... Mejor no, son ya las doce de la noche y suele madrugar. De todos modos, de mañana no pasa.
- (4) No, mejor iré ahora mismo, su casa no está lejos, y no me puedo quedar con estas dudas. Haré como otras veces, tocaré a la puerta con nuestra contraseña: un golpe seco.
- (5) ¿Y si despierto a la vecina?... La última vez se asustó y llamó a la policía. ¡Menuda revolución en la casa! ¡Tuve que jurarle que era su novio, si no me arrestan!
- (6) ¿Y si no me oye? Tendré que golpear una y otra vez y será peor todavía.
- (7) De todos modos, mejor eso que quedarme solo con este silencio.
- (8) Decidido, voy a verla y a contárselo todo: seguro que lo entenderá".
- (9) Swen se vistió y salió de casa en dirección a la casa de su novia.
- (10) La noche era fría y el viento acuchillaba su rostro. Respiró hondo y caminó satisfecho.

10

Supongo que muchos de vosotros conoceréis algo de la música popular de Norteamérica -esa que conocemos como country-: las baladas y bailes de los vaqueros, las músicas de los rodeos, las que tocaban los pianistas en los bares del Oeste, las que bailaban los soldados antes de guerrear con los indios... Pues bien, no os lo vais a creer, pero el máximo responsable de que esta música sea así es el escarabajo de la patata.

Veréis: el escarabajo de la patata entró en acción en el siglo XIX, y se comió todas las patatas de Irlanda. Millones de irlandeses murieron de hambre, y otros muchos emigraron, ¿a dónde?, a un nuevo continente que necesitaba gente para colonizar tierras. Llegaron irlandeses, suecos, noruegos, holandeses... Todos ellos, en barco, arribaron a las costas del este de Norteamérica, para más tarde atravesar de lado a lado, en largas caravanas, ese inmenso país, camino del Oeste. Como es lógico, llevaban sus instrumentos musicales, ¿cómo si no iban a amenizar sus bailes?. Algunos de los instrumentos que veis aquí son como aquellos.

De esta manera, la música nacida en Irlanda pasó a ser música americana. La conocemos muy bien, y es así de bailona.

Música... 10 - *Popular country: Bill Cheatham*

.....

11

Habréis oído hablar de las supersticiones de los toreros: Curro Romero no toreaba cuando le miraba mal el toro, José Tomás abandona los ruedos por razones que nadie se explica, a Jesulín le entra el miedo... Los toreros son muy supersticiosos, aunque supongo que hasta cierto punto es natural que hagan cosas raras, ¡con semejante profesión!. Entre sus manías están muy extendidas las siguientes: la elección del color del traje de luces, el comienzo del paseíllo con la pierna derecha, dejar la montera hacia arriba después del brindis, llevar una prenda que dé suerte... Y todos, sean creyentes o no, rezan antes de salir a jugarse la vida. Incluso los hay que llevan a su habitación un pequeño altarcillo con la Macarena, o con el Jesús del Gran Poder, incluso también sirve un San Pancrancio con una ramita de perejil.

Esta música que sigue cuenta, entre otros, ese momento de incertidumbre y nervios que pasan los toreros antes de salir al ruedo. Observaréis varios momentos:

- 1) la oración del principio
- 2) el pasodoble central
- 3) la parte culminante en *fff*
- 4) y un final suave que se pierde en las alturas

Os señalaré con los dedos cada una de estas cuatro partes.

Música... 11 - *Joaquín Turina: La oración del torero*

.....

12

La siguiente música nos traslada a Cuba: sabor, calor, color, ardor... y ritmos que mueven el cuerpo: el son, la guaracha, la rumba, el danzón, la conga... Ya se puede preparar la orquesta, que aquí llega ¡una descarga de ritmo!

Una descarga de ritmo: fácil de decir pero... ¿cómo se hace?... Para crear un buen ritmo es necesario planificar bien lo que debe tocar cada uno de los instrumentos. El arreglista -una vez más Ordieres- ha escrito para cada instrumento un ritmo como los que hacen esos grandes combos cubanos. Observad cómo se forma el ritmo:

Ej.

Chelos + Contrabajo + Violas + Violines II + Violines I
Sobre el ritmo

Esta es la maquinaria del ritmo, la mecánica de una repetición que lanza la música hacia adelante. Todo se complementa y encaja, esta es la única manera de que surja un ritmo de verdad.

Callan de uno en uno

Aunque ninguno de los que aquí veis ha nacido en Cuba, gracias a la partitura y al dominio de su instrumento pueden tocar cualquier música. También la cubana: ¡¡Conga!!

Música... 12 - *E. García: Conga* (célebre en la versión de Gloria Estefan)

.....

13

De las tres *Danzas de Transilvania*, de Béla Bartók, hemos seleccionado dos: la primera (que es ésta, la pieza nº 13), y la tercera (que figura con el nº 4).

Este es el tipo de música que hace honor al título de nuestro Ciclo de Conciertos de este año, que es "Lo antiguo y lo actual", porque reúne las dos cosas a la vez. Me explico. Hay músicas, como el folclore, que se propagan de boca a oído, o sea, unos se las

enseñan a otros: los padres a los hijos, los hijos a sus hijos... y así, se va transmitiendo una tradición a través de los siglos. Esta pieza proviene de este tipo de tradiciones, es decir, es música muy antigua.

Pero a su vez es actual, porque ha intervenido un intermediario que ha hecho el puente en el tiempo: es el recopilador. El húngaro Béla Bartók era de ese tipo de gente -tan necesaria en toda sociedad- que se entretiene en recorrer su país recopilando todo tipo de canciones y bailes. Los recogía y archivaba, y más tarde los sacaba de rondón en sus composiciones.

Esta danza de Transilvania la encontró en un pueblecillo perdido: la escuchó, la escribió, la recompuso, la arregló bien arreglada y la editó. De este modo, una orquesta como ésta la puede tocar. Es posible que os parezca una música exótica, quizás rara, pero es la que practicaban por aquellos lugares y que en la actualidad interpreta medio mundo. A mí me gusta mucho, por eso le he pedido a la orquesta que la incluya en su repertorio.

Música... 13 - *Béla Bartók: Danzas de Transilvania - 1º mov.*

.....

14

El título original de esta pieza es *Plink plank plunk*, nosotros lo hemos traducido por *Plim, plam, plum*. Este nombre le viene por su sonido: es una pieza musical con título onomatopéyico, pues los pizzicatos suenan más o menos "plim, plam, plum".

En realidad se tendría que haber llamado *Plim, plam, plum fuiii, fiuuu*: es porque hay un momento en que alguien tiene que silbar. Como en este concierto tengo poco trabajo, lo haré yo, que para eso estudié en el Conservatorio cinco cursos de silbido virtuosístico y me dieron el título de Silbador Profesional.

Anderson, su autor, es un tipo muy gracioso, sus obras son todas divertidas: tiene un concierto para máquina de escribir y orquesta, otro para reloj de pared. Aquí tenéis otra de sus gracias: *Plim, plam, plum*, un concierto para silbidos, con acompañamiento de pizzicattos.

Música... 14 - *Anderson: Plim-plam-plum*

.....

Ritmos de África

Guión de concierto para jóvenes de música senegalesa

Textos de Elena Delgado y Fernando Palacios

Estrenado en el Auditorio Alfredo Krauss. Las Palmas (IV-2000)

Grupo Yambar

El ritmo

Griots

Amadú Bamba

Canción de boda

Grupo Yambar

Orquesta de tambores Sabar

Los tambores parlantes

La kora y el balafón

El djembé

El ritmo

Los percussionistas están en escena, quietos, en silencio y sin luz. Sale el presentador con un pandero y se coloca en la parte delantera del escenario. Le sigue un foco.

La diferencia entre nada y algo es que nada es vacío...

silencio

...y algo es sonido.

hace en el pandero sonidillos suaves, aritmicos, muy cerca del micro

La diferencia entre vida y muerte es que en la vida hay pulsación...

toca en el pandero puntos constantes y lentos:

... y en la muerte silencio.

silencio

La diferencia entre pulsación y ritmo es que pulsación es bombeo...

hace una pulsación y la mantiene después

... pulsación es latido...

... pulsación es tic-tac...

... y ritmo es esto.

Los músicos empiezan a tocar a todo ritmo mientras se encienden los focos del escenario.

Música... - *Tambores Sabar*

sobre la música

El ritmo es una constante de la naturaleza y, por tanto, del ser humano: está en el juego, en el trabajo... es la base del lenguaje, de los cantos, de las danzas: todo se sustenta en el ritmo.

*sigue la música,
sobre ella*

Todas las culturas utilizan el ritmo para superar las tensiones, conectarse con lo sagrado o encontrarse mejor. Cuando practicamos ritmos volvemos a ser hijos de la naturaleza, nos sumergimos en ella y la entendemos mejor. Leopold Senghor, el primer presidente de Senegal, decía que "el ritmo es la palabra de Dios".

*sigue la música,
sobre ella*

Todo se forma a partir del ritmo, todo lo que existe está constituido por él: el universo, el cosmos, la vida, el cuerpo, el lenguaje, el deporte... Sin ritmo no seríamos nada, volvería el caos, el vacío, el silencio. Somos vida y, por lo tanto, somos ritmo. La vida es ritmo, y el ritmo es la vida misma.

*sigue la música,
sobre ella*

África es el paraíso del ritmo. En efecto, en este gigantesco continente hay cientos de culturas donde el ritmo es el centro de la vida. Su calidad, cantidad y riqueza rítmica es prodigiosa, infinita. Allí no hay nada sin ritmo: andan con ritmo, muelen el grano con ritmo, juegan, dialogan, comen y hasta duermen con ritmo.

*sigue la música,
sobre ella*

No muy lejos de aquí, en el continente de ahí al lado, en África Occidental, a orillas de los grandes ríos Níger y Senegal, se encuentra el país invitado a este concierto de hoy: Senegal, donde conviven diferentes etnias con distintas tradiciones culturales (*los peuls, mandingas, diolas, wolofs...*); por eso la música senegalesa es una de las más atractivas de África, porque tiene variedad, riqueza y un ritmazo impresionante.

sube la música y termina

.

Griots

Justo al sur del desierto del Sahara y antes del comienzo de la selva hay una zona que se llama Sahel. Es un lugar seco y hermoso donde habitan desde toda la vida una especie de juglares y trovadores, unos músicos profesionales que heredan el saber de padres a hijos -digo músicos profesionales porque cobran dinero por actuar-. Son los Griots, esos artistas que se dedican a animar las fiestas y entretener a reyes y nobles con sus historias, cantos y músicas. Acompañan a los altos personajes en todos los acontecimientos importantes de la comunidad, ponderan en público el valor de sus hazañas y enaltecen con sus relatos a las casas reales.

Los griots son los periodistas, los cuentacuentos, los poetas, los historiadores, los cantautores senegaleses. Ellos nos cuentan cómo en la Edad Media comerciaban con el oro y la sal, cómo llegaron en el siglo XV los primeros portugueses, seguidos por los holandeses -muy interesados por el comercio de esclavos-, finalmente, los franceses, quienes colonizaron en el siglo XIX todo el país. Así es, los griots son los libros, la memoria de Senegal.

Lat Dior fue el último rey senegalés que se resistió con su ejército a la colonización francesa; luchó para que no se construyera el ferrocarril y no se inundara todo su territorio con el cultivo de cacahuets. Los griots cantan, bailan y nos cuentan así las hazañas de *Lat Dior*.

Música... - *Lat Dior*

.

Amadú Bamba

Hace catorce siglos, concretamente en el año 632, murió Mahoma, el profeta del Islam. Dos años después, esos caballeros del desierto que llamamos beduinos iniciaron la construcción de un Imperio Islámico que se extendió desde el Atlántico hasta la India, desde los Pirineos hasta el centro de África.

En un principio eran los mercaderes y los jefes políticos quienes se convertían al Islam, más tarde era el resto de la población, arrastrada por el ejemplo de sus líderes.

Hoy en día hay en Senegal musulmanes, cristianos y varias comunidades de la selva con prácticas de brujería. La mayor parte de los musulmanes de Senegal pertenecen a cofradías religiosas que propician vivencias místicas de la religión.

A principios del siglo XX existió Amadú Bamba, un personaje muy importante que creó una cofradía religiosa llamada Muridismo. A ella pertenecen gran parte de los senegaleses, incluidos, naturalmente, la mayoría de los cantantes y grupos musicales. Por eso, casi todos los conciertos se inician con una canción dedicada a Bamba.

Música... - *Amadú Bamba*

.....

Canción de boda

En las zonas rurales, y entre gentes de menor nivel cultural de Senegal, se practica la poligamia, así que es frecuente encontrar matrimonios con varias esposas. Las mujeres tienen un gran protagonismo en el mantenimiento de la economía familiar: hacen todo tipo de labores. ¿Sabéis qué quiere decir eso?, que están todo el día trabajando. Como madres tienen una gran influencia en la educación y en la transmisión de la cultura a sus hijos, quienes les tienen siempre un gran respeto.

Cuando hay fiestas familiares nunca pueden faltar los griots, para que hagan música y alaben las virtudes de los dueños de la casa y de sus invitados. Como es natural, una de las más grandes fiestas es la boda.

La canción de boda que vamos a escuchar se llama *Waralé*. Es una canción que desea suerte y felicidad a la novia. Se canta a la salida de la chica de la casa de sus padres, cuando llora emocionada antes de reunirse con su marido. Esta ceremonia se realiza a la caída del sol, justo antes de que llegue la oscuridad,

pues cuando caiga la noche la novia debe estar ya en casa de su marido, donde le espera una gran fiesta.

La letra de la canción dice así:

"Por favor, prepárate. Debes prepararte. Sí, sí, prepárate, se hace de noche".

Música... - *Waralé*

.....

Grupo Yambar

El grupo que hoy nos acompaña en este concierto extraordinario se llama Yambar. En realidad, este grupo era en su origen -hace 17 años- un modesto equipo de fútbol de un barrio residencial de Lounga. Poco a poco se convirtió en grupo musical. La transformación fue sencilla, pues todos ellos descendían de prestigiosas familias de griots. Yambar participó con gran éxito en certámenes musicales de carácter regional y nacional escenificando tanto relatos tradicionales como obras de creación propia. Este grupo es, por tanto, una muestra de la antigua sabiduría de los griots.

Los miembros de Yambar son *wolof*, la etnia mayoritaria en Senegal. Tienen una lengua propia, que se puede escribir en caracteres latinos o árabes, y son de religión musulmana. Su ciudad, Luga, es tan musical que, en las noches en que sopla el aire fresco del Atlántico, hay grupos de gentes bailando en cualquier calle de la ciudad o tocando instrumentos sobre la arena.

.....

Orquesta de tambores Sabar

Aquí tenemos la orquesta de tambores Sabar, fabricados todos ellos con troncos de árbol, vaciados y tallados en forma de toneles con base alargada. Cubiertos por una piel de cabra o cordero y tensados con pequeños tacos de madera, se tocan con una vara fina y con la mano.

La familia de los Sabar está formada por varios tipos de tambores, que reciben distintos nombres dependiendo de su tamaño y sonoridad. Son los siguientes:

- El jim: un tambor chato que se utiliza para convocar a la gente.
- El tumli: más pequeño de tamaño y de sonido más grave.

demostración

demostración

- El geinn: los musulmanes lo usan habitualmente para acompañar las oraciones.

demostración

- El balaj: con sonido alto, penetrante.

demostración

- El tal mbat: grave, hace el ritmo de base.

demostración

- El lambu: el segundo tambor bajo.

demostración

- El nber: el jefe de los tambores.

demostración

Todos estos tambores nos invitan a participar:

participación del público con palmas

Música... - *Nder*

.....

Los tambores parlantes

La tama es un tambor con forma de reloj de arena, hecho de madera, con parches de piel de lagarto en los extremos, unidos por finos tensores de cuero. Se coloca debajo de la axila y se presionan los tensores de los parches con el antebrazo, de manera que se modifica la sonoridad del tambor. Es un tambor parlante, pues sus sonidos imitan los tonos del lenguaje hablado.

Vamos a asistir a un auténtico diálogo de tamas.

Nagadef = ¿Cómo estás?

Derajef = Gracias

Xamuma = No sé, no entiendo

Baalma = Perdóname

Menu Mako = No puedo

Man = Yo

You = Tú

Música... - *Diálogo de tamas*

El último gran reino de Mali -ese gigantesco país casi desértico que se encuentra al norte de Senegal- tuvo su capital en Tombuctú, el más importante centro de cruce de las caravanas del desierto. Los reinos, de gran tradición cultural, que aglutinaron a todos los pueblos de esa zona (*peuls, tucolers, sereres, wolofs...*) conforman la cultura Mandinga. Sus instrumentos emblemáticos son la kora y el djembé.

mostrar sobre el instrumento lo que se describe

La kora y el balafón

La kora es un arpa-laúd (es decir, una mezcla de ambas cosas) que tiene una veintena de cuerdas. Un puente las separa en dos hileras, izquierda y derecha. Su caja de resonancia es una gran calabaza cubierta por una piel. De la calabaza emerge un mástil en el que se sujetan las cuerdas y dos palos pequeños donde apoya sus manos el intérprete. La técnica para tocar este instrumento se transmite de padres a hijos.

Aquí nos llega un dúo de koras.

Música... - *Dúo de koras*

Este instrumento, que ya hemos escuchado, pero del que todavía no hemos hablado, es una especie de xilófono llamado balafón. En realidad podríamos decir que el balafón es el padre del xilófono, el que dio origen a todos los instrumentos de láminas de África y del Caribe.

mostrar sobre el instrumento lo que se describe

Tiene unas veinte láminas sujetas sobre trozos de caña de bambú, en las que se enganchan calabazas de distintos tamaños que amplifican el sonido. Normalmente el griot lo lleva colgado sobre los hombros mientras canta sus historias. En otras ocasiones se tiende sobre el suelo y lo tocan dos instrumentistas a la vez: mientras uno lleva el ritmo base el otro improvisa.

demostración en el balafón de todo lo que se dice

.....

El djembé

Llega ya el momento de la despedida. Y la hacemos con el rey de los tambores, el tambor internacionalmente reconocido como el más perfecto, transportable, expresivo, hermoso y contundente de todos: el djembé. En él se obtienen miles de sonoridades diferentes. ¡Adelante los tambores!

salen los músicos desde el patio de butacas e interaccionan con el público antes de subir al escenario

Música... - *Ritmos de djembés*

el espectáculo termina con la participación de músicos y público a modo de fiesta

.....

Concierto en la noche

Guión de espectáculo multimedia para todos los públicos

Música de varios autores

Diseño del espectáculo: Eduardo Bazo

Estrenado en el Parque de Santa Catalina. Las Palmas (VII-2001)

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Dir. Adrian Leaper

Ya ha llegado la hora

Richard Strauss: Así habló Zaratustra. Op. 30 (frag.)

El corazón de Viena

Johann Strauss II: El Bello Danubio Azul

La voluntad de crear

John Williams: La guerra de las galaxias: Tema de Leia

¡Esto es la guerra!

John Williams: La guerra de las galaxias

La canción de un amante

Aram Khachaturian: Espartaco. Suite II, nº1: Adagio

¿Qué es aquello?...

John Williams: Superman

Buenas noches

Piotr I. Chaikovsky: Obertura Solemne 1812. Op. 49

Ya ha llegado la hora

Cuando los músicos ocupan sus posiciones, la luz baja a la mitad, dejando el escenario a contraluz. Afinación. Entrada del director. Saludo. Aplausos. Oscuro. En pantalla juegos lentos de colores sin forma. Mientras una mano sobre la partitura piensa, se escuchan estas palabras.

“Hay una isla en el mar -no lejos de las Islas Afortunadas- en la cual humea constantemente una montaña de fuego. De aquella isla dice el pueblo que está colocada como un peñasco delante de la puerta del mundo subterráneo, y que a través de la montaña misma de fuego desciende el estrecho sendero que conduce hasta esa puerta del submundo.

Por el tiempo en que Zaratustra habitaba en las Islas Afortunadas ocurrió un barco echó el ancla junto a la isla en que se encuentra la montaña humeante. Cuando el capitán del barco y su gente estuvieron reunidos, vieron de pronto que por el aire venía hacia ellos un hombre. Reconocieron que era Zaratustra.

- “¡Mirad!, dijo el viejo timonel, ¡ahí va Zaratustra al infierno!”

Una voz dijo con claridad:

*- “¡Ya es tiempo! ¡Ya ha llegado la hora!”.**

Música... - **Richard Strauss: Así habló Zaratustra. Op.30 (Comienzo)**

Durante la música:

Tras el escenario un gran contraluz de lámpara par. Mancha la caja por fuera. Siete columnas de globos que hacen la vez de telón se sueltan y vuelan. En el patio de butacas hay siete super jumbos que, al finalizar esta introducción, explotan dejando escapar una cortina ascendente y descendente de globos de colores; en la corbata se produce una suelta de 1000 globos blancos. En las pantallas aparece la mano del compositor, primero pinta el perfil de la isla mientras el orador lee el texto y después escribe las notas que la orquesta toca en directo. El calligrafo escribe a lápiz y tamborilea con él en los momentos del timbal. Este efecto de sincronía funde con planos panorámicos del Roque Nublo, zonas áridas y montañosas, Artenara, etc. Aplausos

.....

El corazón de Viena

En el arranque del texto aparece la mano del autor, da la sensación de que se está creando la música en ese instante. Mientras piensa dibuja olas en el pentagrama. Cuando termina de escribir dobla la hoja, la introduce en un sobre y escribe “El mar, el vals, Gran Canaria.”

Con estas palabras de Nietzsche y la música de Strauss hemos comenzado el espectáculo. Nuestros cinco sentidos han iniciado su tarea. El aire se ha transformado en arquitectura sonora e invisible, en belleza fugitiva y misteriosa que detiene el presente para hablarnos de pasados y futuros. En la vida misma, el presente pasa, se nos escapa en cada instante. Sin embargo, al escuchar música, congelamos todos los puntos del tiempo para descifrar la coreografía de los sonidos.

Para eso nos hemos reunido en este recinto, para escuchar, mirar, pensar y sentir, mientras viajamos sobre el tiempo

detenido, para completar el último eslabón del círculo eterno del arte: si el compositor piensa la música, la siente y la escribe, y el intérprete la lee -la vuelve a sentir y a pensar- y la interpreta, nosotros, al escucharla, la volvemos a sentir y a pensar. Así se completa el círculo de un viaje que nace en la mano sobre el pentagrama y vuelve a nacer en nuestro oído. Al final, gracias a nosotros, todo se completa y culmina. Porque, no lo olvidemos, somos nosotros quienes convertimos en música esos sonidos que brotan del escenario.

Aquí, en el Parque de Santa Catalina, esta noche de verano, se desprecizan nuestros sentidos: los perfumes de la noche, la suavidad del aire canario, el último sabor de la tarde, la visión de imágenes nuevas y el oído atento a la música. Hoy, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, conducida por Adrian Leaper, nos va a llevar de viaje a ese lugar recóndito donde los sentidos se confunden y ninguno de ellos reclama lo que es suyo.

De este inicio intemporal de Zaratustra vamos a pasar al eterno torbellino del 1 2 3, 1 2 3... No les dé vergüenza, lleven el compás con la mano, déjense mecer en su vaivén de velero, tarareen la melodía, háganla suya -siempre que no molesten al vecino de al lado, quien, aunque no lo quiera reconocer, también la estará tarareando por lo bajini- Esta música que nos va a envolver ya no es de Viena, ni de Strauss, no es del Sr. Leaper ni de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, es de ustedes, es suya, es mía... es Patrimonio de la Humanidad. 1 2 3, 1 2 3... nada más sencillo; 1 2 3, 1 2 3... nada más completo: no hay que contar hasta 100, sólo 3, 1 2 3, el triángulo perfecto, el frontón griego, el trío de ases.

Hay quien dijo que “la música de Brahms es el alma de Viena, y la de Strauss su perfume”. Pues bien, el corazón de Viena no late a dos tiempos, sino a tres (1 2 3), al ritmo de Johann Strauss (1 2 3), el “Rey del vals”, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Música... - **Johann Strauss II: El Bello Danubio Azul**

Empiezan a caer partituras en las pantallas, este plano funde con bailarina que baila el vals con las partituras en la playa. Funde con imágenes de las playas del mar de los azules, marcamos el ritmo del vals con fundidos de olas; lo anterior funde con la actuación en directo con plano corto del director; este plano funde con la orquesta y con el mar del norte de la isla. Vuelven las partituras y la bailarina que funden con el mar y puesta de sol. Aplausos

.....

La voluntad de crear

Arena y escultura de arena en la playa.

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3... 1 2 ... 1 ... Uno, ¡uno!, cien, mil, un millón... el infinito, las estrellas, la arena: la unión de infinitos unos, el azar y la necesidad, el amasijo de pequeñas unidades que buscan una forma. Las mesetas de un cubo de plástico, los acantilados de un flan, las dunas de una pisada, los meandros de la marea... todo, hasta alcanzar la forma definitiva: es la voluntad de crear.

Música... - John Williams: *La guerra de las galaxias: Tema de Leia*

Realización en directo de la orquesta. Aplausos

.....

¡Esto es la guerra!

Este último plano sirve para que el presentador coja una partitura y la rompa en pedacitos, los tira al aire y en ese momento la plaza se llena de papelititas volando. La mano va hacia un teclado de ordenador y empieza a escribir. Se ve la escritura de la música en el ordenador.

La música guarda parte de nuestras batallas diarias, de nuestras histerias de ciudad. Vamos, venimos, Las Palmas, Teror, Vegueta, el Puerto... Aquí, nuestro corazón, como la maquinaria de la gran ciudad, no va a latir a los tres tiempos del vals, sino a los dos tiempos de un motor (pum, pum), al paso estricto de la marcha. Porque la música es, cada vez más, la metáfora sonora de la vida: de la calma de una terraza en Cairasco, a los nervios de un atasco en "la pista", del tiempo congelado en Ayacata, a los pasos apresurados de Triana. La música, como la vida, también es una línea ininterrumpida de instantes, una galaxia de momentos, una serie de esferas concéntricas que nos rodean y envuelven en sonido.

Pero no necesitamos subir a las galaxias para aprender a escuchar la auténtica música de las esferas: aquí en la ciudad, sin ir más lejos, tenemos la trompetería de las guaguas, los timbalazos de las discotecas, la algarabía del mercado, la salsa del Carnaval. Las galaxias se han quedado a vivir definitivamente en Las Palmas. ¡Esto es la guerra!

Música... - John Williams: *La guerra de las galaxias*

Este tema es un gran making off de la ciudad, ritmo y cambios de la ciudad, mejoras, peculiaridades, etc. Este fragmento visual lo trataremos con humor y desenfadado visual, no será un video clip publicitario, será más bien una ojeada sobre la ciudad y sus vecinos. El maestro en un momento de la canción dispara un sistema de airtube. Es un tubo de cinco kilómetros que serpentea por el escenario y la grada, une público e intérpretes en un lazo de amor; en las pantallas corazones que giran, que funden con el perfil de la isla.

Acabamos sobre el ordenador, plano corto de pantalla, y aparece la mano del calígrafo que con un rotulador corrige la escritura sobre la pantalla. El ordenador le contesta con el símbolo de la sonrisa de Internet ©. Aplausos

.....

La canción de un amante

Aparece la mano, aparta el ratón del ordenador y empieza a pintar velas de barco. Más tarde escribe la música de Khachaturian, para acabar haciendo un barco de papel, con el que simula navegar.

El presentador tararea la música anterior. En esto se va la luz.

¡Vaya, se ha ido la luz! El caso es que...

Llega la otra mano con una vela. Ilumina el ratón y escribe y dibuja los símbolos: un borrón oscuro, un mar, unas estrellas y un barco.

La noche, el mar, el cielo, el viaje, la isla... La noche del silencio y la oscuridad, el mar del oleaje y la esperanza, el cielo de los caminos y símbolos, el viaje de los amantes a la isla perdida de la música. Amores, viajes, distancias, arrebatos... ¿Acaso no es la música una manera de viajar entre islas desconocidas? ¿Acaso no es, también, un medidor de distancias y sentimientos?

Ahora, nuestros amantes son Espartaco y Frigia; ambos han sido esclavizados y separados por el cruel romano Craso. En este *Adagio* vamos a sentir la culminación de ese amor desesperado, roto e insatisfecho, de esa soledad que no es sino la ausencia del otro. Este *Adagio* es un barco navegando en el ancho mar; su ritmo, el chapoteo del agua en la quilla; su desarrollo sinfónico, el cuaderno de bitácora. En esta música del ballet *Espartaco*, de Khachaturian, el viento y las estrellas guiarán nuestro trayecto, produciendo en nosotros la melancolía desierta de un amor imposible.

En el capítulo *La Canción de la Noche* del famoso libro de Nietzsche *Así habló Zaratustra* -con el que hemos comenzado el concierto- podemos leer:

*"Es de noche: ahora hablan más fuerte todos los surtidores.
Y también mi alma es un surtidor.*

*Es de noche: ahora se despiertan todas las canciones de los amantes.
Y también mi alma es la canción de un amante".*

Música... - Aram Khachaturian: *Espartaco. Suite II, n.º1: Adagio*

Este es un momento de inflexión en la curva anímica del espectáculo, es un número para realizar sólo con la luz y con un plano secuencia único de los cielos de la isla. En el plano se ven las manos de la bailarina que juega con una gasa, el aire es el otro gran protagonista de este número. Plano de noche estrellada. En este bloque incluiremos el concepto viaje tan arraigado en nuestro pueblo. (Partidas de buque y velas de barco en pantalla, planos muy cortos de quillas y nombres de barco). Aplausos

.....

¿Qué es aquello?...

Niños, pinturas, Museo de las ciencias...

El papel en blanco, la duda, el color, las manos embadurnadas... ¡Chas! ¡Qué gusto! Muevo las manos, el color se estira, aparecen las formas: eses, círculos, espirales infinitas. ¿Qué es aquello?,

¿un punto?, ¿un planeta?, ¿la luna?, ¿un manotazo?, ¿un cometa?,
¿una serpiente? ¡No, es *Superman!*

Música... - *John Williams: Superman*

.....

Buenas noches

Aparece la mano jugando con una caja de fósforos, de fondo se ven las partituras de la 1812, el dedo repasa y el bolígrafo corrige algunas notas, tacha con el arranque de la música, las manos prenden la partitura y una mecha de pólvora. Este plano será de recurso cuando se disparen los cañonazos.

Y concluimos nuestro viaje igual que empezamos: con una música monumental; de esta manera completamos nuestro recorrido. ¿Recuerdan?... Zaratustra llegó como mensajero, anunciando su presencia con la voz imponente de Strauss. Otro Strauss, Johann II, nos llevó de excursión por las olas moderadas del Danubio. Con una nave espacial pudimos fisgar los entresijos de las guerras sobre la arena y la ciudad de John Williams. Navegando por los mares de Espartaco, viajamos de isla en isla. Con las pinturas de un niño nos hemos sentido Superman.

En esta su última etapa, la Compañía Naviera de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, capitaneada por el almirante Leaper, nos conducirá a otras guerras. En ésta que ya se acerca, la Armada Rusa va a derrotar otra vez a los ejércitos de Napoleón, el himno "Dios salve al Zar" se impondrá como siempre a "La Marsellesa", y una vez más, los cañones y los fuegos nos deslumbrarán, como deslumbraron el día de su estreno, en la consagración de la Catedral del Santo Salvador de Moscú. Así fue y así ha venido siendo, desde que Chaikovsky escribiera esta *Obertura Solemne 1812*. Así es y así seguirá ocurriendo, mientras haya orquestas, escenarios y público.

Buenas noches.

Música... - *Piotr Chaikovsky: Obertura Solemne 1812. Op. 49*

Este tema lo realizaremos en directo. Las imágenes de las pantallas son un reflejo de lo que acontece en directo. En el momento de los cañonazos se ve como los militares realizan los efectos.

Secuencia de cañonazos. En el primer grupo de cinco se disparan cinco cañones dobles de serpentina situados en el puente de boca. En el segundo bloque se disparan once cañonazos acompañados de siete palmeras de fuego artificial con una cortina de fuego blanco en el puente de boca. Toda la plaza en la secuencia final se llena de papeles de colores volando e inundan el ambiente de fiesta.

En las pantallas queda la isla troquelada y manipulada artísticamente.

.....

Romeo y Julieta

Guión de concierto para todos los públicos

Músicas de Gounod, Chaikovsky, Prokofiev y Berlioz

Para orquesta y dos actores

Estrenado en el Auditorio de Cuenca (X-2002)

Carlos Hipólito y Orquesta de Siberia. Dir. César Álvarez

El juego de las adivinanzas

Gounod: Romeo y Julieta (fragmentos sinfónicos de la ópera)

Análisis literario de un Poema Sinfónico

Chaikovsky: Romeo y Julieta. Obertura-Fantasia

El drama paso a paso

Prokofiev: Romeo y Julieta (Selección)

Shakespeare en la música

Berlioz: Romeo y Julieta. Sinfonía dramática. Op. 17. 3ª Parte. Escena de amor (Adagio)

El juego de las adivinanzas

Esta primera parte nos sirve de introducción, para jugar a que el público imagine las escenas a través de la música. Los actores serán los cómplices para hacerles reflexionar sobre la expresividad de la música y su capacidad de "ambientar" escenas.

El espectáculo comienza como un concierto normal. Unos minutos antes, salen los dos actores confundidos entre el público (o entre la orquesta). También ellos asisten al concierto, llevan el programa de mano y ocupan sus asientos (cada uno en un palco proscenio, o en dos sillas separadas colocadas en el escenario).

La orquesta afina. Sale el director. Aplausos y comienza la Obertura.

Música... - Gounod: Romeo y Julieta: Obertura (comienzo, hasta la fuga)

Mientras la orquesta trabaja, los dos actores atienden al concierto, miran el programa... Justo en el momento de concluir la primera parte de la Obertura, antes de acometer la fuga (por el 1' 14"), la orquesta se detiene y deja un lapsus de tiempo. En ese breve espacio, la pareja se identifica (al estilo de "Dr. Livingstone, supongo")

Romeo - ¿Julieta?...

Julieta - ¿Perdón?...

Romeo - No serás... Julieta.

Julieta - No, no, aún no. Soy...

Romeo - Justo, a ti te buscaba, porque...

Julieta - (interrumpe) Por cierto, tú no serás Romeo, ¿verdad?...

Romeo - No, todavía no. Quizás más tarde. Por ahora soy sólo...

Julieta - ¡Ah!... bien, bien... pues parece ser que por ahora no tenemos gran cosa que hacer; así que podemos aprovechar para escuchar el final de esta *Obertura de Romeo y Julieta* -mira por dónde-, la ópera de Gounod.

Romeo - Por cierto, creo que la hemos interrumpido. Luego hablamos, cuando termine la fuga.

Música... - Gounod: Romeo y Julieta: Obertura (final, desde la fuga)

La orquesta ataca la fuga hasta el final. Mientras, los dos actores atienden a la música. Durante los aplausos que acompañarán a la conclusión de la música, ambos actores se reúnen y salen a escena.

Julieta - Queridos amigos. Estamos aquí para asistir una vez más al encuentro de dos famosos jóvenes, a sentir el fuego de sus miradas, a presenciar las peripecias de sus amores y dar fe del fatal desenlace.

Música... - Gounod: Romeo y Julieta: Acto I - nº 6. Entreacto orquestal

Sobre la música.

Romeo se adelanta hacia el público, deja escuchar la música unos segundos y prosigue la descripción.

Romeo - Pero todavía no es tiempo de contarles la desafortunada historia de los dos enamorados. Antes vamos a despertar nuestros oídos...

Se queda escuchando un momento.

Esta música es la noche, la noche que se abre sobre sus alas oscuras... ¿Lo oyen?...

Deja sonar un instante

Ya estamos en el jardín de la casa de los Capuleto. El rayo de luna de los violines ilumina las copas de los árboles y un balcón blanco. Allí, una joven...

Se interrumpe, recapacita y dice:

¡No!, las palabras no bastan. Es mejor que sea la orquesta quien nos abra el oído a ese espacio imaginario, lugar de los primeros amores de la pareja.

Romeo coge la mano de Julieta y se van. Prosigue la música. Segundos antes de concluir la música, Julieta sale por un extremo del escenario. Cuando concluye la música, espera dos segundos y habla.

Fin de la música

Julieta - No abandonamos la noche, ni la música de Gounod, ni tampoco nuestro juego de relaciones entre música y ambientes. La segunda pieza nos va a trasladar de la frescura del jardín nocturno a las cuatro campanadas de un monasterio.

Música... - Gounod: Romeo y Julieta: Acto II - nº 10. Entreacto orquestal

Sobre la música. Inmediatamente después de escuchar los cuatro primeros golpes (17")

Julieta - Nuestro oído se adentra paso a paso en los oscuros pasillos del monasterio. Cada voz nueva que aparece en los instrumentos de cuerda es una nueva puerta que traspasamos. Son voces que recrean los cantos antiguos que los monjes han sabido conservar como un tesoro.

Se queda escuchando embelesada (se puede sentar o adoptar una posición tranquila en algún lado).

Prosigue la música. Una vez concluida, Romeo sale y se dirige al lugar de Julieta.

Fin de la música

Romeo - ¿Qué tal? ¿Te gusta?

Julieta - Muchísimo. Qué capacidad tiene esta música para, sin decir una sola palabra, situarte en el lugar adecuado.

Romeo - Sí, pero, ¿cómo es ese "lugar adecuado"? Lo sabemos, lo sentimos... aunque tampoco lo podemos decir con palabras.

Julieta - No. La verdad es que decir exactamente... ¡no! Pero sí que hay palabras que pueden ayudarnos a definir ciertas músicas.

Romeo - Seguramente.

Julieta - Sí, sí. Observa, escucha esta música que sigue. Verás como luego puedes decirme tres palabras que se lleven bien con ella.

Se vuelven hacia el público.

Romeo - Ustedes también pueden jugar a esto: tres palabras que tengan algo que ver con la siguiente música.

Música... - **Gounod: Romeo y Julieta: Acto IV - n° 14. Intr. orquestal**

Julieta - ¿Y bien?
 Romeo - A mí se me ocurre... "amor"
 Julieta - Muy bien
 Romeo - "Melancolía"
 Julieta - Magnífico.
 Romeo - Y... por ahora nada más.
 Julieta - ¿No?... Quizás el público...

Aquí puede haber un pequeño juego con el público: responden algunas palabras y se discute su mayor o menor relación con la música.

Julieta - Pues esta música pertenecía al *Preludio* del dúo de amor de la ópera *Romeo y Julieta*, de Gounod: amor, melancolía y ...

Romeo - Pues de lo que sigue a continuación no vamos a decir nada en absoluto. ¿Qué momento de la obra es el que subraya?, o lo que es lo mismo, ¿qué ocurre en la ópera cuando suena esto?

Música... - **Gounod: Romeo y Julieta: Acto IV - n° 18. Cortejo nupcial**

Julieta - Era el cortejo nupcial para Julieta. Se notaba por las trompetas, por el paso solemne de desfile, por la potencia de la música.

Romeo - Todavía nos queda una escena por escuchar y adivinar. La música cambia radicalmente, los metales se visten con crestones de luto y su paso se hace más ceremonioso y tétrico. Es un coral grave y oscuro.

Música... - **Gounod: Romeo y Julieta: Acto V - n° 20. Entreacto**

Julieta - En efecto, el cortejo de la frustrada boda de Julieta se convertía en la marcha fúnebre por su muerte.

Romeo - Y así podríamos seguir un buen rato, con la sugerente música que compuso Gounod para su ópera *Romeo y Julieta*. Pero otros "Romeos y Julietas" nos esperan en el concierto de hoy. Cada uno de ellos nos va a adentrar de diferentes maneras en la tragedia.

Análisis literario de un poema sinfónico

En este capítulo, los dos actores hacen breves comentarios sobre la relación de la música con la acción dramática. Hablarán de los temas musicales que se escuchan, de su forma de presentarse y desarrollarse. Y todo ello mientras suena la música. Estos textos pueden ser leídos. El director dará las entradas a los textos de los actores en el justo momento en que se indica.

Julieta - El *Romeo* que sigue ahora es seguramente el más famoso de entre todos los que se han escrito con sonidos. Es una *Obertura-Fantasia* que compuso Chaikovsky en los comienzos de su azarosa carrera.

Romeo - Muchos de ustedes la conocerán; incluso la habrán escuchado en concierto. Pero no es fácil que la hayan escuchado con una brújula en los oídos, con una pequeña guía que los oriente en cada momento.

Julieta - Por eso les proponemos escuchar los veinte minutos de esta música con el añadido de cortas frases que nos ayuden a detectar relaciones entre el músico Chaikovsky y el dramaturgo Shakespeare.

Romeo - Esta obertura no cuenta la historia de cabo a rabo, sino que, a su manera, recrea su mundo de amores y odios, siguiendo un esquema estrictamente musical.

Julieta - Su comienzo podría aproximarnos a la celda de Fray Lorenzo, lugar al que nuestros enamorados acuden para pedir consejo sobre sus tribulaciones.

Romeo - Empezamos escuchando las sonoridades del órgano del monasterio en las voces de los vientos (clarinetes y fagotes) y en forma de coral religioso.

Música... - **Chaikovsky: Romeo y Julieta. Obertura-Fantasia**

0' 36" Sobre la música. En el c. 10, graves de la cuerda

Julieta - Pensamientos sombríos, sonidos graves a los que se suman los violines.

1' 09" En el c. 21, después del f de los segundos graves

Romeo - La incertidumbre, el espejismo y el aturdimiento crecen hasta culminar en los insistentes y misteriosos acordes del arpa.

2' 05" En letra A, pizzicatos y melodía en los vientos

Julieta - Los "pizzicatos" sujetan entre sus pinzas la melodía del desasosiego...

2' 45" En c. 52, nuevos graves

Romeo - Nuevos sonidos graves, más dilemas, más delirios, más confusión...

3' 18" En letra B, melodías acumuladas y arpa

Julieta - Las melodías se entrecruzan y abrazan con más intensidad, mientras ascienden como volutas invisibles hasta los territorios inexplorados del arpa...

4' 17" y 4' 23" Agitación. En los c. 81 y 85. En los

silencios que hay después de cada respuesta

4' 43" En el *Molto meno mosso*, sobre el redoble de tímpanos y graves posteriores

5' 11" En el c. 101, un renglón sobre cada frase musical

6' 50" *Allegro giusto* (ff)
En el 4º c. de la letra F (c. 164), en el p

7' 10 y 7' 15" En el c. 176, graves de la cuerda

Letra G, tema de amor. Intermedio en la cuerda.
Vuelta del tema de amor en las flautas.
9' 39" En la letra J, coda

10' 24" En la letra K, nueva agitación

10' 47" En el c. 285, corte súbito: tres frases en los tres espacios que dejan los vientos

11' 21" En el c. 307, nuevo corte súbito: tres frases en los tres espacios que dejan los vientos

Letra M, agitación y estallido de violencia
12' 57" En el 4º c. de letra P, maderas

Largo pasaje desde letra Q (4' con tema de amor, explosiones y resonancias tristes)

Romeo - El veneno del odio no tarda en aparecer. La agitación de la refriega se hace presente.

Julieta - Esa incertidumbre que antes sentíamos, ese mareo, ese peligro que intuíamos se hace realidad ahora en el enfrentamiento entre Capuletos y Montescos.

Romeo - Un odio que crece...
... insiste...
... y nos agobia...
... hasta reventar en la lucha más cruel.

Julieta - La violencia desencadenante del drama se aletarga por un instante (el pulso decrece, el volumen disminuye...). Esa violencia da paso a su oponente: el amor entre Julieta Capuleto y Romeo Montesco. La música marca ese tránsito con pulcra exactitud.

Romeo - El eco de los trágicos sonidos graves se pierde en la lejanía. De él surgirá con serenidad la melodía sentimental en las violas, un pellizco al corazón que invade a los enamorados.

Julieta - Una larga estela, con luminosos acordes del arpa, acompaña al tema de amor en su retirada. Una cometa que prolonga los vapores y nos sume en una tranquila y engañosa felicidad.

Romeo - Porque, amigos, estamos ante la vida misma: una tragedia, y la violencia aletargada anterior retorna de su descanso.

Julieta - La música insiste en sus preguntas.

Romeo - Pero no hay respuestas ante el odio.

Julieta - Los enemigos, ciegos, vuelven a la carga.

Romeo - Metales y percusión se preparan.

Julieta - La acumulación de temas creará la tensión.

Romeo - Aunque las preguntas seguirán sin respuesta.

Julieta - Un lírico paréntesis se abre entre la vehemente selva. Esta atmósfera insistente y espesa traerá a nuestro encuentro, más pasional que nunca, el estallido sentimental de la melodía, esta vez entonada por toda la cuerda, con una inevitable resolución en tragedia.

17' 14" En el c. 495, coral suave de los vientos

Sigue música hasta acabar

Romeo - ¿El conflicto ha pasado? No, la calamidad siempre acaba cayendo sobre el odio.

Julieta - El sereno coral que ahora oímos, eco tardío del coral del inicio, no hace sino constatar esa lúgubre paz, teñida por el color de la tragedia.

Romeo - Y la música, extraña mezcla de memoria y sentimientos, nos deja a medio camino entre la lógica del presente y el misterio del recuerdo.

Julieta - La visión romántica e inspirada de Chaikovsky cierra un capítulo y abre el siguiente.

Romeo - Ahora vamos a seguir el drama paso a paso, con una selección musical del Ballet que compuso en 1935 el compositor ruso Serge Prokofiev.

Julieta - Y entre la música -o sobre ella- iremos guiándoles en la trama; a veces incluso con algunos de los textos originales de Shakespeare, como este soneto con el que se inicia el drama.

.....

El drama paso a paso

Resumen, en forma de cuento musical para adultos, del argumento de la obra de teatro. Es contado por los dos actores, con números completos y fragmentos de la música de Prokofiev. Estos textos pueden ser leídos.

Música... - Prokofiev: *Romeo y Julieta - Suite nº 1: Nº 1, Danza folclórica*

11" Sobre el 2º c. del nº 1

Romeo - En la hermosa Verona, donde situamos nuestra escena, dos familias, semejantes en dignidad, inician una nueva discordia por un antiguo agravio, en que sangre de ciudadanos mancha manos de ciudadanos.

Julieta - De las fatídicas entrañas de estos dos enemigos, nace una pareja de amantes de mala estrella, cuyas desventuras y lamentables catástrofes sepultan en su muerte la discordia de sus padres.

Sigue la música

58" En el nº 6

Romeo - El terrible desarrollo de su amor, marcado por la muerte, y la larga cólera de sus padres, que sólo supo suprimir el final de sus hijos, forman ahora el tráfico de dos horas de nuestra escena.

Julieta - Si atendéis con pacientes oídos, nuestra fatiga se esforzará en suplir lo que hay de defectuoso.

Sigue la música

1' 59" En el nº 12

Julieta - Una invitación para una fiesta. En ella, el señor Capuleto invita a los presentes al baile que dará en su propia casa. ¡Absténganse Montescos!

Romeo - ¿Qué nos abstengamos los Montescos? ¿Las chicas más bellas de Verona allí, y Romeo sin ir...? ¡Ja, ja, ja...! ¡Qué poco me conocen!

Julieta - En efecto. Romeo se cuela disfrazado en la fiesta. Y, como ustedes ya saben, allí conoce a Julieta. ¡Pim, pam, pum... flechazo!

Romeo - A Julieta le ocurre lo mismo... ¡Pum, pim, pam... el amor de golpe!

Julieta - ¡Qué felicidad!

Romeo - ¡Qué contrariedad!

Julieta - El único amor surge del único odio.

Romeo - Ahora Romeo es amado y ama a su vez: embrujados los dos por el hechizo de las miradas, él debe suspirar por su presunta enemiga, y ella hurtar el dulce cebo del amor de terribles anzuelos.

Julieta - Pero la pasión les da fuerza, y el tiempo, medios para encontrarse.

Romeo - El lugar será el jardín de los Capuleto.

Julieta - De allí procede esta escena del balcón.

Música... - *Prokofiev: Suite n° 1: N° 6, Romeo y Julieta* (de n° 51 a n° 53)

Julieta - Del amor al conflicto no hay más que un paso. Romeo acude a plantearle el problema a su confidente Fray Lorenzo. El fraile piensa:

Romeo - "Esta alianza puede resultar tan feliz que convierta el rencor de vuestras familias en puro amor".

Julieta - Dicho y hecho: los casa en secreto y les pide que, por ahora, se separen.

Romeo - Ahora se presenta ante ellos la dicha del amor consumado y el martirio de la separación.

Música... - *Prokofiev: Suite n° 1: N° 6, Romeo y Julieta* (de n° 54 hasta el dar del n° 60)

Romeo - Cuando parece que todo va a ir bien se multiplica el conflicto.

Julieta - Porque este amor entre Romeo y Julieta no es nada más que una anotación al margen entre el odio de las dos familias rivales.

Romeo - Un nuevo encuentro entre Capuletos y Montescos precipita la tragedia.

Julieta - Tibaldo, el violento primo de Julieta, se encara con Romeo.

Romeo - Él, en el momento dulce en que se encuentra, sólo busca la paz. Pero el lenguaraz Mercuccio, su querido amigo, no permite vejaciones.

Música... - *Prokofiev: Suite n° 1: N° 7, Muerte de Tibaldo*

(con 2 paradas: 1ª en el c. anterior al n° 70 y 2ª al final del 2º c. del n° 78)

En la 1ª parada (un c. antes del n° 70) *Julieta* - En la refriega, Tibaldo mata a Mercuccio.

Romeo - Y Romeo, ciego de ira, contesta con su espada y mata a Tibaldo.

Sigue la música
En la 2ª parada
(al final del 2º c. del n° 78)

Julieta - Dos muertes, una de cada familia. La tensión está en su límite. El príncipe de Verona no tiene más remedio que poner orden:

Romeo - "Que Romeo se marche de aquí deprisa, pues, si se le encuentra, esa hora será la última suya".

Sigue música y acaba

Julieta - Una vez más, Romeo acude a tranquilizarse a la capilla de Fray Lorenzo, quien le aconseja:

Romeo - *"Ten cuidado, porque quien es como tú muere de modo miserable. Vamos, ve a ver a su amor, sube a su cuarto y consuélala, pero mira que no te quedes hasta que salga la guardia, pues entonces no podrás pasar a Mantua; allí vivirás hasta que podamos encontrar el momento de revelar vuestro matrimonio, reconciliar a los vuestros, pedir perdón al Príncipe, y volverte a llamar con dos millones de veces más de alegría que el llanto con que partiste".

Julieta - Antes de que la alondra avise del nuevo día, nuestros amantes pasan su inolvidable noche de amor.

Música... - *Prokofiev: Suite n° 2: N° 5, Romeo y Julieta antes de la despedida*

Desde el n° 46 al dar del n° 49

Julieta - Fray Lorenzo lo tiene todo bien planeado. Mas estos planes no dan buen resultado si el destino no ayuda.

Romeo - Y, en este caso, el destino no va a ayudar.

Julieta - Porque el padre de Julieta decide casarla con el Conde Paris. Naturalmente, sin consultar.

Romeo - No hay excusa posible. Sin embargo, ¿será Fray Lorenzo capaz de urdir una nueva estratagema?

Música... - **Prokofiev: Suite n° 2: N°6, Danza de las doncellas antillanas**

Después de escucharse los tres golpes

Romeo - Un narcótico, un narcótico muy especial, capaz de hacer dormir durante unas horas con las apariencias de la muerte.

Julieta - Un narcótico que Julieta se tomará, transformando la alegría familiar en un funeral.

Romeo - La estrategia culminará con una información detallada a Romeo.

Sigue la música y concluye

Julieta - Todo ocurre tal cual está planeado.

Romeo - "Día maldito, desdichado, miserable, odioso", grita la madre.

Julieta - "¡Ah, jamás se vio un día tan negro como éste", exclama el aya.

Romeo - "¡Detestable muerte, por ti engañado, derribado por ti, cruel!", maldice el Conde.

Julieta - "¡Ay, mi hija está muerta! -clama el señor Capuleto-. Y con mi hija, mis alegrías están enterradas"

Música... - **Prokofiev: Suite n° 2: N° 1, Montescos y Capuletos**

Sobre la música. Al c. 5, después del 1º fortísimo.

Romeo - Pero el plan hace aguas. Como siempre, por una sarta de casualidades, por simples asuntos de tiempo, todo se viene abajo. Romeo se entera de la noticia de la muerte de Julieta antes de lo del truco del narcótico. Así que, desesperado, retorna a Verona para despedirse de su amada en la tumba.

Sigue música
En el c. 13, después del 2º fortísimo.

Julieta - Segunda casualidad: a medianoche, Romeo llega a la tumba de su amada justo cuando el Conde Paris va a colocar una corona. Hay lucha de espadas y un nuevo desenlace fatal: en este caso es el Conde quien cae muerto.

Sigue música
En el n° 7, Moderato tranquilo.

Romeo - "Querida Julieta, ¿por qué sigues siendo tan bella? ¿He de creer que el incorpóreo genio de la Muerte esté enamorado, y que ese flaco monstruo aborrecido te guarde aquí en lo oscuro para que seas su amante? ¡Ojos, mirad por última vez! ¡Brazos, dad vuestro último abrazo!"

Julieta - Tras estas palabras, Romeo se toma un veneno y se despide de ella y del mundo con un beso.

Sigue música
En el n° 8

Romeo - Al despertar, Julieta se da cuenta de la terrible tragedia.

Julieta - "Quizá quede en tus labios un poco de veneno, para hacerme morir con un cordial beso"

Romeo - Al fin, Julieta toma el puñal de Romeo y se mata.

Sigue música y concluye

Julieta - Ante semejante tragedia, las dos familias se reconcilian.

Romeo - Y el Príncipe de Verona concluye el drama restableciendo la paz y proclamando que "nunca hubo una historia de más dolor que ésta de Julieta y su Romeo".

Música... - **Prokofiev: Suite n° 2: N° 7, Romeo en la tumba de Julieta.** Desde 3 c. antes del n° 64 hasta el final

.....

Shakespeare en la música

En esta última parte se combinan la música y la dramaturgia. Los actores ahora ya son Romeo y Julieta. Y escenificarán un fragmento de la escena del balcón de la obra de Shakespeare sobre la música de Berlioz.

Julieta - Y llegamos a la cuarta y última parte de nuestro concierto.

Romeo - Una vez más, volvemos al Jardín de los Capuleto, silencioso y desierto.

Julieta - Este jardín inspiró a Berlioz una de sus páginas mejores. Es un *Adagio* al que él mismo denominó *Escena de amor*.

Romeo - Junto a este *Adagio*, fin de nuestro concierto, escucharemos una buena parte de esa escena del balcón escrita por Shakespeare que tanto han disfrutado generaciones tras generaciones.

Se van y dejan sola a la orquesta, que comienza su última intervención.

Música... - **Berlioz: Romeo y Julieta. Sinfonía dramática. Op. 17.** 3ª parte. Escena de amor (*Adagio*)

Introducción musical. Durante los primeros minutos (aprox. 2' 30") suena la música sola.

Antes de que llegue el momento musical señalado, los actores saldrán al lugar que el director de escena estime oportuno. En los interludios musicales en que los actores no intervengan -cuando la única acción es la musical- se les atenuará la luz, para que tome protagonismo la orquesta.

La acción es la siguiente: Romeo ha saltado la verja del jardín de los Capuleto y, guarecido entre los arbustos, observa a Julieta en su balcón. Ella, sin saberse observada, da rienda suelta a su monólogo.

2' 28"

Sobre Reprenez le mouv. = K
Tema 1º

Romeo - ¿Qué luz se abre paso por aquella ventana? ¿Es el oriente, y Julieta es el sol? Levántate, bello sol, y mata a la envidiosa luna, que ya está enferma y pálida de dolor porque tú, su doncella, eres más hermosa que ella.

3' 28" Breve interludio musical (unos 30")
Sobre un c. antes de L.
(Anímez)

¡Mira cómo apoya la mejilla en la mano! ¡Ah si yo fuera un guante en esa mano, para poder tocar su mejilla!

Julieta - *¡Ah, Romeo, Romeo! ¡Por qué eres Romeo? Niega a tu padre y rehúsa tu nombre... o, si no quieres, sé sólo mi amor por juramento, y yo no seré más una Capuleto.*

Durante este tiempo, los actores se quedarán congelados y se atenuarán sus luces.

4' 28" Breve interludio musical (unos 40")
A tempo
Sobre Allegro agitato M
Vientos pícaros

Julieta - *Romeo, quítate el nombre, y a cambio de tu nombre, que no es parte de ti, tómame entera.*

Romeo se deja ver

Romeo - *Te tomo por tu palabra: llámame sólo amor, y me bautizaré de nuevo; desde ahora, jamás seré Romeo.*

Julieta - *¿Quién eres tú que, escondido en la noche, tropiezas en mi secreto?*

4' 48" Un peu moins vite N Monólogo drama.

Romeo - *De nombre, no sé cómo decirte quién soy: mi nombre, amada santa, es odioso para mí mismo, porque es enemigo tuyo: si lo tuviera escrito desgarraría la palabra.*

Julieta - *Mis oídos no han bebido aún ni cien palabras dichas por tu boca, pero ya conozco el sonido: ¿no eres tú Romeo, y de los Montesco?*

Romeo - *Ni una cosa ni otra, hermosa doncella, si no te gusta.*

Julieta - *¿Cómo has llegado aquí dime, y para qué?*

Romeo - *Con las ligeras alas del amor sobrepasé estos muros, pues las lindes de piedra no pueden sujetar fuera al amor.*

7' 24" Interludio musical (unos 2")
Adagio Q Explosión y Amor
Sobre letra S. Melodía violines

Julieta - *Querría negar lo que he dicho antes: pero, ¡adiós cumplidos! ¿Me quieres? Sé que vas a decir: "Sí", y yo aceptaré tu palabra.*

Romeo - *Señora, juro por esa bienaventurada luna que pone toques de plata en las copas de todos esos frutales...*

Julieta - *Ah, no jures por la luna, la inconsciente luna, que cambia de mes a mes en su esfera circular; no sea que tu amor resulte igualmente cambiante.*

7' 50" Sobre el monólogo de violas y celos

Romeo - *¿Por qué he de jurar?*

Julieta - *No jures por nada, o, si quieres jurar, jura por tu misma noble persona, que es el dios de mi idolatría, y te creeré.*

Romeo - *Si el ardiente amor de mi corazón...*

Julieta - *Bueno, no jures. Aunque tengo en ti mi gozo, no me da gozo este compromiso esta noche; es demasiado precipitado, demasiado loco, demasiado repentino. ¡Buenas noches amor!*

Breve interludio musical (unos 40") T

8' 53" Sobre U bajos de pizz.

Romeo - *¡Ah, feliz, feliz noche! Tengo miedo, por ser de noche, de que todo esto sea un sueño, demasiado lisonjero para ser auténtico.*

Julieta - *¡Buenas noches, mil veces!*

Romeo - *Mil veces malas por faltar tu luz. El amor va al amor como los colegiales huyen de sus libros, pero el amor se aparta del amor como van ellos a la escuela: con cara triste.*

Romeo, meditando, se marcha poco

10' 15" Interludio musical (unos 60")
Sobre 6 c. antes de W,
justo sobre el f

Julieta - *¡Chissst, Romeo, chissst!*

Romeo - *(volviendo atrás) Es mi alma que me llama por mi nombre: ¡con qué dulce sonido de plata suenan de noche las lenguas enamoradas, como la más suave música para los oídos que escuchan!*

Julieta - *Romeo*

Romeo - *¿Querida mía?*

Julieta - *¿Mañana a qué hora te envío alguien?*

Romeo - *A las nueve.*

Julieta - *No me descuidaré: faltan veinte años hasta entonces... he olvidado por qué te llamé otra vez.*

Romeo - *Déjame que me quede aquí hasta que lo recuerdes.*

Julieta - *Se me olvidará, si te sigo teniendo delante, por recordar cuánto quiero tu compañía.*

Sigue toda la música hasta el final

A partir de este momento, y sobre este final de música (unos 4' 30") se atenuarán las luces de los actores y se proyectarán imágenes fijas y ralentizadas de Romeos y Julieta sacadas de cuadros y ballets.

El espectáculo termina cuando concluyen las proyecciones y la música.

.....

10' 36" A tempo W Amor

Venecia, XVIII: La luz del barroco

DEL CICLO DE CONCIERTOS "TRES SIGLOS, TRES CIUDADES"

Guión de concierto con instrumentos originales para jóvenes

Auditorio Alfredo Krauss, de Majadahonda (X- 2003)

Los Músicos del Buen Retiro

Presentación

La cuerda

Antonio Vivaldi: Concierto en Sol mayor "Ala rustica"

El oboe

Alessandro Marcello: Concierto para oboe en Re menor

Tomasso Albinoni: Concierto para oboe en Re menor, Op. 9, nº2

El laúd

Antonio Vivaldi: Concierto para laúd en Re mayor

La flauta dulce

Giuseppe Sanmartini: Concierto para flauta soprano en Fa mayor

La flauta y el oboe

Antonio Vivaldi: Concierto doble para flauta y oboe en Do

Presentación

Penumbra. Sale el presentador solo.

No sé si alguna vez os han hablado de la ciudad más misteriosa y bella del mundo. Os parecerá mentira, pero esta ciudad está construida sobre 118 islas, entre lagunas y ríos; la mayoría de sus calles son canales y puentes. ¿Quién pudiera pensar que existiera una ciudad así en Europa?. Es una ciudad repleta de curiosidades. Por ejemplo, todos los años, cuando llega el invierno sube tanto la marea que se inunda, y hay que ir con botas hasta las rodillas (a eso le llaman ellos *aqua alta*). Da un poco de angustia pensarlo, pero su suelo desciende lentamente; se supone que en un par de siglos esta ciudad estará bajo las aguas, y los peces entrarán por sus ventanas y anidarán en sus campanas. Pero mientras esto ocurre o deja de ocurrir, cualquiera de vosotros puede visitarla todavía y pasear en góndola por sus 177 canales, pasar por debajo de cualquiera de sus 400 puentes, y admirar sus increíbles palacios, iglesias y plazas.

Y lo más increíble de esta ciudad es que no sufre del tráfico de automóviles: no hay ruido de coches, no existen las motos ruidosas, sólo el chapoteo del agua, la voz de los gondoleros y el sonido más bello jamás creado: el sonido de las orquestas que sonaron en el siglo XVIII, y que todavía se puede escuchar en nuestros días.

.....

La cuerda

Os voy a contar lo que me pasó la primera vez que fui allí. Andábamos paseando cuatro amigos por sus canales, tomándonos un rico helado italiano, cuando vimos a un grupo de gente que portaba unos estuches y que se perdía por un oscuro callejón.

Luz. Salen a escena los músicos con los instrumentos en los estuches y las partituras en la mano. Se sientan en sus sitios respectivos, sacan los instrumentos de las fundas, tensan los arcos, dan resina, colocan las partituras en los atriles... o sea, el rito habitual de antes de empezar a afinar.

Nosotros les seguimos disimuladamente. El grupo, en fila india, se perdía por el laberinto de la ciudad (puentes, canales, pasadizos...) hasta que llegó a un palacio gótico, donde entraron. Nosotros también lo hicimos, confundidos entre ellos. Una vez dentro, el grupo hizo lo mismo que veis aquí:

- sacaron los instrumentos de los estuches
- tensaron los arcos
- pusieron las partituras en los atriles
- y comenzaron a afinar

afinación

sigue la afinación

dejar sonar la afinación un rato

cuando concluye la afinación

Era el sonido incomparable de una orquesta barroca que estaba afinando. Sonaba exactamente así...

La orquesta estaba integrada por los mismos instrumentos que veis aquí: dos violines, una viola y el bajo continuo, formado por el chelo, el contrabajo, el clave y la tiorba.

Lo más curioso es que los cinco instrumentos de arco que veis y escucháis están contruidos alrededor de 1700, o sea, son como museos que suenan.

Dedujimos que después de este sonido vendría este otro.

Música... - Antonio Vivaldi: *Concierto en Sol mayor "Alla rustica": Presto*

Después de esta bocanada de aire sonoro, todavía sin poder reaccionar, casi temblando por la emoción, los cuatro amigos nos quedamos expectantes, por si continuaba el segundo movimiento, el lento... ¡Y así fue!

Música... - Antonio Vivaldi: *Concierto en Sol mayor "Alla rustica": Adagio*

Y, ya sabéis, no hay dos sin tres, todos los conciertos de la época acaban con ritmo alegre. Los cuatro continuábamos mirándonos con sorpresa unos a otros. ¿Cómo es posible que tuviéramos la suerte de escuchar en esa mágica ciudad, en ese palacio gótico, la música que siglos atrás se había creado en ese mismo lugar?

Música... - Antonio Vivaldi: *Concierto en Sol mayor "Alla rustica": Allegro*

Este es el sonido único de una orquesta barroca veneciana: el sonido mágico de la Venecia del siglo XVIII, el sonido de nuestro concierto de hoy.

Ahora que ya tenemos a la orquesta os voy a contar una historia. Hace unos treinta años se estrenó, en un cine de la Gran Vía de Madrid, una película italiana. Tuvo un éxito tan grande que permaneció medio año en cartel y la vio todo el mundo (por cierto, hace poco la volvieron a poner en televisión). Su banda sonora se escuchaba a todas horas por la radio. Yo me compré el disco.

Mostrar el disco de vinilo.

Por cierto, ¿alguien se acuerda de este tipo de discos de vinilo?...

La película se titula *Anónimo Veneciano*, y se desarrolla íntegramente en la ciudad de Venecia. Para quien no haya estado y quiera conocer una Venecia que pocas veces se muestra, es la película ideal: rincones y plazas de poco tránsito, puentecillos perdidos sobre los canales, el teatro de La Fenice antes del incendio devastador que lo dejó en cenizas, cafés y restaurantes populares.

La película trata de un matrimonio que, siete años después de su separación, se vuelve a reunir en la ciudad donde vivió. Lo más sorprendente para nosotros es que el protagonista toca el oboe, y está grabando esos días un concierto para oboe, recién descubierto, de un compositor apellidado Marcello. Pero como con el apellido "Marcello" había dos hermanos (Benedetto y Alessandro), no saben de cual de los dos es. El caso es que, por las dudas, han tomado la determinación de titular la partitura *Anónimo Veneciano*, que también es el título de la película.

Veis, un película cuya historia tiene que ver con Venecia y con un concierto para oboe. Lo lógico es que escuchemos dicho concierto. Primero os presentaré a nuestro oboísta, que toca mucho mejor que el de la película. Es ...

.....

El oboe

El oboísta se presenta con dos oboes: uno barroco y otro moderno.

OBOE. Presentación y preguntas al oboísta:

- diferencias entre los dos oboes: maderas, llaves...
- elección de las cañas
- ¿cuál es más difícil de tocar?
- suenan los dos: ¿cuál os gusta más?

Afinaremos un poco más, que hay instrumento nuevo...

afinación

Es interesante estar atentos en la música que sigue a la bella melodía del oboe, el acompañamiento constante y delicado de los dos violines y la viola, y a las entradas de todos: siempre da una sensación como de espacio que se llena.

Pasemos a escuchar ese tiempo lento del concierto, el que el protagonista toca al final de la película y que se hizo famoso en el mundo entero a raíz del éxito del film.

Música... - *Alessandro Marcello: Concierto para oboe en Re m. Adagio*

Al final se descubrió que este concierto estaba escrito por Alessandro, el mayor de los dos hermanos Marcello. Y ya que hablamos de estos hermanos, os diré que pertenecían a la aristocracia veneciana, o sea, eran elegantes, ricos, educados, y practicaban la música, como todos los aristócratas de entonces. Tenéis que saber que entonces no había noble o millonario en Venecia que no supiera escribir y tocar música. Así que los hermanos Marcello ejercían la música por puro placer, no como el pobre Vivaldi, que sobrevivía porque era un currante sin descanso.

Otro músico perteneciente a la alta burguesía veneciana era Albinoni. Con este compositor también tenemos un asunto de lo más chistoso: su nombre suena en todos los oídos por una pequeña obra que se ha hecho muy popular, pero que él no compuso. Así que cuando se oye por ahí la expresión "me gusta Albinoni" es muy probable que sea por ese enamoramiento con un *Adagio* que recompuso un tal Giazotto con ideas de Albinoni. Pero no es de él. Lo que sí es de Albinoni es este *Allegro* de su *Concierto en Re menor*. He pedido a nuestro músicos que lo interpreten porque es una de mis músicas favoritas. ¡A ver si os gusta!

Música... - *Tomaso Albinoni: Concierto para oboe en Re m. Allegro final*

Despedimos, por ahora, a nuestro oboísta, pero seguimos sin salir de esta mágica ciudad.

El oboísta se va.

.....

El laúd

Lo primero que hay que decir de Venecia es que está situada en un lugar privilegiado: en un rincón del mar Adriático, un mar de aventureros y comerciantes. Marco Polo, sin ir más lejos, fue un comerciante y viajero veneciano. Por eso fue Venecia la primera ciudad de Europa que vio llegar desde Oriente los primeros espaguetis y naranjas; ¿por qué?, porque los trajo Marco Polo, como también trajo especias y otras muchas maravillas. Y es que esta "Serenísima República Independiente de Venecia" llegó a ser una gran potencia marina, intelectual, artística y comercial. Sólo una ciudad como ella pudo reunir a tantos y prodigiosos artistas. Hoy tenemos unos cuantos en nuestro concierto.

Por ejemplo, el más famoso es Antonio Vivaldi, el cura pelirrojo que formó una orquesta de chicas en un centro de acogida para

huérfanas llamado *Ospedale della Pietá*. Llegó a ser tan buena esa orquesta de jovencitas que llegaban gentes de toda Europa para escucharla.

Podría ser esta misma orquesta, aunque, como es evidente, ni son todo chicas, ni huérfanas, ni italianas. Pero sí que suena como podría sonar la orquesta de Vivaldi.

ORQUESTA. Presentación:

Supongamos que estamos en el "Ospedale della Pietá"

Antonio: es *Pierina del violino*.

Marcial: hace el papel de *Bettina della viola*.

Antoine: es *Margherita del violoncello*.

Juan Jaime: es *Cattarina del contrabasso*.

Eduard: es *Bianca Maria del clavicembalo*.

Juan Carlos: sería *Giuseppina del chitarrone*.

Y el mismísimo *Vivaldi del violino primo* está encarnado por Isabel.

nueva afinación

Se hace el silencio, y la orquesta comienza con el primer movimiento del *Concierto para laúd y orquesta* de Don Antonio.

Música... - Antonio Vivaldi: Concierto para laúd en Re Mayor. Allegro giusto

¿Habéis visto bien el laúd?. Lo primero que tenemos que decir es que este laúd barroco no tiene mucho que ver con el laúd de las rondallas, grupos populares y tunas, con cuerdas metálicas.

LAÚD. Presentación:

- El laúd barroco tiene forma abombada, cuerpo redondeado...
- Igual a la imagen del programa de mano: cuadro de Caravaggio
- Clavijero perpendicular...
- Cuerdas sencillas o dobles que se tañen con púa o con los dedos...

Este tiempo que sigue es lento y delicado, uno de los más bonitos de los compuestos por Vivaldi: observad cómo los dos violines describen unas líneas rectas trazadas con regla, mientras el contrabajo marca los latidos del corazón de la música con sus pizzicatos.

Vamos pues con el tiempo lento del concierto. Es un *Adagio*.

Música... - Antonio Vivaldi: Concierto para laúd en Re Mayor. Adagio

Como ya hemos apreciado al principio, estos conciertos tienen tres partes, y siempre concluyen con un tiempo alegre y luminoso, con un ritmo que parece sacado del jazz. Su sonido tiene una gran variedad de colores, por eso hemos titulado a nuestro concierto "La luz del barroco".

Música... - Antonio Vivaldi: Concierto para laúd en Re Mayor. Allegro

Nuevamente pasa nuestro gran laudista a su lugar de la orquesta y toma la tiorba. ¿Habéis visto qué instrumento tan curioso?

TIORBA. Presentación:

- tamaño, forma, cuerdas, clavijeros
- escuchamos las cuerdas al aire más graves

Este sonido se parece a este otro.

CLAVE. Presentación:

- suenan las mismas notas que dio la tiorba
- tamaño, forma, teclas, mecanismos, cuerdas...
- demostración de los registros

Estos instrumentos aparecen constantemente en los cuadros de la época. Cuando vayáis a un museo os tenéis que fijar bien en las pinturas barrocas, en las que salen todos ellos.

Ahora os voy a presentar otro instrumento que conocéis a la perfección: de hecho, muchos de vosotros sabe tocar algo con él. Os presento a nuestra compañera Anna.

Sale la flautista.

.....

La flauta dulce

Es un instrumento que ocupa poco espacio, se puede llevar en el bolsillo, es de madera (aunque también lo fabrican de plástico), y su sonido se mezcla muy bien con el de la orquesta barroca.

La flautista muestra las flautas soprano y alto.

FLAUTAS. Presentación:

- ¿quién iba a sospechar que era la flauta de la escuela?
- familia de las flautas dulces, tamaños y maderas.

afinación

Os aviso que parece un milagro todo lo que se puede llegar a hacer con este diminuto instrumento.

Música... - *Giuseppe Sanmartini: Concierto para flauta en Fa mayor: Allegro*

Es la flauta dulce soprano: un instrumento típico del barroco. Este concierto de Giuseppe Sanmartini que estamos escuchando es el más querido de entre todos los conciertos de flauta soprano, por eso lo quieren tocar todos los flautistas.

Muestro varias versiones del concierto en discos de vinilo.

Su segundo tiempo es el lento. Atención, antes del final el ritmo se detiene, todos callan para que la flautista improvise algo antes de terminar. A eso se le llama cadencia. Otra curiosidad, todo este movimiento tiene el ritmo de *Siciliana*.

Demostración del ritmo de siciliana.

Vais a ver cómo en esta música que viene hay una curiosa mezcla de tristeza y belleza. Y es que en arte ambas cosas conviven a la perfección. Como en Venecia: ese insólito lugar donde la belleza convive con la podredumbre, la limpieza de las cúpulas de San Marcos junto al olor nauseabundo de algunos de sus canales, el brillo de sus esculturas al lado de casas que se caen por la humedad, la exquisitez de sus platos de pescado con la contaminación de sus aguas, la perfección de sus palacios góticos y renacentistas con la descomposición de los pilotes de madera sobre los que descansan.

Música... - *Giuseppe Sanmartini: Concierto para flauta en Fa mayor: Siciliana*

OPTATIVA

Vamos a prepararnos porque llega el último movimiento del concierto de Sanmartini: el *Allegro*. Una música que se parece mucho a los cuadros de los pintores venecianos de entonces, aquellos que enseñaron al mundo cómo se pintaba con colores. Hasta Tiziano, Tintoretto y Veronés nadie había utilizado esas luces en los cuadros, esos verdes y rojos, esa piel de los desnudos, más real que la de verdad. Del mismo modo, los compositores venecianos fueron los primeros en sacar destellos a los instrumentos y tocar a velocidades supersónicas.

Música... - *Giuseppe Sanmartini: Concierto para flauta: Allegro assai*

.....

La flauta y el oboe

En la última pieza van a tocar todos juntos, con el oboe y la flauta alto.

afinación final

Van a jugar un partido de dobles: el clave hace de red, los dos violines a un lado y los dos instrumentos de viento al otro. Se pasan los temas de unos a otros. Y durante el partido el bajo continuo hace de árbitro.

Así terminará este concierto dedicado a la ciudad más impactante de cuantas existen. Una ciudad ideal para perder el tiempo, para soñar, vagabundear y hacer descubrimientos, para echarse a andar por su laberinto de canales y puentes y dejar que uno acabe del todo perdido. Y, ¡atención!, si mientras estáis perdidos os encontráis a un grupo que porta estuches de este tipo, seguidle los pasos, es posible que se dirija a un palacio y allí os suceda el milagro que me ocurrió a mí: disfrutar de la maravillosa música veneciana en la ciudad de Venecia.

Música... - *Antonio Vivaldi: Cto. doble para flauta y oboe en Do: Adagio, Allegro*

.....

Ópera en órbita

Guión de concierto para niños

Con selección de fragmentos de óperas

Para actor (o actriz), cuatro cantantes y piano

Estrenado en el Auditorio de Majadahonda (Madrid) (III-2004)

Compañía Ópera de Cámara de Madrid

Rossini: El barbero de Sevilla: La calunnia è un venticello

Leoncavallo: Pagliacci: Vesti la giubba

Puccini: La Bohème: Quando m'en vo

Verdi: Il Trovatore: Stride la vampa

Mozart: La flauta mágica: Terceto

Varios: Poutpurri de Dúos

Verdi: La Traviata: Brindis

Se escucha un tambor a lo lejos que se acerca. Entra en escena un pregonero (o pregonera) vestido de forma original, tocando un tambor anudado a la cintura, pregonando el espectáculo con voz de circo. En cualquier momento que considere oportuno hará un breve alto y dará unos toques de tambor.

PREGONERO - Señoras y señores, niños y niñas, mercurianos, venusianas, terrícolas, marcianos, jupiterinas, saturninos, uranios y plutonianas: la "Compañía Ópera de Cámara de Madrid", en su gira lustral por todo el Sistema Solar, se detiene un momento en este pequeño planeta para ofrecerles su último espectáculo: "Ópera en órbita".

Da una vuelta al escenario con su tambor

"Ópera en órbita", con las últimas novedades en óperas de los siglos XVIII, XIX, XX, XXI y XXII. Una selección de arias, dúos, tríos, concertantes, coros... todo lo que siempre quiso escuchar y ver de ese increíble invento del planeta Tierra: la ópera.

Da otra vuelta al escenario con su tambor

En nuestra compañía, cantantes de todos los planetas; un auténtico ejemplo de integración y tolerancia: nos gustan todas las razas, todas las procedencias; nos gustan todos los planetas, todas las naciones; nadie se excluye, todos los mundos son bienvenidos a la Compañía de Ópera de Cámara de Madrid.

Da otra vuelta al escenario con su tambor

Falta sólo una hora para que comience el espectáculo. Vayan sacando sus localidades, no lo dejen para el último momento: nuestra compañía llena todos sus espectáculos. No lo olviden, dentro de una hora dará comienzo "Ópera en órbita".

Da otra vuelta al escenario con su tambor y sale por un lateral.

Sin dejar de escucharse el tambor vuelve a entrar en escena.

Señoras y señores, niños y niñas, mercurianos, venusianas, terrícolas, marcianos, jupiterinas, saturninos...

Llega al centro del escenario, se detiene cansado y harto de hacer el mismo trabajo todos los días. Mira el reloj, pone cara de fastidio y piensa en voz alta.

¡Una hora! ¡Todavía falta una hora!... ¿Y qué hago mientras tanto?

Se pone nervioso. Da pasitos. Dirigiéndose al público

A vosotros ya os lo he anunciado, no me voy a repetir. ¡Y os queda una hora! ¿No os vais a quedar ahí esperando, no?

Se detiene pensativo.

Bueno. Puedo presentaros mientras tanto a la compañía; que, por cierto, me tiene hasta... ¡el anillo de Saturno!

Para sí, sin terminar las frases, dando a entender palabrotas que no se dicen.

La verdad es que no sé si estarán listos. Tardan "dos horas" en prepararse. Y todo eso para luego... ¡Bah!, me arriesgo; total, para lo que van a... ¡Además, que se...! ¡Que siempre me están...! ¡Y ya me tienen hasta...!

Se arrepiente de lo que iba a decir. Al público, con voz de pregonero

Señoras y señores, niños y niñas, mercurianos, venusianas, terrícolas, marcianos, etcétera... Les vamos a presentar a la compañía que actuará dentro de una hora. Hoy contamos con la inestimable colaboración del más genial pianista de la actualidad. Por sus facciones verán ustedes que se trata de un auténtico "europeo", porque ha nacido en el satélite Europa, del planeta Júpiter.

Sale el pianista a escena, precipitadamente, mirando al reloj, desaprobando al pregonero, poniéndose el traje y amudándose la pajarita. Saluda y le pide discretamente que le ayude a terminar de vestirse. El pregonero le atiende con cariño. Se nota que hay oculta relación amorosa entre ellos, y no con los cantantes que saldrán. Mientras le ayuda, dice con voz acaramelada:

Observen el traje típico de su país, sus extrañas gafas (muy de moda en Júpiter) y su... Es Arturo Rubí Einstein, y se presenta ante ustedes con este piano de cola.

Música... - *Gran exhibición de piano, a elegir* 30" (Puede ser una improvisación)

Aplausos, el pianista saluda y se queda en el piano acabando de arreglarse. Entra el tambor y el pregonero

Gracias, amado público. Sigo presentando. (redoble)

Ahora, con todos ustedes, la genial soprano venida desde Urano, es decir, una "urania" de lo más auténtica. Es Susanita Malaespina.

Sale a escena la soprano con los atributos de maquillaje y sin terminar de maquillarse. Va vestida de calle con algún toque casero (rulos, bata o similares). Nada más salir hace callar los aplausos. Habla de forma "muy de barrio".

SOPRANO - ¡Un momento, un momento...! De urania nada. Una es nacida en el planeta Tierra, en el Continente Europeo, en la Península Ibérica, en España... y, por dar más detalles, en Madrid.

El pregonero intenta salir del paso pero es interrumpido por la soprano.

En Carabanchel, para ser más exactos. Como ve, una es de barrio...

El pregonero intenta decir algo

¡Y cállese ya!

La soprano pasa a un lado, se sienta en una silla y sigue maquillándose.

PREG. - ¿Que me calle...? ¿Que calle...?

Muy chula

SOPR. - En la Calle General Ricardos.... Concretamente.

El pregonero vuelve al tambor para salir del paso, pero se interrumpe

PREG. - ¿No piensa usted hacer una presentación de su voz?

La soprano mira al público

SOPR. - ¡Si ellos me lo piden...!

El pregonero intentará con gestos que el público se lo pida.

No sé si hoy estaré bien de voz...

Hace unos gorgoritos. Con la voz impostada se dirige al pianista

Maestro, ¿podría acompañarme en unas vocalizaciones?

Música... - Algo de exhibición para soprano

Cuando concluye cada una de las exhibiciones vocales, el pregonero dará un par de toques a su tambor y hablará.

PREG. - Y después de presentada la soprano (lo más difícil...) les presento al tenor (lo más fácil). Nacido y criado en Titán (no podía ser de otro lugar). Titán, la lejana luna de Saturno, de donde son los tenores más famosos... y más robustos. ¡Y todos ellos han pasado por esta compañía!. Éste también: les presento a Florentino Sábado.

Sale el tenor haciendo footing, dando señales de una espléndida salud, haciendo movimientos gimnásticos, echándose spray en la boca... Viste chándal, toalla al cuello, cinta a la frente y botella de Gatorade. No le importa lo más mínimo que le vean así: no tiene ni el más mínimo sentido del ridículo. Antes de que el pianista haga su introducción, el tenor se para y entona el comienzo de su aria, sin piano.

Música... - Leoncavallo: Pagliacci: Vesti la giubba (frag.)

Cuando acaba, saluda y sigue haciendo ejercicio. Se dirige al presentador y le señala su propio cuerpo.

TENOR - ¿Qué tal...? ¿Me ves bien...? ¡Aunque no te lo creas he bajado cien gramos! Mira, mira qué cintura... Mira qué bola... Mira qué cuerdas vocales...

Abre la boca. El pregonero mira y se impresiona

PREG. - ¡Madre mía...! ¡Qué cuerdas! ¡Pero si miden tres metros! ¡Anda, enséñalas al público...!

Ridícula situación en la que el tenor abre la boca al público

PREG. - ¡¡¡Las cuerdas de un tenor!!!

El tenor sigue un poco con su footing, se sienta sin dejar de hacer ejercicios leves de entrenamiento.

Pero no todos son sopranos y tenores en la ópera. Aunque no lo creáis, también hay otras voces: por ejemplo, los bajos (de voz, bajos de voz).

Sale el bajo, pausado y con cierto aire "mefistofélico", poniéndose una capa sobre un traje militar estafalarío. Muy chulo y pulcro (su tic es limpiarse el polvo), supuestamente elegante con muy poco gusto, dominador, torero, con una mecha blanca en su pelo negro. Peinado con gominá. Crea expectación. Mira al pregonero y le pone nervioso

Nuestro bajo (que como veis es de mediana estatura) es del más lejano planeta de nuestro Sistema Solar: de Plutón, de donde provienen las voces más profundas...

El bajo siempre interrumpe con voz "muy de cantante"

BAJO - ¡No es cierto! Hay voces profundas en todos los planetas, no sólo en Plutón.

El pregonero sigue nervioso

PREG. - Bien. Como les decía, Mefisto Polvorosa es plutoniano y nos hace el favor de acompañarnos en esta gira por...

BAJO - ¡Eso es una tontería, una calumnia! No os hago ningún favor, actúo simplemente porque me pagáis.

PREG. - Claro, claro. El caso es que nuestro bajo es uno de los más importantes...

BAJO - ¡Calumnias! Yo no soy importante. Importante es Verdi, o Mozart. Yo soy un cantante.

PREG. - Eso. Un simple cantante que...

BAJO - ¡Más calumnias! ¡Yo no soy un "simple" cantante! ¿No ves cómo no das ni una, niño? ¿No te das cuenta de que sólo dices calumnias?

Ante la cara de perplejidad del pregonero

¡¡Siéntate!! Intentaré explicarte qué es eso de "calumnia"!

Dirigiéndose al público con genio y autoridad

¡Niños, debo advertirles que voy a cantar en italiano: el idioma "piu bello dei mondo". ¿Van a entender lo que digo...? Presten atención... luego preguntaré.

Música... - Rossini: El Barbero de Sevilla: La calunnia é un venticello

Dirigiéndose al público

BAJO - Vamos a ver, ¿qué es lo que he dicho...?

Modera las respuestas de los niños de tal forma que se cuente algo de lo que ha dicho.

El pregonero vuelve a interrumpir con su tambor.

PREG. - Y seguimos con nuestras presentaciones

El tenor se levanta, hace callar al tambor y señala al bajo

TENOR - ¿Y éste por qué canta más que nosotros? Yo simplemente he hecho una vocalización y él se ha cantado la "calumnia" entera, por el morro.

Con sarcasmo

SOPRANO - ¡Porque es de Plutón... y los plutonianos, ya se sabe...!

BAJO - ¡Calumnias! Tú lo que eres es un payaso. Y tú... una... "pelandrusca". ¡He dicho!

Se soliviantan

TENOR - ¿Yo un payaso? ¿Yo un payaso?

La soprano, tocándose su pelo

SOPR. - ¿Qué ha dicho de mi pelo?

El pregonero interrumpe con su tambor

PREG. - ¡Un momento, señores, que ahora hablo yo!

Golpe de tambor. Hacia el público

Señores espectadores: lamento estos incidentes, pero ustedes comprenderán: llevamos cuatro años de gira y necesitamos un descanso. Los nervios están un poco tensos y... bien, intentaré arreglar esto.

Golpe de tambor. Adaptando papel de juez

¡Señor tenor! ¿es cierto lo que ha dicho el señor bajo?

TENOR - ¿Y qué ha dicho ese... Lucifer?

PREG. - Que es usted un payaso

El tenor duda

TENOR - ¿Yo un payaso?, ¿yo un payaso?...

Se detiene y piensa

Pues, ¿sabe lo que le digo?... Que sí, que soy un payaso... ¡Y a mucha honra! Lo que no soy es un chuleta como él, que sólo sabe hablar de calumnias. Yo soy un deportista, un tenor... o sea, un payaso, si señor. Un payaso que sabe susurrar y gritar, reír y llorar. Y para demostrárselo igualaré su minutaje, cantando mi parte correspondiente, y llorando todo lo que me dé la real gana.

Mirando al público

En italiano, ¡cómo no!

Música... - *Leoncavallo: Pagliacci: Vesti la giubba*

Nada más terminar suena el tambor y se levanta la soprano dispuesta a cantar

PREG. - ¿Y usted, dónde va?

Con suavidad y fingida educación

SOPR. - Perdona, querido, pero yo voy a cantar mi parte correspondiente.

PREG. - ¡Es que tengo que presentar todavía a...!

La soprano sonríe con suficiencia un poco monjil, como quien sabe que lo que va a hacer es inevitable.

SOPR. - Claro, tu tienes que trabajar... pobrecito. Pero yo voy a cantar los minutos que, por ley, me corresponden... ¿Verdad que sí, chavalín?

Cambiando drásticamente de registro

¡Y no admito réplica ninguna!

Dirigiéndose al bajo en un tono sarcástico

Y usted, señor bajo, ¿qué es lo que me decía antes?... Que yo era una ¿qué...?

El bajo carraspea y, ruborizado y altivo, mira para otro lado. La soprano, encantadora, intenta recordar

Pe... pe... Algo de pelo, ¿no?. Pe... ¡pelirroja! ¡No, pelirrubia!

Cambiando drásticamente de registro, muy enfadada

¡Pues no soy "pelirrubia"! ¡Soy rubia! ¡Rubia a secas! Y las sopranos rubias solemos cantar arias de muerte, arias de lucimiento que no se acaban nunca.

Se lo piensa, otra vez encantadora

Si fuera "pelirrubia" cantarías otras cosas, como la canción de Musetta de *La Bohème*.

Los demás reaccionan a sus estados de ánimo cambiantes

Pero como sólo soy rubia...

Juntos, resueltos

TODOS - ¡¡¡Pues canta de pelirrubia!!!

Ella se hace la importante, se mira las uñas, al espejito...

SOPR. - ¡No sé si me acordaré...! Maestro, por favor, ¿me recuerda el aria de la pelirrubia, perdón, de Musetta...?

El pianista toca un poco. Ella fingidamente vergonzosa.

Bien, si ustedes me lo piden... haré un esfuerzo.

Música... - *Puccini: La Bohème: Aria de Musetta: Quando m'en vo*

El tambor se mezcla con los aplausos

PREG. - Y terminaré mis presentaciones con la última gran voz de la compañía, que no por salir en último lugar es la menos importante. Es como el bajo, pero en señora. Os presento a Florinda Bergoña, la mezzosoprano. Nacida ni más ni menos que en Venus, el planeta del amor.

Sale la mezzo muy elegante, como una auténtica cantante. Lleva sombrero, paraguas... Se le nota que no puede soportar ser la menos guapa. Cuando la ven, se dan cuenta de que ellos no se han vestido para la función.

MEZZO - Oh, gracias, señor pregonero, es usted encantador.

SOPR. - ¡Mírala! ¡Pero si ya está vestida!

MEZZO - Una siempre está lista para...

TENOR - Y yo con chándal.

BAJO - Yo me voy a por mi capa, por si acaso.

Hacen mutis los tres. Se quedan la mezzo y el pregonero

PREG. - Como les decía, Florinda Bergoña es una mezzo sideral: ha cantado en todos los teatros de ópera de la galaxia:

el Monte de Venus, La Scala de Rutilán, El Anillo de Saturno, el Teatro Cometa de Marte, el Real Asterisco de Júpiter... Es una auténtica diva... con una voz que enamora.

Mientras escucha esto, la mezzo asiente con la cabeza, esbozando una sonrisa de satisfacción. El pregonero se siente seducido por ella. Se hace un silencio tenso.

Bien, pues cántenos algo. Sus compañeros ya han debutado aquí...

MEZZO - Yo encantada. El único problema es que no sé qué cantar... es tan grande mi repertorio. Ahora no se me ocurre nada. ¡Hay días en que...!

piensa

Podría hacer de bruja...

Pone cara de bruja

... pero no sé si es el momento.

O de buena...

Pone cara de buena

En fin, lo que queráis.

Mira al público

¿Bruja...? ¿Reina...? ¿Gitana...? ¿Amante...? ¿Modistilla...?
¿Guardia de circulación...?

Hace un juego de pinto pinto gorgorito y sale

Gitana.

Con dos meneos transforma su vestuario y se echa a cantar

Música... - Verdi: *Il Trovatore: Stride la vampa*

Aplausos. Saludos. Pide más aplausos. Saludos, etc...

Dirigiéndose al pregonero

MEZZO - ¡Señor pregonero! ¿Ya he terminado?

El pregonero, satisfecho

PREG. - Pues sí, parece mentira, pero ya hemos hecho la presentación de toda la compañía... ¡que ha costado lo suyo!

Al público, toque de tambor y pregón

Y con esto acabo: esta tarde, a las siete y media, en esta misma sala, la Compañía Ópera de Cámara de Madrid presenta su espectáculo terrícola: "Ópera en órbita".

Mientras dice esto y la mezzo comienza a marcharse, irrumpen en escena los otros tres, acabando de vestirse, con sus trajes de actuar. Obviando al pregonero, que se queda estupefacto, hacen énfasis en su elegancia frente a la mezzo.

SOPR. - Ya estamos aquí.

PREG. - Lo siento, pero ya me he despedido del público.

No le hacen ni caso. La mezzo los mira de arriba abajo y sigue su marcha. Los tres presumen de vestuario ante ella.

SOPR. - ¿Qué pasa... no te gusta nuestro vestuario?

La mezzo airada.

MEZZO - Yo ya me iba.

TENOR - No, no, no, no... Usted ya ha presumido. Ahora se queda para observar cómo presumimos nosotros.

La mezzo insiste en irse. El bajo va hacia ella y se le planta delante

BAJO - ¡¡Siéntese!!

MEZZO - ¡Qué modales!

La mezzo se sienta.

TENOR - ¿No te gusta mi traje de Tamino, querida?

SOPR. - ¿Y el mío de Pamina, reina mora?

BAJO - Bueno, el mío es corrientito, de Sumo Sacerdote, para una sala como ésta... suficiente.

PREG. - ¡Pero esos trajes son para la función!

Imponiéndose

SOPR. - ¡Son para ahora, ¿te enteras?!

Se colocan en sus sitios respectivos a cantar. Se congelan. Se hace un silencio y comienza el terceto.

Música... - Mozart: *La flauta mágica: Terceto*

Aplausos. Aplausos fingidos de la mezzo. Saludos.

Suena el tambor más fuerte que nunca

PREG. - Gracias por esos aplausos. Les esperamos esta tarde...

La mezzo se levanta airada y hace señas para que el pregonero baje el tono de voz

MEZZO - Perdona... camarero, pero esto no termina aquí.

Se prepara para cantar, mira al pianista...

Maestro...

Todos a una

LOS TRES - ¡Un momento, un momento, un momento...!

BAJO - Que yo sepa, todos hemos cantado nuestra aria: mi "calumnia", su "payaso", su... "pelan... pelirrubia" y su "gitana".

MEZZO - Pero ustedes han cantado un terceto, y yo no.

TENOR - Éramos los tres juntos, no los tres solos.

MEZZO - Juntos o solos... hagan cuentas: uno entre tres, un tercio para cada uno. ¡Me deben un tercio!

SOPR. - Mira, ¡"mezzo", rica!, todo lo más podemos hacer un cuarteto contigo... en caso de que a ellos no les importe.

En voz baja, pero para que se oiga, con cara de fastidio y arreglándose el vestido

MEZZO - Bah, en los cuartetos una no se luce nada, y se reparte el éxito entre cuatro.

SOPR. - Perfecta hecha la cuenta. Si no quieres cantar por un cuartillo de éxito no cantes, seguro que por ahí habrá alguien...

La mezzo interrumpe de forma melodramática

MEZZO - Mejor un cuartillo de éxito, que nada. Cantaré.

TENOR - ¿Y qué cantamos?, porque en el espectáculo no tenemos ningún cuarteto.

BAJO - Pues dos dúos: dos y dos...

El pregonero, siempre deseoso de salvar el espectáculo, interviene con aire conciliador.

PREG. - Exacto. Además hay muchas posibilidades: dúo de tenor y soprano, dúo de tenor y mezzo, dúo de soprano y mezzo, dúo de bajo y tenor, dúo de bajo y soprano...

Hastiado por la reiteración

BAJO - Sí, sí... hay muchas posibilidades... ¡Toooooodos lo sabemos!. Ahora bien, ninguna mejor que dos voces masculinas cantando juntas...

Decepción de las chicas. Ellos se preparan muy ufanos.

Música... - Verdi: Don Carlo: Dúo de tenor y barítono (frag.)

Cuando llevan apenas 15" interrumpen las chicas

MEZZO - ¡Clarísimo: una machada!

Comienza el piano a preparar el dúo siguiente

SOPR. - Nosotras podríamos hacer algo más femenino... más delicado.

Música... - Delibes: Lakme: Dúo de soprano y mezzo (frag.)

Cuando llevan apenas 15" interrumpen los chicos

BAJO - ¡¡¡Una cursilada...!!!

PREG. - Si me permiten... ¿Por qué no prueban algún dúo mixto: chico-chica, o chica-chico...?

Se miran entre ellos con cierta altanería

TENOR - Bien, digamos la verdad: estaréis todos conmigo en que los dúos más famosos de la historia de la ópera...

Le guiña un ojo a la soprano. Ésta se acerca a él encantada.

La introducción del dúo comienza

... son, ¡sin lugar a dudas!, los de tenor y soprano.

Música... - Puccini: La Bohème: Dúo de tenor y soprano

Cuando llevan apenas 15" interrumpen los otros dos

El Bajo enfadado y la Mezzo con una evidente envidia

BAJO - Soprano y tenor: ¡¡¡una calumnia!!!

MEZZO - ¡Un gimnasta y una pelirrubia...! ¡Qué horterada!

Los cuatro empiezan a insultarse sin pudor. El pianista, acostumbrado a estos numeritos, hace un gesto de cansancio, coge un periódico deportivo y lee con tranquilidad.

TODOS - ¡Pues anda que tú!...

¡Pero si no cantas ni en la ducha!...

¡Con esa vocecilla!...

¡Oiga, señora, que yo no la he ofendido!...

¡Una calumnia!...

¡Payaso!...

¡Barriobajera!...

¡Gimnasta, más que gimnasta!...

¡Diablo!...

¡Chuleta!... ¡Hortera!...

¡Tenor!... ¡Machista!...

¡Lenguda!... ¡Viborilla!...

... etc... etc...

Cuando la discusión llega a su climax, el pregonero, que ya no aguanta más, rojo de ira y harto de condescender con los caprichos de los cantantes, saca a flote un carácter violento oculto, y manda callar con una inesperada autoridad. Como si fuera un sargento de la legión, ordena y manda. Los cantantes, sorprendidos con el cambio, obedecen atemorizados.

Violento toque de tambor.

PREG. - ¡¡¡Sileeeeeeeencio!!! ¡¡¡Se acabó!!!

¡¡¡Un cuarteto!!!: ¡Ahora mismo cantáis un cuarteto... porque lo digo yo, que me tenéis hasta la antena con tantas chulerías!

Todos le miran petrificados.

Y, además, sonrientes, que estoy de vuestras malas caras hasta el platillo volante.

Manu militar, ordena con violencia y todos cumplen la orden como borregos. Debe resaltarse el estilo chusquero de la orden y su contenido cómicamente cariñoso.

¡Aaaaaatención! ¡Me autoproclamo director de escena de la compañía!

¡Compañía! ¡Fir... mes! *(tambor)*

¡Sonnnnnnnrían! *(tambor)*

¡Salúdense coooooon cariño! *(tambor)*

¡Besos a discreción! *(tambor)*

¡Cojan copas para brindar!

Cambia radicalmente de registro, mira al pianista, y le dice con cariño.

Por favor, ¿puede comenzar?

Se vuelve a los cantantes con el mismo carácter de antes

¡Brindiiiiiiiiis de la Traviata! ¡¡¡¡Ar!!!!

Los cantantes obedecen y con fingidísima sonrisa entonan el brindis.

Música... - Verdi: La Traviata: Brindis

Mientras cantan, el pregonero, cual policía, les increpa con gestos para que sonrían y muestren felicidad. Cuando terminan, cesan sus sonrisas, miran al pregonero, sueltan un grito operístico de terror, y se abalanzan contra él. El pregonero huye perseguido por los cantantes.

Mientras suenan los aplausos, sale el pregonero corriendo, manda callar al público

PREG. - Lo siento, distinguido público, pero la función de las siete y media se suspende.

Sale corriendo, mientras se escuchan los gritos de los cantantes fuera de escena.

Telón.

• • • • •

- Albinoni, T.: *Concerti a cinque, n° 4 en Sol*. I Musici. Philips
 Albinoni, T.: *Concierto para oboe en Re menor Op. 9*. S. Mir. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Posada. AgrupArte
 Bártok, B.: *Cuarteto n° 4*. Cuarteto de Tokio. DGG
 Bartók, B.: *Danzas de Transilvania*. Orq. Sinf. Budapest. E. Miklós. Hungaroton
 Beethoven, L. van: *Coriolano*. The London Classical Players. R. Norrington. EMI
 Beethoven, L. van: *Cuarteto en Fa m, Op. 95*. Cuarteto Amadeus. DGG
 Beethoven, L. van: *Egmont*. The London Classical Players. R. Norrington. EMI
 Beethoven, L. van: *Fidelio*. Orq. Fil. de Berlín. H. von Karajan. DGG
 Beethoven, L. van: *Las ruinas de Atenas*. Eastman-Rochester Pops Orchestra. F. Fennell. Mercury
 Beethoven, L. van: *Leonora III*. Filarmónica de Berlín. H. von Karajan. DGG
 Beethoven, L. van: *Septimino*. W. Boskovsky y otros. Decca
 Berlioz, H.: *Romeo y Julieta. Op. 17*. Orq. de Filadelfia. R. Muti. EMI
 Bizet, G.: *Juegos de niños*. Mendizábal y F. L. Santiago. AgrupArte
 Bizet, G.: *La Arlesiana: Suite n° 2*. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Posada. AgrupArte
 Borodin, A.: *Danzas Polovsianas del Príncipe Igor*. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Posada. AgrupArte
 Brahms, J.: *Danza Húngara n° 5*. Orq. Sinf. Budapest. I. Bogar. Naxos
 Britten, B.: *Guía de orquesta para jóvenes*. Orq. Nacional de Francia. L. Maazel. DGG
 Britten, B.: *Sinfonía Simple*. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Posada. AgrupArte
 Cage, J.: *Construcción en metal*. Neopercusión. Ed. Neopercusión.
 Cage, J.: *Paisaje imaginario n° 1*. Neopercusión. Ed. Neopercusión.
 Cage, J.: *Amores. Pieza para piano preparado*. Neopercusión. Ed. Neopercusión.
 Chaikovsky, P.I.: *Obertura Solemne 1812. Op. 49*. Orq. Sinf. Chicago. D. Barenboim. DGG
 Chaikovsky, P.I.: *Romeo y Julieta*. Orq. Sinf. Boston. C. Abbado. DGG
 Chaikovsky, P. I.: *Sinfonía n° 4*. Orq. Fil. Viena. C. Abbado. DGG
 Chávez, C.: *Tocata*. Neopercusión. A & B Master Record
 Debussy, C.: *Petit Suite: En bateau*. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Posada. AgrupArte
 Dvorak, A.: *Danza Eslava Op. 46 n° 8*. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Leaper. Arte Nova
 Dvorak, A.: *Serenata de viento, Op. 22*. Orq. Cámara Orpheus. DGG
 Elgar, E.: *Variaciones Enigma*. Orq. Sinf. Londres. E. Jochum. DGG
 Ellington, D.: *It don't mean a thing (If it ain't got that swing)*. The Gold Collection. Classic Performances
 Falla, M. de: *El amor brujío*. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Leaper. Arte Nova
 Falla, M. de: *El sombrero de tres picos. Suite 2ª*. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Leaper. Arte Nova
 Falla, M. de: *La vida breve (Intermedio y danza)*. Orq. Fil. Cincinnati. J. López-Cobos. Telarc
 Gabrielli, G.: *Canzon Septimi toni a 8*. London Brass. Ph. Pickett. Teldec
 Gershwin, G.: *Rapsodia in blue*. New World Symphony. M. Tilson Thomas. RCA
 Giménez, J.: *La boda de Luis Alonso*. Orq. Sinf. RTVE. I. Markevitch. RTVE.
 Ginastera, A.: *Cuarteto n° 2*. Cuarteto Juilliard. CBS
 Ginastera, A.: *Suite Estancia: Malambo*. Orq. Sinf. Méjico. E. Bätz. ASV
 Gounod, Ch.: *Romeo y Julieta*. Orq. Capitole Toulouse. M. Plasson. EMI
 Haendel, G. F.: *Música Reales fuegos artificiales*. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Posada. AgrupArte
 Haydn, F. J.: *Sinfonía n° 45, "Los Adioses"*. Orq. Cámara Polaca. J. Maksymiuk. EMI
 Haydn, F. J.: *Sinfonía n° 88*. Orq. Fil. Berlín. W. Furtwängler. DGG
 Haydn, F. J.: *Sinfonía n° 94, "Sorpresa"*. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Posada. AgrupArte
 Holst, G.: *St. Paul's Suite, Op. 29*. Orq. Sinf. Londres. R. Hickox. Chandos
 Host, G.: *Los planetas*. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Leaper. AgrupArte
 Khachaturian, A.: *Espartaco. Suite II*. Orq. Fil. Berlín. H. von Karajan. DGG
 Lehár, F.: *La viuda alegre*. Orq. Fil. Berlín. H. von Karajan. DGG
 Marcello, A.: *Concierto para oboe en Re menor*. R. Williams. Orq. Cámara Heidelberg. Brilliant
 Martini, B.: *La Revue de Cuisine*. The Dartington Ensemble. Hyperion
 Martiní, B.: *Jazz: Suite para pequeña orquesta*. Orq. Sinf. Praga. Z. Vostrák. Supraphon.
 Mendelssohn, F.: *Sinfonía de cuerda n° 2 en Re M*. Northern Chamber Orch. N. Ward. Naxos
 Mendelssohn, F.: *El cuento de la Bella Melusina*. Op. 32. Orq. Gewandhaus Leipsig. K. Masur. Berlin Classics
 Mendelssohn, F.: *El sueño de una noche de verano*, Op. 21 y Op. 61. Orq. Sinf. Boston. S. Ozawa. DGG
 Mendelssohn, F.: *La primera noche de Walpurgis*. Orq. Cámara de Europa. N. Harmoncourt. Teldec
 Mendelssohn, F.: *Las Hébridias (La gruta de Fingal)*, Op. 26. Orq. Gewandhaus Leipsig. K. Masur. Berlin Classics
 Mendelssohn, F.: *Mar en calma y próspero viaje*, Op. 27. Orq. Gewandhaus Leipsig. K. Masur. Berlin Classics
 Mendelssohn, F.: *Octeto*. Willi Boskovsky y otros. Decca
 Milhaud, D.: *El buey sobre el tejado*, op. 58. Orq. Sinf. Londres. A. Dorati. Philips
 Milhaud, D.: *La creación del mundo*. New World Symphony. M. Tilson Thomas. RCA
 Moncayo, J. P.: *Huapango*. Royal Phil. Orch. E. Bätz. ASV
 Monteverdi, C.: *Vespro della beata vergine*. La Chapelle Royale. Ph. Herreweghe. Harmonia Mundi
 Montsalvatge, X.: *Canción de cuna para dormir a un negro*. T. Berganza. Orq. Radio Hannover. F. Lavilla. Antar

Ricordi
 Suvini
 Philharmonia
 Boosey
 Kalmus
 Philharmonia
 Kalmus
 Kalmus
 Kalmus
 Breitkopf
 Peters
 Kalmus
 Durand
 Kalmus
 C. Fischer
 Breitkopf
 Boosey
 Oxford

Dover
 Dover
 Kalmus
 Belwin
 Durand
 Bärenreiter
 Bärenreiter
 Gray
 Real Book
 Chester
 Chester
 Eschig

Warner

Boosey
 Barry
 Ricordi
 Peters
 Doblinger
 Universal
 Universal
 Curwen
 Schirmer
 Kalmus
 Ricordi
 Zanibon
 Leduc
 Panton Mainz
 Kalmus
 Dover
 Dover
 Peters
 Dover
 Dover
 Kalmus
 Eschig
 Eschig
 EMM
 Universal
 Southern Music

- Morley, T.: *Now is the month of maying*. The King's Singers. EMI
- Moussorgsky - Ravel: *Cuadros de una exposición*. Orq. Chicago. G. Solti. Decca
- Mozart, W.A.: *La flauta mágica*. Orq. Fil. Berlín. H. von Karajan. DGG
- Mozart, W.A.: *Divertimento en Si b M*. Wiener Mozart Ensemble. W. Boskovsky. London
- Mozart, W.A.: *Serenata n° 10 en Si b, KV. 361, "Gran Partita"*. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Posada. AgrupArte
- Mozart, W.A.: *Serenata n° 11 en Mi b M, K. 375*. Netherlands Wind Ensemble. E. de Waart
- Palacios, F.: *Pinojofarria*. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Posada. AgrupArte.
- Palacios, F.: *Música sobre la marcha*. Cuarteto Tema. RTVE
- Power, T. - Guerrero, F.: *Cantos Canarios*. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Posada. AgrupArte
- Prokofiev, S.: *Sinfonía n° 1, "Clásica"*. Orq. Chicago. G. Solti. Decca
- Prokofiev, S.: *Romeo y Julieta*. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Leaper. AgrupArte
- Puccini, G.: *La Bohème*. Orq. Fil. Berlín. H. von Karajan. DGG
- Purcell, H.: *La reina de las hadas*. The Sixteen. H. Christophers. Collins
- Ravel, M.: *Bohéro*. Orq. Sinf. Chicago. G. Solti. Decca
- Ravel, M.: *Cuarteto*. Cuarteto Melos. DGG
- Ravel, M.: *Le Tombeau de Couperin*. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Leaper. AgrupArte
- Ravel, M.: *Ma mère l'oise*. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Leaper. AgrupArte
- Ravel, M.: *Pavana para una infanta difunta*. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Leaper. AgrupArte
- Reich, S.: *Drumming*. Grupo percusión. E. de Waart. Elektra
- Respighi, O.: *Las fiestas romanas*. Orq. Cleveland. Lorin Maazel. Decca
- Respighi, O.: *Las fuentes de Roma*. Orq. Fil. Berlín. H. Von Karajan. DGG
- Respighi, O.: *Los pinos de Roma*. Orq. Cleveland. Lorin Maazel. Decca
- Rimsky-Korsakov, N.: *Capricho español, Op. 34*. Orq. Sin. Londres. I. Markevitch. Philips
- Rimsky-Korsakov, N.: *Sheherazade, Op. 35*. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Leaper. AgrupArte
- Roig, R.: *La gracia de Dios*. Banda Municipal de Madrid. E. García Asensio. RTVE.
- Roldán, A.: *Ritmica V*. Neopercusión. A & B Master Record.
- Rossini, G.: *El barbero de Sevilla. Obertura*. Orq. Fil. Berlín. H. von Karajan. DGG
- Rossini, G.: *Guillermo Tell. Obertura*. Orq. Fil. Berlín. H. von Karajan. DGG
- Saint-Saëns, C.: *El carnaval de los animales*. M. Mendizábal y F.L. Santiago. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Leaper. AgrupArte
- Sanmartín, G.: *Concierto para flauta soprano en Fa mayor*. Ensemble 415. Ch. Bianchini. Harmonia Mundi
- Satie, E.: *Deportes y diversiones*. M. Mendizábal. AgrupArte
- Shostakovich, D.: *Cuarteto n° 8*. Cuarteto Borodin. Chandos
- Shostakovich, D.: *Sinfonía n° 5*. Orq. Filadelfia, R. Muti. EMI
- Smetana, B.: *El Moldava*. Orq. Sinf. Radio Nacional Polonia. A. Wit. Naxos
- Sorozábal, P.: *Katuska*. P. Sorozábal. BMG
- Strauss, J.: *El Bello Danubio Azul*. Orq. Fil. Viena. R. Muti. Sony
- Strauss, J.: *El Murciélago*. Orq. Fil. Viena. A. Previn. Philips
- Strauss, J.: *Perpetuum mobile, Op. 257*. Orq. Fil. Viena. W. Boskovsky. DGG
- Strauss, R.: *Las travesuras de Till Eulenspiegel*. Orq. Sinf. Chicago. G. Solti. Decca
- Strauss, R.: *Así habló Zarathustra*. Op. 30. Orq. Sinf. Chicago. G. Solti. Decca
- Stravinsky, I.: *La consagración de la primavera*. Orq. Fil. Israel. L. Bernstein. DGG
- Stravinsky, I.: *La historia del soldado*. Ensemble Intercontemporain. P. Boulez. Erato
- Stravinsky, I.: *Pulcinella. Suite*. Orq. Fil. Gran Canaria. A. Leaper. AgrupArte
- Stravinsky, I.: *Rag-time*. London Sinfonietta. R. Chailly. Ricordi
- Turina, J.: *La oración del torero*. Orq. Ciudad de Granada. J. De Udaeta. Claves
- Varese, E.: *Ionisation*. New Jersey Percussion Ensemble. R. Desroches. Nonesuch
- Verdi, G.: *Il Trovatore*. Orq. Academia Sta. Cecilia. C. M. Giulini. DGG
- Villa-Lobos, H.: *Bachiana Brasileira n° 2: El trenecito de Caipira*. Orq. Fil. Ciudad Méjico. E. Bátis. EMI
- Vivaldi, A.: *Concierto doble para flauta y oboe en Do*. Il Giardino Armonico. Teldec
- Vivaldi, A.: *Concierto en Sol mayor "Alia rustica"*. The English Concert. T. Pinnock. Archiv
- Vivaldi, A.: *Concierto para laúd en Re mayor*. Il Giardino Armonico. Teldec
- Vives, A.: *Doña Francisquita*. Orq. Sinf. Tenerife. A. Ros Marbá. Auvidis.
- Webern, A.: *Cinco movimientos para cuarteto*. Cuarteto Arditi. Auvidis
- Weill, K.: *La ópera de los tres peniques. Suite para orquesta de viento*. London Sinfonietta. D. Atherton. DGG
- Williams, J.: *La guerra de las galaxias*. Boston Pops Orchestra. J. Williams. Philips
- Williams, J.: *Superman*. Boston Pops Orchestra. J. Williams. Philips
- Boosey
- Ricordi
- Breitkopf
- Breitkopf
- Breitkopf
- AgrupArte
- Boosey
- Kalmus
- Ricordi
- Eulenburg
- Durand
- Durand
- Durand
- Durand
- Eschig
- Ricordi
- Ricordi
- Ricordi
- Kalmus
- Kalmus
- Ricordi
- Ricordi
- Durand
- Salabert
- Kalmus
- Kalmus
- Doblinger
- Ricordi
- Kalmus
- Peters
- Peters
- Boosey
- Chester
- Boosey
- Chester
- UME
- Ricordi
- Ricordi
- Ricordi
- Ricordi
- Universal
- Universal

TÍTULOS APARECIDOS

ESCUCHAR.

Fernando Palacios

MI PEQUEÑO REPERTORIO.

Juan José Falcón Sanabria

POLIFONÍA CORAL.

Juan José Falcón Sanabria

LA MÚSICA TRADICIONAL EN CANARIAS HOY.

Talio Noda

LA BRÚJULA AL OÍDO.

Fernando Palacios

