

Sesión 10

Valses, polcas, contradanzas, habaneras, tangos... son formas musicales que corresponden a diferentes células rítmicas.

En esta sesión aprovecharemos la escucha de estas músicas de baile para acercarnos al concepto de compás, en sus formas binaria y terciaria.

Además veremos que un mismo compás puede servir de armazón a músicas muy distintas, dependiendo de los ritmos internos que en él se desarrollen.

Escucharemos los ritmos clásicos de baile europeo, pero también veremos cómo estos ritmos saltan el Atlántico y se transforman en nuevas formas de danza.

Concierto de Año Nuevo. Filarmónica de Viena

Desde 1941, el día 1 de enero por la mañana, en la Sala Grande o Sala Dorada de la Sociedad Musical, la Musikverein de Viena, se celebra el año nuevo con un concierto. Desde sus inicios el repertorio tradicional se basa en la obra de la familia Strauss: marchas, vales y polcas. En 1958 se fijó la costumbre de cerrar el concierto con "El Danubio Azul" de Johan Strauss II y la marcha Radetzky, de Johan Strauss I.

Los primeros años de estos conciertos estuvieron dirigidos por los titulares de la Orquesta Filarmónica de Viena, pero a partir de 1987 cada año la dirige un director invitado. Herbert von Karajan inauguró esta costumbre que posteriormente han continuado Claudio Abbado, Carlos Kleiber, Zubin Mehta, Lorin Maazel, Daniel Barenboim, Georges Prêtre, Franz Welser-Möst, Zubin Mehta, Mariss Jansons, Gustavo Dudamel, Riccardo Muti y Christian Thielemann. Otro cambio que se ha ido produciendo con el paso de los tiempos es el repertorio que inicialmente recogía sólo obras de la familia Strauss, pero que a partir de los años 60 se fue abriendo a otros compositores, aunque sin perder la esencia de las obras de los Strauss como la parte más importante de las obras interpretadas. Este año, 2020, por ser el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven se interpretaron obras de este compositor alemán.

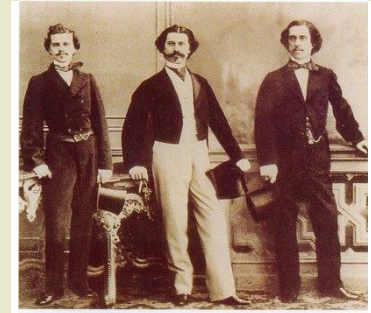
Desde 1959 la televisión austriaca ORF, en coproducción con la Unión Europea de Radio-Televisión retransmite el concierto a casi un centenar de países de todo el mundo

En 2020 el director del concierto de Año Nuevo ha sido **Andris Nelsons**. Nelsons es director musical de la Boston Symphony Orchestra y director de la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. Lidera una alianza pionera entre ambas instituciones con tal éxito que ha hecho a Nelsons ganador del Premio Grammy y ser considerado como uno de los directores más reconocidos e innovadores en la escena internacional actual. Puedes ver el concierto completo en:

https://www.youtube.com/watch?v=JyLS_gIrpK4

FAMILIA STRAUSS

Les trois frères Strauss : Eduard, Johann et Joseph,

Hablar de la familia Strauss es sinónimo de hablar de vales y polcas. El siglo XIX en el panorama musical vienés pasa por el auge de las sesiones de baile organizadas por orquestas privadas. Johann Strauss (padre) crea su propia orquesta para este fin y compone parte del repertorio que interpreta su orquesta, como es el caso de la Marcha Radetzky. La fama de Johan Strauss padre traspasó las fronteras austríacas. Siguiendo esta fama, sus hijos Johan, Josef y Eduard crean otra orquesta y componen un gran catálogo que registra más de quinientas de Johann II (entre ellas el Danubio azul) incluidas alguna opereta, y cerca de trescientas de Josef y Eduard, cada uno.

De la anterior grabación, vamos a detenernos en los siguientes números

“Donde florecen los limoneros” - Vals, op. 364 Johann Strauss hijo

Vals. Aunque Johan Strauss II es considerado el padre del vals, este título se le otorga por la calidad compositiva de sus valeses y el gran número que escribió. El origen del vals es mucho más antiguo, como baile lento medieval, aunque su forma actualmente conocida se comienza a perfilar en el siglo XVIII, y adquiere madurez en el XIX. Es de ritmo ternario (3/4). El primer pulso es fuerte y los dos siguientes son débiles, en esta pieza marcados los débiles por el pizzicato de los violoncelos. El tempo del vals ronda entre 70 y 180 ppm. Precisamente esta variabilidad se aprovecha en los valeses de concierto mediante acelerandos y ralentandos que añaden mayor expresividad y emoción a estos valeses destinados más a ser escuchados que bailados.

En los valeses compuestos por la familia Strauss se aprecia una estructura similar: introducción en tiempo muy lento apenas bailable, con textura sinfónica que da paso al ritmo propio del vals alternando tempos lentos y rápidos para concluir con un retorno al ambiente creado al principio en la introducción y resolver con un tutti.

“Fiesta de las flores” - Polca, op. 111 Johann Strauss hijo

“De golpe y porrazo” - Polca rápida, op. 132 Eduard Strauss

Polca. Es una composición de baile. Al parecer nació a principios del s.XIX en Centroeuropa (Bohemia), y se extendió por Europa y América con rapidez. Está escrita en compás binario (2/4). El primer tiempo es fuerte y el segundo débil. Normalmente se subdivide en cuatro partes para adaptar la rítmica a los pasos de baile. Su tempo característico es el allegro (unos 115 ppm), que en las polcas rápidas llegan a tempo vivace o presto (140 ppm) como en Tritsch Tratsch Polka de Johan Strauss II, o en la polca rápida “De golpe y porrazo”.

La polca arranca con el tiempo que va a sostener toda la obra, sin preámbulos, o tan sólo un acorde que indica la tonalidad de la obra. Normalmente las polcas tienen rítmica de madera apoyada por las cuerdas y las polcas rápidas la tímbrica la dan los metales con una importante presencia de la percusión. El efecto expresivo no se consigue a través de los ralentandos o acelerandos sino en los cambios de intensidad de piano a forte, siendo más intensos en las polcas rápidas y más delicados en las polcas de ritmo normal.

Marcha Liechtenstein, op. 36 . Josef Strauss

Marcha. La popularidad de las marchas, tanto en Austria como Alemania es emblemática. Las bandas de música, muy abundantes y populares en ambos países, incluyen en su repertorio un buen número de

marchas destinadas a ser interpretadas mientras se desfila. El compás binario (2/4) y el tempo andante ,aproximadamente a 60 pasos por minuto, caracterizan este tipo de composición musical cuyo origen son las marchas militares, pero que su desarrollo ha dado lugar a marchas de otro tipo como son las marchas festivas, las procesionales y las marchas fúnebres.

En las marchas centroeuropeas vemos elementos comunes a todas ellas como son la repetición de temas que se alternan en intensidades diferentes, el uso de los metales para imprimir un carácter más marcial y la introducción de temas a mitad de la obra más cantábiles que normalmente se confían a las cuerdas y las maderas, al tiempo que los metales producen breves contracantos.

Contradanzas, núm 1, 2, 3, 7, 10&8, Ludwig van Beethoven

Contradanza. La contradanza es un ritmo rápido de danza. Alcanzó su máximo de popularidad en el siglo XVIII aunque su origen puede rastrearse hasta el siglo XVI. Está escrita en ritmo binario (2/4) o cuaternario (4/4)

Beethoven contradanzas (1791-92, rev.1795-96 y 1801-02) .

Beethoven compone estas contradanzas en su etapa de juventud cuando vive a caballo entre Bonn y Viena, aunque posteriormente haga revisiones de ellas. Son breves piezas musicales de amplio colorido y tempo suelto, desenfadado, como corresponde a su etapa influenciada por los músicos clásicos Haydn y Mozart, entre otros.

En los últimos años se ha impuesto la costumbre en el Concierto de Año Nuevo de Viena la interpretación coreográfica de algunas obras, como ha sido en esta ocasión para las contradanzas de Beethoven y del vals de Johann Strauss hijo - ¡Abrazaos, millones! - op. 443.

Este año la dirección del ballet ha estado a cargo del español **José Carlos Martínez** (Cartagena, 1969).

Director de la Compañía Nacional de Danza desde 2011 hasta noviembre de 2019. Fue Premio Nacional de Danza en 1999. Inició su formación de ballet en Cartagena con Pilar Molina y estudió en el Centre de Danse International Rosella Hightower (Cannes, Francia). En 1987 ganó el Prix de Lausanne e ingresó en la Ópera de París. En 1988 fue seleccionado personalmente por Rudolf Nureyev para formar parte del cuerpo de baile del Ballet de la Ópera de París y, tras recibir la medalla de oro en el Concurso Internacional de Varna (1992), fue nombrado Primer Bailarín del Ballet de la Ópera de París.

La contradanza se extendió rápidamente por toda Europa y llegó pronto a la América española llevada por franceses y por españoles, triunfando durante largos años y dando lugar a nuevas variantes rítmicas en cada país. Aunque inicialmente mantuvo su forma original en los salones de las clases altas, pronto fue transformada por las clases populares al integrarla con ritmos propios, muchos de origen africano, liberándola de su rigidez original. Esta evolución y mezcla con ritmos americanos y africanos dio lugar a una abundante diversidad de ritmos y bailes, entre los que podemos destacar la **habanera** y el **tango**.

Habanera de la ópera Carmen. Georges Bizet

La habanera es un género musical que nació en Cuba a principios del siglo XIX. Se trata originalmente de un ritmo de danza que posteriormente se ha convertido en instrumental o cantado y del que han evolucionado muchos tipos de habaneras. Es de ritmo binario (2/4), aunque su peculiar ritmo sincopado está producido por el silencio del primer tiempo y la subdivisión binaria.

Como vemos en la estructura rítmica que procede de la habanera de la Opera de Bizet "Carmen", el primer tiempo no está completado con una negra sino que tiene duración menor (corchea, que dura la mitad de una negra) y en su lugar hay un silencio de semicorchea y una nota en semicorchea que completa el primer tiempo. El segundo pulso son dos corcheas que caen a tiempo en una subdivisión binaria.

Carmen. Carmen es una ópera dramática en cuatro actos con música de Georges Bizet que se estrenó en París en 1875. Narra el drama amoroso entre una gitana, Carmen, y un soldado, José. Los celos y el concepto de amor de Carmen conducen a un desenlace dramático.

<https://www.youtube.com/watch?v=K2snTkaD64U>

“La novia del pescador”

F.G.del Val.

En el folclore americano y español, la habanera triunfó en multitud de canciones, muchas de ellas de temática marinera. Un ejemplo de estos éxitos fue la composición de Francisco García del Val, ,

interpretada por numerosos grupos : Los Panchos, Los Sabandeños,etc. Canción que con su fama se le ha cambiado el título por “La Perla” o “La Viajera”

<https://www.youtube.com/watch?v=0ERS4rf7co0>

“Libertango” Astor Piazzolla

<https://www.youtube.com/watch?v=kdhTidxH7Gw>

Los ritmos de baile se entrelazan en la mezcla de culturas que es característica de América Latina, y de la transformación de las habaneras y su fusión con las polcas, ritmos africanos y americanos surge en torno al río de la Plata el tango. Es un género musical y una danza considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2009. Su influencia en la actualidad abarca los cinco continentes.

Aparece en la segunda mitad del siglo XIX, aunque se consolidan sus formas en la primera del siglo XX en la que compositores como Gerardo Matos Rodríguez y cantantes como Carlos Gardel la immortalizan como música cantada. En el ámbito instrumental, las primeras agrupaciones de tango en las que predomina la guitarra y el violín, dejan paso a agrupaciones más complejas en las que el instrumento dominante es el bandoneón. De ser una música denostada e incluso prohibida en sus inicios por la sensualidad de la música y su baile, pasó a ser un fenómeno cultural en el siglo XX que traspasó fronteras y se hizo internacional. Tras un periodo de decadencia, nuevos compositores e intérpretes han dado una nueva dimensión al tango. Entre ellos cabe destacar al compositor e intérprete de bandoneón Astor Piazzolla que revitalizó el tango a finales del siglo XX y dio paso a una nueva visión de esta música que en la actualidad se fusiona con otros ritmos.

El tango se basa en compás de 4/4 (en algunas partituras se utiliza el

2/4) que marcan los cuatro pasos característicos del baile. Al igual que en la habanera, el tango tiene su peculiar estructura rítmica debido a los desplazamientos de los pulsos en el interior de cada compás y que crean estructuras sincopadas. Esto lo podemos sentir en la siguiente grabación sobre la obra de Astor Piazzolla “Libertango” El director de orquesta inicia con palmas el ritmo que estructura toda la obra.

bandoneón

ASTOR
PIAZZOLLA

(1921-1992,

Argentina)

Intérprete de bandoneón y compositor.

Pasa su infancia en Nueva York, donde su padre le regala un bandoneón cuando Astor tiene 6 años. En su barrio de inmigrantes aprende música de húngaros y argentinos. Conoció a Carlos Gardel en 1934 quien le propone acompañarlo en sus giras. Pero su padre no se lo permite por considerarlo muy joven. Conoce a otros músicos e intenta hacer grupos propios. Sus interpretaciones y sobre todo sus composiciones son rechazadas por los puristas del tango. Tras largos años de estudios y dedicación profesional a la música, en los años 60 comienza a ser valorado sobre todo en Europa. Es considerado un renovador del tango, avalado por gran número de composiciones que son hoy valoradas como nuevo tango.

