

Sesión 4

Da Capo es una expresión musical que se utiliza para indicar que se vuelve al principio de la partitura.

Después de las tres primeras sesiones, vamos a hacer un Da Capo para repasar, mediante otros ejemplos musicales, lo trabajado hasta ahora.

“Dúo de las flores” Léo Delibes

Para completar la sesión anterior escuchamos el “**Dúo de las flores**”, perteneciente a la ópera Lakmé, compuesta por el francés Leo Delibes, estrenada en 1883. El dúo de las flores está escrito para Soprano y Mezzosoprano, consta de cuatro partes. Las impares a modo de diálogo entre Lakmé, hija de un brahman hindú, protagonista de la ópera, y su criada Mallika. Las partes pares desarrollan un mismo tema con ligeras variaciones y constituyen la parte fundamental del dúo, a modo de estribillo.

https://www.youtube.com/watch?v=C1ZL5AxmK_A

Escucha con atención el dúo. Sitúate con la imaginación en la orilla de un río hindú, con las dos protagonistas paseando, cogiendo flores y conversando. Intenta averiguar quien interpreta a Lakmé (soprano) y quién a Mallika (mezzosoprano)

La letra de este famoso estribillo es la siguiente:

Lakmé
*Cúpula espesa,
 el jazmín
 a la rosa se asemeja,
 orilla florida,
 fresca mañana,
 nosotras invocamos unidas.
 ¡Ah! Vayamos
 siguiendo
 la corriente fugaz
 en la ola temblorosa.
 Con mano indolente
 lleguemos al borde
 donde el pájaro canta.
 ¡Cúpula espesa,
 blanco jazmín,
 nosotras invocamos unidas!*

Mallika
*Bajo la cúpula espesa
 donde el blanco jazmín
 a la rosa se asemeja,
 sobre la orilla florida,
 risueña a la mañana,
 ven, vayamos unidas.
 Dulcemente deslicémonos:
 de su oleaje encantador
 sigamos la corriente fugaz
 en la ola temblorosa.
 Con mano indolente
 ven, lleguemos al borde,
 donde el pájaro canta.
 Bajo la cúpula espesa,
 bajo el blanco jazmín
 ¡ah! vayamos unidas.*

“La Trucha” Quinteto para cuerda y piano. Franz

Schubert

Para continuar este repaso, escuchamos el **cuarto movimiento del Quinteto para cuerda y piano “La Trucha”**, de Franz Schubert. El color de la composición queda plasmado con los timbres de los cuatro instrumentos de cuerda al que se une el color del piano. En conjunto es una obra creada como un divertimento, según el propio Schubert, una composición de vacaciones.

De esta obra analizamos el cuarto movimiento “Tema y variaciones” formado por una presentación del tema musical y seis variaciones sobre este tema.

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

La primera sección de este movimiento es la presentación del tema, que tiene la siguiente estructura:

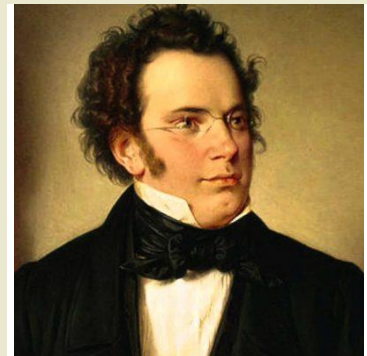
| : a (4 cc.) | a' (4 cc.) : | b (4 cc.) | a'' (4 cc.) x 2 | |

Es decir el tema tiene una primera frase de ocho compases que se repite (anotados en el esquema como :, tal y como se indica en las partituras una repetición). Este frase, a su vez se divide en dos partes (a y a') siendo la parte segunda la que concluye la frase con sus notas descendentes. A continuación hay cuatro compases que forman una frase puente que enlaza con la frase final a'' que se repite dos veces y es conclusiva.

Después de presentar el tema, el compositor trabaja sobre este tema creando seis variaciones que se resumirían así:

- Variación 1. La melodía la lleva el piano. Acompañamiento (violín, viola, violoncello) en figuras de rápidas que quieren representar los saltos de las truchas. Contrabajo con pizzicato.
- Variación 2. La viola lleva el tema, mientras el violín despliega una sinuosa contramelodía en notas agrupadas de tres en tres evocadora de los contoneos del pez, en tanto el piano crea respuestas a la viola.
- Variación 3. La melodía la llevan el chelo y el contrabajo -este último, parcialmente- mientras el piano ataca una saltarina contramelodía en notas muy rápidas, y el violín y la viola hacen un acompañamiento con *pizzicato*.
- Variación 4. La fantasía del músico se lanza a una variación que sólo conserva la estructura armónica y queda oculta la melodía.
- Variación 5. El tema se distribuye en forma de diálogo entre los instrumentos, principalmente el piano y el violín que preparan la entrada a la última variación

FRANZ
SCHUBERT
(1797-1828)

Compositor austriaco, que encadena el clasicismo alemán con el romanticismo.

Compuso gran cantidad de canciones breves para voz y piano (lied) así como obras mayores para orquesta, orquesta de cámara y piano. Destacan el quinteto para cuerda y piano “La Trucha” y el cuarteto titulado “La muerte y la doncella”. Dejó una sinfonía inacabada, pero de excepcional creatividad y calidad. Con todo, Schubert no pudo en vida estrenar ni publicar ninguna de sus obras operísticas u orquestales. A lo sumo se interpretaron algunas composiciones vocales o pianísticas en las célebres schubertiadas, que era como se denominaban las reuniones de Franz Schubert con sus amigos y allegados para interpretar sus obras en un entorno privado.

- Variación 6. Supone el retorno a la textura de la canción original. Esta variación prescinde de las repeticiones literales y confía los enunciados originales al violín y las repeticiones al violonchelo, añadiendo al final una breve coda de 5 compases -similar al de la canción-, en el cual el motivo del acompañamiento de piano se difumina en una especie de *sfumatura*.

Continuando con este resumen de las sesiones anteriores, tomamos de ejemplo de técnica de interpretación del violín la interpretación de Paul Huang y Danbi Um

Navarra” para dos violines y piano, Op. 33. Pablo Sarasate

<https://www.youtube.com/watch?v=m3BI7idvxgA>

En esta interpretación podremos observar los diferentes recursos expresivos del violín ya observados en la grabación de David Garret (sesión 2) es decir, pizzicato, ligado, vibrato, staccato, etc, llevados al extremo del virtuosismo.

La obra desarrolla diversos temas populares navarros, jotas rápidas y lentas, así como la simulación de melodías tocadas con txistu.

PABLO SARASATE (1844-1908)

Pablo Sarasate nació en 1844 en Pamplona, hijo de un músico militar. Niño precoz tomó lecciones de violín, debutando a la edad de 7 años. Estudió en Santiago de Compostela, Pontevedra y Madrid. Una vez en la capital de España, la reina Isabel II le concedió una beca para ampliar sus estudios en París, a donde se trasladó en 1856, y allí ingresó en el Conservatorio bajo la tutela de Jean-Delfin Alard.

En 1857, obtuvo el Premio de Violín del Conservatorio de París y dos años después comenzó su carrera de concertista, que lo llevó por toda Europa y América. Ganó premios, destacó en sus lecciones y en seguida fue premiado y reconocido como el gran concertista que era. Importantes compositores contemporáneos le dedicaron obras, como la Sinfonía española de Édouard Lalo y el Concierto n.º 3 para violín y orquesta, al igual que Introducción y rondó caprichoso op. 28, de Camille Saint-Saëns y muchas otras importantes joyas del repertorio del instrumento.

También compuso para violín. Es una constante de sus obras la presencia del folklore español, destacando las jotas navarras y zorricos vascos como punto de partida y como principal elemento rítmico y melódico.

Ladysmith Black Mambazo

Para terminar este repaso escuchamos un grupo vocal, **Ladysmith Black Mambazo**, en el que las voces masculinas bajo, barítono y tenor se distribuyen entre los componentes de esta agrupación de música a capella, que interpretan temas de música zulú.

<https://www.youtube.com/watch?v=JFQ1TSzdpRA>

En la música africana el ritmo predomina sobre la melodía, al contrario que en la música occidental en la que prima la melodía sobre el ritmo. Además, la riqueza rítmica africana se muestra en las continuas modificaciones del ritmo en la misma canción y en los ritmos que se superponen de mano de las voces. Una voz de alto entona una frase de llamada en tanto que el resto forma frases y ritmos de respuesta en planos paralelos agrupando las voces por registros.

Estos ritmos encajan perfectamente con la música pop y folk occidental ya que comparten raíces comunes. Un ejemplo de esta amalgama es la asociación de este grupo con Paul Simon

<https://www.youtube.com/watch?v=aAhHGyrzj2M>

Ladysmith Black Mambazo, de Sudáfrica, nació a principios de la década de 1960 liderado por Joseph Shabalala, entonces un joven granjero convertido en trabajador de una fábrica. Una emisión de radio en 1970 abrió la puerta a su primer contrato discográfico: el comienzo de una ambiciosa discografía que actualmente incluye más de sesenta álbumes. El grupo toma prestado mucho de la música tradicional llamada isicathamiya, que se desarrolló en las minas de Sudáfrica, donde los trabajadores negros fueron llevados en tren para trabajar lejos de sus hogares y sus familias. Mal alojados y peor pagados, los mineros se entretenían después de una semana de seis días cantando canciones hasta altas horas de la madrugada del domingo. Cuando los mineros regresaron a las tierras natales, esta tradición musical regresó con ellos.

A mediados de la década de 1980, el famoso cantante y compositor estadounidense Paul Simon visitó Sudáfrica e incorporó las ricas armonías del grupo en su famoso álbum "Graceland", una grabación histórica que se consideró fundamental para presentar la música mundial al público en general. Además de su trabajo con Paul Simon, Ladysmith Black Mambazo ha grabado con numerosos artistas de todo el mundo, incluidos Stevie Wonder, Dolly Parton, Sarah McLachlan, Josh Groban, Emmylou Harris, Melissa Etheridge y muchos otros. Sus voces cantantes se pueden escuchar en varias películas, y videoclips: Moonwalker de Michael Jackson y Do It A Cappella de Spike Lee. Han proporcionado material de banda sonora para The Lion King de Disney, Parte II, Coming To America de Eddie Murphy, A Dry White Season de Marlon Brando, The League of Extraordinary Gentlemen de Sean Connery, Cry The Beloved Country de James Earl Jones y Invictus de Clint Eastwood. Una película documental llamada On Tip Toe: Gentle Steps to Freedom, The Story Of Ladysmith Black Mambazo, fue nominada para un Premio de la Academia. Mandela proclamó al grupo Embajadores culturales de Sudáfrica ante el mundo. El grupo canta sobre la paz, el amor y para que las personas vivan en armonía.

