

TRES CANTOS
UNIVERSIDAD POPULAR
CARMEN DE MICHELENA

<https://www.universidadpopularc3c.es>

Seminario

Rafael Ortega Basagoiti

Escritor y crítico musical

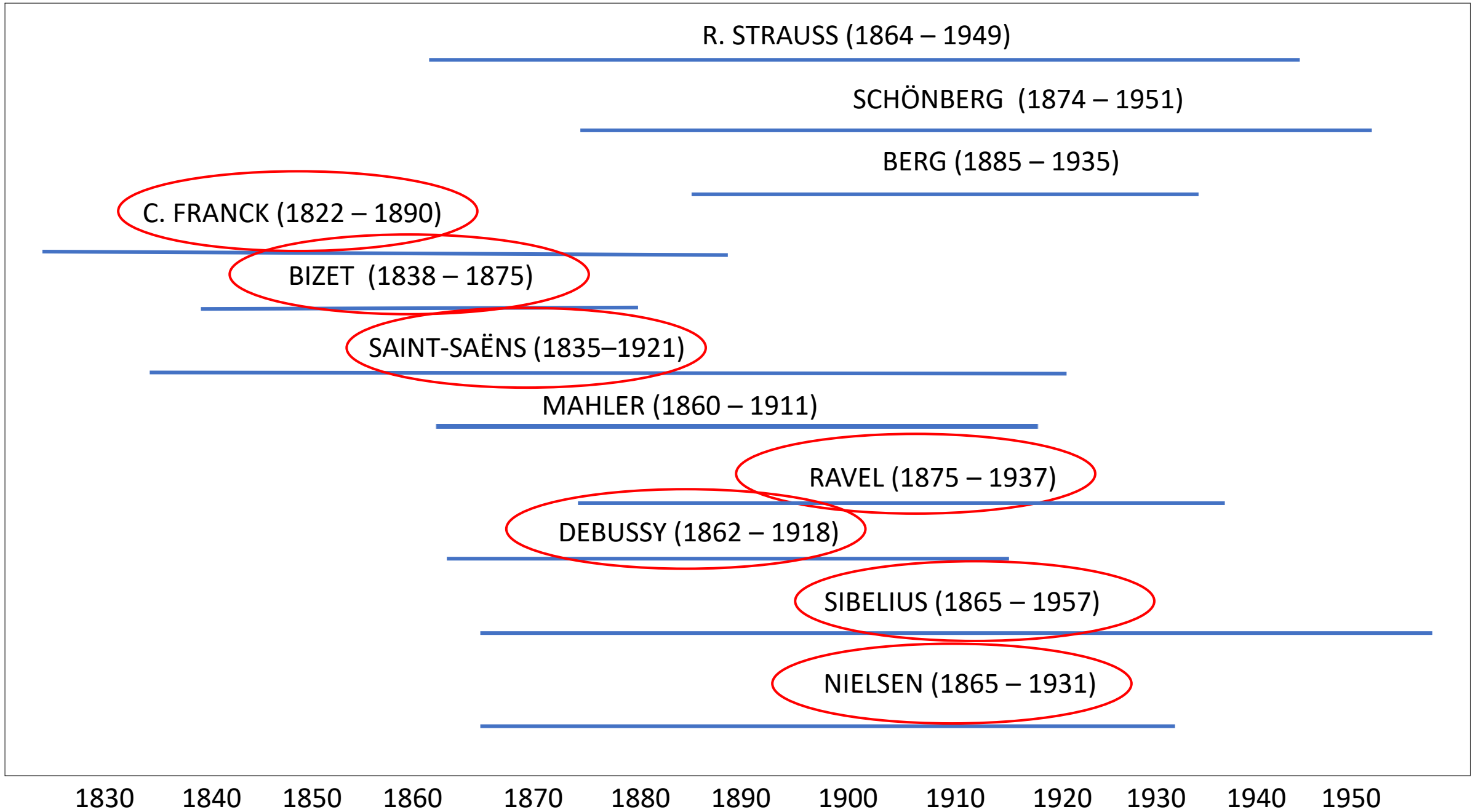
8 de abril de 2022

Seminario 4

La música sinfónica en Francia antes del impresionismo

Los impresionistas: M. Ravel, C. Debussy

El norte de Europa: J. Sibelius, C. Nielsen

La música sinfónica antes del impresionismo

- En el mundo francófono, después de Berlioz, las obras más destacables son
  - La sinfonía en Do de Georges Bizet
  - La Sinfonía en re menor de César Franck.
  - La Tercera Sinfonía de Camille Saint-Saëns
- Bizet - Sinfonía en Do:
  - Obra juvenil, escrita con apenas 17 años.
  - Clásica, elegante y jovial.
  - 4 movimientos:
    - I. Allegro
    - II. Andante – Adagio
    - III. Scherzo. Allegro vivace
    - IV. Finale. Allegro vivace

Georges Bizet (1838-1875) – Sinfonía en Do

- Bizet - Sinfonía en Do:

- Obra juvenil, escrita con apenas 17 años (1855).
- Clásica, elegante, académica y jovial. Movs. 1 y 4 en forma sonata.
- 4 movimientos:
  - I. Allegro vivo
  - II. Andante – Adagio
  - III. Scherzo. Allegro vivace
  - IV. Finale. Allegro vivace

Comienzo del 4º movimiento: Finale. Allegro vivace. Exultante, efusivo.

<https://youtu.be/KcHlKiW8?t=1600>

Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán – Dir.: Georges Prêtre (21 nov. 2005)

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

- Compositor, organista, pianista y director francés
- 5 Sinfonías, dos de ellas sin numerar
- La más conocida (el resto apenas se interpreta) es la **Sinfonía nº 3 “con órgano”** (1886)
- Estructurada en dos grandes movimientos que admiten una división en tres:
  - 1. Adagio -- Allegro moderato -- Poco adagio
  - 2. Allegro moderato -- Presto
  - 3. Maestoso - Allegro

Camille Saint-Saëns (1835-1921) – Sinfonía nº 3

- Orquestación: 3 flautas (1 dobl flautín), 2 oboes, corno inglés, 2 clarinetes, clarinete bajo, 2 fagots, contrafagot, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, triángulo, platillos, bombo, piano (2 y 4 manos), órgano, cuerdas
- Lenguaje brillante, a menudo dramático, a veces un tanto grandilocuente, con sabia utilización cíclica de los temas (algo que también empleará Franck).
- Orquesta de París – Director: Paavo Järvi
  - Fragmento del principio del tercer y último tiempo, Maestoso-Allegro, con los rotundos acordes del órgano y luego “himno” con el piano a 4 manos:
<https://youtu.be/ILJAJcVwjlc?t=1718>
  - Fragmento del final, típica muestra de la grandilocuencia:
<https://youtu.be/ILJAJcVwjlc?t=2106>

César Franck (1822-1890)

Sinfonía en re menor (1886-7)

- Compositor y organista francés de origen belga
- Sinfonía en re menor (1886-7)
- Orquestación: 2 flautas, 2 oboes, corno inglés, 2 clarinetes, 1 clarinet bajo, 2 fagots, 4 trompas, 2 cornetas, 2 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, arpa y cuerdas
- En tres movimientos: Los dos extremos en forma sonata (con peculiaridades), el segundo una suerte de scherzo con dos tríos. En todos se hace referencia al motivo que aparece en los primeros compases de la obra.
  - I. Lento – Allegro non troppo (en forma sonata)
  - II. Allegretto (una suerte de scherzo con dos tríos).
  - III. Allegro non troppo.

César Franck (1822-1890)

- Orquesta Filarmónica de La Scala de Milán – Dir. Carlo Maria Giulini (24 febrero 1986).
  - I. Lento – Allegro non troppo
    - Comienzo: <https://youtu.be/zue3H2UTmo8?t=80>
  - II. Allegretto
  - III. Allegro non troppo:
    - Final (con retorno del motivo inicial): <https://youtu.be/zue3H2UTmo8?t=2532>

La música sinfónica en el impresionismo

- Se mantienen alejados de la sinfonía
- Sus representantes más significados (Ravel y Debussy) ponen más foco en el piano.
- Producción “sinfónica” limitada y/o centrada sobre todo en orquestaciones de obras nacidas originalmente para el piano (Ravel).

Maurice Ravel (1875 – 1937)

- Joseph Maurice Ravel, nacido en Ciboure, en el País vasco francés (madre vasca).
- Máximo representante, junto a Debussy, del impresionismo.
- Formidable orquestador
- Con la excepción de *Dafnis y Cloé*, su catálogo orquestal está basado en orquestaciones de obras propias (pianísticas) o ajenas (por ejemplo, los *Cuadros de una exposición* de Mussorgski). La única que no se atiene a ese concepto es el *Bolero*... que en realidad es una fantástica orquestación de un largo, sostenido y constante crescendo.

Maurice Ravel (1875 – 1937)

- Dafnis y Cloé: ballet subtitulado por Ravel “sinfonía coreográfica”, compuesto entre 1909 y 1912 por encargo de Diaghilev.
- Hoy especialmente conocidas las dos suites extraídas del ballet completo:
- Orquesta Filarmónica de Berlín – Dir.: Sir Simon Rattle
  - Suite No. 2
    - Lever du jour: <https://youtu.be/14OM6Ysnk6M?t=9>
    - Pantomime
    - Danse générale:
      - Principio: <https://youtu.be/14OM6Ysnk6M?t=718>
      - Final: <https://youtu.be/14OM6Ysnk6M?t=890>

Maurice Ravel - Orquestador

- Mussorgski – Cuadros de una exposición:
  - La gran puerta de Kiev – Versión original para piano: Evgeni Kissin: https://youtu.be/rH_Rsl7fjok?t=1735
  - La gran puerta de Kiev – Orq. M. Ravel: Orq. Sinfónica de Londres – Dir. Sergiu Celibidache (1980): <https://youtu.be/LpkaBkp0dBs?t=2061>
  - Final: <https://youtu.be/LpkaBkp0dBs?t=2352>
- Bolero: Orq. Filarmónica de Munich – Dir. Sergiu Celibidache (1994)
  - Final: <https://youtu.be/7vu9Uef0S5I?t=980>

Claude Debussy (1862-1918)

- Compositor esencialmente pianístico.
- Su obra orquestal:
  - Preludio a la siesta de un fauno (1894)
  - Tres Trípticos:
    - Nocturnos (1897-99)
    - Imágenes (1905-12)
    - El Mar (1903-5)
- El Mar: subtulado “3 bocetos sinfónicos para orquesta”.
  - Desde el amanecer hasta el mediodía en el mar - Très lent
  - Juegos de olas - Allegro
  - Diálogo del viento y el mar - Animé et tumultueux

Claude Debussy (1862-1918)

- El Mar
- Orquesta del Festival de Lucerna – Dir. Claudio Abbado (2003)
  - Diálogo del viento y el mar - Animé et tumultueux
    - Inicio: <https://youtu.be/SgSNgzA37To?t=918>
    - Final: <https://youtu.be/SgSNgzA37To?t=1331>

La música sinfónica en el norte de Europa

- Obras apreciables pero relativamente secundarias del sueco Franz Berwald (1796-1868) y el danés Niels Gade (1817-1890).
- El noruego Edvard Grieg (1843 – 1907) permanece alejado de la sinfonía propiamente dicha, y su obra orquestal más conocida es la música incidental para el drama de Ibsen “Peer Gynt”.
- Grieg extrajo de la obra completa dos suites, en 1888 y 1891.
- Suite nº 1 op. 46: Orq. Filarmónica de la NDR – Dir. Herbert Blomstedt (2016)
  - La mañana
  - La muerte de Åase
  - La Danza de Anitra
  - En la gruta del rey de la montaña: <https://youtu.be/RBnTT6rkbK4?t=751>

Jan Sibelius (1865 – 1957)

- El mayor sinfonista del norte de Europa es, con diferencia, el finlandés Jan Sibelius
- La parte más significativa de su obra es, de hecho, orquestal y sinfónica:
  - 7 sinfonías
  - Poemas sinfónicos: Kullervo, En Saga, Finlandia, Tapiola
  - Música escénica-incidental: Karelia, Suite Lemminkäinen, Kuolema (incl. Vals triste)
- Las sinfonías abarcan un periodo de 1899 (nº 1) a 1924 (nº 7)
- Después de Tapiola (1926) prácticamente no compuso nada más relevante hasta su muerte.
- Hay en su obra sinfónica influencias de Chaikovski, de Bruckner, de Liszt.

Jan Sibelius (1865 – 1957)

Sinfonía nº 2 en re mayor op 43

- Escrita en 1901-2, estrenada ese año por el compositor
- Su sinfonía más larga y popular.
- Orq.: 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, cuerda.

Jan Sibelius (1865 – 1957)

Sinfonía nº 2 en re mayor op 43

- 4 movimientos, los dos últimos sin interrupción.
  - I. Allegretto – Poco allegro – Tranquillo, ma poco a poco rinvivendo il tempo all'allegro – Poco largamente – Tempo I – Poco allegro
  - II. Tempo andante, ma rubato – Poco allegro – Molto largamente – Andante sostenuto – Andante con moto ed energico – Allegro – Poco largamente – Molto largamente – Andante sostenuto – Andante con moto ed energico – Andante – Pesante
  - III. Vivacissimo – Lento e soave – Tempo primo – Lento e soave – (attacca)
  - IV. Finale: Allegro moderato – Moderato assai – Meno moderato e poco a poco rinvivendo il tempo – Tempo I – Largamente e pesante – Poco largamente – Molto largamente

Jan Sibelius (1865 – 1957)

Sinfonía nº 2 en re mayor op 43

- Orq. Filarmónica de Viena – Dir. Leonard Bernstein
- El motivo ascendente de los primeros compases subyace en toda la obra, objeto de diversas modificaciones.
  - Comienzo Primer movimiento: <https://youtu.be/rx6FO6ZdmkQ?t=48>
  - Comienzo Segundo movimiento: <https://youtu.be/rx6FO6ZdmkQ?t=715>
  - Comienzo Tercer movimiento: <https://youtu.be/jY6b1DdSCwk?t=8>
  - Trio, más sereno: <https://youtu.be/jY6b1DdSCwk?t=106>

Jan Sibelius (1865 – 1957)

Sinfonía nº 2 en re mayor op 43

- Orq. Filarmónica de Viena – Dir. Leonard Bernstein
  - Comienzo 4º movimiento: <https://youtu.be/jY6b1DdSCwk?t=397>
  - Final triunfal, solemne, con grandeza, casi un himno con un dibujo obsesivo en el bajo y casi al final reaparece el motivo del inicio de la sinfonía:
<https://youtu.be/jY6b1DdSCwk?t=1082>

Jan Sibelius (1865 – 1957)

Sinfonía nº 5 en mi bemol mayor op. 82

- Escrita en 1915 como encargo del gobierno para celebrar el 50 cumpleaños del compositor (declarado fiesta nacional), y estrenada por Sibelius el día de su cumpleaños. Revisada luego en 1916 y 1919.
- Como la 4ª de Nielsen, escrita en plena guerra, pero con una visión bien diferente.
- Orq.: 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, timbales, cuerda.
- En un momento en que se han estrenado ya obras más “atrevidas” como La consagración de la Primavera, el Pájaro de Fuego, Petrushka (todas 1910-13), Sibelius se ve “entre la espada y la pared” en cuanto a su lenguaje orquestal, pero finalmente decide mantenerse en su línea e intentar la innovación por otras vías (ej. Estructura de la pieza).

Jan Sibelius (1865 – 1957)

Sinfonía nº 5 en mi bemol mayor op. 82

- Orq. Filarmónica de Viena – Dir. Leonard Bernstein – Konzerthaus, Viena, 1987
- 3 movimientos, con una especial simetría:
  - I. Comienzo lento – final rápido (scherzo)
  - II. Moderado
  - III. Comienzo rápido – final lento.
- I. Tempo molto moderato – Allegro moderato (ma poco a poco stretto) – Vivace molto – Presto – Più presto
- Los musicólogos no coinciden en su análisis de la estructura del primer movimiento, exposición, desarrollo y reexposición están ahí, pero transformadas en lo que Hepokoski llama “tres rotaciones”; la reexposición, con el carácter de scherzo, sería en realidad una “cuarta rotación”.
- Comienzo: <https://youtu.be/dACRUffmMeo?t=48> Contiene buena parte del material luego utilizado a lo largo de la obra
- Final: <https://youtu.be/dACRUffmMeo?t=898> Agitado, triunfal

Jan Sibelius (1865 – 1957)

Sinfonía nº 5 en mi bemol mayor op. 82

- Orq. Filarmónica de Viena – Dir. Leonard Bernstein – Konzerthaus, Viena, 1987
  - II. Andante mosso, quasi allegretto – Poco a poco stretto – Tranquillo – Poco a poco stretto – Ritenuto al tempo I
  - Un conjunto de tranquilas variaciones sobre un tema en flautas y cuerda:
  - <https://youtu.be/dACRUFfmMeo?t=968>
  - III. Allegro molto – Misterioso – Un pochettino largamente – Largamente assai – Un pochettino stretto
  - Comienzo: <https://youtu.be/dACRUFfmMeo?t=1586>
  - El himno de los cisnes: <https://youtu.be/dACRUFfmMeo?t=1657> trompas; los contrabajos a un tercio del tempo)
  - Final: <https://youtu.be/dACRUFfmMeo?t=2156> (acordes últimos secos, rotundos).

Jan Sibelius (1865 – 1957)

Finlandia op. 26

- Poema sinfónico escrito en 1899 en un momento de reivindicación patriótica ante la pretensión rusa de revocar la autonomía de Finlandia.
- Carácter inicialmente sombrío y finalmente triunfal, épico.
- Orq.: 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, percusión (bombo, platillos y triángulo) y cuerdas
- Orq. Filarmónica de Berlín – Dir. Herbert von Karajan (1964)
  - Comienzo siniestro: <https://youtu.be/StJ9PHU8C8g>
  - Progresivamente más agitado: <https://youtu.be/StJ9PHU8C8g?t=247>
  - Himno: <https://youtu.be/StJ9PHU8C8g?t=364>
  - Transformado finalmente en triunfo: <https://youtu.be/StJ9PHU8C8g?t=532>

Carl Nielsen (1865 – 1931)

- Compositor danés (discípulo de Niels Gade) conocido sobre todo por sus 6 Sinfonías, escritas entre 1892 y 1925 (un periodo muy superponible al de Sibelius)
- Evoluciona desde el postromanticismo inicial a un lenguaje muy individual, modernista, con los metales ocupando un papel importante.
- Le gustaba añadir calificativos a sus indicaciones de tempo: “orgullosa”, “melancólica”, “Colérica”, “Flemática” ...

Carl Nielsen (1865 – 1931)

Sinfonía nº 2 op 16 – Los 4 temperamentos

- Escrita en 1901-2, y estrenada ese mismo año dirigida por el compositor
- El propio Nielsen relata que su origen está en un cuadro que vio, mientras tomaba una cerveza con unos amigos, en el que se caricaturizaban con humor los cuatro temperamentos: el colérico, el flemático, el melancólico y el sanguíneo. Aunque en principio tomado a guasa, vio que el cuadro volvía una y otra vez a su cabeza, hasta que decidió transportar esas sensaciones a una sinfonía.
- 4 movimientos:
  - I. Allegro Collerico
  - II. Allegro comodo e flemmatico
  - III. Andante malinconico
  - IV. Allegro sanguineo - Marziale

Carl Nielsen (1865 – 1931)

Sinfonía nº 2 op 16 – Los 4 temperamentos

- La música muestra evidentes influencias de Brahms y, sobre todo, de Dvorák.
- Orq.: 3 flautas (1ª dobl. Flautín), 2 oboes (2º dobl. Corno inglés), 2 clarinetes, 2 fagots, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, cuerda.
- Orquesta Elbphilharmonie de la NDR - Paavo Järvi 7 mayo 2021
- Principio 1º mov: <https://youtu.be/krS6LjxwUks?t=15>
- Final 4 º mov: <https://youtu.be/krS6LjxwUks?t=1965>

Carl Nielsen (1865 – 1931)

Sinfonía nº 3 “Espansiva” op 27

- Escrita en 1910-11, estrenada el año siguiente por el compositor
- En 4 movimientos, el primero justifica el subtítulo de la sinfonía:
  - I. Allegro espansivo
  - II. Andante pastorale
  - III. Allegretto un poco
  - IV. Finale: allegro.
- Orq.: 3 flautas (3ª dobl. Flautín), 3 oboes (3º dobl. Corno inglés), 3 clarinetes, 3 fagots (3º dobl. Contrafagot), 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, cuerda, soprano y barítono solistas (sin texto, en el segundo mov. A veces sustituidos por un clarinete y trombón adicionales).

Carl Nielsen (1865 – 1931)

Sinfonía nº 3 “Espansiva” op 27

- Música que ya evoluciona rápidamente a otro tipo de lenguaje, con resonancias de Dvorák pero también de sonoridades más modernas.
- Orq. Sinfónica Nacional de Dinamarca – Dir.: Fabio Luisi
- Comienzo contundente del primer tiempo, definido por el director Osmo Vänskä como un vals cósmico; y sí, hay algo hasta casi cinematográfico en el impulso de esta música: <https://youtu.be/LXgeRS4i4ME>

Carl Nielsen (1865 – 1931)

Sinfonía nº 4 “Inextinguible” op. 29

- Escrita entre 1914 y 1916 y estrenada ese mismo año por Nielsen
- En medio de la Primera Guerra Mundial
- Cuatro movimientos que se interpretan sin interrupción:
  - I. Allegro
  - II. Poco allegretto
  - III. Poco adagio quasi andante
  - IV. Allegro.

Carl Nielsen (1865 – 1931)

Sinfonía nº 4 “Inextinguible” op. 29

- Orq. : 3 flautas (1 dobl. Flautín), 3 oboes, 3 clarinetes, 3 fagots (1 dobl. Contrafagot), 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, 2 grupos de timbales y cuerda.
- Música intensa, dramática, un grito contra la barbarie, pero también uno de supervivencia. Nielsen escribió: *“Podemos decir que en caso de que el mundo quedara devastado, que todo fuera destruido, la naturaleza aún sería capaz de restaurar la vida nuevamente.... Esas fuerzas, inextinguibles, son las que he intentado traer a esta sinfonía.”*
- Orq. Real Danesa – Sir Simon Rattle
  - Comienzo 1er mov.: <https://youtu.be/G6wVtu5Hj6Q?t=13>
  - Comienzo 4º mov.: <https://youtu.be/G6wVtu5Hj6Q?t=1489>
  - Duelo de timbales: <https://youtu.be/G6wVtu5Hj6Q?t=1579>

Carl Nielsen (1865 – 1931)

Sinfonía nº 5 op. 50

- Escrita en 1921-22. Estrenada ese año por el compositor.
- Orq.: 3 flautas (3ª dobl. Flautín), 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, platillos, triángulo, pandereta, caja, celesta y cuerda.
- 2 movimientos:
  - I. Tempo giusto – Adagio non troppo
  - II. Allegro—Presto—Andante un poco tranquillo—Allegro

Carl Nielsen (1865 – 1931)

Sinfonía nº 5 op. 50

- A uno de sus alumnos Nielsen le confesó que esta sinfonía es “un conflicto entre oscuridad y luz, entre bien y mal, entre sueños y realidades.”
- Orq. Sinfónica de la Radio de Baviera – Dir. Herbert Blomstedt (Munich, 2015)
  - Comienzo primer movimiento: misterio, luego tensión, lenguaje diferente, con aspereza. Los fagots presentan un dibujo parecido a muchos que luego aparecen en Shostakovich: <https://youtu.be/-jPmD5VRW-8?t=2212>
  - Comienzo segundo movimiento: Algo obsesivo, enérgico: <https://youtu.be/-jPmD5VRW-8?t=3415>
  - Final trepidante, exaltado: <https://youtu.be/-jPmD5VRW-8?t=4252>