

MÚSICA y más MÚSICA (XIX)

Por Borja Iturbe, Profesor de Música

ESTILO MUSICAL: *MÚSICA CLÁSICA*

El Gramófono

HISTORIA: El término “Música Clásica” es confuso. Se refiere, por un lado a la música compuesta en un período determinado (segunda mitad del siglo XVIII), con unas características estilísticas diferenciadas. Pero su uso común amplía esos límites, refiriéndose a toda aquella música que no se puede calificar de popular o étnica. El uso del término música “Culta” o “Clásica” se refiere a esa música más elaborada y compleja que la popular; su composición y disfrute requiere estudios y conocimientos musicales; su interpretación corre a cargo de músicos de carrera e instrumentos acústicos orquestales; y se inserta en una tradición occidental, históricamente reconocible, de la que se siente heredera.

Las llamadas Vanguardias de la primera mitad del siglo XX, caracterizadas por su experimentación y ruptura con las tradiciones anteriores, pusieron en crisis la acogida y aceptación de la música “cultura” por parte del gran público. A ello se le sumó el apogeo de la música “popular” y el boom de los instrumentos eléctricos. El “canon” de obras “clásicas” pareció cerrarse, y la música “cultura” quedó como un resto del pasado a contemplar en “museos”.

No obstante, en el último tercio del siglo XX, en medio de múltiples caminos abiertos, un grupo de compositores intentó abrir otras puertas alternativas a la de la mera experimentación. Intentan llegar al público buscando la belleza y consonancia, la sencillez y sonoridades que recuerden lo antiguo. Uno de los desarrollos más aceptados por el público general es el que busca una vuelta a la música pre-tonal (antes del Barroco), intentando desarrollar las posibilidades de la música modal. Aquí podemos situar a compositores minimalistas (Philip Glass), o del llamado “minimalismo religioso o sacro” (Arvo Pärt, John Tavener, o el mismo Górecki).

FINES-OBJETIVOS: Pocas cuestiones son tan difíciles como identificar los fines de la música “Culta”. Desde la plasmación de la belleza hasta los fines lucrativos, pasando por la transmisión de ideas o conceptos, el entretenimiento, o la expresión de sentimientos. Se ha utilizado con fines políticos o religiosos. Y, aunque durante un tiempo se habló de “Música Absoluta” para referirse a una música que no tenía ningún significado o finalidad extramusical, podemos dudar de su viabilidad.

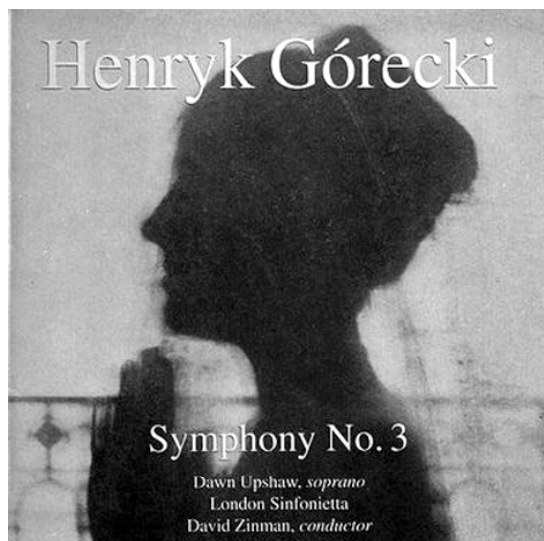

CARACTERÍSTICAS MUSICALES: Centrándonos en el “Minimalismo Sacro”, se fundamenta en la repetición de células musicales sencillas, en una estructura más modal que tonal. Orquestación y armonía sencillas. Su intención es ayudar a la interiorización, y expresar el sentimiento religioso, utilizando un lenguaje musical sencillo, arcaico y sin sobresaltos.

GÓRECKI: 2º MOVIMIENTO DE LA SINFONÍA Nº 3

Henryk Mikołaj Górecki es uno de los compositores vivos de música “culta” más conocido. Polaco, nacido en 1933, tiene una primera etapa de experimentación y serialismo, con obras disonantes que inciden en la sonoridad en bloque y el color. En los años 70 inicia una nueva etapa que buscará más las consonancias, la simplicidad y, sobre todo, mover a la emoción y a la espiritualidad. Para ello incidirá en la unión de texto y música, se inspirará en la música sacra medieval y renacentista, y en el folclore de su tierra, y recuperará sonoridades modales, basándose además en melodías simples y en el recurso de la repetición.

La Sinfonía Nº 3, o “de las lamentaciones”, compuesta en 1976, es su obra más conocida. Es una sinfonía escrita para orquesta y soprano solista. Sus tres movimientos se sirven de tres textos polacos de pena y maternidad en un contexto de injusticia: el primero es un lamento en boca de la Virgen María, escrito en el siglo XV; el segundo, un mensaje escrito en la pared de una celda durante la Segunda Guerra Mundial, en el que una mujer consuela a su madre y reza con esperanza a la Virgen; el tercero es el lamento de una madre llorando a su hijo asesinado.

PLEGARIA DE HELENA WANDA BLAZUSIAKÓWNA

*O Mamo nie płacz nie
Niebios Przczysta Królowo
Ty zawsze wspieraj mnie
ZdrowaÊ Mario...*

Traducción:

*Mamá, no llores más.
Virgen pura, Reina del Cielo,
Protégeme en todo momento
Dios te salve María...*

ANÁLISIS AL ESCUCHAR LA CANCIÓN

ANÁLISIS DE LA LETRA

EL TEXTO: Górecki toma como texto del segundo movimiento una inscripción escrita en 1944 en la pared de una cárcel de la Gestapo. Eran palabras de una chica de 18 años: Helena Wanda Błajusiakówna. Le sorprendió no encontrar palabras de odio o violencia, sino palabras de consuelo y esperanza. El compositor creará una música que se une íntimamente con el texto.

ANÁLISIS MUSICAL

ESTRUCTURA MUSICAL: Comienza con una primera sección que consta de una introducción instrumental: notas mi-sol#-fa# (Tema A); una transición que prepara la entrada de la voz (un acorde), y el inicio de otro tema (B) que comienza creando un ambiente oscuro. El tema B se construye mediante repetición de una célula musical; en cada repetición añade más notas, y la voz canta a blancas.

En la segunda sección cambia el color y la fuerza. Aparece el tema B ampliado, convirtiéndose en una escala ascendente. Cada repetición sube más, como una oración que sube al cielo, hasta que va disminuyendo poco a poco la tensión y la fuerza, repitiendo de nuevo los versos centrales.

La tercera sección se inicia con la vuelta al tema A, cantado como si de un llanto o súplica se tratara. Le sigue el tema B, modificado porque en lugar de ascender, desciende. Crece de nuevo la tensión, repitiendo la letra, y de nuevo reduce la tensión.

Finalmente, la letra del *Ave María* es preparada por una pausa sobre una nota. *Ave María* cantando sobre una misma nota, repetido, y final con *tenutto* sobre esa misma nota, perdiéndose.

TIMBRE: El timbre sobre el que se construye la obra, además de la voz de soprano, son las cuerdas de la orquesta. Los vientos (4 flautas, 4 clarinetes, 2 fagotes, 2 contrafagotes, 4 trompas, 4 trombones), y el piano y arpa enriquecen en algunos pasajes el color.

El “tempo” marcado para este movimiento es: *Lento e Largo. Tranquilissimo-cantabilissimo-dolcissimo-legatissimo*.

En cuanto a dinámica, apenas se sale del “piano” (suave), moviéndose entre el *pp* (pianísimo, o muy suave) y el *mp* (mezzo piano, o medio suave), para volver de nuevo al *pp* inicial.

ANÁLISIS DE ESTILO: Sencillez armónica, melódica y textural. La melodía, más modal (medieval) que tonal, se construye repitiendo secuencias de pocas notas. La música crea un ambiente de paz, intentando expresar la esperanza del texto. Por estas razones, y por contener texto religioso, podemos situarlo dentro del “minimalismo religioso”.

PARA TRABAJAR EN EL AULA

Actividad 1 (MÚSICA, VALORES)

Antes de nada, escucha esta obra. Escribe lo que te sugiere, lo que crees que intentaba transmitir el compositor, y lo que crees que dice la letra. Poned en común lo escrito y comparadlo con la letra y el origen de esta obra.

Actividad 2 (MÚSICA, FILOSOFÍA, VALORES)

¿Es buena, o es mala? La crítica inicial de esta obra fue bastante negativa. Unos la consideraban ingenua, otros reaccionaria. Por ejemplo, un crítico afirmó que esta sinfonía “se alarga entre tres antiguas melodías populares (y nada más) durante cincuenta y cinco minutos interminables”. Varios años después, se convierte en uno de los mayores éxitos en ventas de la música “culta”.

-¿Quién tiene razón, ¿el público o la crítica?

-¿Crees que un experto en música puede apreciar mejor la belleza de una canción que tú? ¿Por qué?

-¿Cómo describirías una canción “buena”? ¿Y una “mala”?

<p><i>Actividad 3</i> (VALORES, FILOSOFÍA, LENGUA Y LITERATURA)</p>	<p>Diccionario de emociones. Esta Sinfonía Nº 3 de Górecki posee el nombre de Sinfonía “de los lamentos”. El lamento es expresión de una emoción o un sentimiento de pena, dolor o tristeza.</p> <p>Hagamos dos columnas: una para términos referidos a emociones y sentimientos; la otra para términos referidos a la expresión de esas emociones y sentimientos.</p>
<p><i>Actividad 4</i> (VALORES, LENGUA Y LITERATURA)</p>	<p>Górecki escribe: <i>En la prisión, toda la pared estaba cubierta de inscripciones que clamaban: 'Soy inocente', 'Asesinos', 'Ejecutores', 'Liberadme', 'Salvadme', etc. Todo era chillón y banal. Los adultos escribían este tipo de mensajes, pero he aquí una chica de dieciocho años, casi una niña. Ella es diferente. No desespera, no llora, no exige venganza. No piensa en sí misma, en si merece o no este destino. En cambio, piensa en su madre, que es quien experimenta la verdadera desesperación.</i></p> <p>Si estuvieras preso injustamente en una cárcel o campo de concentración,</p> <ul style="list-style-type: none"> - ¿Qué escribirías en la pared de tu celda? ¿Qué palabras pondrías? ¿A quién se las dirigirías? - ¿Qué dibujo harías en la pared? ¿Por qué?
<p><i>Actividad 5</i> (MÚSICA, PLÁSTICA)</p>	<p>Esta obra ha sido usada como banda sonora en varias películas, para provocar sentimiento de pena. Busca en youtube secuencias de películas que utilicen esta música (por ejemplo, escribiendo “film gorecki symphony 3” en su buscador). Escribe (o realiza) una secuencia de imágenes con esta música de fondo.</p>
<p><i>Actividad 6</i> (RELIGIÓN)</p>	<p>Hablemos del éxito o la fama: Cuando esta Sinfonía de Górecki comenzó a tener fama internacional, saliendo de los círculos de especialistas (16 años después de su estreno), el compositor se mantuvo al margen, afirmando que no entendía lo que había sucedido, y pidiendo que le dejaran trabajar tranquilo. Responde a las siguientes preguntas, y poned en común en clase:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Define éxito. Define fracaso. - ¿Qué aporta el éxito? - ¿Quieres ser una persona famosa? ¿Para qué? - ¿Crees que el ser famoso te haría feliz?
<p><i>Actividad 7</i> (VALORES, MÚSICA)</p>	<p>Compartir Música “Clásica”. Dicen que la música clásica es aburrida o pasada de moda. ¿Quizá es que no la conocemos suficientemente?</p> <p>Hagamos la siguiente actividad: Elegid cada uno una pieza o fragmento de música clásica que os guste o que le guste a alguien que conozcáis (recordad que muchas películas utilizan música “clásica” en sus bandas sonoras). Escuchadla en casa e investigad algo sobre la obra, el compositor, contexto, o por qué se compuso. Presentadla posteriormente a la clase, intentando contagiar a los demás el gusto por esa obra.</p>
<p><i>Actividad 8</i> (VALORES, HISTORIA, EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA)</p>	<p>El contexto: El texto utilizado por Górecki proviene de una cárcel de la Gestapo en Zakopane (sur de Polonia). Investiga para buscar más frases escritas en las paredes de las cárceles o campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Puede ayudarte una página sobre los memoriales históricos de los campos de concentración: www.memoriales.net.</p>