

LA MÚSICA COMO RELATO: APRENDER A ESCUCHAR LO QUE CUENTA

Margarita Lorenzo de Reizabal

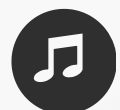

BLOQUE DE ÓPERA

- La ópera no es otra cosa que teatro contado con música
- Con una música que no solo acompaña, sino que dice lo que el personaje no puede decir con palabras normales
- Se trata de escuchar qué le pasa a una persona por dentro

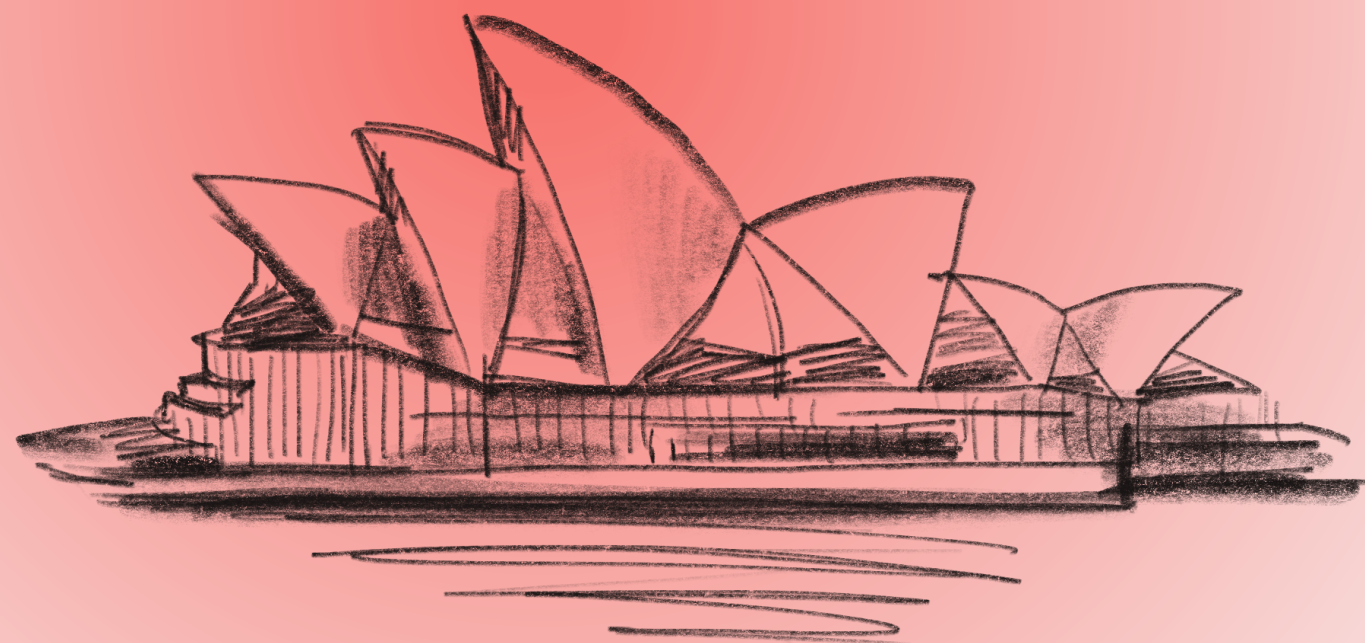
Vamos a oír dos maneras
muy distintas de contar una
emoción en la ópera

BEL CANTO: LA EMOCIÓN IDEALIZADA

estilo vocal de origen italiano que prevaleció en la mayor parte de Europa durante el siglo XVIII y principios del XIX.

“Bel canto: cuando la emoción se vuelve bella.”

- En el ***bel canto***, la voz es lo más importante de todo.
- La orquesta acompaña, sostiene, deja espacio.
- Y la emoción, incluso cuando es dolorosa, se convierte en belleza.

El *Bel Canto* en la ópera

El ***Bel Canto*** proveniente del italiano: canto hermoso.

Hace referencia al arte y la ciencia de la técnica vocal que se originó en Italia hacia finales del siglo XVI y alcanzó su auge a comienzos del siglo XIX, entre 1810 y 1830.

Rossini, Bellini y Donizetti son los exponentes más conocidos de este estilo

Características de este tipo de canto:

- Perfecta **igualdad y uniformidad** de la voz
- Un gran **legato**
- **Gran registro agudo**
- **Gran agilidad y flexibilidad de la voz**
- **Timbre dulce**
- **Elementos virtuosísticos:**
 - **Ágiles coloraturas**
 - **Trinos rápidos**
 - **Agudos y sobreagudos muy brillantes**
 - **Manejo perfecto de la respiración**

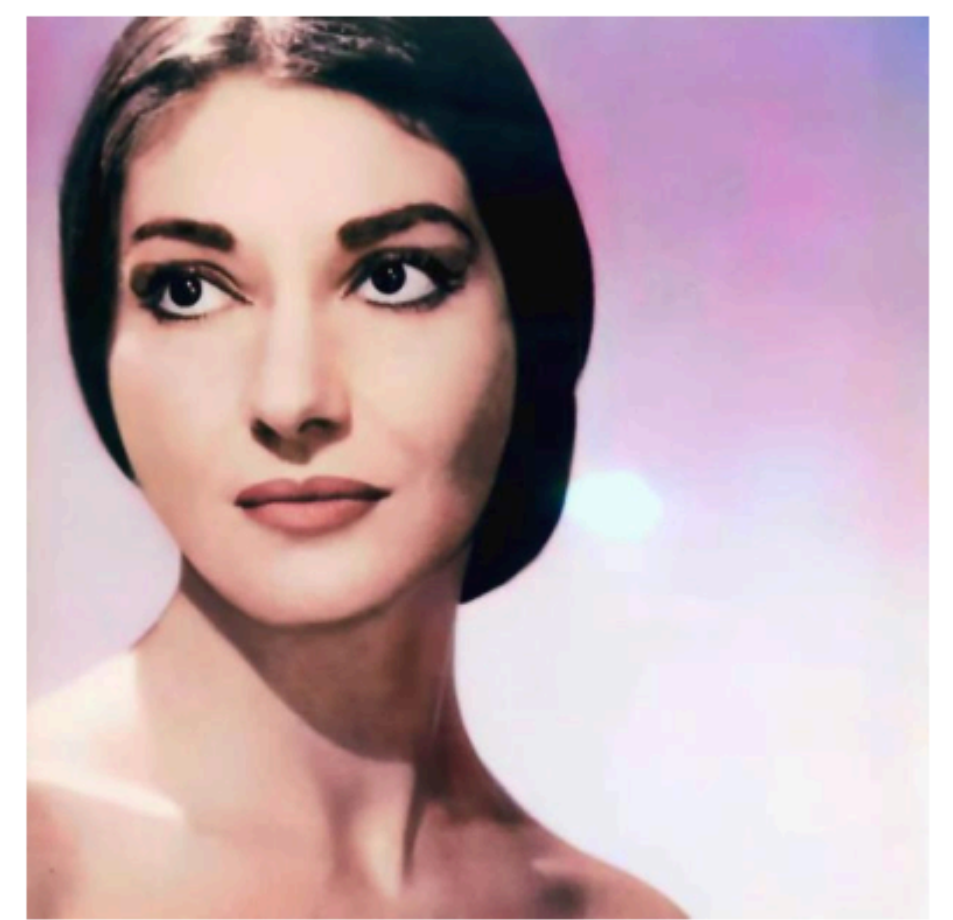

El renacimiento del bel canto

Con la llegada de **Maria Callas** cambió la suerte del belcanto. La Callas con su talento vocal, educada por una virtuosa belcantista como fue su maestra **Elvira de Hidalgo** y su **talento dramático** eligió títulos que en la época casi no eran representados y le dio nuevos aires a heroínas que para muchos eran poco creíbles o ridículas.

Así, títulos como **Norma**, **Lucia de Lammermoor** o **Amina** en **La Sonnambula** fueron redescubiertos en su verdadera magnitud y naturaleza vocal y estilística. Otros como **Medea de Cherubini**, **Anna Boilena de Donizetti**, **Il pirata de Bellini**, **Armida de Rossini** o **La vestale de Spontini** volvieron a los teatros después de décadas de ausencia, no solamente como eventos musicológicos sino también como grandes éxitos de público.

La senda abierta por Maria Callas fue seguida en los años posteriores por otros cantantes como **Joan Sutherland**, **Leyla Gencer**, **Teresa Berganza**, **Luigi Alva**, **Marilyn Horne** o **Montserrat Caballé** educados en la tradición del bel canto y que comenzaron un verdadero renacimiento del estilo que se extiende hasta nuestros días.

Rossini – Donizetti – Bellini

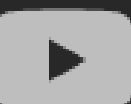
- Rossini compuso treinta y nueve operas, Donizetti alrededor de setenta y Bellini once.
- De ellas solo sobrevivieron unas pocas (El Barbero de Sevilla de Rossini, Lucia de Lammermoor, L'Elisir d'amore de Donizetti y Norma de Bellini)
- Operas como churros:
- Rossini solo necesitó trece días para completar su Barbero de Sevilla.
- Donizetti había necesitado solamente ocho días para terminar el Elisir D'amore

[Watch video on YouTube](#)

Error 153

Video player configuration error

ÓPERA VERISTA: LA EMOCIÓN SIN FILTROS

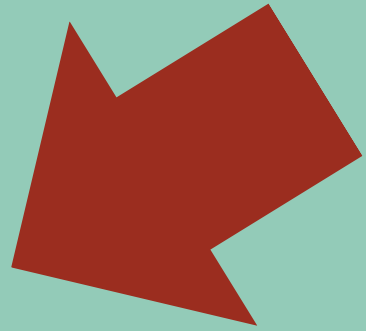
**Unos años más tarde,
algunos compositores se
rebelan contra esta idea.
Dicen: la vida no siempre es
bella, y la música tampoco
debería fingirlo**

*Verismo: cuando la
música se atreve a
decir la verdad.*

- El verismo quiere decir ‘verdad’.
- Aquí la música no maquilla la emoción, la muestra tal como es.
- A veces incómoda, a veces fea, a veces violenta

**VERDI, MASSENET, MASCAGNI,
LEONCAVALLO y...
PUCCINI**

[Watch video on YouTube](#)

Error 153

Video player configuration error

Pavarotti- Vesti la Giubba (Ridi Pagliaccio)

BLOQUE DE ZARZUELA

- La zarzuela nace cuando la música decide mirar a su alrededor: a la calle, a la gente, a la vida diaria
- Aquí los personajes no son nobles ni héroes: son vecinos, enamorados, celosos, chismosos, trabajadores
- Mientras en Europa triunfa la gran ópera, aquí se crea algo propio: un teatro musical que mezcla lo culto y lo popular
- La zarzuela no quiere impresionar: quiere comunicar

GÉNERO CHICO Y ZARZUELA GRANDE

La gran zarzuela surge en un momento muy concreto de nuestra historia: la segunda mitad del siglo XIX. España está cambiando: crecen las ciudades, aparece una nueva clase media, la gente va al teatro no solo para emocionarse, sino para verse reflejada.

- **Influencia de la ópera italiana**
- **Canción popular y bailes**
- **Lenguaje cercano**
- **Humor, ironía, crítica social suave**

Julián	Cajista de imprenta y enamorado de Susana	Tenor o barítono
Susana	Novia de Julián	Soprano
Don Hilarión	Boticario y viejo verde, conquistador de Casta y Susana	Actor-cantante
Casta	Hermana de Susana	Soprano
Señá Rita	Mujer del tabernero, madrina y protectora de Julián	Mezzosoprano o contralto
Tía Antonia	Tía de Casta y Susana y alcahueta	Contralto
Guardia 1º y 2º	Policía que hace la ronda	Bajo o barítono
Sereno	Personaje que trabaja de noche	Barítono

**“¿Dónde vas con mantón de Manila?”
de La verbena de la Paloma de Tomás Bretón**

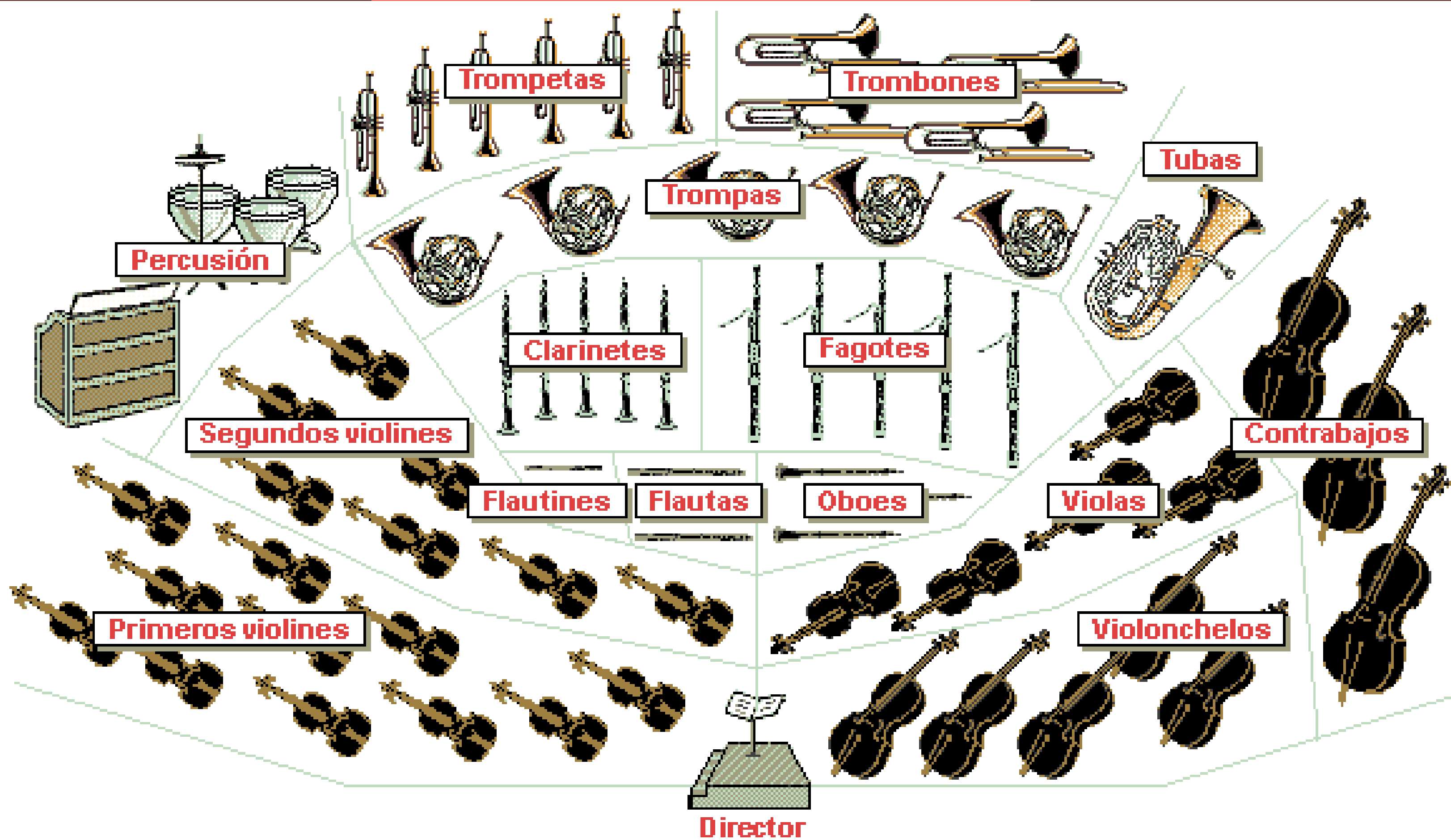
[Watch video on YouTube](#)

Error 153
Video player configuration error

BLOQUE SINFÓNICO

LAS SINFONÍAS

¿Por qué las sinfonías tienen movimientos?

Una sinfonía no es una sola pieza larga. Es más bien **como una novela dividida en capítulos.**

Clasicismo: 3 movimientos

- Rápido: energía
- Lento: descanso
- Rápido: energía

Beethoven

Romanticismo incipiente: 4 movimientos

Beethoven añade un movimiento extra (**minueto / scherzo**)

¿Por qué? **Porque la historia ya no cabe en tres capítulos.**

🎵 SINFONÍA N.º 5 DE LUDWIG VAN BEETHOVEN

LO QUE DEBES
SABER SOBRE...

Sinfonía No. 5 Beethoven

• Estrenada en Austria, **1808**

• Las cuatro notas más famosas
en Historia de la música:

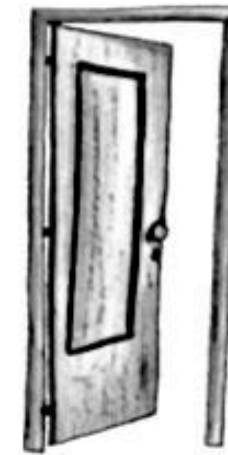
¡Tatatataaa!

Es un hilo conductor temático
que unifica todos los movimientos
por eso es una **unidad sinfónica**

• Beethoven describió como
“el destino que llama a la puerta”
o también conocida como

La Puerta del Destino

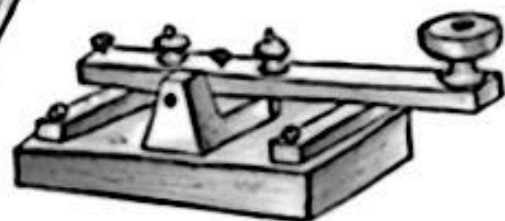
Sin embargo, no fue una
limitante para innovar, un ejemplo
de ello es el sólo de los **timbales** que
marca la **transición del 3º al 4º movimiento**.

• Beethoven escribió esta sinfonía
cuando la **sordera** se había hecho presente.

• Fue tan popular que se
retomó en diversos escenarios:

El **Código Morse** la utiliza como clave para
identificar o comunicar la **“V” de la victoria**

Durante la 2ª Guerra Mundial, la Resistencia
Francesa lo utilizó para identificarse en
territorio enemigo

- Se estrena en 1808 y cambia la historia de la música.
- Beethoven ya no escribe solo para agradar: escribe para decir algo.
- Él mismo hablaba de este comienzo como el ‘destino llamando a la puerta’

El motivo del destino : ta-ta-ta- TA.....

- 4 notas
- Ritmo inconfundible
- Repetición obsesiva

Tema A y Tema B: el contraste narrativo

Novedades orquestales de Beethoven

Beethoven amplía la orquesta

Metales más protagonistas

Timbales con función dramática

La orquesta ya no acompaña: argumenta

Cada sección empieza a tener algo que decir.

Watch video on YouTube

Error 153

Video player configuration error

BLOQUE SINFÓNICO-CORAL

Carl Orff *Carmina Burana*:

"¡Oh Fortuna, emperatriz del mundo!"

Carmina Burana es una cantata escénica compuesta por Carl Orff entre 1935 y 1936, utilizando como texto una selección de los poemas goliárdicos medievales encontrados en la colección de poemas Carmina Burana.

Se estrenó el 8 de junio de 1937

LOS CARMINA BURANA

Eran textos **irreverentes, irónicos, provocadores**. Se reían de todo, incluso de sí mismos.

Temas de los textos:

- *El azar y la fortuna*
- *El amor carnal*
- *El vino*
- *La burla del poder y de la moral rígida*

Los Carmina Burana son una colección de poemas medievales, escritos hace unos 800 años.

Muchos de estos poemas los escribieron estudiantes, clérigos jóvenes, gente culta... pero muy crítica (GOLIARDOS)

Goliardos: clérigos y juglares

O Fortuna

‘O Fortuna’ abre y cierra la obra. Es como un gran arco. No cuenta una historia concreta, sino una idea: la Fortuna como una rueda que sube y baja sin avisar.

El texto habla de la Fortuna como una fuerza caprichosa: hoy te eleva, mañana te destruye

Ideas clave:

- **Nada es estable**
- **Nadie controla su destino**
- **El ser humano está a merced de fuerzas mayores**

Quién lleva el peso: ¿coro u orquesta?

Instrumentos predominantes

Textura coral: homofonía vs polifonía

[Watch video on YouTube](#)

Error 153

Video player configuration error

🎵 BLOQUE DE PIANO ROMÁNTICO

- En el Romanticismo, la música deja de contar grandes historias externas y empieza a contar historias interiores.
- Y ningún instrumento representa mejor esa intimidad que el piano.

Chopin no escribió óperas, ni sinfonías, ni grandes obras para orquesta. Escribió, sobre todo, para piano. Porque el piano era su voz.

- Exilio lejos de Polonia
- Salud frágil
- Vida íntima, no pública

Los NOCTURNOS No describen la noche como paisaje, sino como estado de ánimo.”

Frédéric Chopin
Nocturno op. 9 n.º 2
-Un relato breve-

Claves de escucha

- **Dos manos, dos funciones**
- **El tiempo flexible (rubato)**
- **La ornamentación como recuerdo**

Watch video on YouTube

Error 153

Video player configuration error

BLOQUE SIGLO XX

- **Ahora vamos a escuchar una música que nace de algo distinto: la presión de la historia.**
- **El siglo XX es el siglo de las guerras, de las dictaduras, del miedo, pero también de la resistencia.**
- **Europa entre guerras**
- **Después de la Primera Guerra Mundial, Europa queda devastada. Las viejas certezas desaparecen: la fe en el progreso, en la razón, en la estabilidad.**
- **Crisis económicas**
- **Totalitarismos**
- **Censura**
- **Vigilancia ideológica**
- **Para muchos músicos, componer ya no es solo crear belleza: es sobrevivir.**

DIMITRI SHOSTAKOVICH

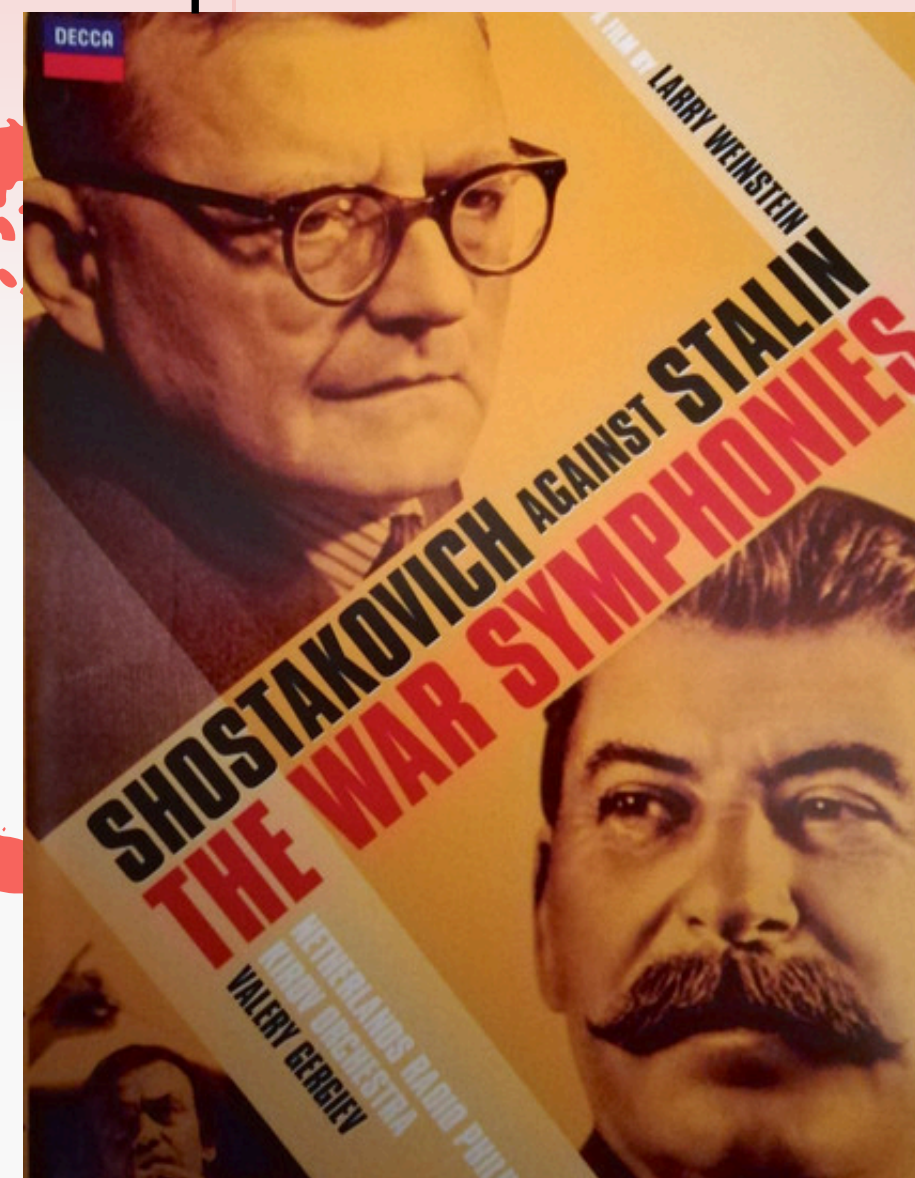
Sinfonía n.º 5

En la Unión Soviética, el arte está controlado por el Estado. La música tiene que ser clara, optimista, heroica. Y si no lo es... el compositor corre peligro.

La música deja de ser solo expresión personal: se convierte en un lenguaje con doble sentido.

Shostakovich es uno de los grandes ejemplos de esta tensión. Vivió casi toda su vida bajo un régimen que podía destruirlo en cualquier momento.

Cuando la música dice una cosa...y quiere decir otra

[Watch video on YouTube](#)

Error 153

Video player configuration error

Shostakovich: Symphony No. 5, Mov. 2 (Allegretto) Director: Sir George Solti Filarmónica de Berlín

Preguntas abiertas para el público

¿Ha habido alguna música que les resultara especialmente cercana o reconocible?

¿Alguna obra les sorprendió más de lo que esperaban?

Después de lo que hemos visto hoy, ¿creen que ahora escucharían esta música de otra manera?

Si tuvieran que quedarse con una sola imagen, emoción o idea musical de hoy, ¿cuál sería?

Con cuál se han sentido más identificados: ¿con la música íntima del piano, o con la fuerza del coro y la orquesta?

¿Les gustaría volver a escuchar alguna de estas obras en casa, sabiendo ahora un poco más sobre ella?

- Si empezamos esta sesión aprendiendo a escuchar historias, terminamos entendiendo algo más profundo: *que la música no vive al margen del mundo.*
- A veces consuela, a veces embellece, a veces denuncia. *Pero siempre nos habla.*
- Y aprender a escucharla es también una forma de *aprender a escuchar la historia.*

ESKERRIK

ASKO

Margarita Lorenzo de Reizabal