

Comentario de las obras

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827) - DE LA SINFONÍA N° 6 , "PASTORAL"

La Sexta Sinfonía es un oasis de calma entre la contundente Quinta y el frenesí de la Séptima. Estrenada en 1808, fue compuesta al mismo tiempo que la famosa Quinta, pero nos da una imagen mucho más apacible de Beethoven, admirando la naturaleza, sus fuerzas y la manera como los humanos nos relacionamos con ella. Los títulos de cada una de las partes, que son originales de Beethoven, nos aportan el programa -la historia- de la sinfonía. En el tercer movimiento se oye una alegre reunión de los campesinos en un danzar interminable, en el que el sol va desapareciendo para dar paso gradualmente a las nubes y una furiosa tormenta en el cuarto movimiento. Atención a los ágiles apremios de violonchelos y contrabajos y las eléctricas respuestas del piccolo, los trombones y los timbales. El quinto y último movimiento, marcado allegretto, es una muestra de agradecimiento y se oye de manera magistral la paz y el apacible retorno de la calma. La intensidad emocional que Beethoven logra aquí es pocas veces hallada en otras de sus sinfonías.

JOHANN STRAUSS (1825 - 1899)

- OBERTURA DE EL BARÓN GITANO
- VALS DEL EMPERADOR, en su versión con coro
- POLKA "DE CAZA"
- EL BELLO DANUBIO AZUL, vals, en su versión con coro

Johann Strauss (hijo) fue el más destacado seguidor de su padre en la música, tanto así que se convirtió en su rival más temido, formando su propia orquesta en 1844. Posteriormente, fue nombrado Director de Música Imperial en 1863. Con su música nos hacemos partícipes de la transformación del vals desde una danza popular a la sofisticación misma en los palacios de los nobles en la Viena del siglo 19.

La opereta El Barón Gitano ha permanecido en el tiempo por su patente impresión de las melodías húngaras y ha ganado su lugar en el repertorio. La historia, de particular complejidad, se expresa muy resumida, como era la costumbre, en la obertura.

El Vals del Emperador estuvo dedicado en un comienzo al Kayser Guillermo II de Alemania. Al mismo tiempo, Francisco José I, emperador de Austria estaba llegando a su 40 aniversario como emperador y así el compositor decidió dedicar la obra a ambos, manteniendo el título. Es una obra muy popular, que comienza con una introducción en forma de marcha lenta donde asoma tímidamente la primera idea. A medida que avanza la obra se vuelve más triunfal y aparece la segunda idea de vals que todos recordamos.

Las polkas fueron un género de danza popular en Bohemia a principios del siglo 19. Strauss las tomó y las convirtió en obras musicales estilizadas que aparecieron en sus operetas, oberturas y bailes de salón. La polka "De caza" toma las melodías de la opereta "Cagliostro en Viena" de Strauss. Su ritmo es inconfundible y muy chispeante. En medio de la danza se oye una fanfarria de trompetas y hasta un disparo!

El bello Danubio azul es originalmente una obra coral. Strauss encargó la letra a un comisario de policía, quien aprovechó de exponer su pensamiento político en la obra. Pasado un tiempo, el público comenzó a darse cuenta de esto y así Strauss abandonó la versión coral para concentrarse en la versión orquestal que es la que se hizo famosa. Finalmente, Franz von Gernerth escribió una nueva letra en la que ensalza al río Danubio. El vals es vivo y alegre y sin duda, una de las obras más conocidas de su compositor. Este vals, a través de generosas melodías, nos transporta a la grandeza del Danubio, con su extenso recorrido y los paisajes por los que pasa.

VIOLETA PARRA (ARREGLO DE JEFFREY PARKER) - SUITE LUZ DE VIOLETA

Esta suite, en homenaje a nuestra gran cantautora Violeta Parra, toma algunas de sus más memorables obras y las lleva a la orquesta sinfónica. Run run se fue pal norte, Gracias a la vida y Volver a los diecisiete se entremezclan con los sonidos de La Jardinera para crear un noble resultado de manos del profesor Jeffrey Parker.

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827) - EGMONT, MÚSICA INCIDENTAL OP. 84

La música incidental de Egmont fue concebida desde su origen por el gran poeta alemán Johann W. von Goethe. En Viena, se encargó a Beethoven que compusiera la música para esta obra y como lo disponía la tradición, el compositor no sólo creó las partes requeridas, sino además una obertura y un entreacto. La historia, que devela la lucha de los Países Bajos por su independencia en el siglo 16, sirvió de aliciente para que Beethoven expresara su deseo de otra liberación: la de Austria invadida por las tropas Napoleónicas. La obra final es una adaptación del drama completo en forma de poema, acompañado por una música descriptiva que recorre diversos estados de ánimo a través de grandes contrastes musicales, típicos del genio alemán. Una voz de soprano solista y un narrador toman parte en la acción.

GUSTAV MAHLER (1860 - 1911) - SINFONÍA N° 1 EN RE MAYOR

A comienzos del siglo 20, cuando las razones y proporciones estaban cambiando en música, Mahler se encargó de mantener el ideal sinfónico vivo durante sus 10 obras. Estudió piano y composición en el Conservatorio de Viena y desde 1880 en adelante persiguió su carrera como director de orquesta, lo que le dejaba tiempo de componer sólo en el verano.

El apelativo “Titán” se lo dio Mahler por la novela de Jean Paul, aunque siempre dejó claro que no se basó en esa historia para componer la sinfonía. De hecho, Mahler concibió esta obra como un gran poema sinfónico, al que incluso dotó de un programa. El primer movimiento, escrito en forma sonata ampliada, comienza lentamente y muy suave, como construyendo un universo a partir del silencio. El llamado del cuco (cucú) en el clarinete anuncia el fin de la introducción. Una melodía tomada de un lied del mismo Mahler es la base para la primera idea del movimiento, que en el texto original es un reconocimiento a la naturaleza y al amor. Luego de una segunda idea más angulosa, los violonchelos anuncian un tema secundario esplendoroso y para el final, Mahler toma como ejemplo a Beethoven. El segundo movimiento está basado en un Ländler, una danza folklórica. Una chispeante melodía, acompañada del triángulo y en definitiva por toda la orquesta, nos entusiasma a bailar. En la sección central, de marcada tranquilidad, se escuchan violines y oboes, con interjecciones de la flauta. La sección final es un retorno al comienzo. El material se desarrolla y se oye una vuelta a la parte central, pero muy breve, como una cita. El final es intenso y participa toda la orquesta, brindando gran impacto en los últimos acordes.

por Felipe Ramos Taky