

La idea de contar una historia a través de la música ha estado presente a través de los siglos; aunque algunos compositores ya habían demostrado que se podía evocar imágenes musicalmente, esta idea se hizo muy popular a finales del siglo XIX. Las obras de numerosos compositores se inspiraron en historias o poemas, y la música resultante se conoce como **poema sinfónico** (o música de programa).

La característica esencial de la música del programa es la descripción, aunque no por ello toda descripción deba originar, necesariamente, música con programa. Por **descripción** se entiende la imitación musical de determinados ruidos, por ejemplo el canto de los pájaros, tormentas, campanas, olas, etc., cosa que es normal incluir desde hace siglos en la música.

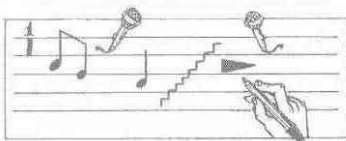
El **poema sinfónico** es una obra para orquesta, sin forma definida, basada normalmente en un poema, una leyenda, una idea, etc. De esta manera el poema sinfónico puede, por ejemplo:

- contar una leyenda: *Una noche en el monte Pelado* (de Moussorgsky)
- evocar un texto literario: por ejemplo *Hamlet* (música de Lizt sobre el drama de Shakespeare)
- “pintar” un paisaje: *El Moldava* (del compositor Smetana)
- ilustrar un cuento: *Shéhérazade* (de Rimsky-Korsakov)
- referirse a escenas de la vida y costumbres: *La procesión del Rocío* (de Joaquín Turina)
- recordar la imagen de un país: *Finlandia* (de Sibelius)

Paisaje finlandés

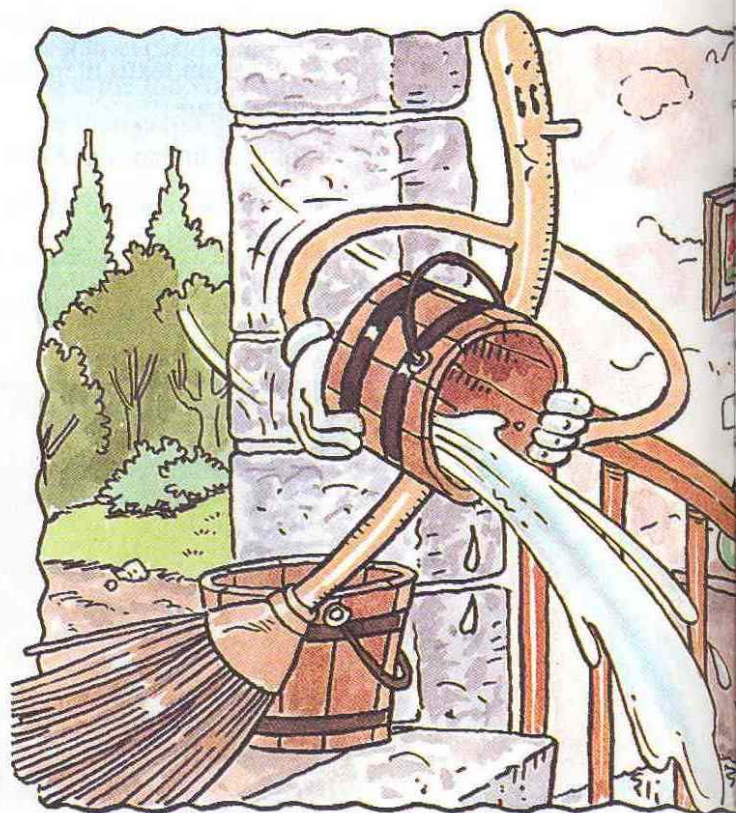
El aprendiz de brujo

¿Crees que podrías contar una historia sólo con sonidos?

Para realizar esta experiencia puedes trabajar con un grupo de ocho a diez participantes:

1. Leed el texto propuesto.
2. Señalad las ideas que consideréis importantes.
3. Pensad qué sugiere cada una de las principales ideas del relato (calma, furia, inseguridad, etc.), cuántos personajes hay y cómo es cada uno de ellos, cómo es el ambiente en el que se desarrolla la historia, etc.
4. Experimentad con diferentes instrumentos y objetos, y seleccionad aquellos que consideréis más adecuados para cada una de las escenas; también podéis utilizar sonidos producidos por la voz.
5. Buscad respuestas para las preguntas siguientes:
¿Cómo vais a organizar vuestra música? ¿Cómo va a empezar? ¿Cómo es el ambiente en que se desarrolla la historia? ¿Hay algún sonido o melodía que represente a cada uno de los personajes? ¿Dónde está el punto de máxima tensión y cómo variará vuestra música en ese momento? ¿Cómo termina la historia?
6. A continuación, ordenad vuestras ideas para componer la música. La *estructura* general de vuestra composición debería reflejar las principales ideas del relato. Recordad que podéis utilizar recursos musicales tales como ostinatos, algún sonido muy “particular” que represente a cada uno de los personajes, variaciones de intensidad, etc.
7. Practicad vuestra composición y, si lo consideráis necesario, escribid una partitura con notación gráfica. Si necesitáis ayuda para interpretar vuestra música, pedidla a vuestro profesor o a otros compañeros y compañeras.

El aprendiz de brujo

El viejo mago se ausenta y el joven aprendiz pretende aliviar la dureza de su trabajo de limpieza evocando a los espíritus con fórmulas mágicas.

Se dirige a una vieja escoba y por obra del conjuro pretende que descienda al río y traiga cubos de agua para hacer la limpieza.

—¡Vamos vieja escoba, cumple mi voluntad! Rápida como una centella vuela con los pesados cubos de agua, y vuelve otra vez y otras cien.

Las tinajas ya están llenas hasta los bordes.

—¡Es suficiente! ¡Basta ya! ¡Oh, maldición! He olvidado la palabra mágica que debe detenerte.

El agua lo invade todo, pero la escoba va y vuelve sin descanso.

En un momento de desesperación el joven aprendiz coge un hacha y convierte la escoba en mil pedazos. El silencio es aterrador. La calma parece lograda, pero, pobre infeliz, los poderes mantienen su efecto y el agua continúa subiendo de nivel.

Todos los libros, instrumentos de alquimia y pócimas flotan en el agua, que sube y sube imparable.

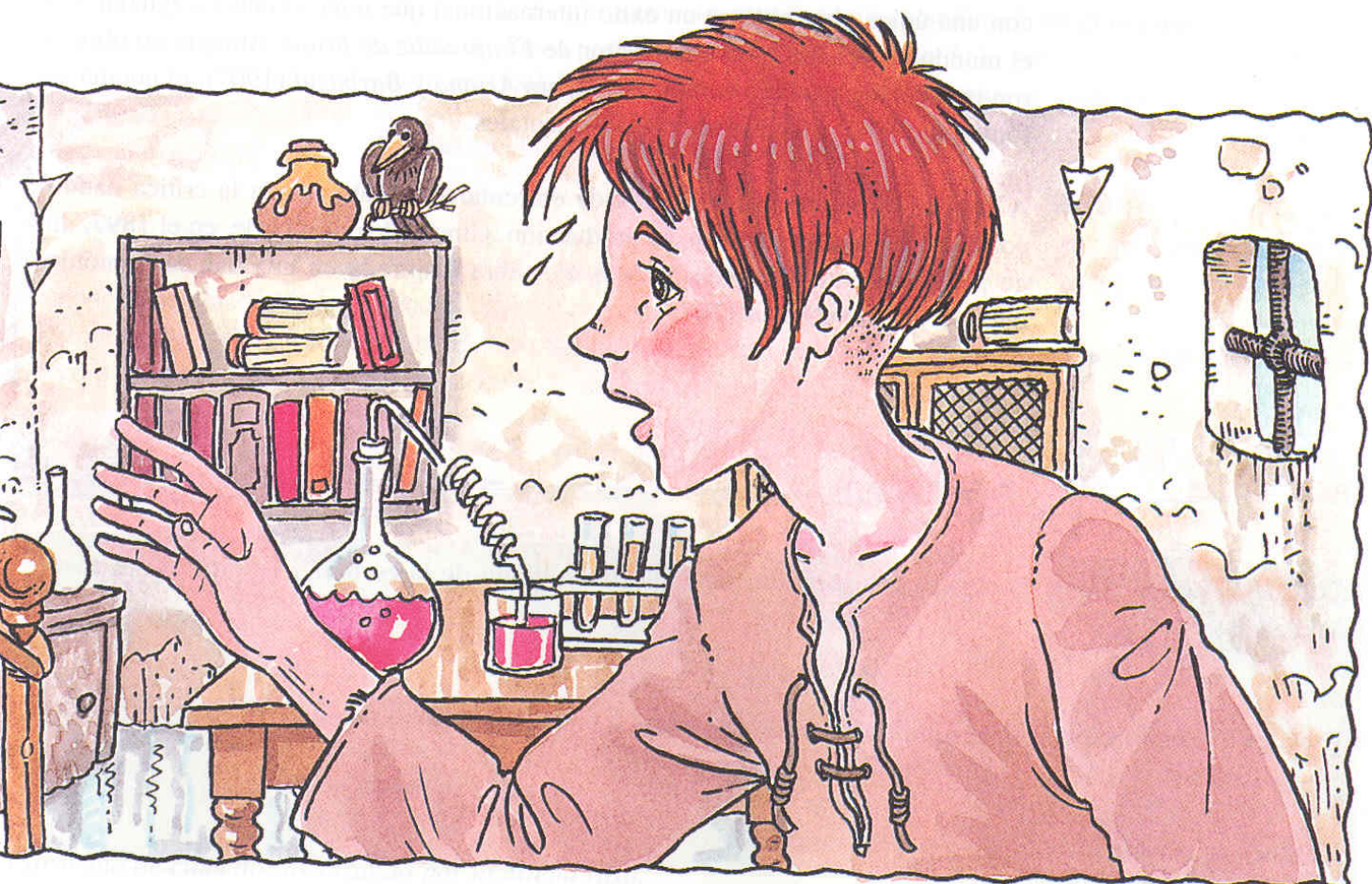
—¡Socorro, maestro, acudid en mi auxilio! ¡Me ahogo!

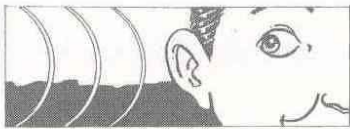
El mago regresa y en una invocación, lleno de fuerza y tensión, deshace el encantamiento, haciendo desaparecer el agua.

La escena es desoladora, todo ha quedado destrozado.

La reprimenda del mago finaliza con un tirón de orejas.

Interpretad vuestra música para el resto de la clase. Mientras escuchas a tus compañeros y compañeras intenta identificar cómo se han utilizado los elementos musicales para describir la atmósfera del relato.

Obra: **El aprendiz de brujo**
Autor: **Paul Dukas**

El aprendiz de Brujo es una obra del compositor francés Paul Dukas, inspirada en el mismo relato con el que has trabajado en la actividad anterior.

Lee la siguiente información sobre la obra y el autor.

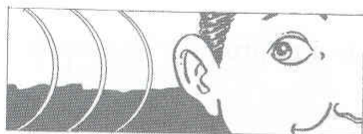
Paul Dukas (París, 1865-1935), profesor de composición y orquesta en el Conservatorio de París, ejemplifica un tipo de músico no raro en nuestro siglo, aquel que con una única obra obtiene un éxito internacional que nunca vuelve a igualar. Para el mundo en general es el compositor de *El aprendiz de brujo*. Aunque no obtuvieron igual éxito, también compuso la ópera *Ariana y Barbazul* (1907), el poema sinfónico *La Péri* y diversas obras instrumentales.

A la edad de veintisiete años, decide enfrentarse al público y a la crítica dando a conocer las mejores obras de su producción. Cinco años más tarde, en el 1897, dirige personalmente *El aprendiz de brujo*, obra inspirada en una balada homónima que escribió **Goethe** en 1797.

El tema principal de esta obra es una melodía conocida como “**tema de la escoba**”. Tu profesor te enseñará a cantarla.

Escucha a continuación la obra completa; mientras lo haces intenta seguir el argumento.

Después de la audición completa la ficha número 28.

Obra: **En las estepas del Asia Central**
Autor: **Alexander Porfirievitch Borodin**

Escucha el poema sinfónico titulado *En las estepas del Asia Central* y completa la primera actividad de la ficha número 29. No leas el argumento antes de la primera audición.

Lee la siguiente información sobre el autor y la obra.

Alexander Porfirievitch Borodin (1833-1887) fue figura destacada del mundo musical ruso del siglo XIX. Borodin no era un “profesional” de la música propiamente dicho. Fue ante todo químico y cirujano, profesor de la academia de medicina y de química militar. Compositor autodidacta, la música representaba para él una forma de “distracción, recreación y reposo”.

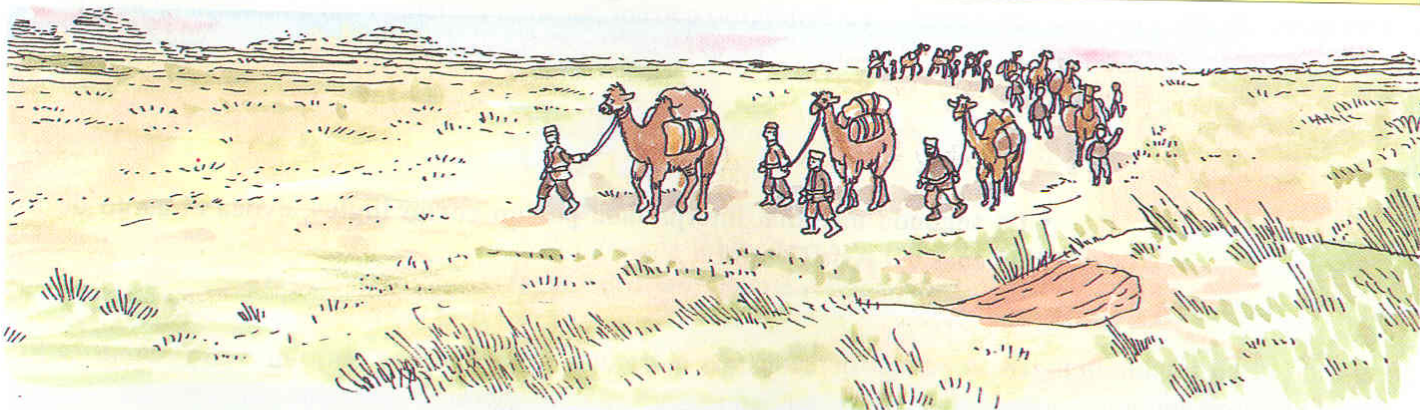
Borodin compuso dos sinfonías y otras piezas para orquesta, la ópera *El príncipe Igor*, que dejó inacabada, y el poema sinfónico titulado *En las estepas del Asia Central*.

En las estepas del Asia Central es una composición para orquesta que estaba destinada en principio a formar parte de una colección de obras de diversos músicos rusos, con el fin de ilustrar musicalmente distintos episodios de un gran espectáculo sobre la historia de Rusia para celebrar el 25 aniversario de la subida al trono del zar Alejandro II, en 1880. Sin embargo, el zar fue asesinado poco después y el proyecto fracasó.

El texto en el que se inspira esta obra es:

“El silencio monótono de las ‘estepas del Asia Central’ es interrumpido por los sonidos de un canto ruso. A lo lejos se escuchan los pasos de los caballos y camellos, que se mezclan con los sonidos exóticos de un aire oriental. Una caravana indígena, protegida por soldados rusos, se acerca y luego se aleja cada vez más.

El canto ruso y el de los indígenas asiáticos se unen hasta fundirse en un conjunto armonioso cuyo eco se pierde poco a poco en el aire de las estepas, que han vuelto a caer en el silencio.”

Caravana de camellos avanzando por la estepa rusa.

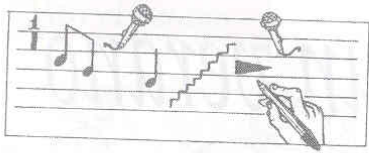
Escucha los dos temas principales de la obra y pide a tu profesor que repita la audición hasta que ya puedas tararearlos.

- La primera melodía que vas a escuchar es el “tema de los soldados rusos que escoltan la caravana”. Primero lo toca un **clarinete** y, a continuación, lo repite una **trompa** con notas más graves.

- La segunda melodía, interpretada por un **cuerno inglés**, evoca el canto de los indígenas del Asia Central.

Completa el resto de la ficha número 28.

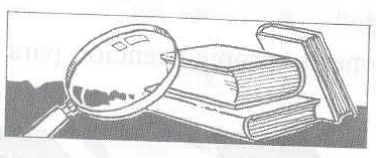
Con un grupo de ocho a diez participantes componed una obra **descriptiva** o **programática**. Vuestra composición puede basarse en:

Un paisaje (en este supuesto conviene que busquéis una fotografía del paisaje que vais a describir);

Un texto literario (una poesía, un cuento, una leyenda; también, si lo preferís, os podéis inventar vuestro propio relato);

Las aventuras de dos personajes.

- Una vez decidido el elemento en el que os vais a inspirar, debéis organizar vuestras ideas para componer vuestra música y seleccionar los instrumentos y objetos sonoros que vais a utilizar.
- Recordad que podéis utilizar recursos musicales como ostinatos, una melodía que represente a algún personaje o situación y se repita a lo largo de la obra (recordad cómo se utilizaba este recurso en las obras que habéis escuchado).
- Practicad vuestra música y, si lo consideráis conveniente, escribid todo o algunas partes de la pieza en una partitura.
- Interpretad dos veces la composición para el resto de la clase. La primera vez sin advertirles cuál es la idea en que la obra se basa; antes de repetirla explicadles esta idea.

Escribe una crítica musical sobre la obra que más te ha gustado (*El aprendiz de brujo* o *En las estepas del Asia Central*). Imagina que tu texto va a ser publicado en la sección cultural de un periódico, anunciando el concierto de una orquesta importante. ¡Logra que la gente quiera asistir al concierto a escuchar esa obra!

Escucha alguna de las siguientes obras de música programática, y busca información sobre el “programa” en el que se ha inspirado el compositor:

- *Las fuentes de Roma* (Respighi)
- *Peer Gynt* (Grieg)
- *Mi madre la Oca* (Ravel)
- *Pacific 231* (Honegger)
- *Shéhérazade* (Rimsky Korsakov)

Escribe un breve informe para presentar a tu clase consignando los datos más importantes de la obra y el autor, así como tus opiniones a propósito de la música que has escuchado. ¡Logra que la gente quiera asistir al concierto a escuchar esa obra!