

EUPAM UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

DIPLOMA DE ARTE Y CREATIVIDAD

ASIGNATURA: Comprender la Música

ALUMNO: Quintana Domínguez Ricardo César

Curso 2017-2018, Segundo Cuatrimestre

PROFESOR: Dr. D. Roberto Souto Suárez

INDICE

Pág 1 : Portada

Pág 2 : Indice

Pág 3 : Introducción

Pág 5 : Tchaikowski: Obertura 1812

Pág 6 : Tchaikowsky: Biografía

Pág 7 : Obertura 1812

Pág 9 : Tchaikowski: Obra musical

Pág 12: Bibliografía

Pág 13: Benito Cabrera: Nube de hielo

Pág 13: Benito Cabrera: Biografía

Pág 17: Nube de hielo

Pág 19: Nube de hielo: Partitura

Pág 20: Benito Cabrera: Discografía

Pág 21: Bibliografía

INTRODUCCIÓN

A medida que se ha desarrollado la asignatura "Comprender la Música", le he encontrado un mayor significado a aquello que la mayoría de las veces "sólo oímos", y que pocas veces "sentimos". He ido asimilando, que hay que extraer muchísimos más datos de la música que escuchamos. Desde los sentimientos de su compositor, buscando lo que quiere expresarnos a través de ese "su lenguaje tan especial" convertido en unas notas musicales escritas e interpretadas, hasta intentar analizar la estructura de dicha obra y la interpretación musical no sólo en su conjunto sino buscando todos sus matices, o analizando su tímbrica, en sus distintas formas de expresión.

Se ha despertado en mí, la capacidad de escuchar la música activamente.

Para el trabajo final de la asignatura me he planteado presentarlo con dos obras que como un flash me han acudido desde un principio a la mente. Obras que de alguna manera me han marcado por dos motivos diferentes.

La Primera: La Obertura 1812 de Tchaikowsky.

Allá por los años 65, estando en el instituto, mi contacto con la música clásica había sido muy discreto. El profesor de Matemáticas había creado el "Club Matemático". Cada cierto tiempo se realizaba algún tipo de expresión artística. Cuando me tocó participar acudí con el disco de vinilo de dicha obra, en cuya carátula, en su parte posterior, se especificaban los datos de la composición, el motivo de la misma y otras reseñas que no recuerdo. Lo presenté y lo oímos en el "Club". Me dejó marcado.

La segunda : Nube de Hielo de Benito Cabrera.

Me ha tocado la fibra ahora, después de la jubilación. He escogido esta obra: Nube de Hielo, del timplista y compositor canario, Benito Cabrera, más que por ser destacada en un ámbito muy extenso, por una cuestión sentimental. Por una parte el hecho de tener su origen e inspiración en nuestras islas y creada para un instrumento tan nuestro como el timple, y, por otra, por haber sido una de las primeras obras que conseguí tocar a la guitarra (arreglos para guitarra de Fernando Cruz, mi profesor), con no cierta complicación para mis inicios.

TCHAIKOVSKY: OBERTURA 1812

El 20 de Agosto de 1882 se estrenó en Moscú una de las más grandes composiciones musicales de la historia. La Obertura 1812 del genial compositor ruso Piotr Illych Tchaikowsky. Obra que incluye himnos religiosos y melodías tradicionales rusas, incluyendo además el "Dios salve al Zar", el himno ruso de la época en que se escribió la obra, así como acordes de "La Marsellesa"

Esta composición celebra la derrota de Napoleón en su campaña por conquistar Rusia, y, con el paso del tiempo, se ha convertido en una representación de la libertad de los Pueblos.

El 7 de septiembre de 1812, las tropas de Napoleón se enfrentaron a las fuerzas rusas en Borodino (a 120 km al oeste de Moscú). Aunque el ejército francés fue el ganador, resultó una victoria pírrica para Napoleón pues con más de 100,000 bajas, la batalla de Borodino es considerada una de las más sangrientas de la historia.

Con sus fuerzas agotadas Napoleón avanzó hasta Moscú. Los franceses se encontraron con una ciudad incendiada y sin provisiones. Como estaba muy lejos de sus líneas de abastecimiento, Napoleón se vio obligado a abandonar Rusia.

En su larga marcha de regreso el ejército francés se enfrentó

a varios contratiempos: hambre, bajas temperaturas, y el constante asedio de las fuerzas rusas. Para cuando llegó a Polonia, la Grande Armée se encontraba reducida a la décima parte de su fuerza original.

Esta derrota de Napoleón inspiró a Leon Tolstoi a escribir su famosa novela "Guerra y Paz" y a Piotr Illych Tchaikovsky, a componer la célebre "Obertura 1812".

TCHAIKOWSKY: BIOGRAFÍA

Piotr Illych Tchaikowsky nació en Vótkinsk (Rusia), el 7 de Mayo de 1840. Al nacer en una familia de clase media recibió una educación dirigida a prepararle como funcionario público. En contra de los deseos de su familia, decidió seguir la carrera musical y en 1862 accedió al Conservatorio de San Petersburgo, graduándose en 1865.

En 1880 el Zar Alejandro II quería conmemorar la derrota de Napoleón de 1812, por lo que mandó construir la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. Nikolai Rubinstein, director del Conservatorio de Moscú, sugirió una pieza conmemorativa para emplearse en la inauguración de la catedral, encargándosele este trabajo a Tchaikovsky. El compositor

ruso empezó el proyecto en octubre de 1880, acabándolo en seis semanas.

Tchaikovsky había planeado que la obra fuera interpretada al aire libre, en la plaza frente a la catedral, con una banda de metales acompañando a la orquesta, las campanas de la catedral tocando repiques y salvas de artillería. Sin embargo, el asesinato de Alejandro II en marzo de 1881 pospuso las celebraciones. La Obertura pudo ser estrenada en 1882, durante la Exhibición de Arte e Industria, pero solo con una orquestación convencional y bajo techo.

Tchaikovsky nunca quedó muy conforme de esta obra. El opinaba que podría ser *"fuerte y ruidosa, pero carente de mérito artístico, porque la escribí sin calidez ni cariño"*. Pero el genial compositor se equivocó, ya que con el tiempo La Obertura 1812 se convirtió en pieza obligada del repertorio orquestal y una de las más grandes composiciones de la historia musical .

OBERTURA 1812

https://www.youtube.com/watch?v=0DFsF_0tfiM

La obra comienza con "Dios proteja a su pueblo", una melodía religiosa, lírica y suave, de la Iglesia Ortodoxa rusa, ejecutada por violas, cellos y contrabajos, que nos recuerda la convocatoria a rezar por la paz, que encabezó el Patriarca de dicha Iglesia, consciente de que el ejército imperial ruso, inexperto y pobremente equipado, no podría hacer frente al ejército de Napoleón, que era el más poderoso de su tiempo. Esta parte, en ocasiones se interpreta por un coro en lugar de la orquesta, generalmente de voces graves, "a capella", usando la letra del himno religioso original.

Las notas que suenan a continuación expresan la inminencia del conflicto y la preparación para la batalla, en una mezcla de desesperación y entusiasmo. Viene a ser el espectáculo de fiesta y baile.

Le siguen los sonos distantes de "La Marsellesa", representando el avance francés sin oposición por parte de un ejército ruso mal preparado y mal pertrechado. Los dos ejércitos se encuentran en Borodino y "La Marsellesa" se impone triunfal, cuando, tras una dura batalla en el lugar, Moscú cae en manos francesas.

La pieza tradicional rusa que sigue, plasma el pedido apasionado del Zar, que apela al espíritu ruso, llamando a su gente a seguir adelante y defender a la Madre Rusia. Sin embargo, "La Marsellesa" vuelve a elevarse, indicando el avance sobre Moscú por parte de las fuerzas francesas.

Los rusos abandonan sus pueblos en el camino a Moscú dejando atrás tierra arrasada, y el crescendo de la música tradicional rusa va luchando contra el himno francés, hasta que este choque llega a un punto elevado, indicando la caída de la última línea de defensa rusa, al tiempo que Moscú arde.

En el momento de la toma de Moscú, cuando todo parece perdido, el himno religioso del inicio es oído de nuevo representando la intervención divina, que trae un invierno extremo para el que los franceses no estaban preparados. La logística del ejército francés no estaba preparada para ese clima.

Una melodía descendente, viene a continuación, interpretada por la cuerda, que repite su cadencia una y otra vez, cada vez más grave, hasta que intervienen las trompas, que nos dice que las tropas invasoras comienzan su retirada y que Rusia es liberada.

Sus cañones, atrapados en el terreno congelado, son capturados por los rusos. Irrumpe el glorioso "Dios salve al Zar". Es el final apoteósico, cuando los cañones son disparados en señal de triunfo, acompañados por repiques de campanas, y los metales (trompetas, trompas, trombones y tubas) sonando a pleno pulmón, hasta la conclusión de la obra, celebrando la victoria final sobre el invasor.

OBRA MUSICAL DE TCHAIKOWSKY

Aparte de esta grandiosa pieza, la obra musical de Tchaikowsky es muy extensa:

Obras

- Op. 1 - Dos piezas para piano
- Op. 2 - Recuerdos de Hapsal, 3 piezas para piano
- Op. 3 - El voivoda, ópera
- Op. 4 - Vals capricho en re mayor para piano
- Op. 5 - Romance en fa menor para piano
- Op. 6 - Seis romanzas para voz y piano
- Op. 7 - Vals y scherzo en la mayor para piano
- Op. 8 - Capricho en sol bemol mayor para piano
- Op. 9 - Tres Piezas de salón para piano (sweet reverie)
- Op. 10- Dos piezas para piano
- Op. 11- Cuarteto de Cuerda n.º 1, en Re Mayor
- Op. 11a: Andante cantabile para violoncelo y orquesta del cuarteto no.1
- Op. 12- La niña de nieve música incidental
- Op. 13- Sinfonía n.º 1 en sol menor (Tchaikovski), "Ensueños de invierno"
- Op. 14- Vakula el herrero (segunda versión: Cherevichki), ópera
- Op. 15- Obertura de festival sobre el himno nacional danés.
- Op. 16- Seis romances para voz y piano
- Op. 17- Sinfonía n.º 2 en do menor, "Pequeña Rusia"
- Op. 18- La tempestad, fantasía sobre Shakespeare
- Op. 19- Seis piezas para piano
- Op. 20- El lago de los cisnes
- Op. 20a:- Suite el lago de los cisnes
- Op. 21- Seis piezas para piano sobre un tema original
- Op. 22- Cuarteto para cuerda n.º 2 en fa mayor
- Op. 23- Concierto para Piano n.º 1, en Si Bemol Menor
- Op. 24- Eugenio Oneguín, ópera
- Op. 25- Seis romances para voz y piano
- Op. 26- Serenata melancólica en si menor, para violín y orquesta
- Op. 27- Seis romanzas y canciones para voz y piano
- Op. 28- Seis romances para voz y piano
- Op. 29- Sinfonía n.º 3 en re mayor "Polaca"

- Op. 30- Cuarteto para cuerda no.3 en mi bemol menor
- Op. 31- Marcha Eslava
- Op. 32- Francesca da Rimini, poema sinfónico sobre el episodio V; En el infierno
- Op. 33- Variaciones sobre un tema rococó para violonchelo y orquesta
- Op. 34- Vals scherzo en do mayor para violín y orquesta
- Op. 35- Concierto para Violín y orquesta en re mayor
- Op. 36- Sinfonía n.º 4 en fa menor, Romeo y Julieta
- Op. 37a: Sonata para piano n.º 3 en sol mayor, "Gran Sonata"
- Op. 37b: Las Estaciones, 12 piezas características para piano
- Op. 38- Seis romanzas para voz y piano
- Op. 39 - Álbum de la juventud, 24 piezas fáciles para piano
- Op. 40 - 12 piezas para piano, de moderada dificultad
- Op. 41 - Liturgia para San Juan Crisóstomo
- Op. 42 - Recuerdos de un lugar querido, 3 piezas para violín y piano
- Op. 43 - Suite n.º 1 en re menor
- Op. 44 - Concierto para piano y orquesta no.2 en sol mayor
- Op. 45 - Capricho Italiano
- Op. 46 - 6 duetos para voces y piano
- Op. 47 - 7 romances para voz y piano
- Op. 48 - Serenata para cuerda en do mayor
- Op. 49 - Obertura 1812
- Op. 50 - Trío para piano en la menor "elegiaco"
- Op. 51 - 6 piezas para piano
- Op. 52 - Servicio de Vísperas
- Op. 53 - Suite n.º 2 en do mayor, "característica"
- Op. 54 - 16 canciones de niños para voz y piano
- Op. 55 - Suite N.º 3 en sol mayor
- Op. 56 - Concierto-fantasia para piano y orquesta en sol mayor
- Op. 57 - 6 romances para voz y piano
- Op. 58 - Sinfonía Manfred en si menor
- Op. 59 - Dumka en do menor
- Op. 60 - 12 romances para voz y piano
- Op. 61 - Suite n.º 4 en sol mayor, "mozartiana"
- Op. 62 - Pezzo capriccioso para violoncelo y orquesta en si menor
- Op. 63 - 6 romances para voz y piano
- Op. 64 - Sinfonía n.º 5 en mi menor, "Recuerdos de Rusia"
- Op. 65 - 6 canciones francesas para voz y piano
- Op. 66 - La bella durmiente
- Op. 66a: la bella durmiente, suite de ballet

Op. 67 - Obertura Hamlet
 Op. 67b: música incidental para "Hamlet"
 Op. 68 - La dama de picas, opera
 Op. 69 - Yolanda, opera
 Op. 70 - Sexteto de cuerda en re menor, titulado "Recuerdo de Florencia"
 Op. 71 - El cascanueces
 Op. 71a: El cascanueces, suite de ballet
 Op. 72 - 18 piezas para piano
 Op. 73 - 6 romances para voz y piano
 Op. 74 - Sinfonía n.º 6 en si menor, Patética
 Op. 75 - Concierto para piano y orquesta no.3 en mi bemol mayor (1º movto. de la sinfonía no.7)
 Op. 76 - Obertura La Tormenta
 Op. 77 - Obertura Fatum
 Op. 78 - Obertura y recuperación postuma El voivoda
 Op. 79 - Andante y finale para piano y orquesta
 Op. 80 - Sonata para piano no.2 en do sostenido menor
 Op. Post.1 - Sinfonía no.7 en mi bemol mayor (1º movto concierto para piano no.3)
 Op. Post.2 - Sonata para piano no. 1 en fa menor (único movimiento: allegro)
 Op. Post.3 - Concierto para violoncelo y orquesta en re mayor

Óperas

El voivoda (Op. 3, 1867–1868)
 Undina (1869)
 El opríchnik (1870–1872)
 Vakula el herrero Op. 14, 1874
 Eugenio Onegin Op. 24, 1877–1878
 La doncella de Orleans 1878–1879
 Mazepa 1881–1883
 Cherevichki 1885
 La hechicer 1885–1887
 La dama de picas Op. 68, 1890
 Iolanta Op. 69, 1891

BIBLIOGRAFÍA: Páginas webs consultadas

<http://eltamiz.com/elcedazo/series/historia-de-un-ignorante-ma-non-troppo/>

<https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/5589/Piotr%20Illich%20Chaikovski>

<https://www.allegromagico.com/tchaikovsky/>

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/chaikovski.htm>

BENITO CABRERA: NUBE DE HIELO

Nube de Hielo es una balada creada por el compositor canario Benito Cabrera. Para los canarios es una obra muy arraigada y a la que se tiene gran cariño.

La canción ha sido versionada en multitud de ocasiones. Nube de Hielo es una melodía que no tiene letra en realidad, aunque el compositor Andrés Molina escribió una letra y Chago Melián es el cantante que más frecuentemente la ha cantado.

Parte de esa letra, a modo de estribillo, dice:

Nube de hielo en la cumbre del ancho mar,
nube en silencio, ¿qué puedes contar?
Mi juventud, mi adolescencia y mi edad de jugar,
tú verás cómo mi vida se irá.

Esta estrofa viene a decirnos lo que refleja la pequeña obra de Benito: Expresar ese sentimiento de aislamiento, melancolía, nostalgia, presentes en el corazón de los canarios.

BENITO CABRERA: BIOGRAFÍA

Productor musical, compositor e intérprete de timple, Benito Cabrera es un músico de las Islas Canarias que realiza una gran labor en el panorama de la música popular. Es el primer concertista que consigue llevar el timple al ámbito sinfónico.

Es uno de los más importantes creadores de música popular de Canarias, ha sido uno de los renovadores del sonido del timple, un pequeño instrumento de cuerda que, hasta hace poco, sólo se utilizaba como acompañante en la música tradicional isleña.

Ha interpretado una importante cantidad de obras junto a varias formaciones como la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la

Orquesta Clásica de La Laguna o la Orquesta Sinfónica de Córdoba y la de Galicia.

Fruto de estas colaboraciones, graba en el año 97 un CD, que bajo el genérico nombre de Timple y Orquesta, realiza con la OST bajo la dirección del maestro Víctor Pablo Pérez.

Al margen de su experiencia con este tipo de formaciones, Benito Cabrera aborda un diverso repertorio, colaborando con colectivos folklóricos, grupos de jazz, o participando en grabaciones junto a cantantes como Rosana Arbelo, Pedro Guerra, Los Sabandeños o Caco Senante, al tiempo que realiza conciertos con su grupo.

Aparte de ofrecer recitales por todas las islas, ha actuado en numerosas ciudades españolas (Barcelona, Santiago de Compostela, Alicante, Valladolid, Bilbao, Sevilla, Córdoba, Madrid, etc.), y en países como Bélgica, Puerto Rico, Uruguay, Francia, Japón, Alemania, Reino Unido, Cuba o Estados Unidos, en auditorios de la importancia del teatro Teresa Carreño de Caracas, la Sala Zitarrosa de Montevideo, el Teatro Grieg de Berguen (Noruega), el Gran Teatro de La Habana o el Konzerthaus de Berlín. Ha participado en importantes eventos, de los que cabe destacar los diferentes conciertos junto a la Sinfónica de Tenerife, los macroconciertos 'Atlántica' 97, Son Latinos 2000, actuando en estos últimos ante unas 250 mil personas y el que hizo en febrero de 2009 en el teatro 'Carnegie Hall' de Nueva York.

Ha editado 9 grabaciones como solista de timple, en las que se combinan tendencias que van desde el folk, la música clásica y el pop.

Asimismo, su tarea de divulgación y didactismo, se ha visto reflejada en la edición de varios libros de investigación etnográfica, en varias enciclopedias sobre cultura canaria y en la realización de dos métodos (uno de ellos audiovisual) que se han editado para el aprendizaje del timple.

Asimismo, ha realizado multitud de conciertos didácticos con distintas formaciones y fue el coordinador del área didáctica de la Orquesta Sinfónica de Tenerife durante varias temporadas.

Siguiendo una cronología, desde el año 2005 al 2008 ejerció como profesor de la asignatura de Timple del Conservatorio Superior de Música de Canarias.

Durante el 2005, realizó conciertos en Alemania, Portugal y Japón, destacando en este último, la participación en la Exposición Universal de Aichi, así como un concierto ofrecido en el prestigioso teatro Konzerthaus de Berlín, donde estrenó la obra “Pinceladas Canarias”, del compositor Emilio Coello.

En el 2006 se editó su disco “Puente del Sur”, que fue presentado en la Otto Braun Saal de Berlín, en el festival “Folk de Inverno” de Las Rozas (Madrid), en el Raising Sun Arts Centre de Londres, así como en numerosos lugares de las islas.

Durante el 2007 realizó una gira por Estados Unidos y se hizo cargo de la dirección musical del grupo Los Sabandeiros.

En el 2008, editó su séptimo trabajo discográfico, titulado “Contrastes”, que fue presentado en varias ciudades españolas. En el 2009, realizó un concierto en el teatro neoyorquino del Carnegie Hall.

Desde el año 2009, es director del proyecto musical Bimbaches, de la isla de El Hierro, que aglutina a componentes de varios grupos de la isla.

En el 2010 realizó conciertos en toda el área de Canarias, así como varios conciertos en diversos puntos de la península y Argentina. Asimismo, se hizo cargo de los arreglos del disco de Los Sabandeños, “Amoríos”, con la participación de varios artistas como Sole Giménez o Pablo Milanés. Asimismo, colaboró con varios artistas y colectivos como la Orquesta Sinfónica de Tenerife o Los Gofiones. Ese mismo año editó el disco “Raíces del Mundo”, como solista de timple, acompañado por el Cuarteto Capriccio. Asimismo, montó y dirige el proyecto de la Orquesta de Timples ‘Timpluras’. Desde el año 2007, es el director musical de Los Sabandeños.

Es miembro del Consejo Canario de Cultura, organismo creado para asesorar al Gobierno de Canarias en materia de cultura.

Ha obtenido el Premio Internacional “Cuba-Disco” por su trabajo “Raíces del Mundo” junto al Cuarteto Capriccio.

En diciembre de 2012 presentó su libro “Obras para timple solista”. En abril de 2014 presentó su libro “Va por el aire”.

En julio de 2016 presentó su último disco, titulado “Espirales”.

Actualmente dirige la Casa-Museo del Timple en Teguiise (Lanzarote), es director musical de Los Sabandeños, y realiza proyectos diversos con varias formaciones.

Su último trabajo como creador ha consistido en el libreto de la obra sinfónico-coral La Leyenda de Gara y Jonay, estrenada en diciembre de 2017 por la Orquesta Sinfónica de

Tenerife, con partitura de Emilio Coello, dirección de Víctor Pablo Pérez y la presencia de Los Sabandeños. Dicho estreno fue disfrutado por unas 20.000 personas en directo, y retransmitido a través del Canal Internacional de TVE.

NUBE DE HIELO

<https://www.youtube.com/watch?v=9kY7x8abMfk>

Es una balada tradicional que según el propio Benito Cabrera está inspirada en el Teide, concretamente en el sonido del silencio que encontró en este paraje.

Nube de Hielo es una de las melodías que más melancolía provoca en los canarios; una canción que compuso Benito Cabrera, justo después de bajar del Teide, inspirado en el sonido del silencio tan profundo que halló en una montaña que considera mágica. El timplista Benito Cabrera, nacido en Lanzarote y afincado en Tenerife, homenajeó hace años al monumento natural con unos acordes que formaron parte del expediente de declaración del Teide como Patrimonio de la Humanidad, título que cumplió en 2017 su décimo aniversario. De día, de noche, en verano o en invierno, aunque hay solo uno, el Teide nunca es único, por eso para Cabrera, el Teide "es como la música, hay tantos como estados de ánimo".

En esta pequeña obra su música toma influencias de los acordes renacentistas y barrocos.

Su título surgió de las reflexiones que compartía con un equipo de Cultura en La Laguna. "Trabajábamos la facción surrealista de Tenerife en los años 30", explica el músico, "y decían que era la isla surrealista porque había paisajes tan sorprendentes como las nubes de hielo, el sombrero que se forma en el pico cuando hace mucho frío, y me pareció un título muy bonito para hacer referencia a algo tan surrealista como el silencio de un paisaje".

A Benito Cabrera el Teide se le ha mostrado como el símbolo de sentirse canario, "una tierra hermosa", comenta. Consciente de que su melodía remueve el corazón de casi todos los isleños, el timplista reconoce, modesto, que le llena de orgullo que "algo que has hecho en la más absoluta soledad consiga tantos cómplices en el sonido".

Musicalmente es una melodía que posee una estructura simple y muy corta, continua, en la que el desarrollo de la obra, sus ideas musicales no se reexponen pero si se nos presentan con algunas repeticiones de compases: El compás 3 y 4 se repiten en el 11 y 12, el 15 en el 17, y, el 18 en el 19 y 22.

Estructuralmente, al ser una obra corta, el intérprete tiene una cierta libertad para su desarrollo. Normalmente se interpreta siguiendo la fórmula binaria:

A/A/B/B

A incluiría los compases 1 a 17 y, B, del 18 al 32.

NUBE DE HIELO

BENITO CABRERA

5

9

13

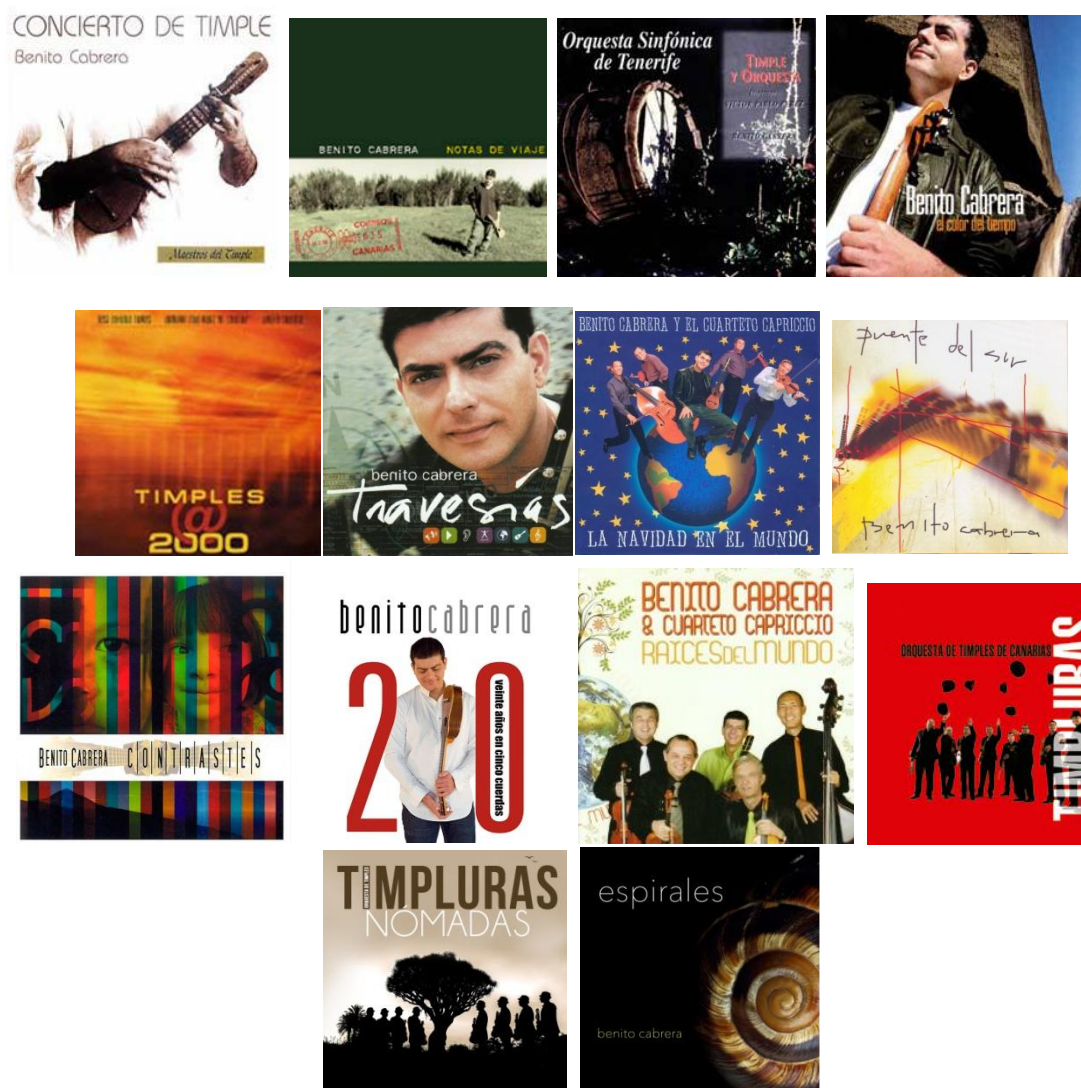
17

21

25

29

BENITO CABRERA: DISCOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA: Páginas webs consultadas:

<http://benitocabrera.com/>

<http://canariasenhora.com/#!/benito-cabrera-hay-tantos-teide-como-estados-de-animo-65613>

<http://www.biografiasdelanzarote.com/biografia.php?criterio=40>

<https://www.last.fm/es/music/Benito+Cabrera/+wiki>

<http://www.multitrack.es/wp-content/uploads/2016/02/BIOGRAFI%CC%81A-BENITO-CABRERA-MT.pdf>