

La viola no está sola

ESPECTÁCULO MUSICAL PARA DECETO DE VIOLAS Y ACTRIZ

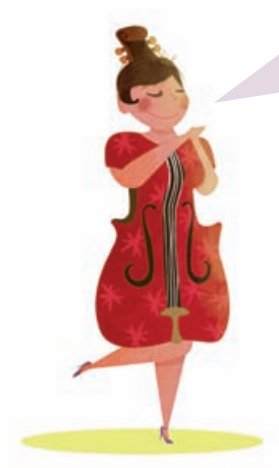
Texto e interpretación: BELÉN OTXOTORENA

• **Guía didáctica** •

MARÍA SETUAIN BELZUNEGUI

INTRODUCCIÓN.....	3
Los artífices del concierto	5
Orquesta Sinfónica de Castilla y León-Sección de violas.....	5
Belén Otxotorena	6
María Setuain Belzunegui	6
LA VIOLA.....	7
La viola y la familia de cuerda frotada	7
Origen y evolución de la viola	10
La viola en el conjunto instrumental.....	13
Música de cámara. El cuarteto de cuerda	13
El conjunto orquestal	15
La viola como instrumento solista	16
EL CONCIERTO.....	17
Las obras del concierto y sus autores	18
ACTIVIDADES	27
La viola no está sola.....	27
Láminas de ejercicios.....	28
Práctica musical	30
Ejercicios de dramatización	31
Ejercicios de audición	31
Ejercicios a realizar tras la asistencia al concierto	32
Expresión plástica	33
Ejercicio de teatralización.....	34
Práctica musical	35
Ejercicio de audición	39
Propuesta pedagógica	40
ANEXOS	41
Bibliografía recomendada	41

1

Introducción

Violinda es una viola italiana, nacida en Cremona y con mucho sentido del humor, a quien le ha desaparecido la cuerda del sol. Hace tiempo que no puede tocar y, además, está sola así que, para no aburrirse, cierra los ojos e imagina que viaja a los escenarios que la aplaudieron y la hicieron feliz. Sin embargo, hoy será un día especial: recibirá la visita del violín y del violonchelo y, además, la sección de violas de la (orquesta) se acercará para hacerle compañía. Y todavía hay más sorpresas: la inestimable visita de la viola de gamba le ayudará a recordar viejos tiempos y melodías casi olvidadas. Gracias a ellos, será difícil que Violinda vuelva a sentirse sola. La viola reivindica su sitio y, por méritos propios, se convierte en protagonista indiscutible¹.

¹Presentación del concierto didáctico “La viola no está sola” en el programa del Aula de Música de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, en su edición de la temporada 2011-2012.

Con estas palabras se presentaba la primera representación del concierto didáctico “La viola no está sola”. La idea original, de Mikel Cañada, fue exitosamente plasmada en forma de guión por Belén Otxotorena, quien supo hacer atractiva la historia de la viola para el público más difícil: el infantil.

Este concierto cumple una función fundamental: rehabilitar la posición de la viola en el imaginario colectivo. Todavía hoy, la viola apenas tiene lugar en la mente de muchas personas y, aun cuando no es el caso, se considera un instrumento “de segunda”. No obstante, la viola cumple una función fundamental en las agrupaciones instrumentales: su tesitura media y su timbre tan versátil procuran el empaste de los demás instrumentos de cuerda que, de otra manera, se encontrarían huérfanos. Igualmente ocurre en los conjuntos de cámara, en los que tradicionalmente, por fortuna, la viola ha tenido un papel más relevante. Sin embargo, como instrumento solista, no tuvo gran repercusión hasta prácticamente el siglo xx. ¿Cuáles son las razones por las que este maravilloso instrumento, de timbre oscuro y melancólico, ha sido relegado a un segundo plano durante tanto tiempo?

El presente dossier didáctico, dirigido al profesorado o a cualquier otra persona interesada en conocer un poco mejor este instrumento, pretende resolver algunas de estas dudas. Quiere ser una guía y, como tal, acompañar a sus lectores en un viaje de iniciación; sembrar la curiosidad y el interés suficientes para que, más adelante, sintáis la necesidad de acercaros de nuevo al extraordinario mundo de la música.

Los artífices del concierto

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN SECCIÓN DE VIOLAS

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, OSCyL, se creó en 1991 a instancias de la Junta de Castilla y León. Su primer director titular fue Max Bragado-Darman, que permaneció en el puesto hasta 1999, siendo sustituido por Salvador Mas como principal director invitado. En la actualidad, al frente de la formación se encuentra Lionel Bringuier, a quien acompañan Vasily Petrenko como principal director invitado y Dmitry Sitkovetsky como artista en residencia.

En la actualidad, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León es ya uno de los proyectos orquestales más dinámicos y renovadores de España, con un repertorio que conjuga con imaginación y frescura las obras de compositores clásicos y contemporáneos y música de repertorio con obras menos conocidas. La orquesta se ha producido en los principales teatros tanto nacionales como extranjeros y ha colaborado con directores, solistas y agrupaciones corales de primera fila, y sus grabaciones han merecido alabanzas por parte de la crítica.

En abril de 2001, la OSCyL inauguró su nueva sede en el Auditorio de Valladolid, Centro Cultural Miguel Delibes.

BELÉN OTXOTORENA

Actriz, narradora y profesora de Dramatización realiza estudios musicales en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona y de Arte Dramático en la Escuela Navarra de Teatro. Como actriz, ha trabajado con distintas compañías teatrales tanto en el campo de la interpretación como en el de la dirección.

Es coautora y escritora de cuentos, guías didácticas y guiones musicales para alumnos de todos los niveles educativos: *La viola no está sola*, *Noé*, *Noemí y Noemilia*, *siete animales y su familia*, *Cartas a Clara...* Ha escrito varios relatos musicales para adultos: *Noche de Akelarre*, *La leyenda de Sarasate*, *Un café con danza y un ballet*, *por favor...*

Como profesora de Dramatización, ha trabajado en la dirección escénica de diferentes proyectos educativos y musicales y ha dirigido proyectos teatrales con niños desde los 3 hasta los 17 años.

Como narradora, escritora o actriz, colabora tanto con agrupaciones de cámara como con orquestas nacionales e internacionales y, durante quince años, participó en el programa *Música en Acción* del Gobierno de Navarra. Desde 2002, trabaja en el programa infantil *Cuentos de risa con Luisa y Mari-sa*, diseñado por Pasadas las 4, su compañía teatral desde 1994. Con dicha agrupación, ha realizado espectáculos musicales de gran acogida nacional como *Cuentos de un ciempiés: unos van de canto, otros del revés*, *Juegos de niños*, *Cuentos del mundo con Raimundo o Vicentillo*, *ivaliente sastrecillo!* y acaba de estrenar un espectáculo musical para bebés en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Euskadi titulado *Ploc, ploc... PLIK!*

Desde 2010, trabaja en el programa de conciertos didácticos que organiza el Teatro Metropolitano de Medellín y la Fundación Luis Ángel Arango de Bogotá.

MARÍA SETUAIN BELZUNEGUI

Licenciada por el Conservatorio Superior de Navarra en la especialidad de Flauta Travesera, continuó sus estudios en la Universidad de la Sorbona, en París, donde realizó un máster de Música y Musicología en la doble especialidad de Mediación Musical y Sociología de la Música.

Es autora de varias guías didácticas para diversos organismos (Orchestre National d'Île-de-France, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Gobierno de Navarra, Ópera de Cámara de Navarra, Orquesta Sinfónica de Castilla y León...) y ha realizado numerosas intervenciones en el ámbito de la sensibilización musical tanto para niños como para adultos. Durante el año 2012 ha desarrollado el proyecto pedagógico de Ópera de Cámara de Navarra. Desde hace varios años se dedica a la docencia como profesora tanto de Lenguaje Musical como de Flauta Travesera.

Pertenece al grupo Musyca de Investigación sociológica desde 2009, con el que tiene varias investigaciones abiertas (*Género Sinfónico*, sobre el estatus de las mujeres en las orquestas sinfónicas españolas) y dirigió la sección de sociología de la revista de pensamiento musical *Tresefes*.

2. La viola

La viola y la familia de cuerda frotada

Los instrumentos musicales se clasifican en función de la forma por la que producen su sonido. En la cultura musical occidental, la primera clasificación se realiza en tres grandes familias: cuerda, viento y percusión. Pero en el interior de cada una de ellas existen subgrupos que permiten precisar los métodos de producción del sonido.

La viola es un instrumento de la familia de cuerda frotada, que se completa con el violín, el violonchelo y el contrabajo. El sonido de los instrumentos de esta familia se produce cuando cuatro cuerdas en tensión se frotan transversalmente con un arco dotado de cerdas de crin de caballo. En función de su tamaño, la tesitura de los instrumentos de esta familia es más aguda (cuanto más pequeños) o más grave (cuanto más grandes), de manera que la viola es el segundo instrumento más agudo, por detrás del violín.

contrabajo

violonchelo

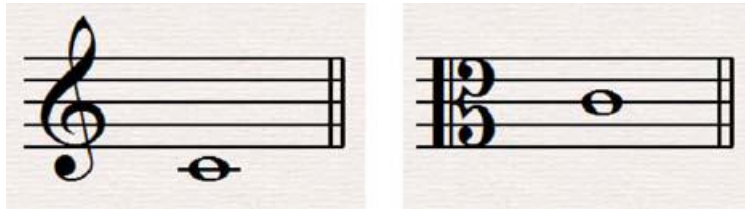

viola

violín

Al ser más grave que el violín, pero no tanto como el violonchelo o el contrabajo, las partes de viola se escriben en clave de do en tercera línea², lo que significa que la nota do se escribe en la tercera línea del pentagrama. Las cuerdas de la viola se afinan sobre las notas do, sol, re y la. La afinación se consigue gracias a cuerdas de diferente grosor sometidas a distintas tensiones y reguladas gracias a las clavijas. Para pequeñas variaciones en la afinación se emplean los tensores o afinadores.

Do escrito en clave de sol y en clave de do

Ejemplo de melodía para viola

El violín y la viola, a pesar de que ésta posee un tamaño considerable, se apoyan en el hombro izquierdo del instrumentista a través de un pequeño accesorio denominado almohadilla. El violonchelo y el contrabajo se apoyan en el suelo mediante una vara metálica, la pica, en cuyo extremo se coloca un botón engomado para evitar que resbalen. Las cuerdas se pulsán con los dedos de la mano izquierda para producir las diferentes notas mientras el arco se sujeta con la mano derecha en uno de sus extremos.

Colocación de los instrumentos

²Las partes de violín se escriben en clave de sol, la clave más aguda empleada en la actualidad, mientras que las partes de violonchelo y contrabajo se escriben en clave de fa, la más grave. Todavía más: el contrabajo suena una octava más grave que aquello que realmente está escrito (puede indicarse gracias a la clave de fa octavada).

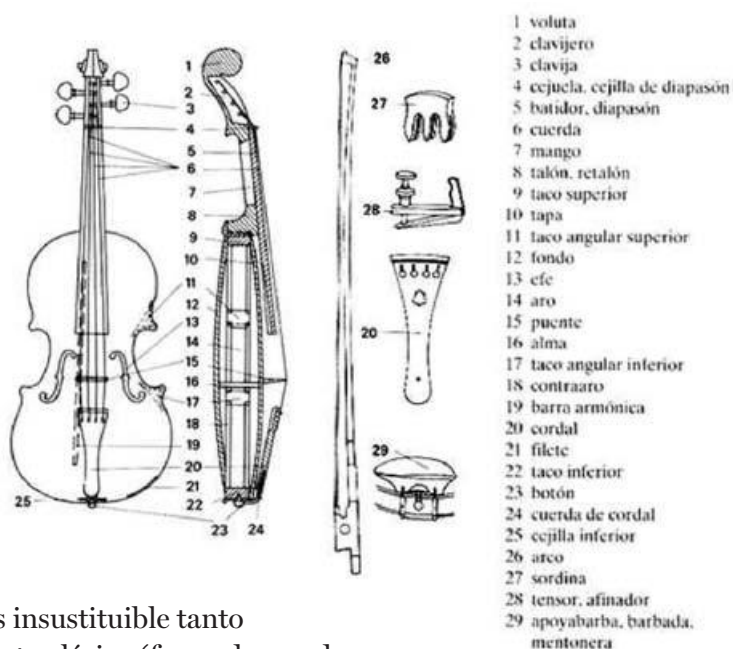
Los instrumentos de la familia de cuerda frotada son melódicos, es decir, interpretan solamente una línea musical, si bien en determinadas circunstancias pueden realizar acordes al frotar dos o más cuerdas simultáneamente. Las cuerdas también pueden hacerse vibrar pellizcándolas con los dedos en un movimiento que se conoce como *pizzicato* y que se emplea para conseguir determinados efectos sonoros³.

técnica del pizzicato o pellizcado de cuerdas

La construcción de los instrumentos de cuerda frotada es muy complicada y continúa siendo artesanal, aunque cada vez existen más empresas que los fabrican en cadena en detrimento de su calidad. Los *luthiers*, o constructores artesanales de instrumentos, construyen cada una de las piezas con mimo, cuidado y gran precisión.

En la actualidad, el rol solista de la viola ha sido eclipsado por instrumentos como el violín o el violonchelo, relegándola a la posición de acompañante. No obstante, el papel de la viola es fundamental y su timbre, más grave, cálido y oscuro que el del violín, es insustituible tanto en el repertorio sinfónico como en el de cuarteto clásico (formado por dos violines, viola y violonchelo).

Sin embargo, la viola gozó de gran estima y prestigio durante el período barroco. Se construían en varios tamaños y constituían por sí solas una amplia familia, de la que derivan la actual viola (empaquetada con la viola da braccio) y el violonchelo moderno (vinculado a la viola da gamba).

Os invitamos a viajar con nosotros a través de la historia de la viola y sus recuerdos musicales.

³El método habitual de producción del sonido de los instrumentos de cuerda frotada es, como su nombre indica, mediante el frotamiento de las cuerdas. Las técnicas de interpretación más modernas y las exigencias de la música contemporánea han favorecido la investigación en este ámbito y actualmente existen muchas maneras de producción de sonido con estos instrumentos, si bien algunas de ellas se emplean únicamente en la búsqueda de efectos sonoros muy concretos.

Origen y evolución de la viola

Violas da gamba

Viola da braccio medieval

Nuestro viaje podría remontarse a muchos siglos atrás pero nos detendremos en el XV. En aquella época dorada para la cultura, llamada Renacimiento, existía en los países europeos una amplia variedad de instrumentos de cuerda, tanto frotada como punteada⁴, que diferían en su forma, sus dimensiones y también en su método de interpretación. Es el caso de la fídula, viola o viella, que en el norte de Europa se apoyaba sobre el pecho mientras que en España se colocaba sobre las piernas.

La fídula originó en Italia dos nuevos tipos de instrumento, que se llamaron *viola da braccio* y *lira da braccio* en referencia a su apoyo sobre el brazo. En realidad, el término *viola da braccio* designaba a todos aquellos instrumentos que se tocaban apoyados sobre el hombro o el brazo, por lo que existía cierta confusión. Estos instrumentos dieron como resultado en violín e incluso llegaron a convivir durante un cierto de tiempo.

Ilustraciones originales de las Cantigas de Santa María (arriba) y de la Catedral de Valencia (dcha.) que muestran sendas fídulas da braccio y da gamba

⁴Los instrumentos de cuerda punteada son aquellos cuyo sonido se obtiene mediante el punteo de las cuerdas, realizado con las yemas de los dedos o gracias a púas de diferentes materiales. Es el caso de la guitarra y el arpa, pero también de instrumentos antiguos o tradicionales como el clavicémbalo, el laúd, la bandurria, etc.

Mientras tanto, durante la segunda mitad del siglo XV, en la zona del levante español nació una nueva viola. Se apoyaba sobre las piernas, como su antecesor medieval, pero se asemejaba a la vihuela. Se trataba de un instrumento especialmente idóneo para el acompañamiento debido a la forma plana del puente. A finales de siglo, esta viola llegó a Italia a través de los papas de la familia Borgia, y allí comenzó una nueva transformación. Quizás el más importante de estos primeros cambios fuese la adopción de un puente arqueado que permitía a la viola tocar en formación de varios instrumentos. En cualquier caso, todavía no se había producido una estandarización en las características de la viola, por lo que podía encontrarse en diferentes tamaños y afinaciones, así como con distintos números de cuerdas.

De hecho, las violas de diferentes tamaños solían tocarse en conjunto, formando *ensembles* de varios miembros: bajo de viola, tenor, alto, violón, viella, *pardessus*, *viola d'amore*, viola bastarda, viola pomposa... Estas agrupaciones tuvieron su apogeo a finales del siglo XVII, y fueron particularmente populares en Inglaterra gracias, entre otros, al compositor Henry Purcell. Pero ya entonces las violas comenzaban a dejar paso a la familia del violín.

Viola "Archinto" construida por A. Stradivari a finales del s. XVII

Los primeros constructores de instrumentos de cuerda frotada, en su forma más o menos moderna (todavía después serían sometidos a importantes cambios) trabajaron en diferentes ciudades italianas desde principios del siglo XVI. Todavía entonces, los instrumentos de la familia del violín se empleaban como acompañamiento, doblando a otros, y eran especialmente frecuentes en música destinada al baile. Las primeras obras para violín solista datan de principios del siglo XVII, aunque podían también ser interpretadas por otros instrumentos. La búsqueda de un lenguaje propio para el violín, pero también para otros instrumentos de la familia de la cuerda frotada, fue impulsada gracias a los grandes constructores italianos de esa época, como Amati, Stradivari y Guarneri. Gracias a ellos, los instrumentos de cuerda frotada adquirieron su forma y características modernas⁵.

⁵Estos instrumentos todavía sufrirían modificaciones en favor del volumen, el color y la solidez del sonido, y también de la comodidad y virtuosismo de los intérpretes. Sin embargo, sus características principales fueron fijadas durante el siglo XVII y se han mantenido hasta la actualidad..

Ya en el siglo XVI el violín comenzó a ejercer su supremacía no solamente sobre los instrumentos de cuerda frotada sino sobre todos los demás. Reinado que compartiría más adelante con el piano. La viola, por su timbre más apagado, gozó de escaso prestigio entre los compositores, que la empleaban como instrumento de relleno. Tuvieron que pasar prácticamente dos siglos para que, a mediados del XVIII, la viola comenzase a independizarse lentamente y adquirir un pequeño rol de solista. Este resurgimiento de la viola fue impulsado vino impulsado por el florecimiento de un nuevo conjunto instrumental: el cuarteto de cuerda, formado por dos violines, una viola y un violonchelo.

Ensemble de violas da gamba

Comparación entre la viola profunda, la viola y el violín

Pero no fue hasta bien entrado el siglo XX cuando la viola alcanzó el lugar que le corresponde como solista. Los intérpretes Paul Hindemith (también compositor de reconocido prestigio), William Primrose y Lionel Tertis, junto al luthier Arthur Richardson, diseñaron y construyeron una viola más ancha y, en consecuencia, más potente. La primera viola con estas características se dio a conocer al público en 1939.

Muy recientemente, el compositor, director e investigador boliviano Gerardo Yáñez ha impulsado la construcción de un nuevo instrumento, que ha bautizado como *viola profunda*. Se trata de un paso intermedio entre la viola y el violonchelo. Afinada una octava más grave que el violín, sus partes se escriben el clave de sol, si bien suena también una octava más grave de lo que está escrito, o en clave de do en cuarta línea. Desde su presentación, en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, varias obras le han sido dedicadas, y en enero de 2010 fue presentada ante los músicos de la Orquesta Filarmónica de Berlín. El cuarteto de cuerda clásico también ha sido modificado para dar cabida a este instrumento, y algunos compositores ya han propuesto varias obras para esta nueva formación de violín, viola, *viola profunda* y violonchelo.

El futuro de los instrumentos musicales es un misterio, al igual que el camino por el que nos llevará la evolución de los estilos, las formas y las preferencias musicales. Nos gustaría contar con vosotros, caminando a nuestro lado, haciendo posible el mágico devenir de la música.

• La viola en el conjunto instrumental

Durante muchos siglos, la viola ejerció un papel de “relleno” armónico que en muy pocas ocasiones le permitía lucir sus posibilidades técnicas, así como la calidez y redondez de su sonido. Hasta bien entrado el Barroco, las violas eran prácticamente violines ligeramente más grandes, con el objetivo de que los intérpretes pudiesen cambiar de uno a otra sin dificultad. Quizás sea esta la razón por la que los intérpretes preferían los violines, de sonido más agudo y penetrante y, por tanto, más destacable en la masa sonora, a las violas. Y de hecho, los compositores dedicaban a los instrumentos más agudos las partes solistas. Sin embargo, la mayoría de ellos preferían encargarse de la parte de viola cuando, dejando de lado su rol de compositores, ejercían como intérpretes.

El desarrollo de la música instrumental y los avances técnicos de los instrumentos que tuvieron lugar durante el Barroco y el Clasicismo, permitieron el desarrollo de los conjuntos instrumentales, que se estandarizaron en cierta manera durante las últimas décadas del siglo XVIII. Es el caso particular del cuarteto de cuerda.

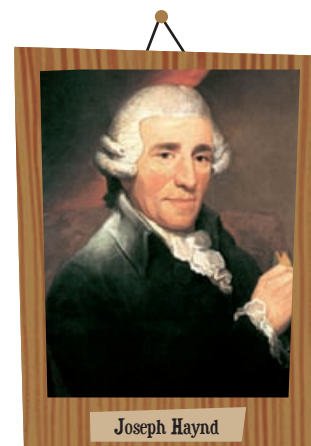
MÚSICA DE CÁMARA. EL CUARTETO DE CUERDA

No existen antecedentes claros del cuarteto de cuerda, si bien muchos compositores escribieron sonatas, conciertos y oberturas a cuatro partes. Sin embargo, es muy probable que estas piezas estuvieran destinadas a conjuntos orquestales y en muchas de ellas se incluye la parte de bajo continuo a cargo de un clavicémbalo u otros instrumentos de teclado.

Durante los últimos años del período barroco, las obras a cuatro partes fueron estableciéndose hasta convertirse en el género más cultivado, a excepción de la sonata, de las décadas 1760 a 1800. Desapareció de estas obras la parte de bajo continuo y comenzaron a escribirse pensando en la interpretación de un solo instrumento por parte.

Se considera al compositor Joseph Haydn como el impulsor del cuarteto de cuerda del período clásico, aunque no fuera ni el primero ni el único en dedicarle algunas de sus obras. La formación clásica estaba formada por dos violines, que alternaban la melodía o realizaban dos líneas melódicas, una viola, encargada del relleno armónico, y un violonchelo que se ocupaba de la línea del bajo. Raramente la viola o el violonchelo encontraban momentos de lucimiento, aunque eran instrumentos imprescindibles en la formación.

Wolfgang Amadeus Mozart recogió el testigo de Haydn. Hizo gala de su gran ingenio y compuso numerosas obras para esta formación, a la que dotó de entidad propia. Como intérprete, él mismo se hacía cargo a menudo de las partes escritas para viola y existen varios testimonios que demuestran su preferencia por este instrumento al que, sin embargo, no dedicó obras solistas. No obstante, en varios de sus últimos cuartetos para cuerda, así como en los cuartetos con flauta travesera, la viola comienza a encontrar pequeños momentos relevantes que muestran su versatilidad e incluso se iguala al violín en cuanto a importancia, haciéndose cargo de partes solistas. En las obras para quinteto

W. A. Mozart

de cuerda, Mozart recurría a la ampliación instrumental incluyendo una segunda línea de viola, e incluso en otras obras para cinco instrumentos que incluyen partes de viento, prefería mantener ambas violas y sustituir uno de los violines.

Puede que el nuevo sentimiento romántico, que ya impregna alguna de las últimas obras de Mozart, influyese en el desarrollo de la viola. El sonido más íntimo de ésta la convertía en un instrumento idóneo para la expresión de determinados sentimientos. Lo que no implica que llegase a equipararse al violín, ni mucho menos. El violín continuaría siendo el instrumento melódico por excelencia, si bien su reinado tuvo que ser compartido con un nuevo instrumento que hacía furor: el piano⁶.

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven y Franz Schubert se consideran los herederos de Mozart en cuanto al desarrollo del cuarteto de cuerda. Beethoven siguió los pasos de Mozart, igualando la viola al violín y otorgándole partes de solista que enriquecen el color y la textura del cuarteto. Las obras de Schubert, estilísticamente románticas, fueron injustamente eclipsadas por las de Mozart y Beethoven. En las últimas décadas se han recuperado, otorgándoles el lugar que les corresponde en el gran repertorio. ¿Quién no se ha emocionado escuchando *La muerte y la doncella*?

En cuanto al papel de la viola en otras formaciones camerísticas, su recorrido es similar al del cuarteto de cuerda, si bien es cierto que, en conjuntos diferentes al del cuarteto o el quinteto de cuerdas, la viola ha tardado más tiempo en hacer valer su posición de solista.

Franz Schubert

Quizás esto se deba a que, durante mucho tiempo, los intérpretes de viola fueron considerados menos aptos comparados con otras especialidades. Los compositores esgrimían razones como que se trataba de jóvenes principiantes poco experimentados en el repertorio o de intérpretes poco aptos para las exigencias altísimas de la ejecución violinística que, antes que abandonar una carrera musical, abandonaban el violín en favor de la viola. Este último prejuicio todavía persiste en el ideario de muchas personas, a pesar de que los violistas han demostrado con creces sus altas capacidades técnicas y musicales al interpretar un instrumento que exige desplazamientos más rápidos y amplios que el violín y que, por tanto, exige mayor rapidez en la ejecución.

Desde mediados del siglo XVIII, con la evolución y desarrollo de los grupos de música de cámara en los que cada intérprete de ocupaba individualmente de una de las partes, la viola vio, afortunadamente, cómo se consideraba positivamente su participación en el conjunto. Ya hemos

⁶Recordemos que el piano moderno desciende del fortepiano, un instrumento de teclado inventado por el italiano Bartolomeo Cristofori alrededor del año 1700. La mayor innovación de este instrumento frente a sus antecesores era la capacidad de producir matices de intensidad, de ahí su nombre: forte, que significa "fuerte" y piano, que quiere decir "suave". Las obras de Mozart ya están compuestas para este instrumento, pero todavía J.S. Bach y algunos compositores a caballo entre los estilos Barroco y Clásico escribían pensando en el clavicémbalo.

visto cómo Mozart empleó la viola en igualdad con el violín en determinadas obras. Además, compuso varios dúos para violín y viola en los que ambos dialogan en equilibrio.

Conforme la viola fue compartiendo los adelantos técnicos del violín, los compositores comenzaron a incrementar la dificultad de sus líneas. Héctor Berlioz, Johannes Brahms, Giuseppe Verdi y Piotr Illich Tchaikovski fueron algunos de ellos. Mientras la viola alcanzaba su puesto a la par del violín, los compositores comenzaron a apreciar sus cualidades de timbre y color. Las obras de los post-románticos y de los compositores del siglo XX, particularmente los dodecafonistas, exigen de los intérpretes de viola una perfección cada vez mayor. Incluso llegan a exigírsele virtuosismos superiores a los de las otras partes: es el caso del Trío de Arnold Schönberg y los Cuartetos de Béla Bartók.

A pesar de todo esto, el estatus de la viola en la orquesta avanzó lentamente. No se trataba de un único intérprete encargado de una línea y, además del violín, otros instrumentos competían por el papel de solistas en la obra.

EL CONJUNTO ORQUESTAL

A pesar de que la viola no adquirió su estatus de instrumento solista hasta casi el siglo XX, existen páginas muy interesantes y de gran valor en varias obras del período barroco. Se trata principalmente de fugas o partes de *concerti grossi*⁷ de compositores como Johann Sebastian Bach y Joseph Haydn. Incluso alguno de ellos lo eligió como solista para algunas sonatas y *concerti grossi*. Los pasajes más interesantes son los descriptivos, como aquellos de algunas óperas de Claudio Monteverdi, Christoph Willibald Gluck o el propio Mozart. Sin embargo, la mayor parte de las obras orquestales del Clasicismo relegan a la viola al papel de acompañante.

Hubo que esperar hasta el siglo XIX, con la llegada del Romanticismo, para que el rol de la viola en la orquesta comenzase a despegar. Las líneas escritas para este instrumento fueron ganando complejidad poco a poco, y el desarrollo de los géneros sinfónico y operístico, que precisaba de grandes y potentes orquestas, facilitó que la viola alcanzase el estatus que le corresponde.

⁷Plural de la expresión italiana concerto grosso, se trata de la forma a partir de la que surgirían los conciertos para solista. Escritos para uno o varios instrumentos encargados de las partes solistas, los concertinos, y que deben enfrentarse a la "masa" orquestal o *ripieno*. Cuentan con línea de bajo continuo que refuerza la armonía.

LA VIOLA COMO INSTRUMENTO SOLISTA

El desarrollo que fue adquiriendo la viola desde la segunda mitad del siglo XVIII hizo posible que los compositores comenzasen a interesarse en ella como instrumento solista fuera de los ámbitos camerístico y orquestal.

Se considera el primer concierto para viola el compuesto por Georg Philipp Telemann alrededor de 1740. Solamente existen otros tres conciertos para viola del período barroco, pero durante el primer Clasicismo un número creciente de compositores se interesó en este instrumento como solista. Carl Stamitz, él mismo intérprete de viola, compuso varios de entre los que el Concierto en Re Mayor es considerada una de las obras más importantes del repertorio para este instrumento. Pero quien dedicó más obras a la viola durante esta época fue Alessandro Rolla. En pleno Clasi-

cismo, Mozart compuso su Sinfonía Concertante, un concierto para violín y viola solistas, tratándolos en igualdad e incluso dedicándoles ambas cadencias virtuosísticas. A finales de este siglo y principios del siguiente, aparecieron varios métodos de perfeccionamiento técnico para la viola, muestra del creciente interés de los intérpretes en adquirir el máximo nivel. No obstante, por cada concierto para viola se compusieron, al menos, diez para violín.

Durante el Romanticismo, uno de los primeros compositores que se interesaron en la viola fue Hécctor Berlioz, quien a instancias del violinista virtuoso Niccolò Paganini, escribió *Harold en Italia*⁸. A partir del último cuarto del siglo XIX el número de conciertos dedicados a la viola descendió gradualmente. La influencia de los primeros grandes solistas de este instrumento fue vital para el renacimiento de este instrumento a principios del siglo XX.

No obstante, las obras para viola solista siguen siendo más numerosas en el ámbito de la música de cámara. Además de los tríos, cuartetos y quintetos, el timbre de la viola es muy versátil y muchos compositores la han combinado con numerosos instrumentos, además de aquellos de la familia de cuerda frotada.

En cualquier caso, la literatura para viola es, en la actualidad, considerable y abarca desde el rol de acompañante y relleno armónico junto al bajo continuo hasta el de solista de la máxima brillantez. Pocos instrumentos son capaces de adecuarse de modo tan completo.

Por fin la viola encuentra el lugar que le corresponde entre los grandes instrumentos de la música clásica occidental.

⁸Paganini no quiso estrenar este concierto que él mismo había encargado tras adquirir una excelente viola de factura Stradivari, pues consideró que la obra de Berlioz no era lo suficientemente virtuosa como para que pudiera lucir sus grandes habilidades ante el público.

3 El concierto

Hasta ahora hemos conocido un poco mejor a la que será la protagonista del concierto, la viola. A continuación, presentamos el programa del concierto: qué obras tendremos la oportunidad de escuchar y quiénes son sus autores.

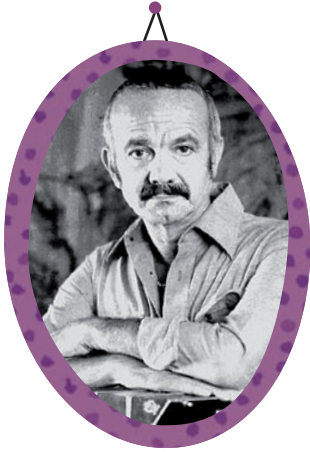
Los orígenes de la viola se remontan a varios siglos de antigüedad. Las obras del concierto didáctico “La viola no está sola” ilustran la historia de este instrumento en su forma moderna, desde el Barroco hasta la actualidad. Así, tendremos la oportunidad de escuchar música compuesta por Marc-Antoine Charpentier, uno de los maestros franceses del siglo XVII, y también obras recientes de compositores actuales, como el inglés Bruce Fraser. Sin olvidar los diferentes géneros y estilos, en los que la viola también ha encontrado su sitio: canción, tango, espiritual...

En este viaje musical a través de los siglos, Violinda será nuestra guía. Se trata de un personaje que representa una viola un poco despistada que, con mucho humor, nos narra su historia, salpicada de anécdotas curiosas a modo de ilustración. Diferentes personajes le rinden visita, ayudando a Violinda con sus recuerdos. Particularmente significativo es el encuentro con la viola da gamba, un instrumento característico de la música antigua que pocos alumnos habrán tenido la oportunidad de conocer de cerca.

Mientras que la narración de este personaje de cuatro cuerdas se convierte en el hilo conductor de la historia, las obras musicales se entretajan de una manera mágica, mostrando que, más allá de estilos, épocas, géneros o preferencias, la música siempre ha estado con nosotros y, afortunadamente, siempre lo estará.

Las obras del concierto y sus autores

ASTOR PIAZZOLA

ÁSTOR PANTALEÓN PIAZZOLLA

(Mar del Plata, Argentina, 1921- Buenos Aires, Argentina, 1992)

Contrabajando, de A. Piazzolla y A. Troilo

Prepárense

Arreglo de Michel Mikarakakos

Ástor Piazzolla se crió en Nueva York, donde su familia se trasladó cuando él apenas contaba 4 años. Pronto mostró unas dotes extraordinarias para la música y está considerado un niño prodigio, especialmente con el bandoneón, instrumento que dominaba magistralmente. Piazzolla tuvo formación musical en varios estilos: acompañó a Carlos Gardel en alguna gira, compuso arreglos para Aníbal Troilo y se formó en música clásica con Alberto Ginastera. Tras ganar un premio con una de sus sinfonías juveniles pudo trasladarse a París, donde continuó sus estudios con Nadia Boulanger, quien le animó a dedicarse a la composición de tangos. Tras sus estudios en París, Piazzolla volvió a Buenos Aires, donde permaneció hasta 1974, tocando en su propio local, el “Jamaica”. En ese año volvió a París y continuó su actividad compositiva; una de sus obras más representativas de ese periodo es el Concierto para violonchelo dedicado a Mstislav Rostropovich. Poco antes de su muerte, dos años después de sufrir una trombosis cerebral, Piazzolla volvió a su Argentina, donde pasó los últimos meses de vida.

Además de por su obra extensísima, Astor Piazzolla es recordado por dotar al tango de reconocimiento internacional y crear el estilo conocido como “nuevo tango”. De hecho, la obra de Piazzolla fue en un principio acogida con reticencia en Argentina y obtuvo aplausos internacionales antes que en su propio país.

CONTRABAJEANDO

Durante su etapa en la orquesta de Aníbal Troilo, Piazzolla y el propio Troilo quisieron dar más protagonismo al contrabajista, Enrique Díaz. Así fue como entre ambos idearon “Contrabajando”, una obra que ha experimentado una innumerable cantidad de arreglos y grabaciones, como los de José Bragató y Horacio Fumero.

Se trata de una obra de transición: Piazzolla había dejado de lado el tango y el bandoneón para investigar en estilos más “clásicos”, principalmente de compositores como Igor Stravinski y Béla Bartók.

PREPÁRENSE

Entre 1950 y 1954, Piazzolla escribió una serie de obras que ya se distinguían claramente de lo que había sido el tango hasta entonces. Entre ellas, se encuentra esta pieza, cuya grafía original es *Prepárense*.

BÉLA BARTÓK

(Sînnicolau Mare, actual Rumanía, 1881- Nueva York, EEUU, 1945)

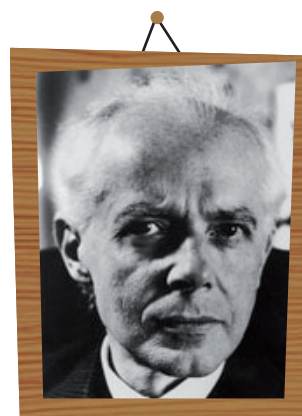
Concierto para viola, Sz. 120, BB 128

Pianista, folklorista, pedagogo y compositor rumano, recibió sus primeros conocimientos musicales en casa, de la mano de su madre. Después de pasar por Bratislava, ingresó en la Royal Academy of Music de Budapest. En 1902 escuchó la obra *Así habló Zaratustra*, de Richard Strauss, y decidió dedicarse a la composición, aunque no abandonó su carrera como virtuoso del piano. Desde principios de siglo, además, Bartók, junto con su amigo Zoltan Kodály, dedicó gran parte de su tiempo a recopilar y estudiar la música del folklore magiar, húngaro y rumano, estilo que influyó fuertemente en sus composiciones posteriores. En 1907 obtuvo una plaza de profesor de piano en la Academia de Budapest en la que había estudiado. Su primer gran éxito lo obtuvo con el ballet *The Wooden Prince* (El príncipe de madera) y obtendría muchos más durante su carrera. En 1940, en vista de la situación política en Europa, emigró a Nueva York. No fue una época feliz para él: su salud se resintió, sus obras se interpretaban cada vez menos y era poco requerido como pianista. Sin embargo, fue entonces cuando se le encargaron sus Sonatas para violín y el Concierto para orquesta. Murió en Nueva York a causa de la leucemia.

El estilo de Bartók es una síntesis individualista de aquellos de sus compositores más admirados. Hoy en día es reconocido como uno de los más grandes compositores nacionalistas, habiendo incorporado con maestría los elementos folklóricos en sus propias obras. También se reconoce su enorme trabajo de recuperación y análisis de la música folklórica, por el que fue nombrado miembro de la Academia de Ciencias de Budapest.

CONCIERTO PARA VIOLA

Se trata de una de las últimas obras de Bartók, escrita durante su estancia en Nueva York. Fue un encargo del violista William Primrose, quien sabía que Bartók le ofrecería un concierto digno de un solista virtuoso. Desgraciadamente, Bartók sufría ya de una leucemia muy avanzada y murió antes de terminar esta obra, que fue finalizada por el gran amigo del compositor, Tibor Serly, en 1949 y estrenada por Primrose un año después.

BÉLA BARTÓK

CARLOS GARDEL

CARLOS GARDEL

(Toulouse, Francia 1890 - Medellín, Colombia, 1935)

Volver, de C. Gardel y A. Lepera

Carlos Gardel, nacido Charles Romouald Gardes, de madre soltera y padre desconocido, llegó a Buenos Aires con apenas 3 años de edad. Su madre buscaba la forma de rehacer su vida en una época en la que un hijo fuera del matrimonio suponía una lacra social. Muy pronto, el joven Charles encontró su lugar entre los grupos musicales que florecían en la capital. Trabajó como utilero en varios teatros, en los que se familiarizó con los grandes géneros. En 1912 grabó su primer disco bajo el seudónimo de Carlos Gardel, pero obtuvo escaso éxito. El año siguiente formó un dúo con José Razzano y tras unos años consiguieron consolidarse. En 1917 comenzaron sus grabaciones con el sello Odeón, que le proporcionaron fama nacional. Fue entonces cuando despuntó en el cine y comenzó a realizar giras internacionales. Ese mismo año de 1917 se inició en la interpretación de tangos. En 1923 obtuvo el pasaporte argentino ocultando su origen francés, pudiendo realizar un viaje a España, donde obtuvo un gran éxito. Aprovechó esta visita a Europa para reencontrarse con su madre y su familia francesa en Toulouse y darse a conocer en la radio gala. Desde entonces, su carrera no haría más que ascender. En 1935, tras una gira por varias ciudades latinoamericanas, el avión en el que viajaba y que se disponía a despegar se estrelló contra otro aeroplano estacionado en la pista. Gardel falleció a los 44 años, en plena madurez y en la cumbre de su carrera.

Desde que en 1917, Gardel interpretase “Mi noche más triste”, el tango fue adquiriendo una nueva identidad. Gardel fue incursionando cada vez más en este género hasta convertirse en su máximo intérprete, desarrollando una nueva forma de interpretación. Las grabaciones que realizó en España y Francia contribuyeron a internacionalizar el tango.

VOLVER

Con música del propio Gardel y letra de Alfredo Lepera, este tango es uno de los más conocidos en la actualidad. Ha sido versionado muchas veces, y en 2006 se convirtió en el tema principal de la película “Volver”, de Pedro Almodóvar.

SCOTT JOPLIN

(Texas, EEUU, 1868 – Nueva York, EEUU, 1917)

The Entertainer

Scott Joplin era hijo de un esclavo liberado y una mujer libre que formaban un matrimonio amante de la música; ambos tocaban instrumentos e iniciaron a todos sus hijos en la práctica elemental. El joven Scott dio pronto muestras de un gran talento, aprendiendo a tocar la guitarra y la corneta. A los ocho años comenzó a estudiar piano, que practicaba en casa de un vecino y de un abogado que empleaba a su madre para el servicio doméstico. Su educación formal la recibió de un profesor alemán, que le inició en la armonía según la tradición europea. Tras la muerte de su madre, Joplin abandonó el hogar familiar y comenzó a tocar el piano en bares y prostíbulos con mayoría de clientela negra; estos años le servirían de inspiración para sus futuros temas. Prosiguió sus estudios musicales en una universidad exclusiva para negros, y después realizó varias actuaciones con su propia orquesta. Sus primeras canciones se publicaron en 1895 y en 1899 compuso su obra más importante, *Mapple Leaf Rag*, de la que se llegaron a vender cientos de miles de copias. En 1907 se trasladó a Nueva York, donde continuó componiendo. Murió en 1917 de una neurosífilis.

Joplin aspiraba a dotar al rag de la entidad de la que la música europea gozaba en Estados Unidos. De formación clásica más sólida que sus contemporáneos dedicados a este estilo, sus composiciones tienen un gran equilibrio formal y las ediciones impresas de sus partituras contienen elementos muy precisos para la interpretación. Joplin pretendía ampliar la forma del rag para que admitiera formas tan ambiciosas como la ópera y la sinfonía.

THE ENTERTAINER

No es su obra más reconocida pero sí quizás la más famosa. Escrita en 1902, adquirió relevancia cuando fue utilizada por George Roy Hill en la película "El golpe", de 1973, cuya banda sonora recibiría el Óscar de la Academia de Cine estadounidense. Sin embargo, esta pieza no fue demasiado popular durante la época en la que se ambienta la película, los años 30.

SCOTT JOPLIN

**MARC-ANTOINE
CHARPENTIER**

MARC-ANTOINE CHARPENTIER

(París, Francia, 1643-París, Francia, 1704)

“Preludio” del *Te Deum* H 146

Marc-Antoine Charpentier recibió su formación musical en París y en Roma, convirtiéndose en un maestro del contrapunto y la polifonía coral. Al regresar a París, en 1670, entró al servicio de Mlle. de Guise, prima del rey Louis XIV, ferviente admirador del estilo italiano. Sus funciones se desarrollaban tanto en el ámbito de la composición como de la interpretación coral. Permaneció en este puesto, injustamente eclipsado por el entonces todopoderoso Jean-Baptiste Lully, hasta poco antes de su muerte, cuando en 1698 fue nombrado maestro de capilla de la maravillosa Sainte-Chapelle. Paralelamente a su labor en el Hôtel de Guise, Charpentier compuso algunas piezas para las instituciones Jesuitas, en las que había recibido su primera formación, además de proveer de música al Delfín de Francia. Igualmente, colaboró activa y largamente con la compañía teatral de Molière. También realizó una gran labor pedagógica y dejó algunos escritos teóricos y didácticos. Charpentier fue el más importante compositor contemporáneo de Lully y su música es mejor y más interesante que la de éste en determinados aspectos. Sin embargo, fue olvidado hasta su recuperación tardía en el siglo XX. Pocas de sus obras fueron publicadas en vida, a excepción de su ópera *Médée* y un puñado de aires.

La extensa obra de Charpentier muestra una gran diversidad en cuanto a la duración, las formaciones, las técnicas compositivas, las formas y los estilos musicales. Consiguió trascender la tradición de los géneros sacros en las obras que escribió para los Jesuitas y dotó de impulso y “espíritu francés” a la música incidental. Supo combinar con maestría los estilos italiano y francés y obtener de la orquesta su máximo resultado con instrumentaciones brillantes y coloristas.

TE DEUM

Charpentier compuso su *Te Deum* (“A ti, Señor”) hacia 1690. Realizó seis versiones de la misma obra, de las que solamente se conservan cuatro. En la actualidad, es popularmente conocido por su *Te Deum*, cuyo “Preludio” es el himno de la Unión Europea de Radiodifusión y la sintonía se oye en el concurso de Eurovisión.

GORDON JACOB

(Londres, Reino Unido, 1895 – Condado de Essex, Reino Unido, 1984)
“Dedication”, de la *Suite para ocho violas*

Escritor, profesor y compositor inglés, Gordon Jacob se formó musicalmente en el Royal College of Music de Londres tras participar activamente en la I Guerra Mundial, donde tuvo la oportunidad de estudiar, entre otros, con Vaughan Williams, uno de los más reconocidos compositores ingleses de todos los tiempos. Se incorporó al cuerpo de profesores en 1924 y permaneció en él hasta su jubilación, en 1966. Como compositor, Jacob cultivó una activa y larga carrera de 60 años durante la que escribió numerosas obras en las que se aprecia la evolución de su estilo y los cambios idiomáticos favorecidos por las nuevas tendencias. Sin embargo, permaneció fiel al estilo más tradicional y su música fue eclipsada por aquella de los compositores de vanguardia en la década de los 60. Jacob encontró entonces su sitio escribiendo para el renovado movimiento de las bandas y para orquestas de estudiantes. Pero su extenso catálogo también incluye formas más clásicas, como sinfonías, suites y conciertos. Como pedagogo, publicó varios métodos entre los que destacan los de orquestación, lectura musical y técnica orquestal. Además, se hizo cargo de la división de edición de partituras de la firma Penguin, colaborando en la ampliación y difusión de los fondos. En 1953 recibió el encargo de componer música para la coronación de la actual reina de Inglaterra, Isabel II.

La música de Jacob muestra la influencia de los estilos ruso y francés de principios del siglo xx, Nacionalismo e Impresionismo. Está dotada de gran claridad y estructura formal, y en sus obras se aprecia el dominio de Jacob sobre las posibilidades y limitaciones de los diferentes instrumentos.

SUITE PARA OCHO VIOLAS

Se trata de una obra en cuatro movimientos en la que se aprecia la ingenuidad y el saber hacer del compositor, principalmente en el primer movimiento, “Dedication”, cuyo primer tema se deriva de las iniciales del viola inglés Lionel Tertis. Esta obra fue alabada y Jacob elevado a la autoridad de maestro por su habilidad para conseguir tal variedad en una obra dedicada a tan limitado grupo instrumental.

GORDON JACOB

**SEBASTIÁN
DE IRADIER
Y SALABERRI**

SEBASTIÁN DE IRADIER Y SALABERRI

(Álava, España, 1809 – Vitoria, España, 1865)

La paloma

Tras estudiar piano y órgano en Vitoria, Sebastián de Iradier ganó, a los dieciséis años, la plaza de organista en la iglesia de San Miguel Arcángel de la misma ciudad. Unos años después la abandonaría por la de San Juan Bautista de Salvatierra. En 1833 obtuvo un permiso de cuatro meses para perfeccionarse en Madrid, en los estudios de composición. Esos meses se convirtieron en años, durante los que faltó a sus obligaciones, y que pudo disfrutar gracias a la suplencia en la plaza de organista por uno de sus alumnos. En Madrid, Iradier supo introducirse en los círculos intelectuales y aristocráticos y se ganó un gran prestigio. Además, consiguió convertirse en primer profesor de solfeo para el canto en el Real Conservatorio de Madrid. Mientras residió en Madrid, su actividad compositiva fue frenética, pero lo más significativo fue su inicio en el repertorio de la canción. Su primera colección de canciones se publicó en 1840. Diez años después viajó a París, donde también pudo introducirse en los salones aristocráticos y conocer a grandes figuras de la música de la época, como G. Rossini. Tras una gira por Europa y América, regresó a París, donde publicó una colección de 25 de sus canciones más célebres que tuvo gran repercusión. Los últimos años de su vida son más desconocidos: no hay apenas noticias, quizás por una posible enfermedad de la vista que le afectó en París y que le animó a regresar a Vitoria, donde falleció en 1865.

La obra de Iradier es principalmente conocida por las canciones, aunque no fuese éste el único género que cultivó pero sí el que le dio más fama. Una de las más famosas, aunque quizás no la más representativa, es *El arreglito*, en cuya melodía y ritmo de habanera se inspiró G. Bizet para componer su celeberrima “Habanera” de la ópera *Carmen*.

LA PALOMA

La paloma es la canción más conocida de Iradier y también una de las más famosas de todo el género. Fue compuesta en 1861, tras la visita del compositor a La Habana y es precisamente el ritmo característico de habanera lo que le caracteriza. En algunos países ha alcanzado el estatus de canción popular.

LEO PORTNOFF

(Kiev, Rusia, 1875 – Miami, EEUU, 1940)

Fantasia rusa

Violinista, pedagogo y compositor, Leo Portnoff fue profesor del Conservatorio Stern de Berlín entre 1906 y 1915. En 1922 se trasladó a Estados Unidos y obtuvo la ciudadanía el año siguiente. Primero vivió en Brooklyn y más tarde se trasladó a Florida, donde ocupó una plaza de profesor de música en la Universidad de Florida. Murió en Miami, en 1940. Leo Portnoff redescubrió, aparentemente, la técnica que empleó el virtuoso Niccolò Paganini para dominar el violín. Como otros compositores y pedagogos de su época, Portnoff escribió obras relativamente sencillas dirigidas a jóvenes intérpretes y principiantes.

FANTASÍA RUSA

Se trata de una obra didáctica escrita originalmente para violín.

LEO PORTNOFF

BRUCE FRASER

(1947-)

Fun for five in five

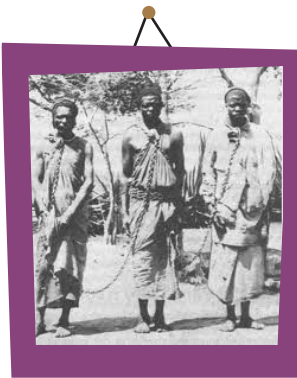
La reputación del compositor inglés Bruce Fraser se debe principalmente a su obra para intérpretes de instrumentos de viento metal y bandas de estudiantes. También ha compuesto piezas de concurso y obras por encargo, como el *Concierto para trompeta* comisionado por John Wallace. También desarrolla una gran actividad como director de grupos de viento metal, bandas y coros, así como jurado en diferentes concursos. En cuanto a su actividad pedagógica, Fraser es director del Departamento de Música de la Buckhaven High School in Fife, del que se ha tomado un descanso para impulsar su carrera como compositor, recibiendo numerosas menciones en concursos nacionales e internacionales.

FUN FOR FIVE IN FIVE

Se trata de una obra para cinco violas compuesta para Debbie Saxton y el Buckhaven High School Viola Quintet.

BRUCE FRASER

LEO PORTNOFF

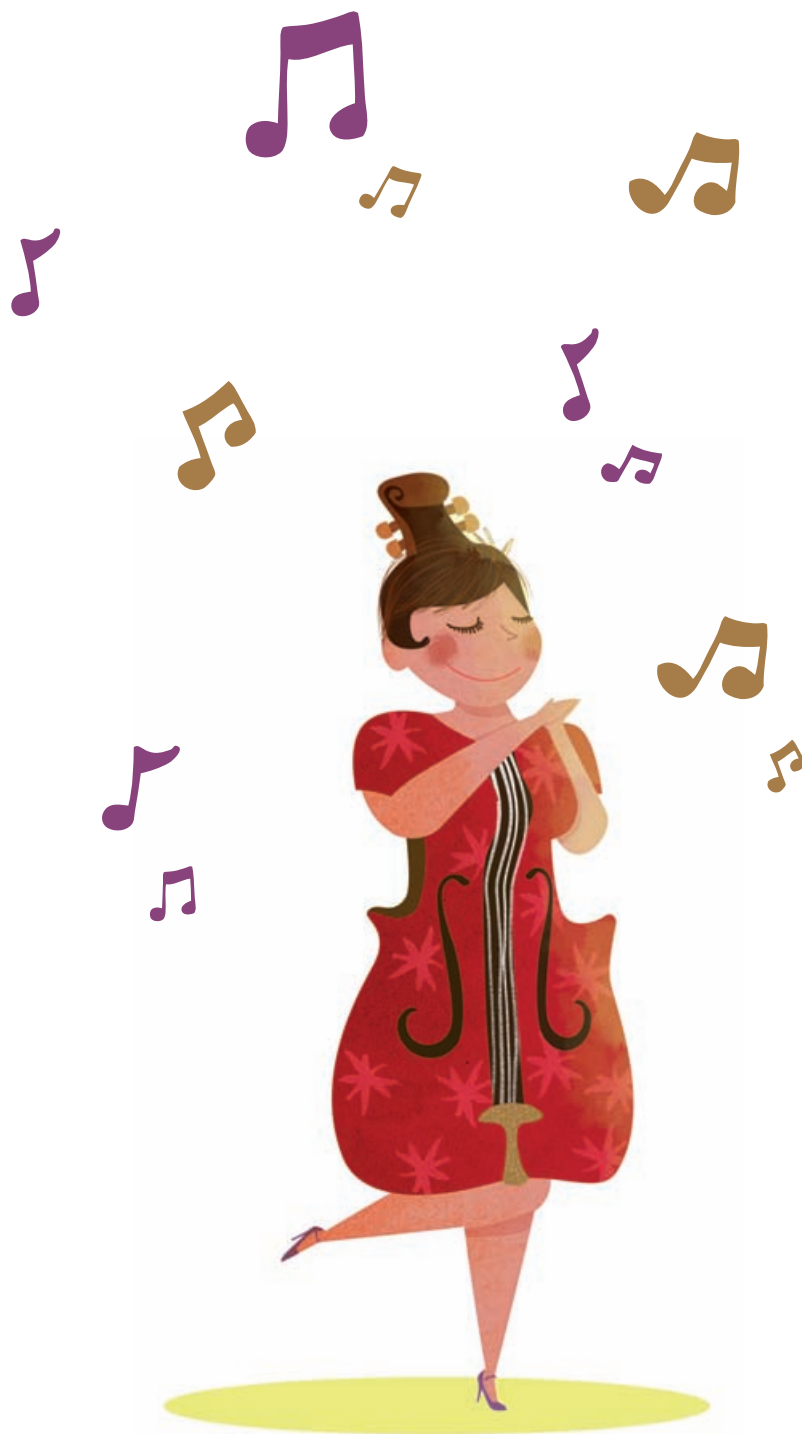
JOSHUA FIT THE BATTLE OF JERICHO

Se trata de un espiritual negro que, al parecer, fue compuesto por esclavos en el siglo XIX. Los primeros registros datan de 1865, pero la primera grabación no se realizó hasta 1922, en los estudios Paramount, por los Harrod's Jubilee Singers y posteriormente ha sido versionada por Elvis Presley, Cassandra Wilson y Hugh Laurie. La letra hace referencia a la batalla de Jericó que se narra en la Biblia, en la que Josué guió a los israelitas contra Canaán. En la canción, la letra hace referencia velada a las posibilidades de escapar de la esclavitud.

...4...

Actividades

La viola no está sola

🎵 Láminas de ejercicios

Rodea los instrumentos de la familia de cuerda frotada:

Tacha las familias de instrumentos escritas incorrectamente:

Flauta travesera

Cuerda frotada

Viento percutado

Percusión

Viento madera

Viola da braccio

Cuerda percutada

Cuerda soplada

Viento metal

¿Qué instrumentos forman parte de la familia de la cuerda frotada?

Ordena los siguientes instrumentos de la orquesta en las familias que les corresponden:

oboe, violín, timbales, fagot, platillos, trompeta, violonchelo, flauta travesera, tuba, clarinete, contrabajo, bombo, trompa, viola, xilófono, trombón

Cuerda frotada	Viento madera	Viento metal	Percusión
.....
.....
.....
.....

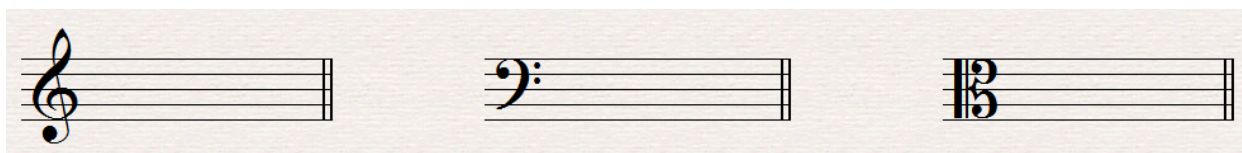
¿Verdadero o falso? Tacha el número correspondiente a las afirmaciones incorrectas:

1. La viola es un instrumento de cuerda punteada
2. El arco se utiliza para frotar las cuerdas y producir sonido
3. La viola da gamba se toca en los restaurantes de marisco
4. La familia de cuerda frotada está formada por el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo
5. El contrabajo se llama así porque cuesta mucho trabajo transportarlo
6. La viola descende de los instrumentos europeos medievales
7. Los constructores de instrumentos de cuerda frotada se llaman *lutieres*
8. El violín es un instrumento más grave que la viola
9. La viola tiene cuatro cuerdas
10. El contrabajo es el instrumento más agudo de la familia de cuerda frotada
11. Las cuerdas de la viola están afinadas en las notas *do, sol, re y la*
12. Los arcos de los instrumentos de cuerda frotada tienen crines de caballo
13. El cuarteto clásico está formado por cinco instrumentos de cuerda frotada
14. Los constructores de instrumentos más famosos de la época barroca son Amati, Stradivari y Guarneri

Práctica musical

La música pensada para viola se escribe en una clave especial: la clave de *do*. Hace tiempo, también las partes de las voces intermedias empleaban la clave de *do*. Efectivamente, se trata de la manera de escribir cómodamente las partes de instrumentos que no son ni demasiado agudos como para leer en clave de sol, ni demasiado graves como para hacerlo en clave de *fa*. Aprende un poco más sobre la clave de *do*.

Rodea la clave de *do*:

Presta atención a la siguiente indicación de escritura en clave de *do*:

Ahora, intenta escribir la siguiente melodía, originalmente en clave de sol, en la clave de viola, *do* en tercera línea

• Ejercicios de dramatización

Imagina que eres intérprete de viola. Elige una de las piezas que se proponen a continuación y conviértete en el solista. Elige a otros intérpretes para que te acompañen, ocupándose de los demás instrumentos. Apreciad el ritmo, los cambios de tempo, los matices de intensidad. Interrogaos sobre el sentimiento que puede expresar cada frase y buscad la mejor manera de transmitir todo ello al público.

• Ejercicios de audición

Escucha las siguientes obras musicales en las que interviene la viola.

A lo largo de los siglos, la viola ha desarrollado diversos papeles en el seno de los conjuntos musicales. Apreciemos cuáles han sido gracias a la audición de algunas de las obras más representativas.

- **J.S. Bach**, Suite n.1, “Passepied n. 2”
[<http://open.spotify.com/track/4aDiWIH4we5MecYjLJAPOSA>]
- **Vivaldi**, Concierto para violín en La menor, op. 3 n. 6, Segundo movimiento
[<http://open.spotify.com/track/1NqpEYh7WT9NXuEDdBuYYT>]
- **G. Ph. Telemann**, Concierto para viola
[<http://open.spotify.com/track/0f522eg74dVgHZyHFAZjnu>]
- **C. Stamiz**, Concierto para viola en Re Mayor
[<http://open.spotify.com/track/3SWLflVJ4dAkrKHfewTA3F>]
- **W.A. Mozart**, Sinfonía Concertante para violín y viola, K. 364
[<http://open.spotify.com/track/4QqzuFVmHp6dP4IxpEic9>]
- **F. Schubert**, cuarteto para cuerdas *La muerte y la doncella*, D810
[<http://open.spotify.com/track/1ujOuAc9k2ddBpI5qowYi2>]
- **H. Berlioz**, Harold en Italia, “Marche des pèlerins”
[<http://open.spotify.com/track/1ujOuAc9k2ddBpI5qowYi2>]
- **W. Walton**, Walton Concert for Viola
[<http://open.spotify.com/track/2GbCVFYmnFSk8Qtc5dVdJz>]
- **P. Hindemith**, *Der Schwanendreher*, Concierto para viola y pequeña orquesta
[<http://open.spotify.com/track/6f2WOz9sqDJuLG58svO2C1>]

• Ejercicios a realizar tras la asistencia al concierto.

Responde a las siguientes preguntas:

¿Quién es Violinda?

Violinda tiene un problema, ¿cuál es?

¿Consigue Violinda solucionar su problema?

¿Cómo?

Violinda es extranjera. ¿De qué país viene?

¿Y en qué idioma habla?

Con unas pocas palabras, resume la historia de Violinda:

¿Recuerdas algunos de los personajes que visitan a Violinda?

¿Cuál es el que más te ha gustado?

¿Por qué?

Expresión plástica

Dibuja a Violinda y a sus compañeros

Dibuja tu instrumento preferido

• Ejercicio de dramatización

Durante el concierto, Violinda recita dos poemas. Aprende uno de ellos y recítalo incluyendo elementos de interpretación.

Poema 1

Desde que alguien
me robó el sol,
mi gran sonido
perdió el calor.
Nadie comprende
que, ya robada,
sin esa nota,
yo no soy nada.
Perdí colores,
perdí matices
y vi en el mástil
las cicatrices.
¡Viola querida!
¡Querida viola!
¡Qué sola y triste!
¡Qué triste y sola!

Poema 2

Gracias a ustedes,
ya tengo el sol,
y estoy radiante
como una flor.
Si ustedes quieren
los acompaño,
con un huequito
yo ya me apaño.
Puede que un día
con un atril,
vuelva a la orquesta
¡oh, qué feliz!
¡Violas queridas!
¡Queridas violas!
¡Cuánto me alegro
de no estar sola!

Responde a las siguientes preguntas sobre estos poemas:

¿Por qué está triste Violinda cuando recita el primer poema?

.....
.....
.....

¿Qué ocurre para que, cuando recita el segundo poema, su ánimo haya mejorado?

.....
.....
.....

Práctica musical

Esta es la partitura del tango *Volver*, de Carlos Gardel:

V O L V E R
TANGO CANCION

Letra de ALFREDO LE PERA Música de CARLOS GARDEL

CANTO
Yo a - di - vi - no el pa - ra - de - o de las lu - ces que a lo - le - jos van mar - can - do mi re -
PiANO
- tor - - no. Son las mis - mas que a - lum - braron con sus pá - li - dos re - fle - jos hon - das bo - ras de do -
- tor. Y aunque no qui - se el re - gre - so. . . siempre se vuel - ve al pri - mer a -
- mor. La qui - ta ca - lle don - de el e - co di - jo: - - - tuya es su vi - da. tuya es su que -

p *pp* *Re* *crisis!*

(Refrán)

- rer. — bajo el bur-lón mi-rar de las es-tre-las que con indí-fe-rencia hoy me ven - vol-ver. — Vol -

- ver. — con la fren - te mar-chi-ta' las nie - ves del tiem-po pla-tea - ron mi sien. Sen-

p dolce

- tir. — que es un so - pio la vi - da. que veinte a - ños no es ma-da que febril la mi - ra-da e - rran-te en las

crece: *p*

sombras te busca y te nombra. Vi - vir. — con el al - mäs fe - rra - da aun dulce re-cuerdo que lloro otra vez. — D. C.

1ª VEZ 2ª VEZ

1ª VEZ 2ª VEZ

p D. C.

Aquellos profesores con la soltura suficiente como para acompañar al piano a sus alumnos durante la interpretación, podrán hacerlo. De lo contrario, a continuación se proponen varias opciones.

Aprende la letra del tango
de Carlos Gardel, Volver:

Yo adivino el parpadeo de las luces
que a lo lejos van marcando mi retorno.
Son las mismas que alumbraron, con sus pálidos reflejos,
hondas horas de dolor.

Y aunque no quise el regreso,
siempre se vuelve a su primer amor.
:a quieta calle, donde el eco dijo:
tuya es su vida, tuyo es su querer,
bajo el burlón mirar de las estrellas
que, con indiferencia, hoy me ven volver.

Volver con la frente marchita,
las nieves del tiempo, platearon mi sien.
Sentir que es un soplo la vida,
que veinte años no es nada,
que febril la mirada
errante en la sombras te busca y te nombra.
Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo
que no ha de volver.

Tengo miedo al encuentro con el pasado
que vuelve a enfrentarse con mi vida.
Tengo miedo de las noches que,
Pobladas de recuerdos, encadenan mi soñar.
Pero el viajero que huye
tarde o temprano detiene su andar.
Y aunque el olvido que todo destruye
haya matado mi vieja ilusión,
guardo escondida una esperanza humilde
que es toda la fortuna de mi corazón.

Volver...

Interpretación musical

En la página siguiente encontrarás una versión simplificada del estribillo de la canción de Gardel. Verás dos líneas melódicas: escoge la más adecuada a tu nivel, ya que el objetivo no es que te conviertas en un gran intérprete sino que disfrutes. También hay una línea de percusión que puede realizarse al mismo tiempo por otros compañeros. Cuando ya domines la pieza, realiza diferentes interpretaciones. Elige la versión que más te guste: instrumental, con coro o solista, etc. Incluso puedes pedir a algunos compañeros que intenten bailar el tango al compás de la melodía.

Volver

Letra de Alfredo LEPERA

Música de Carlos GARDEL
arr. María Setuain Belzunegui

Melodía A

Melodía B

Accom.

A

B

Acc.

A

B

Acc.

¡KARAOKE!

Escribe el siguiente enlace en el buscador de internet y disfruta de la canción de Carlos Gardel... ¡en versión Karaoke!

<http://www.redkaraoke.com/karaoke/carlos-gardel/volver/458?lang=es>

• Ejercicio de audición

A continuación se presentan varios enlaces a páginas de internet en las que se pueden escuchar y/o ver las interpretaciones de las piezas del concierto. Es interesante que los alumnos conozcan de antemano la música que van a tener la oportunidad de escuchar porque, de esa forma, adquiere significado para ellos. Por otro lado, siempre es recomendable mantener cierto “misterio” que dé lugar a la sorpresa, para que, durante el concierto, no sientan que, a pesar de la interpretación en directo, no atienden a nada nuevo.

- **Ástor Piazzolla, *Contrabajando***
Vídeo: [<http://youtu.be/39srXKE87zs>]
Audio: [<http://open.spotify.com/track/6m7KbfG44vcHGcZLqxmEe>]
- **Ástor Piazzolla, *Prepárense***
Vídeo: [<http://youtu.be/0MhJeysuRw>]
Audio: [<http://open.spotify.com/track/4NuFkxOEa3u4OKL9ufrJQv>]
- **Béla Bartók, *Concierto para viola, Sz. 120, BB 128***
Vídeo: [<http://youtu.be/28tAPVeot4k>]
Audio: [<http://open.spotify.com/track/0d9pnFtuJckCRM2kvMIWzi>]
- **Carlos Gardel, *Volver***
Vídeo: [http://youtu.be/dQr_PKgvkHI]
Audio: [<http://open.spotify.com/track/5T9xdLt54vDIPBCtrK358>]
- **Scott Joplin, *The Entertainer***
Vídeo: [http://youtu.be/7cFkae0j_Ns]
Audio: [<http://open.spotify.com/track/4jsLBEQTsPITf3S6louSLr>]
- **Marc-Antoine Charpentier, “Preludio” del *Te Deum H 146***
Vídeo: [<http://youtu.be/rh1OI596MDs>]
Audio: [<http://open.spotify.com/track/6hipw8QAyitOGA3DDOjHFi>]
- **Gordon Jacob, “Dedication” de la *Suite para ocho violas***
Vídeo: [<http://youtu.be/PwVDkfTHYys>]
- **Sebastián de Iradier y Salaberri, *La paloma***
Vídeo: [<http://youtu.be/nUFYBpF1mW8>]
Audio: [<http://open.spotify.com/track/6HRUz9eTB3QBNTC8cOe2aC>]
- **Leo Portnoff, *Fantasia rusa***
Vídeo: [<http://youtu.be/f9YsQxDCy2o>]
- **Joshua Fit the Battle of Jericho**
Vídeo: [<http://youtu.be/gPZuWzZvoYQ>]
Audio: [<http://open.spotify.com/track/0B5NeK9LUOKLIQDU99jw8a>]

• Propuesta pedagógica

En esta sección se proponen ejercicios abiertos que cada profesor puede elegir, adoptar, adaptar y modificar en función de los intereses de su grupo, además del nivel y la edad de los alumnos. El objetivo es que esta guía se convierta en una herramienta útil que los profesores puedan personalizar.

Ejercicios de investigación

Que los alumnos participen en la búsqueda de datos y en la concepción de materiales favorece el aprendizaje significativo. Es por eso que se proponen estos pequeños ejercicios de investigación. La profundidad a la que deberán realizarse las pesquisas la determinará el profesor, así como la manera de llevarlas a cabo: individualmente o en grupo, como trabajo de aula o tareas para casa, en forma de mural, folleto, libreto, etc.

- Los orígenes y la historia de la viola. Los alumnos pueden investigar a propósito de los orígenes de la viola, así como su evolución a lo largo de los siglos hasta llegar a ser el instrumento que conocemos hoy en día. Puede repartirse la tarea por períodos, de manera que cada grupo deba ocuparse de una de las etapas evolutivas (Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, siglos XX y XI). Un aspecto interesante del trabajo podría radicar en que los grupos deberán comunicarse entre ellos para enlazar correctamente las diferentes etapas de la historia de la viola.
- El papel de la viola en la música occidental. Se trata de un trabajo del mismo tipo que el propuesto en el punto anterior, salvo que lo que deberán investigar los alumnos será el rol de la viola en los diferentes conjuntos instrumentales: orquesta barroca (concerto grosso), bajo continuo, orquesta de cámara, orquesta sinfónica, música de cámara, instrumento solista, etc.
- Los compositores. ¿Quiénes fueron y en qué época vivieron los compositores de las piezas del concierto? ¿Cuáles son sus obras más representativas? ¿Y cuáles los logros por los que se les recuerda? ¿Existen datos curiosos y anécdotas sobre ellos y sus obras?
- Los instrumentos de cuerda frotada. Los alumnos pueden investigar sobre los cuatro instrumentos que tradicionalmente conforman el cuarteto de la cuerda frotada: violín, viola, violonchelo y contrabajo. Deberán señalar sus similitudes y sus diferencias, recabar información sobre sus orígenes y establecer conexiones antiguas entre ellos hasta llegar a comprender cómo y por qué se han consolidado ellos y no otros de la misma familia.

5

Anexos

Bibliografía recomendada

Relación de obras impresas, páginas de internet y artículos consultados para la elaboración de esta guía, ampliada con otras direcciones que se consideran útiles para la ampliación de su contenido. Además, en las páginas dedicadas a ejercicios y actividades, se proporcionan numerosos enlaces de audio y vídeo.

REMNANT, Mary. *Historia de los instrumentos musicales*
Editorial Robinbook, división Ma non troppo, Barcelona, 2002

MICHELS, Ulrich. *Atlas de música, 2*
Editorial Alianza, división Alianza Música, Madrid, 2009 [1989]

Oxford Music Online [www.oxfordmusiconline.com]

- Viola
- Ástor Piazzolla
- Béla Bartók
- Carlos Gardel
- Scott Joplin
- Marc-Antoine Charpentier
- Sebastián Iradier

Wikipedia [en.wikipedia.org]

- Leo Portnoff
- *Joshua fit the battle of Jericho*

Gordon Jacob

- [www.gordonjacob.org]

Ástor Piazzolla

- [<http://www.piazzolla.org/index-espanol.html>]
- [www.astorpiazzolla.org/]
- [<http://museos.buenosaires.gob.ar/gardelbiografia.htm#>]

Carlos Gardel

- [<http://www.zorzalcriollo.com/gardel/el-tango-volver-de-carlos-gardel.php>]

Sebastián Iradier

- [http://www.orcam.org/monograficos/19_yradier.pdf]

