

GUIA ORQUESTAL PARA JOVENES

DE BENJAMIN BRITTEN

ANALISIS Y GUIA PARA EL OYENTE

Benjamin Britten (Suffolk, 1913-1976)

Compositor, pianista y director de orquesta británico está íntimamente ligado al medio y a la época en que le tocó vivir. *"Soy antes que nada un artista -dijo- y como artista quiero servir a la comunidad y no escribir en el vacío. Como compositor considero muy valioso saber cómo los oyentes van a reaccionar frente a una creación mía."*

Su condición de "niño prodigio" (creó sus primeras composiciones con sólo cinco años) no lo desvió de un aprendizaje sistemático y continuo. *"Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede"*. Es especialmente destacable el trabajo de Benjamin Britten en el terreno de la música para niños y jóvenes. Escribió obras para ser escuchadas e interpretadas por los más pequeños

Su "Guía de orquesta para jóvenes" es una de las obras más interpretadas en los ciclos de música para estudiantes y sus piezas escénicas, como "El pequeño deshollinador" o "El Diluvio de Noé" siguen interpretándose e iniciando a los más pequeños en el mundo de la ópera.

Henry Purcell (Westminster, 1659-1695)

Compositor inglés. Fue niño cantor de la Capilla Real de música, compositor del rey Carlos II (1677) y organista de la abadía de Westminster (1679). Su música constituye uno de los puntos culminantes del Barroco inglés. Bajo la influencia de Lully y Monteverdi, sentó las bases de la ópera nacional de su país. En su amplia producción sobresalen la *Música para los funerales de la reina Mary* (1695) y las óperas *Dido y Eneas* (1689), *El rey Arturo* (1691) y *The fairy Queen* (1692), según *El sueño de una noche de verano* de Shakespeare. Es autor también de numerosas piezas corales, canciones, obras para clavicémbalo y suites instrumentales. Purcell incorporó elementos estilísticos franceses e italianos, generando un estilo propio

Orquesta

Etimológicamente, la palabra procede del griego *orchêstra* (zona para bailar). El término puede aplicarse a cualquier agrupación instrumental, desde la orquesta *gagaku* del Japón a las orquestas *gamelan* de Indonesia y Bali. En la música culta occidental, hace referencia a la orquesta sinfónica, un conjunto integrado por numerosos instrumentos de cuerda más una selección de instrumentos de viento-madera, metal y percusión. En la antigua Grecia, el término *orchêstra* hacía referencia a la zona circular en la parte delantera del escenario utilizada por el coro dramático para cantar y bailar.

La orquesta sinfónica

La orquesta de gran tamaño – puede llegar a los cien componentes – se denomina *orquesta sinfónica* u *orquesta filarmónica* (hoy en día los adjetivos no distinguen el contenido o rol de la orquesta pero pueden ser útiles para diferenciar a orquestas que residen en una misma ciudad; por ejemplo la Orquesta Sinfónica de Londres y la Orquesta Filarmónica de Londres. Antiguamente, la orquesta filarmónica era una asociación de amigos que interpretaban música, y la sinfónica era la que estaba patrocinada por un particular que pagaba para la formación de la orquesta. Los instrumentos orquestales se suelen dividir en tres grandes grupos, también denominados *familias orquestales*:

Instrumentos de cuerda (cordófonos):

- o **Cuerda frotada:** violines I y II, violas, violonchelos y contrabajos.
- o **Cuerda pulsada:** arpa.
- o **Cuerda percutida:** piano.

Instrumentos de viento (aerófonos):

- o **Viento madera:** flautín o piccolo, flauta, oboe, corno inglés, clarinete, clarinete bajo, fagot y ontrafagot.
- o **Viento metal:** trompa, trompeta, trombón y tuba.
- o **Viento con teclado:** órgano.

Instrumentos de percusión (idiófonos / membranófonos):

- o **Percusión de afinación determinada:** timbales, xilófono, lira, campanólogo, celesta, etc.
- o **Percusión de afinación indeterminada:** caja, tambor, bombo, platillos, triángulo, castañuelas, pandereta, caja china, etc

Disposición de la orquesta

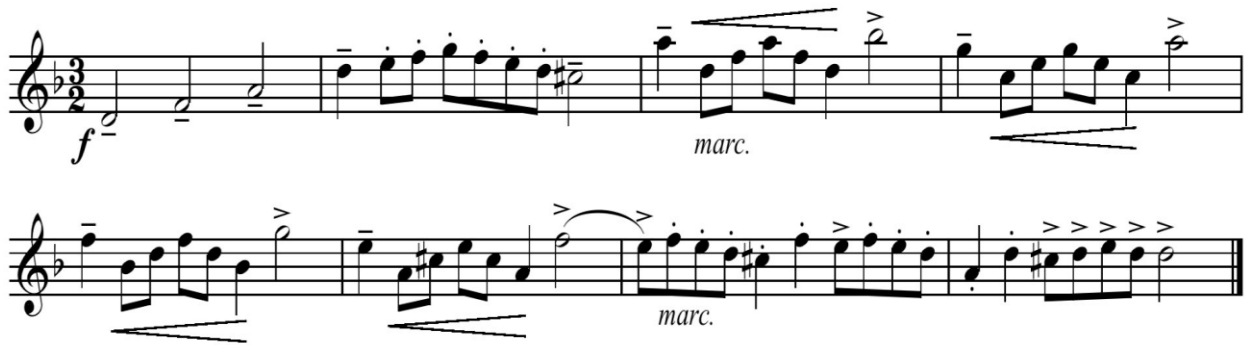
Orgánico o Plantilla Orquestal de la Guía orquestal para jóvenes

Piccolo - 2 Flautas - 2 Oboes - 2 Clarinetes en Sib y La - 2 Fagotes - 4 Trompas en Fa - 2 Trompetas en Do - 3 Trombones – Tuba – Timbales – Caja - Percusión – 3 percusionistas – (Bombo, platillos, pandereta, triángulo, tambor, caja china, xilófono, castañuelas, gong, látigo) – Arpa – Cuerdas (Violines I y II, violas, violonchelos, contrabajos)

La Obra

En 1946, una comisión del gobierno Británico encargó a Benjamin Britten escribir una obra musical para una película con fines educativos, que tenía como objetivo que los estudiantes aprendieran a reconocer y distinguir los sonidos de los instrumentos de la orquesta. Britten decidió componer *“un tema con variaciones”*, en la que cada variación mostrara una familia de instrumentos. Junto con la partitura habría una narración que se leería durante las transiciones entre las distintas variaciones. Esta narración describe a las distintas familias instrumentales y las características de cada uno de los miembros que la componen. Esta obra puede ser interpretada con narración o sin ella, como obra de concierto. Para esto Britten necesitaba un *“tema”*, así que echó su mirada atrás para inspirarse en el pasado, y tomó prestado un tema del gran compositor inglés del siglo XVII, Henry Purcell.

El tema

Estructura de la obra

1. PRESENTACION DEL TEMA DE PURCELL - toda la orquesta (*Allegro maestoso e largamente*)

	Seccion orquestal	Tonalidad	Acorde Final
Tema A	Tutti	Re menor	Re menor
Tema B	Viento-madera	Fa Mayor	Si bemol Mayor
Tema C	Viento-metal	Mi bemol Mayor	Re Mayor
Tema D	Cuerda / arpa	Sol menor	La Mayor
Tema E	Percusión	La Mayor	La Mayor
Tema F	Tutti	Re menor	Re menor

2. LAS VARIACIONES

Variación 1. Flauta y Piccolo (*Presto*)

Entrada ligera, ágil y suave de dos flautas y un píccolo en la que se concentran como material musical en los dos primeros compases del tema.

Variación 2. Oboes (*Lento*)

Diálogo contrapuntístico de dos oboes sobre una base rítmica y firme de las violas y los violonchelos.

Variación 3. Clarinetes (*Moderato*)

Discurso ágil de los clarinetes, predominantemente mediante acordes rotos y apoyados por los pizzicatos de la sección de cuerda con el apoyo grave de la tuba que da cierto carácter folclórico.

Variación 4. Fagotes (*Allegro alla marcia*)

Comienzo firme, decidido y marcial – como su aire indica – de los fagotes sobre el resto de voces, que tras los primeros cuatro compases se dividen para pasar uno de ellos a un *cantabile, legato y piano* que su compañero de viaje rellena en las notas largas con un motivo rítmico que hace que no perdamos su carácter inicial. Llegados a este punto de la obra, Britten ha llevado el motivo inicial, el tema, a un grado de desarrollo que hace difícil su identificación.

Variación 5. Violines (*Brillante – alla polaca*)

Arranque temperamental de los violines sustentados por una alfombra rítmica de la sección de viento metal al completo y apoyados por los fagotes, en el que la sección más numerosa de la orquesta hace una demostración de toda su tesitura, empezando con la cuerda al aire Sol hasta llegar al Si³. Completan su demostración de posibilidades con acordes arpegiados, *pizzicato* y armónicos.

Variación 6. Violas (*Meno mosso*)

Esta variación es casi un solo de las violas con pequeños impulsos rítmicos, casi a modo de “comentarios” de la sección de viento.

Variación 7. Violonchelos

La impresión que produce esta variación es la de carencia de movimiento, la de estar en aguas quietas. El acompañamiento de los clarinetes y el solo de las violas apoyan este carácter contemplativo que nos brindan los violonchelos.

Variación 8. Contrabajos (*Cominciando lento ma poco a poco accel.*)

Los contrabajos, casi surgiendo de la variación anterior nos recuperan poco a poco de esta quietud evolucionando al movimiento con un poder y una fuerza que no se les supone cuando se les contempla en la orquesta.

Variación 9. Arpa (*Maestoso*)

El arpa hace su aparición sobre un fondo armónico en trémolo de la sección de cuerda. Comienza una serie de acordes de la cabeza del tema pero en movimiento contrario descendente. Hacia el final de su variación oímos una relación con el tema más obvia, para cerrar de nuevo con la cabeza del tema, ahora en su dirección original.

Variación 10. Trompas (*L'istesso Tempo*)

El origen de este instrumento como medio de llamada, nos lo muestra la entrada de las cuatro trompas. En un efecto de sonido de campana construyen en sentido ascendente el acorde de cuatro notas que oiremos hacia el final de la variación de nuevo pero en sentido descendente.

Variación 11. Trompetas (*Vivace*)

Como en la variación anterior observamos el origen común de las trompetas y las trompas como instrumentos de llamada, aunque se expresan de forma distinta: en un espacio pequeño sobre un *ostinato* de la caja, Britten expresa la brillantez de este instrumento que tan apreciado fue en los tiempos de Purcell con un movimiento a dos en la melodía a cargo de las trompetas.

Variación 12. Trombones, Tuba (*Allegro pomposo*)

Las voces graves del metal se presentan con la majestuosidad de una melodía amplia que se hace aún más presente por el contraste en la respuesta de los instrumentos de madera.

Variación 13. Percusión (*Moderato*)

La última variación consiste en una muestra de la rica y variada familia de la percusión empastada por un cinturón rítmico que une todo a cargo de la sección de cuerda. Su carácter es cada vez más y más ligero hasta casi desaparecer y enlazar con la fuga

La fuga de la *Guía de Orquesta para Jóvenes*

El último número de esta obra de Britten presenta a la orquesta al completo de nuevo. La elección de una fuga para finalizar una obra didáctica de estas características, se debe, sin duda, a la posibilidad que proporciona el contrapunto para escuchar sucesivamente las voces. De esta manera, puede centrarse la atención en la entrada de cada uno de los instrumentos diferenciando así tanto los timbres como el carácter de éstos. Además, una vez se han producido todas las entradas, el oyente puede percibir la dimensión sonora que alcanza toda la orquesta al completo. He aquí su SUJETO

FUGA Allegro molto

The musical notation shows the fugue subject in G major (one sharp) and 2/4 time. It consists of two staves. The first staff contains measures 1 through 4, and the second staff contains measures 5 through 8. The melody is primarily composed of eighth notes and rests, with some beamed eighth notes and a final measure ending in a quarter rest. The key signature has one sharp (F#), and the time signature is 2/4.

El orden de entrada de los instrumentos es el mismo de las variaciones que preceden, todos ellos interpretando el *sujeto* al que sigue el *contrasujeto* o contrapunto libre, como es habitual en la fuga:

El Piccolo presenta el tema en 2/4 - responden las Flautas tras ellos, los Oboes los Clarinetes los Fagotes los Violines I y II las Violas los Violonchelos los Contrabajos el Arpa las cuatro Trompas las Trompetas los Trombones y la Tuba y por último, la Percusión.

Una vez se han incorporado todos los instrumentos, se abre una nueva sección con un cambio de compás a 3/4 (6/8), de manera que el *sujeto* de la fuga se distribuye tal cual en el nuevo compás, cambiando así la acentuación y manteniéndose el *tempo*. Sobre el *sujeto* de la fuga que ejecutan todos los instrumentos, los metales recuerdan el tema de Purcell en aumentación, de manera que se potencia el carácter majestuoso de esta melodía.

Trompa en Fa

Trompas, trompetas y trombones conducen este tema hasta la grandiosa cadencia final.

Allegro maestoso e largamente
Tema A

Piccolo
Flautas I & II
Oboes I & II
Clarinetes en Sib I & II
Fagotes I & II
I & II Trompas en Fa III & IV
Trompetas en Do I & II
I & II Trombones III (Bajo) & Tuba
Timbales
Percusión
Caja
Bombo
Arpa
Allegro maestoso e largamente
Violín I
Violín II
Viola
Violoncello
Contrabajo