

El violín de Sarasate

Cuento musical para violín, orquesta y narrador

Música de Pablo Sarasate, Pablo Luna y Miguel Astráin

Cuento de Fernando Palacios

Guía didáctica

Manuel Horno

ÍNDICE

- 1.- ESQUEMA DEL CUENTO
- 2.- OBRAS MUSICALES DEL CONCIERTO
- 3.- PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
- 4.- PABLO SARASATE. BIOGRAFÍA
- 5.- CATÁLOGO DE OBRAS DE SARASATE
- 6.- EL VIOLÍN.
- 7.- PABLO LUNA Y MIGUEL ASTRÁIN
- 8.- ACTIVIDADES
- 9.- COMENTARIOS A ALGUNA DE LAS AUDICIONES PARA TRABAJAR EN CLASE.

1.- ESQUEMA DEL CUENTO

Introducción: Una historia ante notario

I – El instrumento secreto

II – Historia del “Violín Rojo”

III – Un artista en miniatura

IV – Viaje a París

V – Vuelta a los Sanfermines

VII - ¿Es cierto, o no?

2.- OBRAS MUSICALES DEL CONCIERTO

PABLO LUNA *El asombro de Damasco: Ali-Mon y Seis Guardias (1916)*

SARASATE *La Caza, Op. 44*

El sueño, Op. 11 (con piano)

El Duendecillo, Op. 48

Aires Bohemios, Op. 20

Muñeira. Introducción de violín solo

Introducción y Tarantella, Op. 43

Jota de Pablo, Op. 52 (con piano)

Habanera, Op. 21, 2

Zapateado, Op. 23, 2

MIGUEL ASTRAIN *Alegría de San Fermín. Vals (Riau, riau) (1883)*

PABLO LUNA *El asombro de Damasco: Ali-Mon y Seis Guardias (1916)*

3.- PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

Este año 2008 celebramos el centenario de la muerte de uno de los músicos navarros más internacionales, el violinista Pablo Sarasate. Si todo momento es adecuado para acercarnos a su música y acercar al alumno a ella, parece que el hecho de una efemérides como es un centenario nos ofrece aún más oportunidades. Partimos de que Sarasate es un nombre más o menos conocido para los alumnos. Pamplona cuenta con un Paseo y su Conservatorio de Música dedicado a su persona, un Concurso internacional de violín y su nombre suena relacionado con las fiestas de San Fermín. En todo caso podemos encontrarnos con que estas referencias no están en la cabeza de nuestros alumnos, pero pueden ser un punto de partida cercano, sobre todo para los que vivan en Pamplona.

Las piezas que nutren el programa son en su mayoría de Sarasate, y vienen enmarcadas en una historia que incluye también obras de otros dos compositores, Pablo Luna y Miguel Astráin, ambos relacionados, como veremos más adelante, de alguna manera con el navarrismo de Sarasate.

Como es habitual la guía didáctica trata de ser un material de ayuda al profesor para preparar la asistencia al concierto, siempre con la premisa de que toda actividad que se realice fuera del aula va a tener mayor rendimiento si se prepara dentro previamente. Hay dos protagonistas claros en este concierto: Sarasate como compositor y el Violín como instrumento. Por ello comenzaremos la guía ofreciendo información sobre ambos: una breve biografía y unos datos sobre el instrumento. A continuación hablaremos de los otros dos compositores del programa y de su relación con Sarasate, para terminar con una propuesta de actividades que el profesor puede tomar como base para, según las características de su aula, trabajar aspectos concretos con sus alumnos.

4.- PABLO SARASATE. BIOGRAFÍA

Sarasate, junto con el tenor Gayarre, son los dos nombres navarros más internacionales del fin del XIX y primeros del XX. El nombre completo de Sarasate es Martín Melitón Sarasate y Navascués. Nació el 10 de Marzo de 1844, día de San Melitón, en Pamplona. Sus padres, Miguel Sarasate Juanena y Francisca Javiera Navascués Oacharena, tuvieron otras tres hijas: Maicaela, Francisca y María. Desde pequeño comienza a estudiar música, empujado por sus padres. Ya a los 7 años da un primer concierto con el violín en La Coruña. Estudió en Santiago de Compostela entre 1846-1849 con José Courtier, primer violín de la Catedral y profesor de la Escuela de Música de Santiago de Compostela. Ingresa al Conservatorio de París en 1856, es decir, con 12 años. Son años de intenso estudio, como relatan cartas de su madre: “yo estoy hecha una esclava porque estudie” o en otra escrita en el caluroso verano de 1853: “todos estos días a Martín se le cae el sudor estudiando”. Poco a poco se convierte en un violinista reconocido internacionalmente, y su vida la dedica a dar conciertos en las salas más importantes de Europa y América. No dejaba por ello de volver a Pamplona, especialmente en las fiestas de San Fermín, pudiendo así sus paisanos escucharle cada año. Dice en una carta a un amigo en 1906: “Una cosa no cambia ni cambiará: es mi amor a mis queridos paisanos”. Se suele relatar la anécdota de una noche en plenos sanfermines que fue requerido por los pamploneses agrupados bajo el hotel La perla donde se hospedaba siempre, y salió a tocar.

Otra faceta de Sarasate es la de compositor. Y es por sus composiciones, con pasajes de gran dificultad, llamados virtuosísticos, por los que, junto a las crónicas de la época, podemos asegurar el virtuosismo de este violinista. Cabe pensar que Sarasate no hubiese escrito pasajes que él no hubiese podido tocar.

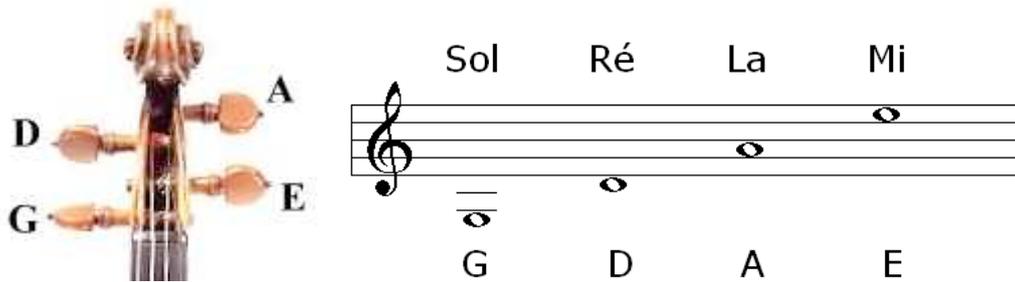
A continuación ofrecemos un listado del catálogo de las obras de Sarasate. Los catálogos se numeran con número de opus (de obra). Como se ve son 57 las obras que compuso, tres de ellas sin numerar.

5.- CATÁLOGO DE OBRAS DE SARASATE

- Fantasía Capricho, opus 3? Violín & piano
- Souvenir de Fausto, opus 3? Violín & piano
- Mazurka en Mi, opus 3? Violín & piano
- Fantasía de La forza del destino, opus 1 Violín & piano
- Homenaje a Rossini, opus 2 Violín & piano
- La dame blanche de Boildieu, opus 3 Violín & orquesta
- Réverie, opus 4 Violín & piano
- Fantasía de Romeo y Juliette, opus 5 Violín & piano
- Capricho on Mireille, opus 6 Violín & piano
- Confidencias, opus 7 Violín & piano
- Recuerdo de Domont, opus 8 Violín & piano
- Los adioses, opus 9 Violín & piano
- Serenata andaluza, opus 10 Violín & piano
- El sueño, opus 11 Violín & piano
- Moscovienne, opus 12 Violín & piano
- Fantasía de Fausto, opus 13 Violín & orquesta
- Fantasía de Der Freischütz, opus 14 Violín & orquesta
- Mosaico de Zampa, opus 15 Violín & piano
- Gavota on Mignon, opus 16 Violín & piano
- Prière at Berceuse, opus 17 Violín & piano
- Aires españoles, opus 18 Violín & piano
- Fantasía de Martha, opus 19 Violín & piano
- Zigeunerweisen, opus 20 Violín & orquesta
- Malagueña y Habanera, opus 21 Violín & piano
- Romanza andaluza y jota navarra, opus 22 Violín & piano
- Playera y zapateado, opus 23 Violín & piano
- Capricho vasco, opus 24 Violín & piano
- Fantasía de Carmen, opus 25 Violín & orquesta
- Vito y habanera, opus 26 Violín & piano
- Jota aragonesa, opus 27 Violín & piano
- Serenata andaluza, opus 28 Violín & piano
- El canto del ruiseñor, opus 29 Violín & orquesta
- Bolero, opus 30 Violín & piano
- Balada, opus 31 Violín & piano
- Muñeira, opus 32 Violín & orquesta
- Navarra, opus 33 Violín & orquesta
- Aires escoceses, opus 34 Violín & orquesta
- Peteneras, capricho español, opus 35 Violín & piano
- Jota de San Fermín, opus 36 Violín & piano
- Zortzico Adiós montañas mías, opus 37 Violín & piano
- Viva Sevilla, opus 38 Violín & orquesta
- Zortzico de Iparraguirre, opus 39 Violín & piano
- Introducción y fandango, opus 40 Violín & piano
- Introducción y capricho-jota, opus 41 Violín & orquesta
- Zortzico Miramar, opus 42 Violín & orquesta
- Introducción et tarantelle, opus 43 Violín & orquesta
- La caza, opus 44 Violín & orquesta
- Nocturno — Serenata, opus 45 Violín & orquesta
- Gondoliéra Veneziana, opus 46 Violín & piano
- Melodía rumana, opus 47 Violín & piano
- K'Esprit Follet, opus 48 Violín & orchestra
- Canciones rusas, opus 49 Violín & orquesta
- Jota de Pamplona, opus 50 Violín & orquesta
- Fantasía de Don Giovanni, opus 51 Violín & piano
- Jota de Pablo, opus 52 Violín & orquesta
- La Rève, opus 53 Violín & piano
- Fantasía de la flauta mágica, opus 54 Violín & orquesta

6.- EL VIOLÍN

El violín (etimología: del italiano *violino*, diminutivo de *viola* o *viella*) es un instrumento de cuerda frotada que tiene cuatro cuerdas afinadas por intervalos de quintas: *sol*₃, *re*₄, *la*₄ y *mi*₅. La cuerda de sonoridad más grave (o "baja") es la de *sol*₃, y luego le siguen, en orden creciente, el *re*₄, *la*₄ y *mi*₅.

Las cuerdas del violín representadas en el pentagrama

Las partituras de música para violín usan casi siempre la clave de sol. El violín tiene la característica de no poseer trastes, a diferencia de la guitarra, lo que dificulta el aprendizaje, ya que no existe una referencia táctil para la afinación. Es el más agudo de la familia de los instrumentos de cuerda clásicos, que incluye el chelo, la viola y el contrabajo.

El arco es una vara estrecha, que hace una suave curva. Mide unos 77 cm de largo, con una cinta de 70 cm constituida por entre 100 y 120 crines de cola de caballo. Para que las cuerdas vibren y suenen de un modo eficiente, la cinta de cola de caballo del arco debe ser frotada adecuadamente y regularmente con resina. Muchas veces para abaratar costos, la crin de caballo es sustituida por fibras vinílicas.

Stradivarius de la colección del Palacio Real de Madrid

7.- PABLO LUNA Y MIGUEL ASTRÁIN

Pablo Luna Carné (Alhama de Aragón, Zaragoza, 21 de mayo de 1879 - Madrid, 28 de enero de 1942), es uno de los más prolíficos compositores españoles de zarzuelas y además se convirtió en un destacado representante de un nuevo estilo del género con inspiración en la opereta vienesa.

Comenzó a estudiar sus primeras lecciones de solfeo en la iglesia parroquial de Alhama. Su padre, Pablo Luna Ferrer, que era funcionario de la Guardia Civil, se había trasladado allí con su familia.

Estudió armonía y composición. Como violinista, trabajó en hoteles, cafés, en iglesias y, con una pequeña orquesta de cámara, también en teatros. En 1903 escribió su primera zarzuela, *Lolilla, la Petenera* y en 1904 siguió *La Escalera de los Duendes*.

En 1905 se traslada a Madrid para conocer mejor el mundo de la zarzuela, y entra en contacto con un compositor del género chico ya conocido, Ruperto Chapí, con el segundo director del Teatro de la Zarzuela, Tomás Barrera Saavedra, y con otros músicos del ambiente madrileño. También conoce al libretista Luis Pascual Frutos, con el que colaboraría en sus obras.

En Zaragoza estrenó con gran éxito el 11 de marzo de 1911 su zarzuela *Molinos de viento*. En 1918, estrenó una de sus grandes obras, *El niño Judío*, exponente del nuevo estilo cargado de exotismo y refinamiento. En marzo de 1925 se organiza un gran concierto en honor de Luna Carné y se le entrega la medalla de oro de la ciudad.

Una de sus obras más conocidas es *El asombro de Damasco*, de la que se interpretan

Escribió también once libretos bajo el seudónimo *García Sandoval*.

El violín de Sarasate

Música en Acción

Miguel Astráin fue un músico pamplonés que ha pasado a la historia local por componer una de las melodías más populares de los sanfermines, el tema *Alegría de San Fermín*, más conocido popularmente como el *Vals de Astráin*. Se desconoce el año exacto de su composición. El autor la estrenó en 1883 con la Banda musical de la Casa de la Misericordia, de la que era director. La partitura fue guardada en el Ayuntamiento de Pamplona en 1907 y la transcribió otro músico, Venancio del Hoyo.

Es la música que acompañaba toda la tarde del Riau Riau a los mozos en su empeño de frenar la marcha del Consistorio pamplonés en su camino desde el Ayuntamiento hacia la Capilla de San Fermín, situada en la Iglesia de San Lorenzo; y como la marcha se hacía eterna, la Pamplonesa, la banda musical presente en la comitiva, se veía obligada a interpretarla sin descanso, docenas y docenas de veces seguidas. En los 90 el Riau Riau tomó un cáliz tal que el Ayuntamiento decidió suspenderlo. Más allá de las cuestiones políticas, la música del Vals de Astráin ha permanecido en las fiestas de Pamplona como uno de sus pilares más populares.

La pieza originalmente no tenía texto aunque se le añadió más tarde, en encargo que se hizo a María Luisa Ugalde. La introducción queda sin letra y diría como sigue:

**"A las 4, el 6 de julio
Pamplona gozando va
pasando calles y plazas
las Vísperas a cantar
al glorioso San Fermín
patrón de esta capital
que los pamplonicas aman
con cariño sin igual.**

**Delante van
chiquillos mil
con miedo atroz dicen: ¡Aquí!
un cabezón viene detrás
dando vergazos y haciendo chillar.**

(¡¡Riau-Riau!!)

**Después vienen los muchachos
en un montón fraternal
empujando a los gigantes
con alegría sin par
porque llegaron las fiestas**

**de esta gloriosa ciudad
que son en el mundo entero
una cosa singular.**

(¡¡Riau-Riau!!)

**Los mozos de blusa
que son los que dan animación
con los pollos-pera
van todos unidos en montón.**

**Los de la Pamplonesa
detrás vienen tocando
van a honrar a San Fermín.**

**Toda la ciudad
con movimiento contemplando está
la gran caravana
que alegre hasta San Lorenzo va.**

**Los del Ayuntamiento
con mazas y timbales
van a honrar a su patrón."**

El grito ¡¡**Riau-Riau**!! no consta en la letra pero se corea desde 1914.

7.- ACTIVIDADES

- Contar la vida del compositor. Seguro que hay alumnos que ya se están formado musicalmente como Sarasate, aprendiendo un instrumento, inventando melodías, o tocando en alguna formación musical. No suelen ser las cualidades que más destaquen en estas edades (a diferencia de las deportivas), por ello puede ser un buen momento para ponerlo en común.
- Estamos en un momento en el que los alumnos de 10 a 13 años tienen una idea de que llegar al éxito es cuestión de que te admitan en un concurso de televisión. Es importante destacar en la biografía de estos compositores las dificultades a superar y el esfuerzo necesario para llegar a ser buenos artistas, más hoy en día esto, cuando estamos en una cultura que no se caracteriza precisamente por el esfuerzo.
- Un aspecto importante a trabajar previamente es el de la actitud en un concierto, el respeto hacia los músicos y artistas que se pone de manifiesto en el silencio.
- Las piezas que se escucharán en el concierto están escritas para violín con acompañamiento orquestal. Estos son los instrumentos que componen una orquesta. Clasificarlos por familias. Consultar cómo se distribuyen habitualmente los instrumentos en una orquesta, hacer un dibujo o un collage con fotos recortadas. Se puede pedir que luego en el concierto se fijen si la disposición que ellos han encontrado como habitual es la que se da en realidad en el concierto.

Flautín

Faluta

Oboe

Clarinete

Fagot

Trompa

Trompeta

Trombón

Timbales

Caja

Bombo

Violines

Violas

Violoncello

Contrabajo

El violín de Sarasate

Música en Acción

- Una de las actividades fundamentales en el aula a la hora de preparar una salida a un concierto es, en la medida de lo posible, hacer audiciones con grabaciones de las obras que se van a escuchar en vivo. La obra de Pablo Sarasate está registrada completa en una edición de RTVE Música, con la Orquesta Santa Cecilia (hoy Sinfónica de Navarra), y el patrocinio de departamento de Educación y Cultura del gobierno de Navarra. No es difícil por tanto disponer de ella. A continuación se hacen algunos comentarios sobre una selección de las obras del concierto que pueden servir como base para la audición en clase de las mismas. En general conviene hacer una primera audición sin comentar nada previamente. Creo que es bueno que la música entre “sin previo aviso”. Luego se pueden trabajar algunos conceptos teóricos que se volverán a escuchar prestando una atención más específica, como tesitura, agudo, grave, virtuosismo, escala, diferencias de tempo, acelerando, disminuyendo...

9.- COMENTARIOS A ALGUNA DE LAS AUDICIONES PARA TRABAJAR EN CLASE.

Aires Bohemios, Op. 20

Desde el comienzo plantea esa mezcla tan propia de Sarasate de pasajes muy líricos con breves fragmentos donde prima el virtuosismo, por la rapidez de las notas y los niveles de agudos a los que sube.

A los siete minutos y medio aproximadamente, cambia repentinamente el tempo, y este se vuelve muy vivo. El lirismo deja paso al virtuosismo en estado puro.

Se trata de una obra de gran belleza, que puede dar lugar a imaginar situaciones muy distintas. Proponer a los alumnos escribir sobre qué les sugiere la audición de la pieza.

Introducción y Tarantella, Op. 43

Introducción lenta, con toque melancólico. Destacar cómo abarca una tesitura amplia, desde lo grave hasta lo agudo. Poco a poco pasa de hacer un tema muy melódico a uno muy virtuosístico. Buen ejemplo para diferenciar estos dos conceptos. ¿Qué nos gusta más? ¿Por qué?

Utiliza el pizzicato, tocar las cuerdas con los dedos en vez de con el arco. El pizzicato es una técnica de tocar el violín "pinzando" las cuerdas con los dedos, en vez de frotarlas con el arco. Sarasate utiliza mucho este recurso.

Jota de Pablo, Op. 52 (con piano)

Introducción virtuosística. La orquesta se comporta como los guitarristas en las jotas, con acompañamientos de acordes con el ritmo característico de la jota. Hay un paso gradual de un tempo lento a uno rápido, como suele ser habitual en la jota. Se observa también cómo combina la técnica de alternar las notas en pizzicato con las frotadas por el arco.

Posiblemente, y más en los centros de la ribera de Navarra, algún alumno esté en alguna agrupación jotera. Sería interesante que cantase una jota y hacer una comparación con esta obra. ¿se le puede llamar jota? ¿Por qué?-

El violín de Sarasate
Música en Acción

Habanera, Op. 21, 2

Otro ejemplo de combinación de lirismo y virtuosismo. Útil para trabajar los conceptos de agudo y grave, ya que repite pequeñas frases en tesituras muy distanciadas, y realiza rápidas escalas ascendentes y descendentes por prácticamente toda la tesitura del violín.

Aparece otro aspecto de la técnica del violín que conviene explicar: es el de las dobles cuerdas. Aparentemente el violín es un instrumento monódico, porque está claro que una cuerda sólo se puede frotar haciéndole producir un solo sonido. No hay posibilidad de que la misma cuerda produzca dos sonidos simultáneos. Pero se pueden hacer sonar dos cuerdas a la vez, lo que nos convierte el instrumento en polifónico.

Zapateado, Op. 23, 2

Obra donde prima el virtuosismo sobre el lirismo.