

Antonin Dvorák (1841-1904)

Concierto para violín y orquesta en La menor, Op. 53

Antonin Dvorák, nacido en Nelahozeves, un pequeño pueblo bohemio a 30 kilómetros al norte de Praga, el 8 de septiembre de 1841, ha sido uno de los principales compositores europeos del siglo XIX y, junto a Bedrich Smetana, la figura más representativa de la escuela nacional checa de composición. De niño aprendió a tocar el violín y, a menudo, entretenía con él a los huéspedes del mesón que tenía su padre. Entre 1857 y 1859 estudió en la academia de órgano de Praga; más tarde se unió a la banda de concierto de Komzák y después formó parte de la orquesta del Teatro Nacional de Praga, donde tocó bajo la batuta de Smetana.

Su primer éxito lo obtuvo en 1873 con el estreno de la cantata *Hymnus (Los herederos de la Montaña Blanca)*. En ese año se hizo internacionalmente famoso gracias a la publicación de la primera colección de danzas eslavas.

En 1884 visitó por primera vez Gran Bretaña para dirigir su propia música (fue la primera de las nueve veces que visitó este país con tal propósito) y obtuvo un éxito inmediato; durante años, sus *Sinfonía nº 7* y *Sinfonía nº 8*, el *Réquiem* y otras obras corales fueron encargadas para ser estrenadas en Gran Bretaña.

www.gumersindodiaz.es

En 1892 Dvorák se estableció en los Estados Unidos de América y entre 1892 y 1895 fue director del National Conservatory of Music de Nueva York. En Estados Unidos adquirió gran afición por los espirituales negros y la música propia de ese país. Dos de sus obras más famosas, la *Sinfonía nº 9 (Sinfonía del Nuevo Mundo)* y el *Cuarteto en Fa mayor*, conocido como *Cuarteto americano*, las compuso en 1893, durante su estancia en los Estados Unidos; aunque estas obras no contienen temas del momento de la música negra o nativa del país, sí se aprecian. Regresó a Bohemia en 1895 y en 1901 fue nombrado director del conservatorio de Praga.

Sus primeras obras estaban influidas por la música de Franz Schubert y de Ludwig van Beethoven, y durante su carrera se basó en los trabajos de Richard Wagner, sobre todo en sus óperas, género al que dedicó todas sus energías los últimos años de su vida. También investigó la música folclórica checa y eslovaca y sus obras más maduras reflejan un profundo sentimiento nacionalista.

Sus composiciones incluyen 9 sinfonías (escritas entre 1865 y 1893), obras para piano (entre ellas la conocida *Humoresca* de 1894), dos colecciones de *Danzas eslavas* (1878 y 1886), obras para dos pianos (orquestradas más tarde por él mismo), las óperas *Vanda* (1875), *Dimitri* (1882), *El jacobino* (1887-1888), *El diablo* y *Catalina* (1888-1889), *Rusalka* (1901) y *Armida* (1902-1903), varios poemas sinfónicos, música de cámara, oratorios, cantatas, misas, un *Concierto para piano y orquesta* (1876) y otro *Concierto para violín y orquesta* (1879). El *Concierto para violonchelo en si menor Op. 104* (1895) es una de las obras más espléndidas del repertorio romántico.

Dvorák murió el 1 de mayo de 1904 en Praga; el día de su funeral fue una jornada de luto en toda la región de Bohemia.

CONCIERTO PARA VIOLÍN Y ORQUESTA

El Concierto para violín en La menor Op. 53 fue compuesto por Antonin Dvorák en 1879 y fue estrenado en 1883 por Frantisek Ondricek en Praga. Él también interpretó los respectivos estrenos en Viena y Londres. Sigue siendo hoy un trabajo importante en el repertorio del violín.

El concierto fue escrito a partir de 1878 pensando en el gran violinista Joachim a quien Dvorák quería decírselo; sin embargo, una vez acabado, en 1879, Joachim mostró cierto escepticismo respecto a él; parece ser que no le agradó que en la recapitulación del primer movimiento no se produjera la consabida cadencia, sino que se trunca y enlaza directamente con el segundo movimiento; tampoco resultó de su agrado la persistente repetición temática del tercer movimiento. Aunque no lo llegó a decir públicamente, se cree que en algún momento lo comentó con el autor; lo que es cierto es que él nunca interpretó esta pieza. No obstante, y aun no siendo tampoco una de las mejores obras de Dvorák, este concierto sigue siendo una pieza importante en el repertorio del violín por sus exigencias técnicas y virtuosísticas para el solista.

El concierto se estructura en los tres movimientos clásicos de rápido (*Allegro ma non troppo*) – lento (*Adagio ma non troppo*) – rápido (*Allegro giocoso ma non troppo*). El segundo movimiento es el más famoso por su lirismo hermoso.

Primer movimiento: *Allegro ma non troppo*

Después de una breve introducción del *tutti* orquestal de sólo cuatro compases el violín presenta en el primer tema arropado por el resto de la cuerda:

El solista tiene la primera ocasión de mostrar sus habilidades técnicas con dobles cuerdas, ágiles arpeggios y prolongados armónicos en la zona aguda.

Un poco más ligero y saltarín aparece poco después el segundo tema:

Se desarrolla este primer movimiento a partir de estos dos temas y, como se apuntó anteriormente, en plena recapitulación de ambos, y sin cadencia previa, se enlaza con el segundo movimiento, el lento.

Segundo movimiento: *Adagio ma non troppo*

El movimiento lento muestra una inspiración melódica muy bella. El primer tema tiene el carácter de un solemne coral.

Adagio ma non troppo

El segundo tema, en cambio, es de una inspiración más lírica, resultando el desarrollo con la combinación de ambos de una exquisita y serena belleza.

Adagio ma non troppo

Tercer movimiento: Finale: Allegro ma non troppo

En este tercer movimiento, en el modo mayor, el autor saca a relucir sus dotes de gran violinista y, a partir de unos temas de carácter de bailes populares de su tierra natal, que nos recuerdan algunas de sus *Danzas eslavas*, exige del intérprete una extraordinaria agilidad rítmica que se completa con el acompañamiento no menos rítmico y ágil de la orquesta.

El primer tema tiene un aire alegre y saltarín al que contribuyen por igual las notas a contratiempo de la melodía, los *pizzicati* del acompañamiento y los cambios de colorido entre la presentación por parte de las cuerdas y las repeticiones del *tutti*.

Allegro giocoso

Completa el material de trabajo para un desarrollo francamente repetitivo, pero no por ello menos encantador, esta segunda melodía:

Allegro giocoso

En la cadencia final, en medio del virtuosismo del violín solista, la madera vuelve a exponer una vez más el animado tema inicial para llegar a una breve coda en la que se cruzan las escalas ascendentes de la cuerda con las descendentes del solista. Una vez más, y esta vez a cargo del *tutti* orquestal, asoma el tema inicial rematado en un apoteósico *forte* sobre cuatro corcheas en el acorde de La mayor en la parte fuerte de los cuatro últimos compases.

Duración aproximada: 30 minutos

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA

En todas las audiciones, sea del Concierto completo o de un movimiento, es importante que los alumnos reconozcan al menos el tema principal, así como el hecho de comentar algunos aspectos destacados en relación con la orquestación o el carácter de la música. Para facilitar este trabajo el profesorado puede emplear diversos procedimientos, como:

- ☞ Presentar los temas escritos en láminas o transparencias para que los lean, los canten o los escuchen tocados al piano por el profesor o profesora.
- ☞ Si se dispone de aula de informática con acceso a Internet, o de forma personal a los alumnos que dispongan de este acceso en sus casas, se les puede proporcionar la siguiente dirección en la que pueden escuchar con total autonomía y cuantas veces crean necesario cada uno de los tres movimientos de este *Concierto* en la siguiente dirección:

<http://search.creativecommons.org/?q=a.+dvorak%3A+violin+concerto&format>

- ☞ También se puede encontrar en formato MIDI, para escuchar o manipular, en la siguiente dirección (será necesario registrarse de forma gratuita):

<http://www.classicalarchives.com/main/d.html#DVORAK>

- ☞ Se pueden crear sencillos musicogramas que ayuden a seguir la audición, total o parcial, reflejando las apariciones de los temas, según el análisis de la obra que se ha presentado anteriormente.
- ☞ Los alumnos pueden buscar información sobre la forma concierto y su evolución a lo largo de la Historia de la Música. He aquí también una serie de recursos disponibles en Internet que pueden facilitar este trabajo:

<http://es.wikipedia.org/wiki/Concierto>

<http://www.monografias.com/trabajos/clasica/clasica.shtml>

http://icarito.latercera.cl/medio/articulo/0,0,38035857_152309017_147590911,00.html

<http://www.si-educa.net/basico/ficha223.html#>

- ☞ Del mismo modo, como el violín es el protagonista absoluto de esta obra y de la siguiente, éste puede ser un buen momento para conocer su fisonomía detallada, su funcionamiento, su afinación, sus técnicas básicas, su historia... el enigma de los “stradivarius”... Para que los alumnos indaguen sobre estos aspectos podemos sugerirles, entre otros, los siguientes enlaces, por ejemplo:

http://canales.laverdad.es/cienciaysalud/3_3_9.html

<http://www.mailxmail.com/curso/excelencia/orquesta/capitulo1.htm>

http://icarito.latercera.cl/medio/lamina/0,0,38035857_0_147590909_147590911,00.html