

Francis Poulenc (1899-1963)

Gloria

Francis Jean Marcel Poulenc nació en París el 7 de enero del año 1899. Su madre, pianista aficionada, le enseñó a tocar el piano a la edad de 5 años. A los 16 comienza a recibir lecciones del gran pianista español Ricardo Viñes y a estudiar armonía con el profesor Charles Koechlin que, a su vez, había sido alumno de los compositores Massenet y Fauré. Pronto empieza a destacar en el campo de la composición, especialmente por su facilidad para la creación melódica, faceta es la que es considerado el maestro más señero desde la muerte de Fauré.

Perteneció al grupo de "Los Seis", del que entra a formar parte en 1920 cuando el crítico musical Henri Collet escribe un artículo sobre un concierto en el que estaban programadas obras de seis músicos franceses (Francis Poulenc, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Georges Auric, Germaine Tailleferre y Louis Durey), que se habían conocido como estudiantes en el Conservatorio de París. A raíz de este artículo el grupo adopta el nombre de "Los Seis" y aunque siguieron trayectorias de total independencia estética, colaboraron en la difusión del título que les había otorgado Collet con la publicación del "Álbum de los Seis", una colección de seis breves piezas para piano en los que se expresaban de manera original y que les sirvió como lanzamiento publicitario.

Pero el verdadero mentor intelectual y musical del grupo fue Erik Satie, a quien todos ellos admiraban por representar un ideal de honestidad intelectual y de fidelidad a unos principios éticos y estéticos además de rechazar todo lo retórico. No obstante, aunque ni juntos ni por separado llegaron a hacer escuela, y por eso muy pronto se dispersaron en diversas direcciones, de todos ellos fue, sin duda, Poulenc el que mejor encarnó los ideales del grupo, y el que permaneció más cercano a ese espíritu durante toda su vida.

La producción musical de Poulenc se inicia en 1917 con *Rapsodia negra*, en la que se funden rasgos de Stravinski y de Milhaud. Le siguen *El Cortejo de Orfeo* y dos verdaderas obras maestras: *El Bestiario*, para voz y piano, con texto de Guillaume Apollinaire, y los deliciosos *Tres movimientos perpetuos*, para piano solo, todas ellas compuestas en 1919.

A partir de 1924 su fama se extiende más allá de los círculos musicales de su París natal con el exitoso ballet *Les Biches* ("Las Corzas"), escrito para los ballets rusos de Diaghilev, donde su música marca un retorno a la tonalidad en sus formas más sencillas y tradicionales. A ésta le siguieron *Alborada* en 1929 y más tarde, en 1942, *Los animales modelos*.

A partir de la década de los 30, inicia una etapa de madurez marcada por el retorno a la fe católica y por una dedicación intensa a la música religiosa y da un importante giro en su carrera: abandona la austeridad de las primeras obras y se inclina hacia fórmulas más elaboradas y clásicas. El primer fruto de esta nueva etapa fueron las *Letanías a la Virgen Negra*, en 1936. En esta etapa consiguió una perfecta fusión de texto y música a la vez que fue capaz de expresar con plenitud su sentido religioso en obras como la *Misa en sol mayor*, para coro mixto a capella (1937), *Cuatro motetes para tiempo de penitencia* (1939), su maravilloso *Stabat Mater* para soprano, coro mixto y orquesta (1950) y el *Gloria*, igualmente para soprano, coro mixto y orquesta (1959).

En la ópera su primer gran éxito lo alcanza en 1947 con *Las mamas de Tirésias*, ópera bufa sobre texto de Guillaume Apollinaire; más adelante escribiría la más famosa de todas, *Diálogo de carmelitas* (1957) con textos de Georges Bernanos, considerada la obra maestra de Poulenc y una de las óperas cumbre del siglo XX; y por último *La voz humana*, en un solo acto, escrita en 1958 sobre texto de Jean Cocteau.

Sus más grandes obras concertantes son, sin duda, el *Concierto en re menor para dos pianos y orquesta* compuesto en 1932, y el *Concierto para órgano, cuerdas y timbales*, de 1938. El primero de ellos fue estrenado en el Festival de Música de Venecia el 5 de Septiembre de 1932 interpretado por el propio compositor y su amigo Jacques Février con la orquesta de la Scala de Milán dirigida por Desiré Defauw. En él se aprecian las influencias de dos de sus más admirados compositores: Bach y Mozart.

No faltan entre su producción sus incursiones en la música para el cine y las representaciones teatrales, con frecuencia en colaboración con el polifacético Jean Cocteau.

Poulenc falleció por una insuficiencia cardíaca en París el día 30 de enero de 1963.

Gloria

La repentina muerte de un amigo íntimo en 1936 devolvió a Poulenc a sus raíces católicas. En el plazo de una semana, completó las *Letanías a la Virgen Negra*, la primera de una serie de austera a capella obras religiosas hasta culminar en este *Gloria*, para soprano, coro mixto y orquesta, que es notable no sólo por su amplia gama de emociones, sino para la gran cantidad de material musical que aflora en apenas 25 minutos.

La obra está organizada en seis movimientos:

- I. Gloria in Excelsis (Sol mayor)
- II. Laudamus te (Do mayor)
- III. Domine Deus (Si menor)
- IV. Domine fili unigenite (Sol mayor)
- V. Domine Deus, Agnus Dei (Si bemol menor)
- VI. Qui sedes ad dexteram Patris (Sol mayor)

I. Gloria in Excelsis Deo

*Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.*

El primer movimiento comienza con un gran motivo de las cuerdas y el viento metal, y el coro entra cantando en forma acentuada y declamatoria. La introducción comienza en Sol mayor y modula a un acorde de Sol menor, por medio de las maderas en paralelo a la 4ª y a la 7ª. El coro entra en doble ritmo que recuerda una fanfarria, en Si menor, acompañado por tríadas de si menor apoyadas en una nota pedal (sol) en el bajo. Esta relación de yuxtaposición entre Sol mayor y Si menor es un elemento bastante presente en toda la pieza.

S.

A.

T.

B.

Glo - ri - a in ex - cel - sis De - o. Glo - ri - a in ex - cel - sis De - o.

5

Glo - ri - a in ex - cel - sis De - o. Glo - ri - a in ex - cel - sis De - o.

Glo - ri a in ex - cel - sis De - o. Glo - ri - a in ex - cel - sis De - o.

Glo - ri - a. Glo - ri - a. Glo - ri - a.

II. Laudamus Te

*Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.*

www.gumersindodiaz.es

El segundo movimiento es el más *giocoso*. Una melodía se repite a lo largo de este movimiento con frecuentes cambios de compás. Este movimiento se desenvuelve en la tonalidad de Do mayor, con algunas excepciones: la última línea del texto, que comienza con las palabras “*Gratias agimus...*”, se encuentra en un modo cromático, y tras este breve respiro, hay una modulación a Mi bemol. La acentuación del texto a lo largo de todo este movimiento es bastante irregular.

S.

A.

T.

B.

Lau - da - mus te, be - ne - di - ci - mus te,

Lau - da - mus te, be - ne - di - ci - mus te,

Lau - da - mus te, be - ne - di - ci - mus te,

Lau - da - mus te, be - ne - di - ci - mus te,

6

a - do - ra - mus te, glo - ri - fi - ca - mus te, glo - ri - fi -

a - do - ra - mus te, glo - ri - fi - ca - mus te, glo -

a - do - ra - mus te, a - do - ra - mus, a - do - ra, mus, a - do - ra - mus

a - do - ra - mus, te

III. Domine Deus

*Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.*

El tercer movimiento, tras la delicada línea de introducción de la madera es conducido por el dramático solo de soprano:

Solo soprano

Do - mi - ne De - us, Do - mi - ne De - us,

En la misma línea de dramatismo, con un continuo cambio de compás, le responde el coro:

S. Rex cae - les-tis, De - us Pa-ter, De - us Pa-ter
 A. Rex cae - les-tis, Rex cae - les-tis, De - us Pa-ter, De - us Pa-ter
 T. Rex cae - les-tis, Rex cae - les-tis, De - us Pa-ter, De - us Pa-ter
 B. Rex cae - les-tis, De - us Pa-ter De - us Pa-ter

El movimiento termina con una tercera de *picardía* en las maderas que prepara el camino para un cuarto movimiento mucho más alegre. gumersindodiaz.es

IV. Domine fili unigenite

*Domine fili unigenite,
Jesu Christe.*

El cuarto movimiento es el más corto y se parece al segundo movimiento en el carácter *giocoso* de las frases de la orquesta, pero contiene algunas partes acentuadas de la naturaleza del primer movimiento en el coro. Las líneas melódicas son a menudo pentatónicas, y el *tempo* rápido y los giros en el ritmo dan una impresión de baile, reforzada por el constante regreso del tema.

S. Jesu Christe, Jesu Christe, Jesu Christe,
 A. Domine Fili Uni-geni-te. Domine Fili Uni ge ni te. Jesu Christe, Jesu Christe, Jesu Christe,
 T. Domine Fili Uni ge ni te. Jesu Christe, Jesu Christe, Jesu Christe,
 B. Do mi nefi li Uni-geni-te. Domine Fili Uni ge ni te. Jesu Christe, Jesu Christe, Jesu Christe,

V. Domine Deus, Agnus Dei

*Domine Deus, Agnus Dei, Filius patris,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.*

El quinto movimiento se abre con la madera y se asemeja al tercero por el regreso de la soprano solista como protagonista del movimiento. La música es oscura y misteriosa, debido en parte a la inclusión de una cuarta y una quinta aumentadas en la apertura de la línea melódica de la soprano solista. El movimiento culmina en un acorde de Mi bemol menor, una quinta inferior con respecto al comienzo en Si bemol menor, lo que produce un misterioso sentimiento hasta el final. Es interesante observar la estrecha similitud entre los solos de clarinete de este movimiento, y la parte del primer movimiento de la *Sonata para clarinete* que más tarde compuso Poulenc (1962).

Solo soprano

Do - mi - ne De - us, Do - mi - ne De - us, Ag - nus De - i, Ag - nus De - i,

VI. Qui sedes ad dexteram Patris

*Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam Tu solus sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.*

El sexto movimiento, que abren los tenores *a capella*, comienza con una alternancia entre el coro y la orquesta con el tema de la fanfarria expuesto en el primer movimiento.

Tenores
8 Qui se-des ad dex-te-ram Pa-tris, mi-se-re - re no-bis.

Vº metal

Después de la introducción, el desarrollo del texto es una reminiscencia del primer movimiento, con un acompañamiento de semicorcheas en la línea superior de las cuerdas por encima de un bajo *andante*. La sección final es precedida por el “Amén” de la soprano solista, del cual hace eco el coro. Luego el coro vuelve a repetir todo el texto, esta vez sobre una mezcla de acordes de Si menor y Sol mayor en la orquesta. Luego, el tema de la fanfarria del primer movimiento vuelve por última vez antes del “Amén” final, en tono triunfal más lento y largo. El último “Amén” lo entona la soprano solista sobre la nota de *re*, que se está presente tanto en el acorde de Si menor como en el de Sol mayor que la orquesta ejecuta simultáneamente para poner fin a la pieza.

Duración aproximada: 25 minutos

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA

Es evidente que la sonoridad, tanto melódica como armónica, de la música del siglo XX se ha trabajado menos en las aulas y para el alumnado aún resulta algo extraña. Es importante, por tanto, que los alumnos se vayan familiarizando con ella, para lo cual podremos recurrir a algunos procedimientos como los que, a modo de ejemplo, exponemos a continuación:

- ☞ Interpretar algún fragmento significativo de la obra, como esta versión adaptada de la *fanfarria* con la que se inicia el movimiento I. *Gloria in Excelsis Deo*, en Sol mayor, que estará presente en varios momentos del desarrollo de la obra:

A

I. Gloria in Excelsis Deo
(F. Poulenc / Adapt.: G. Díaz)

Andante solenne

Flauta soprano
Xil. Soprano
Xil. Alto
Xil. Bajo

Fl. S.
X. S.
X. A.
X. B.

Fl. S.
Fl. S. II
Fl. A.
Car. Alt.

Meno mosso

- ☞ Escuchar cada movimiento por separado con ayuda de algún elemento audiovisual que ayude a centrar la atención, como un musicograma, el tema melódico o rítmico escrito en un cartel, lámina o transparencia, una grabación en video... Si se dispone de aula de informática con acceso a Internet, pueden ser muy motivadores los videos de YouTube, recurso sobradamente conocido por los alumnos. Aunque las grabaciones no sean de gran calidad podemos ofrecerles los siguientes enlaces, correspondientes todos a la actuación grabada en directo del “Coro Universitario de Oviedo y la OSPA”, dirigidos por Maximiano Valdés (20-10-06) en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo:

I. *Gloria in Excelsis* (Sol mayor).

<http://es.youtube.com/watch?v=B0zDnC9IGaI&feature=related>

II. *Laudamus Te* (Do mayor).

<http://es.youtube.com/watch?v=oj-DOyXPUBA&feature=related>

III. *Domine Deus* (Si menor).

<http://es.youtube.com/watch?v=q6hPHFPDkkE&feature=related>

IV. *Domine fili unigenite* (Sol mayor).

<http://es.youtube.com/watch?v=Qc1XnX4ByaY&feature=related>

V. *Domine Deus, Agnus Dei* (Si bemol menor).

<http://es.youtube.com/watch?v=g6aQq5-WXE4&feature=related>

VI. *Qui sedes ad dexteram Patris* (Sol mayor).

<http://es.youtube.com/watch?v=TCr5JrnID40&feature=related>

- ☞ Se pueden escuchar fragmentos representativos de cada uno de los seis movimientos de la obra utilizando también las posibilidades que brinda Internet en:

<http://www.hyperion-records.co.uk/al.asp?al=CDA67623>

- ☞ Igualmente les podemos recomendar la Fonoteca Musical de Naxos, en la siguiente dirección de Internet (de uso gratuito por períodos de prueba de 15 minutos, o de uso gratuito sin restricciones de tiempo para profesores y alumnos registrados como usuarios de EducaMadrid); en ella pueden escuchar con total autonomía y cuantas veces lo consideren necesario cada uno de los movimientos o la sinfonía completa:

<http://www.naxosmusiclibrary.com/home.asp>

Trabajo de indagación: Otro aspecto importante para la preparación a la escucha y apreciación de una obra es el conocimiento de su autor y su ubicación espacio temporal y cultural. En el caso que nos ocupa, además de aportarles algunos de los datos biográficos de Francis Poulenc que se han expuesto al principio de estas notas didácticas, podemos sugerir a los alumnos algún aspecto concreto para que indaguen, lean, analicen, resuman... y, finalmente, expongan públicamente ante los compañeros de clase. Por ejemplo:

- ☞ El grupo de “Los Seis”: ¿Quiénes formaban el grupo?, ¿Qué tenían en común?, ¿Qué aspectos más importantes les diferencian?, ¿Qué relación tuvo el grupo con el músico francés Erik Satie?, ¿En qué consistía el “dadaísmo”?...
- ☞ El *Gloria*, como otros momentos de la liturgia religiosa católica, ha sido motivo recurrente de inspiración de varios compositores de todos los tiempos. ¿Qué otros compositores han compuesto música religiosa con este mismo título?, ¿Hay otras obras de carácter litúrgico o religioso compuestas por músicos del siglo XX?, etc.