

Isaac Albéniz (1860-1909)

Suite Iberia: Evocación, El puerto, Triana.

Isaac Albéniz i Pascual nació en Camprodon (Girona) el 29 de mayo de 1860. Fue un auténtico niño prodigio pues ya a los cuatro años interpretó en el teatro Romea de Barcelona, donde sus padres habían ido a residir al poco de haber nacido, una fantasía sobre las *I vespri Siciliani* ("Las vísperas Sicilianas") de Verdi. Y a los ocho años daba conciertos en muchas poblaciones catalanas. El exhibicionismo de niño prodigio sin duda influía en su comportamiento, como cuando tocaba con los ojos vendados, o de espaldas al piano, o con un tejido sobre las teclas por dificultarlo más.

Al ser su padre funcionario del estado Isaac Albéniz conoció desde muy pequeño muchos lugares de la Península Ibérica. Nació en Camprodon porque allí estaba entonces destinado su padre. Al cabo de tres años lo destinan a Sitges, y sólo unos pocos meses más tarde a Barcelona. Más tarde se traslada a Cáceres y luego a Madrid. En 1875 su padre es nombrado "Interventor general de correos" en Puerto Rico y La Habana. Para Isaac todas estas circunstancias no son nada más que una genial manera de darse a conocer y de visitar nuevas ciudades y nuevos países. Durante este periodo, ya con quince años, actuó como pianista en ciudades como San Juan de Puerto Rico, Santiago de Cuba, así como en diversos locales de La Habana.

En la década de los ochenta, es decir con 20 años cumplidos, profundiza decisivamente en la composición, sin dejar de pasear su virtuosismo por muchas poblaciones europeas. Como compositor era tan prolífico que, habiendo firmado un contrato con el editor Romero y Andía, por el que éste le pagaba cinco pesetas de la época por página inédita, muy pronto el mismo editor le tuvo que suplicar que rescindieran el contrato, puesto que Albéniz se las ingeniaba por ofrecerle diariamente docenas de páginas, que era más de lo que el editor estaba dispuesto a pagar.

El año 1883 supone un hito muy importante en la vida de Albéniz: al volver de un viaje por América del Sur se establece nuevamente en Barcelona donde conoce a Felipe Pedrell, uno de los más grandes músicos y compositores catalanes del momento, que lo convence de la necesidad de desarrollar un estilo musical más moderno y profundamente nacional. Ese mismo año se casa con su alumna Rosina Jordana en Barcelona. De este matrimonio nacerán cinco hijos, cuatro chicas (dos de ellas muertas a corta edad) y un chico.

En la Exposición Universal de Barcelona del año 1888 realiza una serie de conciertos que lo catapultan hacia un mayor prestigio artístico, con el que su carrera como pianista llega a su zenit, celebrando conciertos en Gran Bretaña, Alemania, Austria, Bélgica, Francia... Pero fue en Andalucía donde captó la esencia de las melodías del lugar, donde creó un estilo que hizo que popularmente diera más la sensación de haber nacido allí, que en cualquier otro lugar.

Casi durante doce años sufrió una nefritis crónica, pasando etapas de crisis agudas, motivo por el cual se vio obligado a dejar el mundo de la interpretación y dedicarse plenamente a la composición. Multitud de obras de mayor o menor envergadura se quedaron en bocetos, muchas se completaron, como es el caso, entre otros, de *Merlín*, *La real hembra* durante el año 1902, *Launcelot* en 1904 y las doce piezas de *Iberia* en 1906.

Murió el día 18 de Mayo de 1909 faltando pocos días para que cumpliera los 49 años.

La suite *Iberia* o, las *Douze Nouvelles Impressions en Quatre Cahiers*, según subtítulo del propio compositor, es considerada actualmente una de las más grandes obras pianísticas del siglo XX. Así lo reconocieron con sus juicios Olivier Messiaen y Debussy, y también compositores posteriores que muestran en sus composiciones la influencia de la *Iberia*.

Iberia, finalizada por Albéniz en poco más de dos años, es una composición intensa, honda, llena de mensaje y naturalidad que transita por la melancolía, la tristeza e incluso tiene momentos de desesperación de enorme tensión dramática. El orden en que se suelen publicar las piezas no responde a las fechas de creación sino más bien a criterios editoriales basados quizás, como es el caso de «Triana», en su dificultad o brillantez pianística. Consta de cuatro cuadernos de tres piezas cada uno:

Cuaderno 1: *Evocación – El Puerto – El Corpus en Sevilla.*

Cuaderno 2: *Rondeña – Almería – Triana.*

Cuaderno 3: *El Albaicín – El Polo – Lavapiés.*

Cuaderno 4: *Málaga – Jerez – Eritaña.*

La no menos magistral versión orquestal la realizó violinista, director de orquesta y compositor Enrique Fernández Arbós (1863-1939), amigo, compañero y gran conocedor de Albéniz.

Evocación

Consta de cuatro partes que recuerdan vagamente la forma sonata: un primer tema en la bemol menor, con la indicación *allegreto espressivo*:

Le sigue un intermedio con ritmo de fandanguillo:

Y a continuación un segundo tema en do bemol mayor:

Continúa con reapariciones del intermedio, y de los dos temas, pero ahora el segundo en la bemol mayor, y termina con un recuerdo al fandanguillo en *pianísimo*.

El Puerto

Es la pieza más corta de la colección. Hace referencia al puerto de Cádiz. Comienza con una introducción que servirá como fórmula de acompañamiento de gran parte de la pieza.

Le siguen el primer tema, con la indicación *allegro cómodo*:

Y un segundo tema, en el que utiliza el mismo acompañamiento de la introducción, pero con un matiz suave.

El desarrollo viene indicado como *muy lánguido* y en él podemos encontrar influencias claras de Debussy, tanto en el dibujo melódico basado en la escala de tonos enteros, como en la sutileza armónica.

Triana

Es una de las piezas más divulgadas de Albéniz. Evoca el barrio sevillano a través de una *seguiriya* bulliciosa y colorista, dentro de una estilización poética que no cae en el folclore tópico. Hay en toda la pieza una gran elegancia de fraseo y un poderoso señorío.

Duración aproximada: 15 minutos.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA

La *Suite Iberia* de Isaac Albéniz, es considerada como una de las cimas de la música para piano de todos los tiempos y, sin duda, la obra más importante de la literatura pianística española.

- ☞ En el ensayo general los tres números de la suite *Iberia* que se van a tratar lo serán en versión de piano y orquesta. Conviene, no obstante, que los alumnos los escuchen en la versión para piano solo, tal como fueron concebidos por su autor y posteriormente escucharlos en una versión orquestal. Incluso, si el profesorado lo considera oportuno, se pueden escuchar versiones para guitarra en las que la música original no pierde un ápice de su sabor español. Se sugieren a continuación algunos enlaces a través de los cuales los alumnos pueden concretar su escucha:

- Versiones pianísticas:
 - <http://classicdownload.blogspot.com/2008/10/alicia-de-larrocha-albniz-suite-espaola.html> (Grabaciones de Alicia de Larrocha).
 - <http://www.gustavodiazjerez.com/pianista.html> (Web de Gustavo Díaz-Jerez, pianista).
 - <http://www.youtube.com/watch?v=Pf4YFxrSKi8> (En video).
 - Versiones con piano y orquesta:
 - <http://www.naxosmusiclibrary.com/> (Escuchas gratuitas por periodos de 15 minutos o sin límite de tiempo siendo usuario registrado de EducaMadrid).
 - Versiones guitarrísticas:
 - <http://blog.trito.es/category/compositors/isaac-albeniz/> (*El Puerto*).
- ☞ Como apoyo a cualquiera de las audiciones, totales o parciales, se pueden escribir los temas reseñados previamente a estas propuestas didácticas, en la pizarra, cartulinas, diapositivas para que los alumnos los identifiquen auditivamente.

Actividades de indagación:

- ☞ Las piezas *Evocación*, *El puerto* y *Triana*, forman parte de una *suite*. Los alumnos pueden recabar información acerca de esta forma musical: ¿Qué se entiende por *suite*?, ¿qué piezas formaban parte de una *suite*?, ¿cómo se transformó con el paso del tiempo?, ¿qué diferencias pueden hallarse entre la *suite* del siglo XVI y la del siglo XX?, etc.
- ☞ La asistencia a este ensayo general y la escucha de las obras seleccionadas pueden ser una buena ocasión para indagar sobre el nacionalismo musical español. Podemos proponer la realización de un mapa conceptual acerca de su origen, sus principales características y los compositores más representativos. He aquí un esquema, sólo a modo de ejemplo:

- ☞ El piano es el gran protagonista en esta obra; éste puede ser un buen momento para conocer su fisonomía detallada, su funcionamiento, su afinación, sus técnicas básicas, su historia... Si se dispone de aula de informática con acceso a Internet se pueden proporcionar algunas

direcciones útiles para que los alumnos de forma autónoma puedan realizar una aproximación a estos conocimientos; he aquí algunas que pueden responder a distintos intereses:

- <http://www.el-atril.com/orquesta/Instrumentos/Piano.htm> (Contiene información textual apoyada en imágenes acerca de la historia y evolución del piano desde su creación a nuestros días).
- <http://www.pianomundo.com.ar/mecanismo.html> (Mecanismo interno).
- <http://www.pianomundo.com.ar/metodo-piano-acustica.html> (Interesante estudio sobre el funcionamiento de la tabla armónica y la dinámica sonora del piano).
- <http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0653-02/ed99-0653-02.html> (Información muy completa, especialmente indicada para los alumnos de mayor edad).
- <http://es.wikipedia.org/wiki/Piano> (El piano en la Wikipedia: información bastante completa y en continua actualización).
- <http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Piano> (El piano en la Wikimedia: información icónica y aditiva de todo lo relativo al instrumento).
- http://recursos.cnice.mec.es/musica/unidades/tercero_cuarto/clasicismo/e03_30/e03_30.html (Recurso interactivo sobre el piano, adecuado para todo el alumnado, pero especialmente indicado para el de menor edad).

Estas NOTAS DIDÁCTICAS han sido elaboradas por **Gumersindo Díaz Lara**.

www.gumersindodiaz.es