

Johannes Brahms (1833-1897)

Obertura para un festival académico, opus 80

Johannes Brahms, nacido en Hamburgo en 1833, comenzó a estudiar música con su padre, que tocaba la trompa y el contrabajo. Recibió clases de piano de Kossel y de composición de Maxen. Hasta 1848, fecha en la que empezó a dar recitales de piano, se ganó la vida tocando en cafés y dando lecciones de música. En el año 1853 además de realizar una gira con el violinista húngaro Remeny, que le enseñó melodías zingaras, conoció a dos figuras de la música que serían muy importantes en su vida: al compositor Schumann y al violinista Joachim. Unida a Schumann está Clara, compositora e intérprete que supondrá más que un apoyo decisivo a lo largo de su carrera, pues les unirá siempre una estrecha y respetuosa amistad.

Entre 1854 y 1859 se puede situar la composición del *Primer Concierto para piano*, fecha con la que finaliza el primer período del compositor, asociado al movimiento Sturm und Drang (planteamiento teórico que surge a finales del s. XVIII, con el que el arte alemán intentaba alejarse de la influencia francesa). Alterna las funciones de director de orquesta en Detmold con la composición de las primeras obras para orquesta y las dos *Serenatas*.

En 1862 se instala en Viena para poder tener unos ingresos más estables. En esta ciudad vivirá hasta su muerte, salvo las giras. Dos encuentros importantes tienen lugar en este momento: con Wagner, en 1864, más bien un "encontronazo", y con el teórico y crítico Hanslick, que le mostrará toda su vida un apoyo incondicional. En la década de los 60 compone grandes obras para piano: *Variaciones sobre un tema de Haendel*, *Variaciones sobre un tema de Paganini*, varias composiciones de música de cámara y el *Requiem alemán*.

La década de los 70 supone la maduración de las obras orquestales a partir de las *Variaciones sobre un Tema de Haydn* (1873), la *Primera Sinfonía* (1876), con esquemas previos desde mediados de los años 50. Enseguida escribe la *Segunda Sinfonía* y el *Concierto para violín*, que sigue siendo una de las obras más célebres. Entre 1872 y 1875 dirige la Sociedad de Amigos de la Música en Viena. En 1878 conoce a Dvorak al que profesa una gran admiración. En 1879 realiza una gira de conciertos con el amigo y violinista Joachim.

El *Segundo Concierto para piano*, una de sus obras maestras es de 1881; le siguieron la *Tercera* y *Cuarta Sinfonías*. Un paréntesis hasta 1888, el tiempo del *Doble Concierto para violín y violonchelo*. Como buen pianista, Brahms escribió desde sus comienzos una importante cantidad de obras para el instrumento rey del Romanticismo: *Sonatas*, *Balladas*, *Capricci*, *Intermezzi*, *Rapsodias*, *Fantasías*, *Estudios* y *Variaciones*.

Para analizar el estilo de Brahms es preciso tener en cuenta algunas referencias como la herencia de Beethoven en el "contenido conflictivo" de su música; de Schubert, se cita el apego por las melodías populares; de Schumann, el lirismo y el sentido del heroísmo caballeresco; también estudió los modelos clásicos y preclásicos. Siempre fue contrario a la "música de programa", exaltando la "música pura" (en la línea de Schumann y Hanslick). Por la ópera no mostró interés, más bien casi desprecio (está ausente en su visión la música escénica). Sus composiciones muestran un equilibrio entre el ser romántico que era por naturaleza y la preocupación por estructurar las obras siguiendo una arquitectura tradicional.

Obertura para un festival académico, opus 80

El 11 de marzo de 1879 la Facultad de Filosofía de la Universidad de Breslau concedió a Johannes Brahms el título de “Doctor honoris causa”. Este acontecimiento fue una gran alegría para el compositor. Brahms agradeció el nombramiento dedicándole en 1880 su *Akademische Festouvertüre* (“Obertura para un Festival Académico”, también conocida como “Obertura Académico-Festiva”).

Él mismo la definió así: “Una alegre selección de canciones estudiantiles a lo Suppé”. (Hace referencia a su contemporáneo Franz von Suppé, flautista, director de orquesta y compositor, que en gran parte debe su fama a la composición de varias operetas y una amplia serie de composiciones ligeras).

Sin embargo, aunque esta Obertura esté basada en melodías estudiantiles alemanas no es un “popurrí a lo Suppé”, su elaboración es mucho más sinfónica y toda la obra está envuelta en una atmósfera de carácter más serio.

Entre la sucesión de motivos melódicos destacan tres melodías muy populares entre los estudiantes de las universidades alemanas. En el compás 63 comienza un bello *cantabile* en 4/4, tercer motivo de la partitura, basado en una dulce melodía tradicional cuya letra original en alemán dice *Wer hatten gebauet ein stattliches Haus* (“Nosotros habíamos levantado una bella casa”):

Tras presentar tres motivos más, en el compás 156 de la partitura aparece otra melodía muy popular en el mundo estudiantil, de carácter rítmico y desenfadado, cuya letra original en alemán dice *Was kommt dort von der Höhe* (“¿Qué viene de allí arriba?”):

Viene a continuación el desarrollo de los motivos expuestos, en tonalidades cercanas a la inicial, y, finalmente, en un solemne compás ternario, un *tutti* orquestal presenta esa especie de “himno oficial” de las grandes universidades, con el texto en latín, *Gaudeamus Igitur*:

Duración aproximada: 10 minutos

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA

Se puede trabajar en el aula con un arreglo del *Gaudeamus Igitur* lo que, sin duda, facilitará posteriormente la audición de la obra orquestal. He aquí una sugerencia de instrumentación, basada en la armonización de J. Casulleras, que el profesorado deberá adaptar a las capacidades de su propio grupo y al material disponible:

Gaudeamus igitur

Musical score for the first system of 'Gaudeamus igitur'. The score is in 3/4 time and includes the following parts:

- Flauta o Voz:** Melody with lyrics: *Gau-de-a-mus i-gi-tur ju-ve-nes dum su-mus. Post ju-cun-dam ju-ven-tu-tem,*
- Xilóf. Sopr.:** Xylophone (Soprano)
- Xilóf. Alto:** Xylophone (Alto)
- Xilóf. Bajo:** Xylophone (Bass)
- Triángulo:** Triangle
- Pandero:** Tambourine

Musical score for the second system of 'Gaudeamus igitur', starting at measure 7. The score includes the following parts:

- Fl./V.:** Flute/Voice with lyrics: *post mo-les-tam se-nec-tu-tem nos ha-be-bit hu-mus, nos ha-be-bit hu-mus.* A *rit.* (ritardando) marking is present above the final notes.
- X. S.:** Xylophone (Soprano)
- X. A.:** Xylophone (Alto)
- X. B.:** Xylophone (Bass)
- Tr.:** Triangle
- P.:** Tambourine

* Si no se dispone de instrumentos cromáticos: sustituir SOL# por SI.