

Johannes Brahms (1833-1897)

Sinfonía nº 1, en Do menor, opus 68

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. 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*, 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.

Sinfonía N° 1

Johannes Brahms juzgaba tan compleja la composición sinfónica que no estrenó su primera sinfonía hasta la edad de 43 años. Era absolutamente consciente de las serias dificultades que ofrecía la continuación del arte beethoveniano. Era conocedor de las nuevas posibilidades abiertas por Robert Schumann, pero al mismo tiempo sentía que era preciso ir más allá y abrir un nuevo camino. En 1855 se puso a trabajar en su *Sinfonía n° 1, en Do menor*, pero no la terminó. Se dedicó, en cambio, a formas menores como la *Serenata en Re mayor* y la *Serenata en La mayor*. Él mismo confesó en cierta ocasión a un amigo: “*Nunca compondré una sinfonía. No tenéis idea de lo que siente un hombre como yo al caminar tras un gigante*” – refiriéndose a Beethoven. Pero, por fin, en 1876 dio forma definitiva a aquella *Sinfonía* iniciada más de veinte años atrás.

El director alemán Hans von Bülow denominó esta partitura “*Décima Sinfonía de Beethoven*” por la analogía temática del último movimiento con la “*Oda a la alegría*” de la Novena de Beethoven, analogía que, según el propio Brahms, “*sólo a un asno podría confundir*”.

De las cuatro sinfonías compuestas por Brahms, la escritura de esta primera es particularmente densa en su trama polifónica, hasta el punto de que su amiga Clara, esposa de Schumann, cuando conoció la partitura hizo el siguiente y sorprendente comentario: “*Echo de menos el ímpetu de la melodía, por muy ingenioso que sea el trabajo*”.

De cualquier modo, la sinfonía es verdaderamente hermosa y el éxito que obtuvo marcó para Brahms el comienzo de una producción sinfónica importante.

www.gumersindodiaz.es

Composición de la orquesta: Madera a dos (2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, fagot y contrafagot), metal (4 trompas y 2 trompetas), timbales y cuerda (violines I y II, violas, violonchelos y contrabajos).

Primer Movimiento. *Un poco sostenuto. Allegro.*

Sobre un obsesivo ostinato de corcheas en compás de 6/8 de los timbales, Brahms construye una lenta introducción (*Un poco sostenuto*), en la que se encuentra la génesis de todo el material temático sobre el que basa el movimiento. Comienza con dos dramáticos motivos, en la madera y en la cuerda respectivamente, que se superponen.

Un poco sostenuto

Flautas

Violines

Detailed description: This block contains two staves of musical notation. The top staff is for Flautas (Flutes) and the bottom staff is for Violines (Violins). Both are in the key of D minor (two flats) and 6/8 time. The tempo is marked 'Un poco sostenuto' with a dynamic marking of '8va' (piano). The music consists of a series of eighth notes and quarter notes, with some rests and ties, creating a rhythmic pattern that serves as the thematic material for the movement.

Los oboes presentan un tercer motivo, que reproducen a continuación los violonchelos, hasta desembocar en el *Allegro*.

Un poco sostenuto

Oboes

Detailed description: This block contains a single staff of musical notation for Oboes. It is in the key of D minor and 6/8 time, marked 'Un poco sostenuto'. The music features a rhythmic pattern of eighth notes and quarter notes, similar to the other instruments, but with a distinct melodic contour. The dynamic marking is '8va'.

El *Allegro* se inicia con un primer tema de tres frases:

A *Allegro*
Flautas *f* Violines

B *Allegro*
Violines *f*

8va
più f

C *Allegro* *8va*

Otros tres temas secundarios ejercen en este movimiento las mismas funciones que los dos bloques tradicionales de la forma sonata.

www.gumersindodiaz.es

Tema 2:

Allegro

Tema 3:

Allegro

Tema 4:

Allegro

Los sutiles pasajes de las trompas, así como los contrastes de intensidad y el sublime trabajo contrapuntístico, nos recuerdan inevitablemente a Beethoven.

Segundo Movimiento. *Andante sostenuto*.

El movimiento entero es como un gran *lied* desarrollado, bellísimo, lleno de lirismo y de extrema placidez. Brahms consigue llevar este género, tan genuinamente alemán, a las dimensiones orquestales sin por ello perder su aire de intimismo.

Se suceden cuatro episodios de densidad y ritmo diferentes y, sucesivamente, instrumentos como

el violín, la trompa y el oboe, desempeñan el papel de protagonistas; la atmósfera general de todo este movimiento es de una profunda melancolía.

Tema 1:

Andante

Violín *p* *pp*

Tema 2:

Andante

Oboe *p* *cresc.*

Tercer Movimiento. *Un poco allegretto e gracioso.*

Este tercer movimiento es breve y sencillo. Los motivos melódicos principales son cantados por los instrumentos de la familia del viento madera acompañados por *pizzicatti* y delicados diseños de la cuerda.

Se trata de un *scherzo* que tiene la particularidad de no repetir su primer período, con lo que se reduce así la duración del movimiento.

Tema 1:

Un poco Allegretto

Clarinetes *p*

Tema 2:

Allegretto

Flautas *p*
Violines

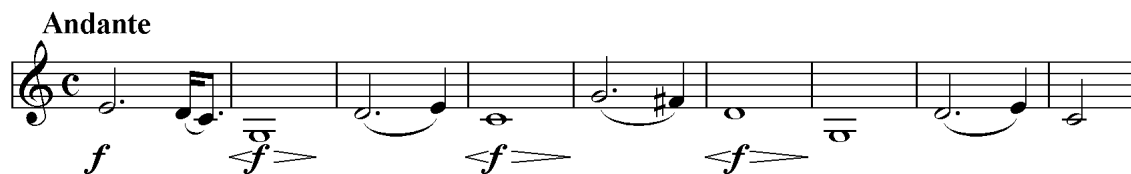
Cuarto Movimiento. *Adagio. Allegro non troppo ma con brio.*

El *finale*, impresionante, comienza con una lenta introducción en modo menor que expresa un conflicto aún no resuelto.

Adagio

p *fp*

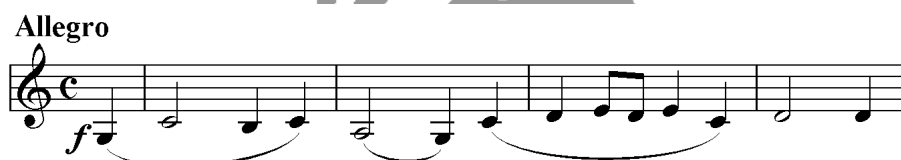
Poco a poco crece en intensidad dramática hasta llegar a un punto culminante con dos elementos ya en el modo mayor. El primero de ellos lo canta la voz de las trompas apoyadas en el redoble de timbales y que, poco después, reproduce la madera:

El otro, a modo de coral con todo el viento, nos lleva hacia la distensión, la serenidad, el consuelo del espíritu:

Esta sucesión temática, de grandeza y hermosura verdaderamente emocionantes, nos conduce al tema del *Allegro non troppo ma con brio*, una especie de marcha a la vez solemne y cálida que, de alguna manera, nos recuerda el último movimiento de la *Sinfonía Coral* de Beethoven.

EL juego compositivo, rítmico y tímbrico, es verdaderamente magistral hasta llegar a la *stretta* de la coda final en Do mayor.

Duración aproximada: 42 minutos

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA

En todas las audiciones, sea de la Sinfonía completa 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 el tema principal de cada uno de los cuatro movimientos de la Sinfonía:
http://w3.rz-berlin.mpg.de/cmp/brahms_sym1.html
- ☞ Escuchar cada movimiento fragmentado para que alcen la mano cada vez que identifiquen el tema principal de ese fragmento.

- ☞ Se pueden crear sencillos musicogramas que ayuden a seguir la audición, total o parcial, reflejando las apariciones de los temas, según el comentario de la obra que se ha presentado más arriba.

Como trabajo de indagación podemos sugerir a los alumnos que busquen información que les ayude a conocer mejor la figura de Johannes Brahms y que escuchen fragmentos de algunas de sus obras más importantes. Además de los libros, enciclopedias y grabaciones tradicionales, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden ser un recurso de gran valor para este tipo de trabajo. Con el fin de que no se dispersen en el momento de la búsqueda les podemos sugerir algunas direcciones, como:

- ☞ <http://www.epdlp.com/compclasico.php?id=965> (Biografía de Brahms, bastante concisa y clara, y archivos de audio para la realización de algunas de sus obras más importantes).
- ☞ <http://www.karadar.com/Diccionario/brahms.html> (Biografía de Brahms, obras principales en ficheros MIDI descargables, catálogo de obras, álbum de fotos del compositor...).
- ☞ http://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms (Enciclopedia “libre”, con una amplia biografía y el catálogo completo de obras; los usuarios pueden aportar información que consideren relevante que, a su vez, podrán consultar otros usuarios).

También se puede trabajar en el aula con alguno de los temas de la Sinfonía lo que, sin duda, facilitará posteriormente la audición de la obra. He aquí una sugerencia de instrumentación del tema principal del Cuarto Movimiento que el profesorado podrá adaptar a las capacidades de su propio grupo y al material disponible:

Flautas

Xil. Bajo

Allegretto

8

5

9