

Antonin Dvorák (1841-1904)

Otelo, obertura, opus 93.

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 (orquestadas 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.

Obertura de *Otelo*

La obertura de *Otelo*, es la tercera del ciclo de oberturas escrito por Dvorák entre 1891 y 1892, cuando estaba en el apogeo de su fama. Inicialmente este ciclo llevaba por título *Naturaleza, Vida y Amor*, pero después el compositor les dio nombres más específicos: *En el reino de la Naturaleza, Carnaval y Otelo*.

De ellas, la segunda es la más conocida, pero tal vez *Otelo* es la más sutil, tanto en construcción como en términos de armonía y timbre. Según un comentario que aparece en el manuscrito, Dvorák se propuso no sólo mostrar la dualidad básica del drama de Shakespeare, los celos y el amor, sino también describir el asesinato de Desdémona y el remordimiento y posterior suicidio de Otelo.

La obertura *Otelo*, que Dvorák terminó de componer en enero de 1892 y fue estrenada en Praga el 28 de abril de ese mismo año, tiene la siguiente instrumentación: piccolo, 2 flautas, 2 oboes, corno inglés, 2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, 2 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, bombo, platillos, arpa y cuerdas.

Se abre con una introducción lenta en la que contrastan los dos temas principales: un coral con rasgos modales en el que las cuerdas tocan con sordina:

Y un segundo tema enunciado por la flauta y dos clarinetes, que podríamos considerar que es el que representa al propio Otelo:

El *Allegro* que sigue a continuación desarrolla estos temas con un muy efectivo empleo de trémolos de cuerdas *sul ponticello* (frotando lo más cerca posible del puente). Estos trémolos vuelven a aparecer nuevamente en la transición a la *coda* final.

El discurso musical se desarrolla, bien ordenado, entre la expresión del amor de la joven Desdémona, llena de ternura y persuasión, y los dramáticos celos de Otelo. En un desarrollo que en cierto modo nos recuerda la turbulenta narración del *Romeo y Julieta* de Tchaikovsky, la evocación de los celos se hace cada vez más presente y se convierte, tras un *forte*, en una especie de espiral envolvente en la que los violines nos conducen hasta la dramática *coda*, que parece reflejar la violencia criminal de Otelo, cuyo tema se escucha por fin de nuevo en toda su plenitud.

Sin duda, Dvorák, con algunas influencias bastante evidentes del dramatismo de Wagner y Tchaikovsky, explora en esta obertura los sentimientos del ser humano a partir de la destrucción del amor por los celos. Es evidente que, tras esta música, una música tensa y convulsa, está presente la obra de Shakespeare.

Duración aproximada: 14 minutos

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA

- ☞ Aunque la obertura *Otelo* no obedece textualmente a la tragedia homónima de William Shakespeare, es evidente que la trama central es su origen y sobre el que gira la música. Para facilitar la escucha comprensiva de la misma convendrá proporcionar a los alumnos un resumen del argumento de dicha tragedia:

“Otelo era un moro al servicio de Venecia, el cual se escapa y casa con, Desdémona, la hija de Brabancio, pero ella dice que ama a Otelo.

Rodrigo confiesa a Yago que está enamorado de Desdémona, y él lo aconseja y le propone su ayuda para conquistarla a espaldas de Otelo.

Existe una pelea entre Casio (el teniente de Otelo), Montano, Yago y Rodrigo. Yago le cuenta todo a Otelo, hablando como si toda la culpa de la pelea la hubiera tenido Casio. Otelo le dice a Casio que ya no puede ser su teniente. Yago habla con Casio diciéndole que hable con la bondadosa Desdémona para que convenza a Otelo que lo restituya en su cargo. Cuando Desdémona implorara por Casio comienzan los celos, y la inseguridad de Otelo.

Emilia la esposa de Yago, consigue un pañuelo que Otelo le había regalado a Desdémona como ofrenda amorosa. Yago se lo quita, y lo coloca en la cama de Casio. Yago inventa que escuchó a Casio hablar en sueño, diciendo que Desdémona era su amada, se lo dice a Otelo y también le dijo que vio el pañuelo de Desdémona en manos de Casio. Después de todo esto Otelo se alteraba cada vez más.

Desdémona, ignorando el engaño, está decidida a hacer lo que sea para convencer a Otelo de que se reconcilie con Casio, pero esto lo único que hace es traerle problemas. Otelo le pide el pañuelo a su amada, pero no lo tiene y esto lo enfurece.

Después de una fuerte discusión de la pareja, Yago y Emilia consuelan con más engaños a Desdémona.

Otelo, corroído por los celos, asesina a Desdémona por culpa de las mentiras de Yago. Emilia y Yago discuten porque ella se da cuenta que todo fue un invento de Yago y confiesa cómo pasó todo, logrando así que Otelo se dé cuenta de que Yago no era más que un farsante. Finalmente, Otelo se mata porque sabe que es culpable de la muerte de Desdémona siendo ella inocente.”

- ☞ Si la edad de los alumnos lo permite y el profesorado lo considera oportuno, en esta entrada de la *Wikipedia* pueden profundizar más acerca de la estructura, personajes, resumen de la obra, etc.:

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

- ☞ Una vez que los alumnos conozcan el argumento del *Otelo* de Shakespeare procederemos a la escucha total o fragmentada de la obertura. Si no disponemos de una buena grabación de la obra, en los siguientes enlaces podemos escucharla a tiempo real:

- Fonoteca Musical de Naxos, 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 se pueden escuchar con total autonomía y cuantas veces se considere necesario cada uno de los movimientos o secciones o el concierto

completo:

<http://naxosmusiclibrary.com/catalogue/item.asp?cid=C71075>

- Classical Archives: audición gratuita de la obertura completa en la interpretación de la “Moscow Symphony Orchestra”, o audición del minuto inicial de cualquiera de las otras tres versiones que se ofrecen en la página; también es posible descargar cada pista de audio en formato Mp3 a precio realmente económico:

<http://www.classicalarchives.com/work/9226.html>

- Se puede encontrar también una buena grabación en formato CD, del sello Deutsche Grammophon, con Claudio Abado dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Berlín que se puede encontrar en las tiendas habituales de música o en esta dirección:

<http://www.amazon.com/Dvorak-Othello-Overture-Symphony-No-9/dp/B000031X7Z>

Trabajo de indagación:

- ☞ Los alumnos pueden buscar información sobre la forma *obertura* y su evolución a lo largo de la Historia de la Música. He aquí una serie de recursos disponibles en Internet que pueden facilitar este trabajo:

<http://www.cornos.com.ar/print.php?news.30>

<http://www.el-atril.com/Fichas/teoria/glosario.htm>

<http://www.el-atril.com/Fichas/teoria/glosario.htm> (pp. 5-7)

http://www.aula21.com/primaria/ejemplificaciones_musica.pdf (p. 10)

- ☞ También ésta puede ser una buena ocasión para conocer algunas de las técnicas interpretativas propias de los instrumentos de cuerda frotada. En la siguiente entrada de la *Wikipedia* los alumnos pueden encontrar información teórica sobre este aspecto que, posteriormente, les pediremos que observen en vivo durante su asistencia al ensayo de la Orquesta Nacional:

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_cuerda_frotada

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

