

Edward Elgar (1857-1934)

Concierto para violín y orquesta en Si menor, opus 61.

Edward Elgar nació el 2 de junio de 1857 en la aldea de Broadheath cerca de Worcester en la región central de Inglaterra.

Creció rodeado de música. Su padre tenía una tienda de música en Worcester, en la que vendía instrumentos y partituras musicales. En su familia y sus amigos había bastante afición para reunirse y formar pequeños grupos instrumentales, para los cuales Edward Elgar escribió algunas de sus primeras obras.

Dejó la escuela a los quince años, para trabajar con un abogado, pero en menos de un año abandonó este trabajo y se centró de lleno en su carrera musical, dando lecciones de piano y violín. A los 22 años asumió el puesto de director de banda del Asilo Psiquiátrico de Worcester, a 5 kilómetros al sudoeste de la ciudad, para la que escribió varias obras instrumentales.

A los 29 años, a través de su actividad como profesor de música, conoció a Caroline Alice Roberts, autora de poesía y prosa de ficción, con la que se casó tres años después. La pareja se trasladó a Londres para estar más cerca de la vida musical británica, y allí Elgar comenzó a componer para ganarse la vida, pero no tuvo éxito, y al cabo de año y medio se vio obligado a regresar al condado de Worcester, donde continuó trabajando como profesor de música.

www.gumersindodiaz.es

Caroline Alice, que tenía absoluta confianza en el talento de su marido, no dejó de animarle para que siguiera componiendo, hasta que, de forma súbita e imprevista, le llegó el reconocimiento debido en gran parte a dos obras: el oratorio *The Dream of Gerontius* (1899), escrita para el Festival de Birmingham de 1900; la otra obra, compuesta a partir de un tema propio escrito con anterioridad, fue publicada bajo el título de *Enigma Variations* (1899), en la cual Elgar presenta unos retratos musicales de sus amigos, le proporcionó una reputación firme de compositor de talla nacional. Poco después compuso una obra, formada por dos marchas, bajo el nombre de *Pompa y circunstancia* (1901), obra que en 1902 fue adaptada para la coronación del rey Eduardo VII incorporando el texto de "Land of Hope and Glory", una canción patriótica inglesa.

A partir de entonces, la popularidad de Elgar fue creciendo de forma rapidísima. Sus siguientes obras fueron recibidas con gran entusiasmo. Entre ellas se encuentran dos magníficos oratorios, *The Apostles* (1903) y *The Kingdom* (1906), y su *Primera sinfonía* (1907), que tuvo más de cien representaciones en el primer año después de su composición.

Entre 1902 y 1904 Elgar obtuvo un gran éxito llegando a hacer incluso cuatro viajes a los Estados Unidos, incluyendo una gira como director de orquesta. Entre 1905 y 1908 fue nombrado profesor de música de la Universidad de Birmingham. Fue nombrado Doctor Honoris Causa de varias universidades británicas y norteamericanas, y obtuvo la "Order of Merit" en 1911.

Pero con el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) la música agradable, optimista y a veces rimbombante de Elgar empezó a pasarse de moda y a perderse en el olvido.

Y con la muerte de su esposa Caroline Alice en 1920, su creatividad pareció morir también. Lo más destacado de esta época es su *Concierto para Violoncello* (1919). Al final de su vida, Elgar comenzó a trabajar en una ópera, *La señora española*, y aceptó un encargo de la BBC para componer una tercera sinfonía, obra que debido a su enfermedad terminal no llegó a completar.

Edgar Elgar falleció el 23 de febrero de 1934 y después de su muerte menguó la popularidad de su música. Pero, curiosamente, una película biográfica hecha para la BBC en 1962 por el cineasta de fama internacional, Ken Russell, volvió a poner de actualidad su personalidad y la popularidad de la música de Elgar. Hoy día sólo Beethoven y Mozart son tan conocidos y estimados como Edward Elgar por el gran público británico.

Concierto para violín y orquesta en Si menor, opus 61

Edward Elgar escribió este concierto en 1909-10, entre las sinfonías primera y segunda, para el violinista austriaco Fritz Kreisler, quien lo estrenó como solista en noviembre de 1910 con el propio Elgar como director.

Éste no fue el primer intento de Elgar de componer un concierto para violín y orquesta, pues al parecer ya lo había comenzado a componer en 1890 y, finalmente, lo abandonó. Al principio, su dedicatario, Fritz Kreisler, lo consideraba como el concierto para violín más importante desde los de Beethoven y Brahms, pero más tarde, tras resistirse a todos los intentos de grabarlo, lo retiró de su repertorio. Se sabe que Elgar no estaba contento con la primera interpretación de la obra por parte de Kreisler, y que Kreisler, por su parte, tampoco estaba muy satisfecho con la dirección de Elgar. La primera grabación completa se hizo en 1929 con Albert Sammons como solista y, con Sir Henry Wood como director. Y tres años más tarde Elgar grabó de nuevo el concierto con Yehudi Menuhin, con sólo 16 años de edad, como solista; se trata de una grabación de las consideradas “históricas”.

En la segunda edición de este concierto aparece una dedicatoria que dice “Aquí está encerrada el alma de”. Se dice que tras esos cinco puntos suspensivos se esconden las cinco letras de un nombre de mujer cuya identidad se ignora a ciencia cierta. El propio Fritz Kreisler, afirma que el concierto tiene muchos temas musicales de juventud y que, sin duda, tiene un fuerte componente autobiográfico.

Primer movimiento: *Allegro*.

El primer movimiento comienza con una larga introducción orquestal de una duración en torno a los tres minutos, que será seguida de una sucesión de varios temas, todos ellos muy representativos de estilo propio de Elgar:

The image shows a snippet of the musical score for the first movement of the Violin Concerto in B minor, Op. 61 by Edward Elgar. It consists of two staves of music. The first staff starts with a dynamic marking of *mf* and a fermata over the first note. The second staff starts with a dynamic marking of *sf* and a fermata over the first note. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings like *mf*, *f*, *sf*, and *dim.*

Son justamente los dos compases de esta larga introducción los que dan paso a la presentación del primer tema por parte del solista:

Este tema evoluciona en manos del solista, técnicamente bastante virtuosístico, con frecuentes cambios de intensidad, saltos de tesitura y rápidas escalas ascendentes y descendentes, hasta que presenta un nuevo tema mucho más lírico y *cantabile*.

En el desarrollo, como en la mayoría de las obras de Elgar, se producen cambios bastante extremos tanto rítmicos como dinámicos, proporcionando al solista la posibilidad de demostrar su destreza técnica mediante rápidas sucesiones de pasajes de dobles cuerdas, hasta que, acercándose al final del movimiento, la orquesta reexpone el tema del inicio, pero esta vez en voz baja, y es el violín, a continuación, quien completa la frase. Un *crescendo* orquestal conduce hacia un efectista final de movimiento.

Segundo movimiento: Andante

El segundo movimiento, especialmente suave y lírico, comienza con una bella frase ocho compases en si bemol mayor:

Arropado por esta melodía en las cuerdas el solista comienza su intervención presentando su primer tema no menos lírico que el comienzo orquestal:

Pasando brevemente por la tonalidad de do mayor se produce una modulación hacia la tonalidad de re bemol menor en la que el solista presenta su segundo tema, si cabe aún más lírico y sereno que el anterior:

Ambos temas se van encadenando en el desarrollo, pasando por la tonalidad de re mayor y volviendo finalmente a la tonalidad inicial de si bemol mayor. Del final de este movimiento decía el propio Elgar que era “*la fusión de dos almas, cada una en la otra*”.

Tercer movimiento: *Allegro molto*

Este tercer movimiento es, sin duda, el más virtuosístico de los tres y exige del solista una depurada técnica y, en ocasiones, una velocidad endiablada en su ejecución. Lo más característico es un casi constante “repiqueo” sobre las cuerdas que se supone que representa los saltarines arpeggios de un arpa eólica.

Así, por ejemplo, tras un único compás de inicio por parte de la orquesta,

se presenta el solista con unas rapidísimas progresiones ascendentes formadas a partir de sinuosos *cinquillos*:

La dificultad técnica en este primer tema va creciendo con dobles cuerdas, grupos irregulares y escalas rapidísimas.

Pero, súbitamente se serena el ambiente con un tema *meno mosso*, muy emotivo, que inicia el solista y al que responden las maderas primero y a continuación las cuerdas:

Meno mosso e cantabile

Poco a poco el solista vuelve al carácter virtuosístico anterior hasta desembocar nuevamente en el tema inicial y juega con el desarrollo de ambos temas.

Sigue la *cadenza*, escrita por el propio Edward Elgar, que, con todo derecho, podría considerarse por sí misma como un nuevo y completo movimiento. Comienza así el solista, tras dos compases introductorios con un trémolo de las cuerdas y una tímida insinuación melódica de los violines primeros con sordina:

Meno mosso e cantabile

Hacia el final de la *cadenza* el solista desarrolla un largo trino, que parece indicar que ésta llega a su fin. Pero no es así, porque Elgar se reserva una sorpresa final: la *cadenza* continúa un poco más antes de que, finalmente, la orquesta y el solista retomen una nueva versión del tema de apertura del concierto. Ahora sí, la obra entra en la recta final con una brillante conclusión.

www.gumersindodiaz.es

Duración aproximada: 48 minutos.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA

En todas las audiciones, sea del Concierto completo o de un movimiento, es importante que los alumnos reconozcan al menos los temas principales, 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. Se pueden crear sencillos musicogramas que ayuden a seguir la audición, total o parcial, reflejando las apariciones de los temas, según el análisis de la obra que se ha presentado anteriormente.
- ☞ El profesorado puede encontrar diversas grabaciones del concierto en formato de audio en:
 - Fonoteca online de Naxos: <http://www.naxosmusiclibrary.com/> (Gratuita por espacios de prueba de 15 minutos, y totalmente para usuarios registrados de EducaMadrid).
 - Classical Music Archives: <http://www.classicalarchives.com/work/9547.html>. (Audición del minuto inicial de cualquiera de los tres movimientos del concierto, en varias interpretaciones; también es posible descargar cada pista de audio en formato Mp3 a precio realmente económico).
 - El Poder de la Palabra: Escucha gratuita del segundo movimiento de este concierto: II. <http://www.epdlp.com/compclasico.php?id=998>

☞ 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 pueden proporcionar los siguientes enlaces en los que pueden ver y escuchar con total autonomía y cuantas veces crean necesario cada uno de los tres movimientos de este *Concierto* grabado en video:

I. http://www.youtube.com/watch_popup?v=XrfPypRA7BA (Inicio).
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Nhk-sw-Sk64 (Continuación y final).

II. http://www.youtube.com/watch_popup?v=M5AiIiAZ6ts

III. http://www.youtube.com/watch_popup?v=7jG0pMxUZAg (Inicio).
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Nhk-sw-Sk64 (Continuación y final).

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

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

<http://www.monografias.com/trabajos/clasica/clasica.shtml>

http://icarito.latercera.cl/medio/articulo/0,0,38035857_152309017_147590911,00.html

<http://www.si-educa.net/basico/ficha223.html#>

☞ Del mismo modo, como el violín es el protagonista absoluto de esta obra, éste puede ser un buen momento para conocer su fisonomía detallada, su funcionamiento, su afinación, sus técnicas básicas, su historia... el enigma de los “stradivarius”... Para que los alumnos indaguen sobre estos aspectos podemos sugerirles, entre otros, los siguientes enlaces, por ejemplo:

www.gumersindodiaz.es

http://canales.laverdad.es/cienciaysalud/3_3_9.html

<http://www.mailxmail.com/curso/excelencia/orquesta/capitulo1.htm>

http://icarito.latercera.cl/medio/lamina/0,0,38035857_0_147590909_147590911,00.html

☞ También este puede ser un momento para repasar algunos conceptos musicales de tipo formal, como: *tema*, *reexposición*, *cadenza*,...; o técnicos, como: *dobles y triples cuerdas*, *armónicos*, *trinos*, *arpeggios*...; *orquesta sinfónica*: formación y colocación,... Sin duda, los videos reseñados pueden ser de gran ayuda para este trabajo.