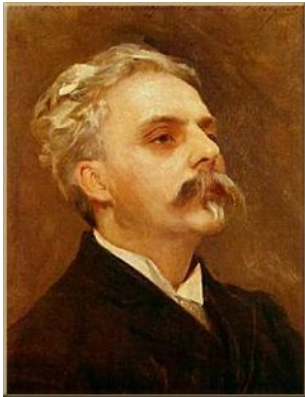

Gabriel Fauré (1845-1924)

Réquiem, opus 48

El compositor, pedagogo y pianista francés Gabriel Fauré nació en Pamiers en 1845. Siendo aún un niño, a la edad de nueve años, dejó el hogar familiar y se trasladó a París para estudiar en “L'École de Musique Classique et Religieuse” con Niedermeyer. Esta escuela formaba organistas y directores de coro. Allí, además de Niedermeyer, tuvo como profesor a Camille Saint-Saëns, con quien mantuvo durante toda su vida una gran amistad.

En 1870 regresa a París, donde consigue el cargo de organista en diversas parroquias de París, antes de que le fuera concedido el cargo de maestro de coro de la Madeleine en 1877. Obtuvo y mantuvo el cargo de primer organista de esta iglesia desde 1896, el mismo año en que entró como profesor en el Conservatorio de París. Allí demostró ser un excelente pedagogo, siempre abierto y respetuoso con las nuevas corrientes musicales. Contó entre sus alumnos con algunos de los nombres más destacados de la música francesa de las primeras décadas del siglo XX, como Maurice Ravel, Charles Koechlin, Florent Schmitt, Nadia Boulanger o el rumano George Enesco. En esta época se empieza a consolidar también su fama como compositor.

En 1871 funda con Saint-Saëns, Lalo, Chabrier y otros la “Société Nationale de Musique”.

La década que se inicia en 1880 supone una época de depresión, aunque en 1883 su matrimonio con Marie Fremiet le aportó la tranquilidad y dos hijos en el plazo de 6 años. No obstante, su carácter enamorado le hizo, a finales de dicha década, establecer una relación paralela con Emma Bardac, la futura esposa de Claude Debussy.

En 1903 comienza a percibir los primeros síntomas de sordera, lo que no es obstáculo para hacerse cargo en 1905 de la dirección del Conservatorio de París. Este cargo supone para Fauré alcanzar la cúspide de su carrera docente. Dimitió de este cargo en 1920 a causa de su progresiva sordera, que en los últimos años de su vida fue total. Muere en París el 4 de noviembre de 1924 a los 79 años de edad.

Gabriel Fauré es una figura característica de la generación de compositores representada por Claude Debussy y Maurice Ravel que, nacidos en la segunda mitad del s. XIX, realizan la transición del Romanticismo al s. XX. Por la elegancia de su escritura, la perfección de la forma, la constante búsqueda de la belleza y su intenso melodismo, Gabriel Fauré es uno de los músicos franceses por antonomasia.

Fauré se inclinó por un sonido más discreto y emotivo, que se enfrentaba con el estilo llamativo de Richard Wagner y sus seguidores. Compuso en los pequeños géneros, en especial canciones y obras cortas para piano. Valoró la lógica de la música y nunca permitió que asociaciones literarias o filosóficas juzgaran o interfirieran en el suave fluir de sus obras. Uno de los rasgos más relevantes del estilo de Fauré es su afición por las progresiones armónicas, a veces muy atrevidas, y por las súbitas modulaciones, siempre ejecutadas con un aire elegante y una engañosa apariencia de simplicidad. Pero, ante todo, Fauré es un lírico que encuentra su mejor expresión en las formas íntimas de la música y en el respeto de la tradición de la música francesa, o lo que él llamaba “las cualidades francesas de buen gusto, claridad y sentido de la proporción.”

Como compositor, Fauré destacó sobre todo en la creación de música de cámara y para piano, y de melodías para voz y piano. Sus dos sonatas para violín y piano (1876 y 1917), sus dos cuartetos con piano (1879 y 1886), los *Nocturnos para piano solo* (1875-1921) o el ciclo de melodías *La bonne chanson* (1894), sobre poemas de Verlaine, entre otras obras, representan lo mejor de su talento en este campo. Sin embargo, no se deben olvidarse algunas de sus incursiones en la escena lírica, con títulos como *Prométhée* (1900) y *Pénélope* (1913), o la música incidental compuesta para el drama de Maurice Maeterlinck *Pelléas et Mélisande* (1898), uno de cuyos fragmentos, *Siciliana*, se ha convertido con el tiempo en una de las páginas más divulgadas del compositor francés.

Requiem, opus 48

La *Misa de Requiem*, para soprano, barítono, coro, orquesta y órgano, constituye, sin lugar a dudas, la composición más célebre de Gabriel Fauré. Se trata de una extraña y hermosa página que no canta tanto el miedo a la muerte sino su paz. De alguna manera parece que la muerte que el compositor siente muy cercana, pues la composición de este *Requiem* estuvo íntimamente ligado al fallecimiento de su padre, le hace cambiar su imagen de hombre feliz de cabello plateado, amante del vino y las mujeres, por la de un hombre sereno y maduro que se ve obligado a adoptar un nuevo lenguaje, una nueva actitud ante la vida y la muerte.

Fauré, que desde 1866 hasta 1905 fue organista de varias iglesias, entre ellas las de St. Sulpice y La Madeleine, en París, había tocado el órgano en demasiados funerales como para conocer perfectamente la liturgia católica de difuntos. Sin embargo, en su obra, sólo la utiliza en parte, tomándose bastantes libertades con respecto a los textos oficiales, posiblemente deseando establecer una distancia con respecto al discurso tradicional. Así, por ejemplo, lo primero que nos choca es la omisión del “Dies irae”. En su deseo de desdramatizar el hecho de la muerte, el dolor que le sirve de fuente de inspiración no lo expresa con el lenguaje convencional de los grandes funerales católicos. Dentro de la liturgia de la Iglesia, él busca las palabras que mejor expresan su propia pena. Y es así como la ternura y el afecto se alzan con voz más potente que las palabras de juicio o terror. De esta manera sustituye las palabras amenazadoras del “Dies irae” por el discurso esperanzado del “In Paradisum” final.

Del mundo religioso que Fauré frecuenta por su profesión recoge la idea de un “Paraíso” como lugar de frescura, de luz y de paz y, de esta manera, el resultado de este “Réquiem” es un descanso eterno deseado desde una particular visión afectiva del compositor. Es una música de íntima quietud espiritual y de dulzura expresiva.

Inicialmente la obra constaba de cinco partes y una sobria instrumentación basada en las cuerdas graves, el arpa, los timbales y el órgano. Pero en su versión definitiva, tanto su estructura como su instrumentación fueron ampliadas quedando del siguiente modo:

- Estructura: I. *Introitus et Kyrie* ; II. *Offertorium*; III. *Sanctus*; IV. *Pie Jesu*; V. *Agnus Dei*; VI. *Libera me*; VII. *In paradisum*.

- Instrumentación: Cuerdas graves (violas, cellos, contrabajos) y violín solo para el Sanctus, viento madera (dos flautas, dos clarinetes, dos fagotes), viento metal (dos trompetas, cuatro trompas, tres trombones), arpa, timbales y órgano. A esta orquesta se añade un coro mixto más las voces solistas de soprano y barítono.

I. Introitus

*Réquiem aeternam dona eis, Domine
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
Et tibi reddetur votum Jerusalem.
Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.
Kyrie eleison.
Christe eleison.*

Después de un fuerte *re* al unísono en los instrumentos de cuerda se eleva con inmensa paz el clamor de coro, “Réquiem aeternam dona eis, Domine”, en *pianissimo*. La música avanza en un progresivo *crescendo* que va cediendo del mismo modo en un *diminuendo* que finaliza en el “luceat eis”.

Andante modtº

Re- qui-em ae - ter - nam do - na e - is Do - mi-ne, et lux per - pe - tu-a

Este mismo texto lo repiten las voces de los tenores sobre una nueva melodía que, a su vez, servirá de base al *Kyrie*, dando como resultado una música sumamente apacible que parece que se balancea al estilo de una canción de cuna:

dolce espress.

Ky ri e, Ky - ri - e, Ky - ri - e e - le - i - son. Ky - ri - e e - le - i - son

II. Ofertorium

*O domine, Jesu Christe; Rex gloriae,
libera animas defunctorum de poenis inferni
et de profundo lacu,
de ore leonis,
ne absorbeat tartarus,
ne cadant in obscurum.*

*Hostias et preces, tibi, Domine, laudis offerimus;
Tu suspice pre animabus illis, quarum hodie
memoriam facimus:
Face as, Domine, de morte transire ad vitam,
quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.*

*O Domine, Jesu Christe, ...
Amen.*

Durante el Ofertorio hay pasajes de la más pura polifonía sostenidos en algunos momentos por el órgano y la cuerda. Predomina un clima sereno, pero oscuro, que desemboca en un solo del barítono que entona la segunda estrofa (*Hostias et preces...*).

Andante Modt°.
(dolce espress.)

Hos - ti - as _____ et pre - ces Ti - bi, Do - mi - ne, lau - dis of - fe - ri - mus;

La polifonía coral se incorpora en la vuelta al *O Domine, Jesu Christe*.

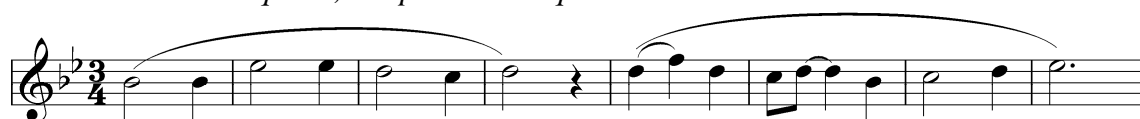
III. Sanctus

*Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus
Sabaoth!
Pleni sunt coeli et terra Gloria tua.
Hosanna in excelsis.*

Los arpeggios que anuncian el *Sanctus* recuerdan a los que, en la imaginería religiosa, se asocian con las arpas de los bienaventurados. Sin embargo aquí se limitan a cantar esta especie de “*berceuse de la mort*”, que encierra la vaga idea de una “esperanza de felicidad en el más allá”. Los entrecorillados pertenecen a un artículo de “*Comoedia*” publicado por el propio Gabriel Fauré el 12 de Julio de 1902.

IV. Pie Jesu

*Pie Jesu, Domine
dona eis réquiem, sempiternam réquiem.*

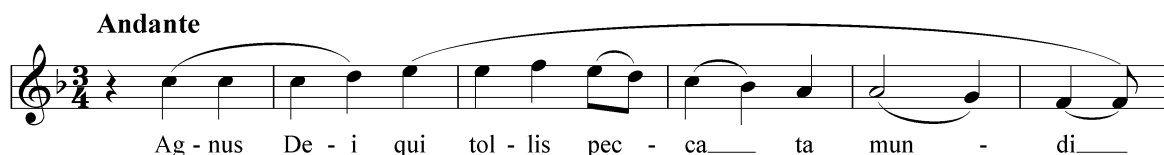
Soprano: Pi - e Je - su, Do - mi - ne, do - na e - is re - qui - em,

V. Agnus Dei

*Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona eis réquiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona eis réquiem, sempiternam réquiem.*

Sobre el *dolce expresivo* que crece poco a poco los tenores entonan la primera invocación que se alternará las contestaciones graves y poderosas del coro en un largo desarrollo que concluye con el recuerdo del motivo inicial del *Requiem*:

Andante

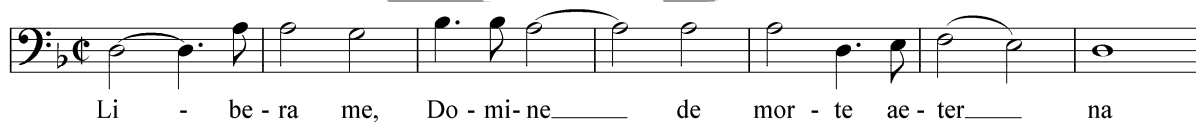
Ag - nus De - i qui tol - lis pec - ca - ta mun - di

VI. Libera me

*Libera me, Domine, de morte aeterna
in die illa tremenda,
quando coeli movendi sunt et terra,
dum veneris judicare saeculum per ignem.*

*Tremens factus sum ego et timeo,
dum discussio venerit atque ventura ira.
dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae,
dies illa, dies magna et amara valde.
Requiem aeternam, ...
Libera me, Domine, ...*

La razón de Fauré rechaza el terror propio de los funerales que aún queda un poco insinuado en la “marejada” de fondo del *Libera me*; pero él sólo quiere expresar un admirable canto de serenidad:

Li - be - ra me, Do - mi - ne de mor - te ae - ter - na

VII. In paradisum

*In paradisum deducant angeli, in tuo advente,
suscipiant te martyres et perducant te in civitatem
Sanctam Jerusalem.
Chorus angelorum te suscipiat, et cum Lazaro
quondam paupere aeternam habeas requiem.*

La obra culmina con un amable *In paradisum* que hoy día casi nos evoca un final feliz de producción cinematográfica:

Muy lento

In pa - ra di - sum de - du - cant an - ge - li

Duración aproximada: 42 minutos.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA

Debido a la temática de la obra, así como al hecho de que nuestros alumnos tienen menos ocasiones, y por tanto menos hábito, de escuchar música coral, aunque sea con acompañamiento orquestal, la audición de este ensayo puede entrañar algo más de dificultad. Por eso es muy importante que haya un trabajo previo en el aula en el que se facilite la escucha de los temas principales de este Réquiem.

- Independientemente de que el profesor pueda utilizar una buena grabación de la obra como, por ejemplo, la de Carlo Maria Giulini para Deutsche Grammophon (419 243-2), si el centro educativo dispone de conexión a Internet o los alumnos la tienen en su casa, les podemos recomendar la Fonoteca Musical de Naxos, en el siguiente enlace (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):

<http://www.naxosmusiclibrary.com/home.asp>

- También podemos remitir a los alumnos para que, de forma autónoma, hagan escuchas de fragmentos de cada una de las partes de la obra en los siguientes enlaces:

[Introitus y Kyrie](#) (audio)

[Ofertorius](#) (audio)

[Sanctus](#) (video)

[Pie Jesu](#) (audio)

[Agnus Dei](#) (audio)

[Libera me](#) (video)

[In paradisum](#) (audio)

- Otra buena forma de que se familiaricen con el material sonoro que van a escuchar en el ensayo general de esta obra es tocar con la flauta o los instrumentos del aula algunos de los temas que se han citado en la parte analítica que precede a estas propuestas didácticas. Especialmente podemos elegir por ser más asequibles a los conocimientos y destrezas musicales de nuestros alumnos: *Kyrie*, *Agnus Dei*, *In paradisum*.
- Como primera actividad, complementaria a las audiciones, se puede situar a Gabriel Fauré en su contexto espacio-temporal, haciendo unas breves referencias al Romanticismo y a los inicios del siglo XX entre los cuales vivió y produjo su obra el compositor y relacionarlo con nombres como: Niedermeyer, Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel, Lalo, Chabrier, Claude Debussy e, incluso, Richard Wagner.

☞ Del mismo modo, será muy conveniente antes de avanzar en detalles musicales más específicos, que los alumnos conozcan el significado de la palabra *requiem* y con qué contexto sociocultural y religioso se asocia: creencias, ceremonias, ritos y celebraciones en torno a la muerte y las exequias... En el siguiente enlace de Internet los alumnos podrán indagar de forma autónoma sobre el tema para, posteriormente, hacer una puesta en común:

<http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9quiem>

☞ En el análisis que precede a estas propuestas didácticas se ofrece el texto cantable de la obra. Dependiendo de la edad de los alumnos y de las optativas elegida en su plan de estudios les podemos pedir que traduzcan dicho texto. En caso de no poder hacer por sí mismos al menos una traducción literal, pueden encontrar dicho texto en el latín original y su correspondiente traducción al español en el mismo enlace de Internet que se ha citado anteriormente.

☞ Esta obra ofrece la oportunidad de indagar y profundizar en algunos aspectos musicales como la orquesta (origen, formación, evolución, etc.), el órgano (origen e historia, características, el órgano de tubos, el órgano electrónico, su uso en la música occidental, su uso en otras músicas, etc.), la voz humana (el sistema vocal, características de la voz, la voz como instrumento, tesitura y tipos de voces, etc.), el coro mixto (origen, evolución histórica, composición, etc.). Podemos hacer grupos de trabajo y asignar a cada grupo uno de los temas citados para que indaguen, profundicen y, finalmente, lo expongan ante sus compañeros. Además de sus libros de textos del curso actual o de anteriores, les podemos facilitar algunos enlaces de Internet, como, por ejemplo:

- La orquesta: <http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0635-02/ed99-0635-02.html>

- La voz humana: <http://www.enu.es/acustica/espanol/musica/vohues/vohues.html>

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2001/accesit_2/menu.html

- El coro: <http://es.wikipedia.org/wiki/Coro>

- El órgano: <http://www.geocities.com/ninotchka26/organo.html>; El órgano (video)

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