

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Concierto para Violonchelo y orquesta n° 1, en La menor, opus 33.

Charles Camille Saint-Saëns nació el 9 de octubre de 1835 en el Barrio Latino de París y falleció, víctima de sus afecciones pulmonares, el 16 de diciembre de 1921, a los 86 años, en Argel. Sus restos mortales fueron trasladados a París donde se celebró un funeral de estado, de una majestuosidad imponente, en la Iglesia de La Madeleine. Fue enterrado en el Cementerio de Montparnasse.

Perdió a su padre cuando contaba solamente cuatro meses, y recibió la primera formación musical de su madre y de una tía abuela. Se mostró tan precoz en la actividad musical que a los cinco años pudo ya componer para el piano. Fue confiado entonces a la guía del pianista Stamaty, el cual lo presentó como pequeño virtuoso del piano en 1845 interpretando a Mozart, con sólo 10 años.

Estudió órgano con Benoit y composición con Halévy. En 1852 ganó un concurso con su *Ode à Sainte Cécile*. En 1853 fue nombrado organista de la Iglesia de St. Merry, y en el año 1857 alcanzó el mismo cargo en La Madeleine. En 1861 obtuvo la cátedra de piano de la escuela Niedermeyer, donde tuvo a Gabriel Fauré como alumno.

En 1871, en consonancia con los sentimientos de la época, fundó, junto con Romain Bussine, Alexis de Castillon, Gabriel Fauré, César Franck y Édouard Lalo, la “Société Nationale de Musique”, destinada a interpretar y difundir la música francesa. La Sociedad organizó con frecuencia conciertos con el estreno de obras de sus miembros, como Fauré, Franck, Lalo, y el mismo Saint-Saëns, y más tarde de otros compositores, como Chabrier, Debussy, Dukas y Ravel. Esta actividad de Saint-Saëns fue determinante en la evolución de la música francesa.

A lo largo de sus 86 años de vida Camille Saint-Saëns dejó una obra considerable formada por más de 400 composiciones. Para la escena compuso trece óperas, entre ellas: *La Princesse jaune* (1872); *Le Timbre d'argent* (1877); la ópera, *Samson et Dalila* (1877) es considerada su obra maestra.

Compuso además cuatro sinfonías, siendo la *Sinfonía n° 3 en do menor para órgano, piano y orquesta* (1886) la más conocida; cuatro poemas sinfónicos: *Le Rouet d'Omphale* (“La rueca de Onfalia”) su primer poema sinfónico (1871), *Phaéton* (1873), *La Danse macabre* (1874), *La Jeunesse d'Hercule* (1877); suites de orquesta; cinco conciertos para piano, estrenados por él mismo; tres conciertos para violín, para violonchelo; una suite humorística: *Le Carnaval des animaux* (“El carnaval de los animales”), publicada a su muerte en mayo de 1922.

También escribió música de escena, cantatas y oratorios, música religiosa, música de cámara, sonatas para diversos instrumentos; piezas para piano a dos manos, piezas para órgano. Sus obras más destacadas son, sin duda, la ópera *Samson et Dalila*, el poema sinfónico *Danza macabra*, el *Carnaval de los animales* y la *Sinfonía n° 3* (con órgano). También es recordado por haber sido uno de los primeros compositores de música cinematográfica, concretamente por la música de la película *L'Assassinat du duc de Guise*.

Concierto para Violonchelo y orquesta nº 1, en La menor, opus 33

El *Concierto para violonchelo y orquesta nº 1 en La menor, opus 33*, fue compuesto por Saint-Saëns en 1872, cuando tenía treinta y siete años. El estreno tuvo lugar el diecinueve de enero de 1873, en un concierto en el Conservatorio de París y el solista fue el violonchelista y constructor de instrumentos belga Auguste Tolbeque, miembro de una distinguida familia de músicos, para quien había sido escrito. Este estreno en el selecto círculo de la "Société des Concerts" del Conservatorio de París marcó la total integración de Saint-Saëns en la vida musical de la capital francesa.

El compositor, pianista, y musicólogo británico Sir Donald Francis Tovey, coetáneo de Saint-Saëns, escribió tras el estreno de este concierto: "*Es un concierto para violoncello en el que el instrumento solista muestra todos los registros sin la menor dificultad en la penetración de la orquesta.*" Muchos compositores, incluyendo a Shostakovich y Rachmaninov, consideraron a este concierto como el más grande de todos los conciertos para violonchelo.

Saint-Saëns rompió con lo convencional al escribir este concierto, y así, en lugar de utilizar la forma de tres movimientos, que normalmente se utiliza, estructuró la pieza en un movimiento continuo, influenciado tal vez por sus conversaciones con Liszt y la preferencia que éste tenía por las formas cíclicas. Este único movimiento consta de tres secciones distintas: *Allegro non troppo*, *Allegretto con moto* y *Allegro non troppo*.

I. *Allegro non troppo*

Este *Allegro non troppo*, en la tonalidad de *La menor*, comienza de forma sorprendente pues no hay introducción orquestal: sólo un breve acorde da paso a la apasionada entrada del solista con el tema principal de la composición, que estructura la obra y reaparecerá también en la tercera sección. Se trata de una amplia introducción a cargo del violonchelo en la que la orquesta simplemente subraya armónicamente el discurso melódico. El motivo inicial del tema, que comienza con una síncopa sobre la primera corchea de un tresillo descendente, hace posible un número elevado de repeticiones sin producir cansancio.

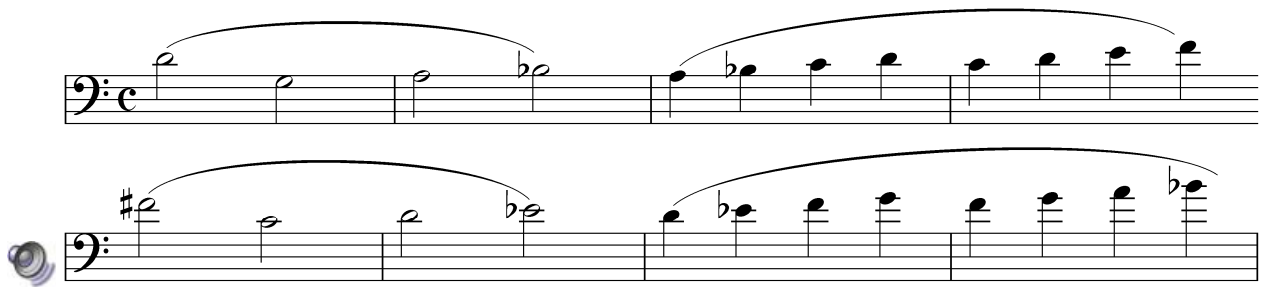
Allegro non troppo

Retoman la melodía la flauta y el oboe y se establece el juego de intercambios entre solista y orquesta característico del concierto, variando este material temático al moverse a través del tejido armónico.

Es muy característico en el estilo de Saint-Saëns el uso de melodías construidas sobre frases de tres o cuatro compases que se repiten cada dos secciones *aabb* y de este modo se elaboran todos los temas de este concierto.

El segundo tema, muy lírico y reposado, comienza con un enfático descenso de quinta, e inmediatamente hace uso de la variación cromática procediendo por grados conjuntos.

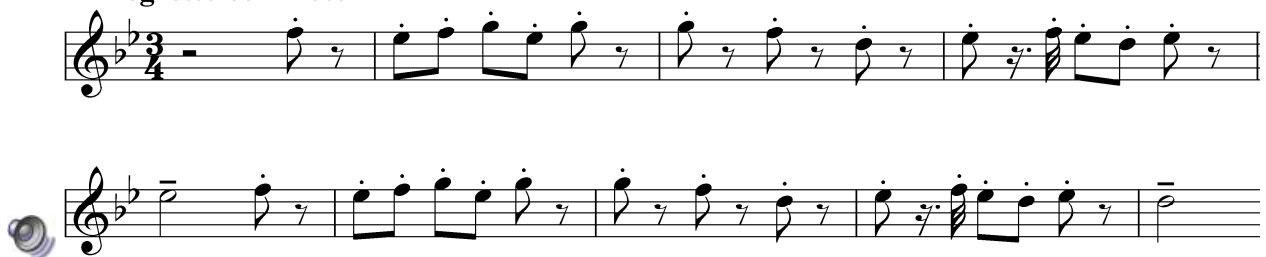
El solista alcanza el momento de máximo lucimiento en un pasaje con dobles cuerdas en intervalos de quinta y sexta que finaliza en una sección de carácter noble, en donde se puede escuchar casi por primera vez a la orquesta al completo mientras calla el solista.

A partir de este momento la escritura se hace algo más contrapuntística, hasta que la nueva aparición del tema principal parece anunciar que se aproxima un cambio: el violonchelo tiene dos intervenciones con líneas melódicas desarrolladas en un amplísimo ámbito, desde las notas más graves a las más agudas, que poco a poco se relajan hasta desembocar, sin pausa, en la segunda sección.

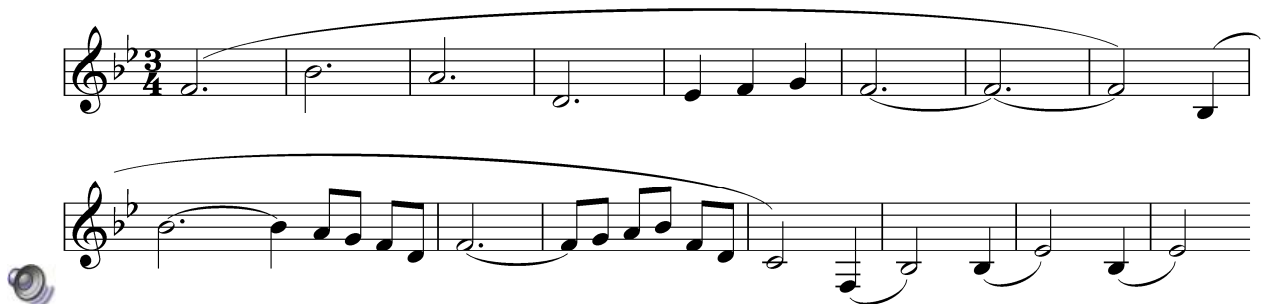
II. *Allegretto con moto*

En esta sección, en *Si bemol mayor*, la orquesta de cuerda toma el protagonismo entonando una especie de minuetto galante.

Allegretto con moto

Pronto la cuerda cede este protagonismo, en cuanto reaparece el solista con una bella y serena melodía que proporciona una especie de contrapeso al tema galante que retoma la orquesta.

Más adelante solista y orquesta dialogan compartiendo el desarrollo del lírico material temático del segundo tema, con los delicados escarceos de la madera sobre el primer minueto inicial. Éste reaparece ocasionalmente alternando el modo menor con el mayor, hasta que el solista irrumpe de nuevo con el segundo tema en la tesitura grave para transportarnos como en volandas al inicio de la brillante sección final.

III. *Allegro non troppo*

Se trata de una sección cadencial ya desde el principio, en la que se ponen a prueba no sólo la técnica del solista, sino también su resistencia y su capacidad para integrarse en el sonido orquestal en todos los registros del instrumento.

El material temático de este *finale* recoge el espíritu rítmico y melódico de los movimientos anteriores en secciones contrastantes. Comienza con el mismo tema del inicio expuesto ahora por el oboe en la tonalidad de *Si bemol mayor*.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA

Este Concierto para violonchelo y orquesta es música pura y bien reconocible, de modo que las actividades en el aula se pueden centrar en la escucha del concierto en sus tres movimientos o, en este caso concreto, secciones.

☞ En todas las audiciones, ya sea del Concierto completo o de cualquiera de sus secciones, es importante que los alumnos reconozcan al menos el tema o 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.
- Escuchar por separado cada movimiento o sección para que alcen la mano cada vez que identifiquen la aparición de los temas principales.

☞ Si no disponemos de una buena grabación de la obra, en los siguientes enlaces podemos escucharla a tiempo real o adquirirla a precios muy asequibles:

- 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:

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

- Classical Archives: audición gratuita durante un minuto de cualquiera de los tres movimientos o secciones; también es posible descargar cada pista de audio en formato Mp3 a precio realmente económico:

<http://www.classicalarchives.com/work/23726.html>

- La Universidad de Murcia, a través de su “Festival Internacional de Orquestas Jóvenes” ofrece una breve reseña y la grabación completa del *Concierto nº 1 en La menor, opus 33* de Camille Saint-Saëns, interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Música de Bochum (Alemania), con Juan Mellado Centenero como solista. Se puede escuchar o descargar desde el siguiente enlace:

<http://www.um.es/fioj/grabaciones/2003-3.php>

- También se puede hacer el seguimiento de la obra total o parcialmente a través de grabaciones en video. Los siguientes enlaces proporcionan la ocasión, sin duda atractiva para nuestros alumnos y alumnas, de ver la interpretación de esta obra por parte de una joven orquesta con Stéphane Tétreault como solista, con sólo 13 años en el momento de la grabación:

[Sección I](#)

[Sección II](#)

[Sección III](#)

☞ Indudablemente el protagonista de la obra es el violonchelo. Será por tanto muy interesante revisar con los alumnos las características morfológicas, tímbricas y técnicas de este instrumento, mediante fotografías, videos, aplicaciones interactivas...

Vista frontal

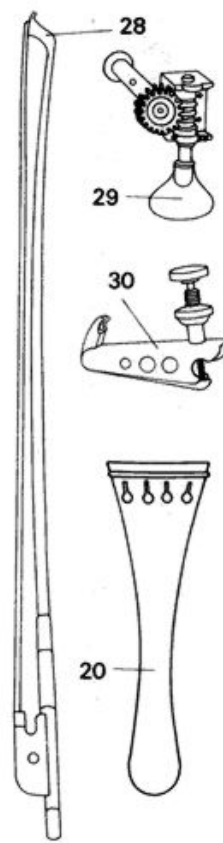
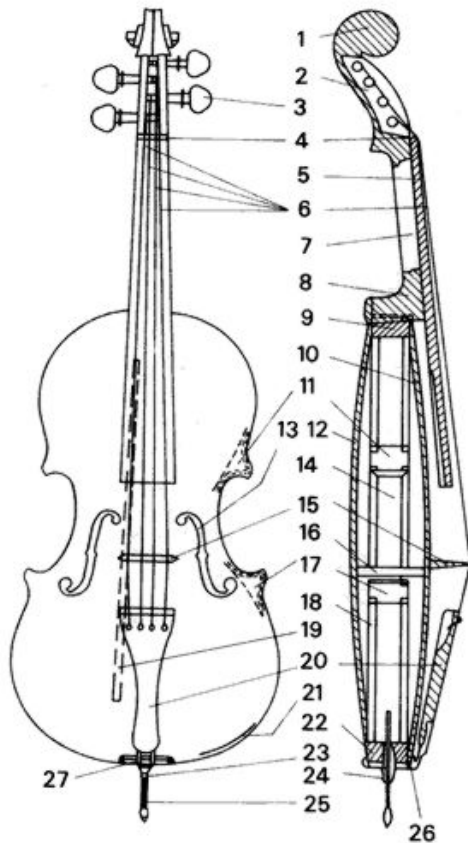

Vista lateral

Vista posterior

www.gumersindodiaz.es

- 1 voluta
- 2 clavijero
- 3 clavija
- 4 cejuela, cejilla del diapasón
- 5 batidor, diapasón
- 6 cuerda
- 7 mango
- 8 talón, retalón
- 9 taco superior
- 10 tapa
- 11 taco angular superior
- 12 fondo
- 13 efe
- 14 aro
- 15 puente
- 16 alma
- 17 taco angular inferior
- 18 contraaro
- 19 barra armónica
- 20 cordal
- 21 filete
- 22 taco inferior
- 23 tornillo de fijación de pica
- 24 soporte/base de la pica
- 25 pica
- 26 cuerda de cordal
- 27 cejilla inferior
- 28 arco
- 29 clavija mecánica
- 30 tensor, afinador

☞ Si se dispone de ordenadores con conexión a Internet, en estas direcciones se pueden ampliar los conocimientos acerca del instrumento:

- ¿Qué es el violonchelo? Información básica:
<http://www.mailxmail.com/curso-orquesta-sus-instrumentos/violonchelo>
- ¿Qué es el violonchelo? Información muy completa:
<http://es.wikipedia.org/wiki/Cello>
- ¿Cómo tocar el violonchelo? Información muy amena y muy clara:
<http://www.youtube.com/watch?v=6Y8fRRg2BAY>
- Presentación interactiva: origen, evolución, estructura y partes, timbre... del violonchelo:
http://www.elpais.com/graficos/cultura/Violoncello/elpgra/20070427elpepucul_1/Ges/
- Juego interactivo de interpretación al violonchelo:
<http://philharmoniker.web-feedback.de/>
- La escena del Cello en Argentina. “Todo” sobre el violonchelo:
<http://www.argencello.com.ar/>

Trabajo de indagación:

Las fechas que enmarcan el período de vida de Camille Saint-Saëns, 1835 y 1921, abarcan también un amplio y renovador período musical que se identifica con las corrientes culturales e ideológicas de la época: la afirmación de la personalidad orienta la mayor parte de las actividades y la música sigue los mismos pasos: el *romanticismo*, propio de los primeros años, pone en marcha un rico movimiento de unificación y afirmación nacional, el estudio del pasado adquiere una nueva dimensión y, en consecuencia, el folklore, en su más amplio sentido, adquiere una destacable importancia.

☞ A los alumnos de los cursos superiores se les puede proponer un trabajo de indagación en el que relacionen personajes, hechos musicales y acontecimientos de dicho período. A modo de guía podemos sugerir algunos de los más destacables:

- Personajes: Félix Mendelssohn, Charles Gounod, Georges Bizet, Cesar Frank, Jules Massenet, Gabriel Fauré, Édouard Lalo.
- Hechos musicales: *Sinfonía Italiana* (F. Mendelssohn), *La Consagración de la Primavera* (I. Stravinsky), afirmación del *atonalismo* (A. Schönberg).
- Acontecimientos: Guerra franco-prusiana (1870), invención del fonógrafo (1877), inicios del cine (1893), I Guerra Mundial (1914-18).

☞ También pueden buscar información sobre la forma 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://carmenmar.lacoctelera.net/post/2008/08/04/concierto-clasico>
- <http://www.si-educa.net/basico/ficha223.html#>