

“Cartas a Clara”

Concierto didáctico para alumnos de Educación Secundaria.

Espectáculo musical para orquesta, piano y narrador.

Relato musical y guía didáctica: Belén Otxotorena

“Cartas a Clara”

Concierto didáctico para alumnos de Educación Secundaria

Espectáculo musical para orquesta, piano y narrador

Relato musical y guía didáctica: Belén Otxotorena

Música:

ROBERT SCHUMANN

Fantasia en Do mayor Op. 17 (primer movimiento)

Sinfonía n° 2 (tercer movimiento)

Sinfonía n° 3 (primer y cuarto movimiento)

Sinfonía n° 4 (segundo, tercero y final del cuarto)

Carnaval Op. 9 (Chopin, Chiarina, Florestán y Eusebius)

Concierto para piano y orquesta en La menor OP. 54 (Allegro afectuoso)

CLARA SCHUMANN

Variaciones sobre un tema de Robert Schumann, Op. 20

ACTIVIDADES

Chrysanthemum

Nombre común: Crisantemo. “Flor originaria de Japón de hojas aromáticas y espectacular floración”.

Myrtys communis

Nombre común: Mirto. “Flor blanca famosa en la antigüedad por ser el símbolo del amor y la belleza”.

Viola tricolor

Nombre común: Pensamiento. “Flor azul de acción diurética, demulcente y antiinflamatoria”.

Dahlia spp

Nombre común: Dalia. “Flor de origen mexicano a la que se le atribuye el poder de la fantasía”.

Sempervivum arachnoideum

Nombre común: Siempreviva. “Flor resistente a cualquier cambio brusco de humedad y temperatura”.

Gladiolus

Nombre común: Gladiolo. “Flor cultivada por griegos y romanos, es el diminutivo de *gladius*, espada”.

Encyclia cochleatum

Nombre común: Orquídea. “Flor de gran belleza a la que se le atribuyen propiedades afrodisíacas”.

Lilium candidum

Nombre común: Azucena. “Flor de color blanco que representa el candor, lo impoluto, lo puro”.

Viola odorata

Nombre común: Violeta. “Flor de cinco pétalos apodada como *ala de mariposa teñida con moras*”.

Robert Schumann

Fagocitado por los fastos conmemorativos del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart, el año 2006, año en el que se celebraba el 150 aniversario de la muerte de Robert Schumann, pasó prácticamente desapercibido.

Sin embargo, Robert Schumann (1810 – 1856) persiste en la actualidad como la voz disonante de su época, como el prototipo de hombre romántico tanto en su obra como en su vida, como la mirada inconformista que nos pone sobre aviso ante los verdaderos genios.

Es, sin duda, motivo de celebración la clarividencia de Robert Schumann al elogiar la grandeza de Beethoven, al apostar por un jovencísimo Johannes Brahms cuando no parecía plausible hacerlo, o al clamar contra aquellos a los que él llamaba “filisteos del arte y adictos a la tradición más superficial”.

“**Música en acción**” y el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra, se han propuesto rendir su merecido homenaje a uno de los compositores más brillantes de todos los tiempos.

La guía didáctica

“**Cartas a Clara**” es el título del concierto con el que pretendemos acercar la música de Robert Schumann a los alumnos de Educación Secundaria.

Escuchar un concierto en vivo y en directo es siempre una experiencia maravillosa pero para que la oportunidad de escuchar a la *Orquesta Sinfónica de Navarra Pablo Sarasate* sea si cabe más positiva, hemos preparado una guía didáctica que adelante alguno de los contenidos del concierto y se convierta en una especie de aperitivo que agudice el interés del público asistente.

La guía está estructurada de tal manera que cada profesor puede escoger la actividad que le resulte más interesante o apropiada para la realidad de su aula.

Las actividades son independientes y cada una lleva por título el nombre de una flor.

Las flores tuvieron un lugar protagonista tanto en la vida de Robert Schumann como en la de su esposa Clara Wieck. A lo largo de su matrimonio, fueron muchas las ocasiones en las que el compositor regalaba flores a la pianista y no pocas, las que Clara hizo lo propio cuando él se encontraba ingresado en un centro psiquiátrico cercano a Bonn.

Además, las flores están también presentes en los títulos de sus obras: *Flores solitarias*, *Mirtos*, *26 canciones para voz y piano*, *Bouquettes romantiques...*

Por ello, nos ha parecido interesante relacionar las actividades de esta guía con las características propias de las diferentes flores.

Esperamos que la guía os sirva de ayuda y su aroma se extienda por las aulas como presagio de un mañana de éxito.

ACTIVIDADES

Chrysanthemum

Nombre común: Crisantemo. "Flor originaria de Japón de hojas aromáticas y espectacular floración".

En Centroamérica, regalar crisantemos es una romántica declaración de amor y sin embargo, en Europa, es la flor protagonista en el día de Todos los Santos.

Podríamos decir entonces, que es una flor contradictoria que representa la muerte y la vida, el sol y la oscuridad, los buenos y los malos presagios.

Seguramente, Robert Schumann se habría sentido muy identificado con una flor de estas características.

Los continuos cambios de humor que sufrió desde la infancia se acentuaron gravemente durante los seis últimos años de su vida. No olvidemos que intentó suicidarse arrojándose a las aguas del Rin y que, aunque fue rescatado por un pescador, terminó ingresado en un sanatorio por propia voluntad.

En el **ANEXO 1**, tienes una de las muchísimas biografías que se pueden encontrar sobre Robert Schumann, una vida cuando menos, interesante. Es una versión breve pero que confirma las afinidades y semejanzas del compositor con esta flor tan contradictoria.

Desde luego, la música de Robert Schumann es la prueba evidente de esta personalidad atormentada que oscila continuamente entre la alienación y el juicio.

El día del concierto tendremos la oportunidad de escuchar varios ejemplos: el dramatismo de su cuarta *sinfonía*, la alegría de su famosa *sonata*, los compases apasionados de su *concierto* para piano...

Cada uno de los términos de las palabras escritas en cursiva tiene características propias.

En el **ANEXO 2** encontrarás las *formas musicales* propias del romanticismo y las características específicas de *sonata, concierto y sinfonía*.

Te proponemos elegir una obra del compositor que te apetezca pero sabiendo muy bien de qué *forma musical* se trata. Después, puedes llevarla a clase para que tus compañeros la escuchen y sean capaces de reconocer si es un *lied*, una *sinfonía*, una *sonata*....

También sería interesante analizar la estructura interna de las diferentes formas trabajadas: exposición, reexposición...

El compositor no sólo escribe notas en la partitura. Además, examina detenidamente cuándo exponer el tema, cómo desarrollarlo y en qué momento concluir para que la obra tenga interés en todo momento para el público que la escucha. Podríamos decir que se trata del planteamiento, nudo y desenlace de cualquier novela o pieza teatral.

Para completar la actividad

Elegir una pieza que tenga muy clara esta estructura aristotélica e inventar una historia. Seguro que la música sugiere narraciones de lo más diversas y originales.

Myrtus communis

Nombre común: Mirto. "Flor blanca famosa en la antigüedad por ser el símbolo del amor y la belleza".

El amor y la belleza tienen mucho que ver con el este concierto. El matrimonio de los Schumann ha trascendido como una de las relaciones más apasionadas de la Historia de la Música.

La belleza de Clara, a pesar de que ella nunca se consideró hermosa, queda al descubierto en retratos y declaraciones de la época.

Además, *Mirtos, 26 canciones para voz y piano, Op. 25*, fue el regalo que Robert hizo a Clara la víspera de su boda.

La dedicatoria era la siguiente:

“Acepta entonces estas canciones que yo canto para ti, amada mía”.

Ella escribiría en su diario:

“Robert me hizo otro hermoso presente: una colección de *lieder* (canciones) y además, un ramo de mirtos; y cuando los toqué, me invadió una extraordinaria bienaventuranza”.

Esta década de los cuarenta, además de una de las más felices de su vida, es milagrosa en la producción de canciones: cerca de trescientas recogidas en *Vida del poeta, Vida y amores de una mujer* y la ya citada *Mirtos*.

El fantástico acompañamiento del piano sostiene las hermosas melodías de la voz acompañadas con una frescura y un don poético que abre las puertas del romanticismo alemán.

La canción es uno de los géneros musicales con los que el público joven se siente más identificado. Son muchísimos los autores contemporáneos que escriben letras y melodías para los cantantes del momento, y muchas, con el amor como único protagonista.

Sería interesante que cada alumno eligiera una canción de alguno de sus cantantes favoritos, una canción romántica, por supuesto.

Después, en clase, los alumnos harán una audición de cualquiera de las piezas de *Mirtos* (existen grabaciones con las canciones traducidas del alemán) e intentarán reconocer las semejanzas y las diferencias de ambos estilos: tipo de texto, tipo de desarrollo, tipo de repeticiones, estribillo, tonalidad, modalidad...

Analizar la modalidad en este tipo de canciones es bastante interesante. En ocasiones, las canciones románticas tienen una carga melancólica que nos lleva a pensar en un modo menor pero no siempre se cumple esta teoría. Además, existe la idea preconcebida de que una composición en modo menor tiene que ser triste y al contrario, una obra en modo mayor, tiene que ser alegre.

Por supuesto, esta percepción es totalmente subjetiva y puede que en aula encontréis opiniones totalmente contradictorias.

Viola tricolor:

Nombre común: Pensamiento. "Flor azul de acción diurética, demulcente y antiinflamatoria".

Novalis, seudónimo de Friedrich von Hardenberg (1772-1801), es uno de los grandes representantes del romanticismo alemán. Él fue quien inmortalizó el término «**flor azul**» (*die blaue blume*), símbolo de la esencia del arte como reconciliación entre mundo interior y exterior, es decir, como realización del concepto en lo concreto. Un objetivo, al parecer, nunca alcanzado y siempre anhelado encarnado en la Poesía.

Los románticos alemanes encontraron su primera fuente de inspiración en la obra de dos grandes pensadores europeos: el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau y el escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe.

Sabida es la enorme relación entre literatura y música en el romanticismo alemán. La poesía de esta época inspira la composición musical que tiene su más alta expresión músico-literaria en el *lied*, y que llevarían a la perfección **Franz Schubert**, **Hugo Wolff**, **Robert Schumann** y **Johannes Brahms** con textos de los mejores poetas alemanes.

En la época romántica, predomina la imaginación sobre la razón, la emoción sobre la lógica y la intuición sobre la ciencia. Sienten predilección por los lugares exóticos y desconocidos, las fuerzas sobrenaturales y uno de los temas favoritos es el amor imposible.

Clara y Robert vivieron esta experiencia tormentosa hasta que pudieron casarse el día 12 de septiembre de 1840. Cuando Robert murió, algo parecido pasó entre Clara y Johannes Brahms, de nuevo una historia de amor prohibido recientemente aceptada por los historiadores. Al parecer, José Hierro, poeta contemporáneo, se la escuchó contar a una de sus abuelas y luego dedicó a los dos este hermoso poema:

Brahms, Clara Schumann

Eres mi amor, Paula, mi amor. Clara quise decir.

Y cuánto tiempo Paula, digo Clara,
sin ti y sin mí. Las diligencias parten sin ti y sin mí.
Y a ti te llevan hacia el norte, hacia el pobre Robert,
a mí, hacia el sur, contigo, hacia el sur,
donde ya no estabas, donde nunca estarías.
ahora he tomado el tren para decirte adiós.
Y sueño, sueño mío.

(...)

No queda nadie ya que pueda perdonarte,
que pueda perdonarme, perdonarnos.

Nadie que pueda rescatar los besos que se pudren
sobre Robert y su locura piadosa.

Ahora que voy a ti, a encontrarte en la aduana de la muerte,
pienso, Clara, amor mío, que cuando nos besábamos
era a Robert a quien besábamos, al engañado
hijo de nuestro amor. Él murió un día.

Su esposa, tú, amor mío, Clara, también has muerto ahora.

Yo tomé el tren para encontrarme en la frontera
para decirte adiós desde el lado de acá de la muerte,
amor de mi vida.

(...)

Ya nunca llegaré a tu lado.

Puede ser, amor mío, que no te amara ya,
que no te hubiese amado nunca,
que sólo hubiese amado a mi propio amor,
al amor que te tuve, Clara, amor mío.

José Hierro, de *Agenda*, 1994

Johannes Brahms, que amó en silencio siempre a Clara, jamás pensó en llevar sus sentimientos más allá de lo platónico. Pasarán cuarenta años viviendo a la sombra de un amor imposible, de un recuerdo tenaz y ardiente para el que nunca encontró sosiego.

En una de sus cartas escribió:

"Eres para mí una amiga tan querida que no puedo expresarlo... Si esto continúa así, tendré que colocarte algún día detrás de un vidrio o ahorrar para poder engarzarte en oro."

El poema de José Hierro reconstruye de manera admirable los sentimientos de Brahms y es que los poetas son especialistas en poner palabras a los sentimientos.

Todos los seres humanos tenemos sentimientos más o menos parecidos: alegría tristeza, rabia... Sin embargo, hay autores que parece que estuvieran dentro de nuestro cuerpo. Es apasionante leer poesía y encontrar de pronto alguien que expresa maravillosamente lo que tú sientes en ese momento.

Investiga el estilo de los poetas románticos, busca poemas que vayan con tu personalidad, que se acerquen a tus sentimientos. No te prives de encontrar ese poeta que te comprende, es una satisfacción como pocas.

Una vez analizadas las características principales de estos escritores, puedes escribir tu propio poema de amor pero, ¡atención!, no es necesario que los poemas se lean en voz alta, ni siquiera que se entreguen al profesor; escribir un poema es un acto íntimo, privado, que no debe compartirse con nadie a no ser que se desee voluntariamente.

¡Ánimo, descubre la personalidad romántica que llevas dentro!

Dahlia spp

Nombre común: Dalia. - "Flor de origen mexicano a la que se le atribuye el poder de la fantasía".

Fantasia en Do mayor Op. 17 está considerada una de las obras maestras de la historia de la música. Es una magnífica conjugación del ideal romántico, maestría de la forma y elevación espiritual.

Fue concebida como una sonata para piano dedicada a la memoria de Ludwig van Beethoven, sin embargo, como se desvela en la dedicatoria, revela los más profundos sentimientos que Schumann sentía hacia la pianista a quien está dedicada esta obra: Clara Wieck.

“Yo anhelo sobremanera el verte, estrecharte a mi corazón... (...) Sé que tu ausencia me indispone. Te puedo imaginar en todo lugar. En mi recámara caminas de un lado a otro junto a mí. Te tengo en mis brazos. Pero nada, nada de esto, es real... Estoy enfermo... Y no podré soportarlo por mucho tiempo”.

Fantasia en Do mayor Op. 17 está compuesta en tres movimientos:

El primero es agitado y muy apasionado. Schumann envió a su amada un manuscrito de la obra en el que le advertía:

“El primer movimiento es quizás la obra más pasional que he compuesto hasta la fecha, un profundo lamento por ti”.

El segundo tiene carácter de marcha. Clara le respondía desde París:

“La obra me provoca escalofríos... Muchas imágenes se me presentan... La marcha me llega como victoria de guerreros después de una batalla, y el tema en La bemol Mayor me hace pensar en las doncellas de una aldea, todas vestidas de blanco, cada una con una guirnalda en sus manos para coronar a los guerreros que se arrodillan ante ellas.”

El tercero es lento y reflexivo, un recurso inusual en una sonata pero utilizado ya por Beethoven y que confiere a la obra una mayor trascendencia artística y la aleja del afán del virtuosismo de un *gran finale*.

El día del concierto escucharemos el primer movimiento de esta obra. El tema principal está elaborado alrededor de una escala de cinco notas descendentes, motivo musical que Schumann asociaba deliberadamente con el nombre **CLARA** y que utilizó en varias de sus composiciones como una especie de código furtivo.

Vamos a poner a prueba ahora vuestra fantasía.

Proponemos que cada alumno seleccione las letras del nombre de la persona de la que está enamorada y si no, un nombre que le resulte atractivo.

Una vez elegido, debe atribuir a cada letra una nota musical y jugar con esas notas hasta realizar una secuencia melódica de ocho compases, en cuatro por cuatro, el tiempo del primer movimiento de esta obra.

Se trata de crear una pequeña melodía que luego pueda ser interpretada por el profesor o por algún estudiante de piano. No estaría de más, acompañar la composición con una pequeña dedicatoria al más puro estilo “schumanniano”.

Aquí tenéis una de ellas, una manifestación de amor de lo más sincera.

**“Su maravilloso y feliz rostro
llevo en el fondo de mi corazón,
Su mirar tan fresco y alegre
hacia mí a toda hora.**

**Mi corazón calmo le canta
una vieja y hermosa canción,
que en el aire resuena
y se pone a su lado”.**

Sempervivum arachnoideum

Nombre común: Siempreviva. “Flor resistente a cualquier cambio brusco de humedad y temperatura”.

Clara Schumann, la pianista más importante del siglo XIX, es también merecedora de esta definición.

Esta mujer de ojos claros y mirada dulce poseía una gran fortaleza espiritual que le permitió soportar una vida dura como artista y llena de tragedias en el ámbito personal: la separación de sus padres, la muerte prematura de varios de sus hijos y el intento de suicidio y la posterior muerte de su esposo. ¡Casi nada!

Fue admirada por grandes personalidades de la época como Goethe, Liszt, Mendelssohn, Chopin Paganini... Sin embargo, ella no confiaba demasiado en sus dotes como compositora:

“Alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea; una mujer no debe componer. Ninguna ha sido capaz de hacerlo, así que ¿por qué podría esperarlo yo?”

La mayoría de las mujeres de su época se dedicaban al hogar, a dar clases o a otras actividades musicales alejadas de los escenarios. Por el contrario, ella siguió en los más altos niveles profesionales hasta pocos años antes de su muerte.

Realizó alrededor de cuarenta giras de conciertos por el continente europeo en un tiempo en el que los transportes no contaban con las comodidades que conocemos en la actualidad. En todos

partes era recibida con los más altos honores. Además, cobraba dignamente, igual que cualquier otro virtuoso de la época ya que fue casi siempre el único soporte de la familia.

Escribió música para piano, canciones para voz y piano, música de cámara e incluso, obras orquestales.

El día del concierto escucharemos una de sus composiciones: *Variaciones sobre un tema de Robert Schumann, Op. 20*, una obra dedicada a su marido y cuyo tema tiene mucha historia:

Pertenece a una composición que Robert había compuesto en 1841, *Bunte Blätter*.

La obra de Clara se publicó en 1854, cuando él estaba ya hospitalizado después de su intento de suicidio.

Varios años más tarde, Johannes Brahms lo utilizó en su *Opus 9*. En el manuscrito escribió:

"Pequeñas variaciones en un tema de él, dedicado a ella".

El tema es el siguiente:

Trascripción: Javier Irigoien

En la página http://sepiensa.org.mx/contenidos/l_clara/clara_4.htm, encontraréis ocho variaciones de esta obra.

Partiendo de la melodía del tema podéis:

- realizar una escucha activa de las variaciones
- desarrollar el sentido crítico y elegir la que os resulta más interesante
- descubrir cuál es la característica que más define cada variación: recargada, sencilla, diversa...
- determinar los recursos musicales utilizados en las diferentes variaciones
- cantar e interpretar la melodía acompañándola con algún instrumento
- variar el ritmo, la cadencia...
- improvisar diferentes acompañamientos con instrumentos de pequeña percusión que encontréis en el aula.

Para completar esta actividad.

Como hemos dicho al principio, Clara Schumann fue un ejemplo de fortaleza y talento en una época en la que las mujeres estaban relegadas a las labores del hogar. En el **ANEXO 3**, encontrarás información sobre la realidad musical de las mujeres a lo largo de la Historia. La información finaliza en el S. XIX. Pero, ¿qué pasó en el S. XX y qué ocurre en la actualidad?

Te proponemos buscar información sobre compositoras del S. XX y realizar audiciones de algunas de sus obras. En la actualidad, muchas mujeres han tomado las riendas de su carrera musical y se han hecho un hueco en el amplio panorama musical del momento. Busca nombres de compositoras actuales de diferentes estilos musicales: clásico, pop, rock... y ponlos en común con el resto de tus compañeros.

Sería interesante realizar un debate sobre las, sin duda, ventajas que ha supuesto la incorporación de la mujer al mundo de la música en particular y al terreno laboral y profesional en general.

Gladiolus

Nombre común: Gladiolo. "Flor cultivada por griegos y romanos, es el diminutivo de *gladius*, espada".

El gladiolo proviene de la cuenca mediterránea y del África austral. Su nombre originario es el diminutivo de *gladius*, que significa espada. Por un lado se refiere a la forma de la hoja que es lanceolada y terminada en punta y, por otro, al hecho de que la flor, en la época de los romanos, era entregada a los gladiadores que triunfaban en la batalla. De ahí que esta flor sea el símbolo de la victoria.

Podríamos decir que, a pesar de todo, los Schumann salieron victoriosos de la azarosa vida que les tocó en suerte. Tuvieron una historia de amor como se han conocido pocas y su música, una de las mayores preocupaciones del matrimonio, ha trascendido a lo largo de los años.

Gracias a la música tuvieron la oportunidad de viajar por toda Europa. Fueron muchas las ciudades que visitaron, muchos los teatros que recorrieron estrenando tanto obras propias como piezas de compositores de su época y de épocas anteriores.

Hamburgo, Berlín, Londres, París, Utrecht, Viena, San Petersburgo..., ciudades todas ellas con una intensa actividad cultural que se ha mantenido a lo largo de los años, fueron testigo de las venturas y desventuras de estos dos enamorados.

Con la intención de recordar las vacaciones de verano o de acercar las próximas, os proponemos que os deis el gustazo de ser guías turísticos por lo menos una vez en la vida.

Por grupos, debéis buscar información sobre algunas de las ciudades que hemos citado anteriormente: localización geográfica, idioma, moneda, ropa y calzado recomendado, breve historia, tipos de alojamiento, principales lugares de interés, monumentos, jardines, teatros...

Una vez conseguida la información, el grupo elegirá un representante que se convertirá en el guía y los demás, serán los ayudantes.

La exposición debe ir acompañada con música de la zona, ya sea culta o popular.

El resto de la clase actuará como turista al uso: escuchará o no la información, sacará fotos, protestará por la comida, etc.

Encyclia cochleatum

Nombre común: Orquídea. "Flor de gran belleza a la que se le atribuyen propiedades afrodisíacas".

Desde luego, Clara y Robert no necesitaron orquídeas para dar rienda suelta a su pasión. Prueba de ello son los diez hijos que tuvo la pareja. Dos de ellos murieron a muy temprana edad, pero los ocho que vivieron eran desde luego, muchas bocas que alimentar.

Todos ellos recibieron además, una excelente educación musical, al igual que sus nietos, (uno de ellos acompañó la agonía de Clara en su lecho de muerte, interpretando al piano obras de Schumann).

Precisamente pensando en sus hijos y en los estudiantes de música, Schumann compuso muchas obras sencillas que sirvieran como estudio para los futuros intérpretes: *Álbum de juventud*, *Escenas infantiles*, etc.

Para él, la música era su vida y así intentaba transmitirlo a los demás. En una ocasión dijo:
“La música es el lenguaje que me permite comunicarme con el más allá”.

Muchas personalidades famosas de la historia han dicho frases célebres sobre la música.
Aquí tienes varios ejemplos:

“La música empieza donde se acaba el lenguaje”.

E.T.A. Hoffmann (1776-1822) *Escritor, pintor y músico alemán.*

“La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón”.

Magdalena Martínez (1963-?) *Flautista española.*

“El que escucha música siente que su soledad, de repente, se puebla”.

Robert Browning (1812-1889) *Poeta inglés.*

“La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo”.

Platón (427 AC-347 AC) *Filósofo griego.*

Y para ti, ¿qué es la música?

Seguramente la música significa cosas muy diferentes para cada uno de vosotros. Algunos seréis estudiantes de alguna escuela de música o del conservatorio, otros tendréis amigos o familiares dedicados a este arte, otros, quizá, simplemente estáis deseando que llegue el concierto de vuestro grupo favorito...

Sería interesante, que mientras escucháis alguna de las piezas de las obras que hemos nombrado al inicio de la actividad, intentéis describir, en una frase, lo que la música significa para cada uno de vosotros. No olvidéis que debe ser una frase con mucho contenido para lo que debéis hacer un buen trabajo de síntesis. No os conforméis con cualquier cosa, seguro que si os esforzáis, conseguís una frase original e ingeniosa.

Lilium candidum

Nombre común: Azucena. "Flor de color blanco que representa el candor, lo impoluto, lo puro".

En las pinturas medievales y renacentistas de carácter religioso, aparece la flor de la azucena como símbolo de pureza.

Anónimo

El romanticismo alemán, esencialmente literario, halló en estas obras medievales su más significativa expresión pictórica, reflejando el principio panteísta de la identificación de la naturaleza con Dios.

En este contexto religioso, sobresalió la creación del pintor y filósofo **Caspar David Friedrich**, máximo representante del romanticismo alemán y contemporáneo de Robert Schumann, en cuya obra se percibe la búsqueda de lugares recónditos donde la representación de la naturaleza, se convierte en manifestación de la unidad de lo divino y lo humano.

Caspar David Friedrich (1774- 1840)

Las posturas románticas acerca de la religión son variadas. No obstante, en general la creencia no la fundan los románticos en ninguna norma establecida, en ninguna moral instituida sino en un sentimiento interior que establece la comunicación entre el individuo y el universo, una intuición esencial de lo divino que conduce a una unión mística con Dios.

Te proponemos:

- **comparar estas obras desde el punto de vista del autor, del color, la época, el simbolismo, el tema, el estilo...**
- **buscar información sobre pintores cuya obra tenga cargados tintes religiosos.**
- **investigar sobre pintores de otras culturas que hayan dedicado su obra al aspecto religioso.**
- **poner en común las características propias de cada una de las religiones que existen en el aula, descubrir la opinión que les merecen los conflictos que, a lo largo de la Historia y en la actualidad, provocan las religiones.**
- **exponer el tipo de creencias de cada uno de los alumnos...**

Viola odorata

Nombre común: Violeta. "Flor de cinco pétalos apodada como *ala de mariposa teñida con moras*".

Así llamaban a las violetas los poetas *andalusíes*. También se ha comparado a las violetas con la huella que deja un mordisco en la mejilla o en el seno de la "bienamada". Un acto, sin duda, cariñoso.

La relación entre Clara y Robert estuvo llena de actos cariñosos, demostraciones de amor, mensajes secretos y confesiones "inconfesables". No en vano se considera a Schumann el más romántico de los románticos. Su historia de amor se hizo tan famosa que incluso existe una ópera titulada *Liederkreis* inspirada en la vida de los dos enamorados.

Antes de su matrimonio, tuvieron una comunicación epistolar tan ardiente que llegó incluso a ser prohibida por el Sr. Wieck; las dedicatorias de sus obras eran auténticas declaraciones de amor, además de literatura en estado puro; las páginas del diario conyugal común que escribieron durante dieciséis años están llenas de frases amorosas que serían la envidia de cualquier amante; las flores que se regalaban dependiendo del momento y la situación poseían un lenguaje propio que sólo ellos conocían.

El lenguaje amoroso varía según la época, el lugar, la edad y el carácter de los enamorados... Francisco Arias Solís afirma en el **ANEXO 4** que en la actualidad no existe un verdadero lenguaje amoroso.

Sin embargo, un lenguaje bastante extendido, incluso ahora, es llamar a la pareja de una forma diferente a su nombre de pila, sobre todo en la intimidad.

Robert llamaba a Clara: *Chiara, Zilia* o *Chiarina*, que en italiano sería el diminutivo de Clara.

Una de las piezas de *Carnaval, Op. 9* se titula precisamente así: *Chiarina*, un tema con mucha fuerza tanto rítmica como sonora.

Pero no sólo apodaba a su esposa, sino a él mismo. Como uno de los arquetipos de los escritores románticos, Schumann se identificó con dos figuras imaginarias: el impetuoso *Florestán*, y

el poético *Eusebius*, a los que él consideraba sus *alter ego*. Estos dos nombres sirven también de título a otras dos piezas de *Carnaval, Op. 9*.

Podéis escuchar las tres en esta página:

<http://www.virtualsheetmusic.com/score/Carnaval.html>

Luego, podríais profundizar sobre estos aspectos:

- cómo te imaginas estos tres personajes (breve descripción)
- qué instrumento, ciudad, animal atribuirías a cada uno de ellos
- con qué *forma musical* de las que conocimos en el **ANEXO 2** identificas a cada uno
- qué tipo de relación se podría establecer entre los tres
- inventa un conflicto en el que el carácter de los tres personajes desemboque en la trama de una pequeña historia.

Para completar la actividad

En la pieza titulada *Chiarina*, la secuencia de intervalos es un juego musical constante.

Intervalo, en música, es la diferencia de tono entre los sonidos de dos notas musicales.

No desaprovechéis la oportunidad de dedicar una sesión a trabajar los intervalos

Trascripción: Javier Irigoien

ANEXO 1

Una vida romántica

Robert Alexander Schumann nació en la ciudad alemana de Zwickau, el actual estado federal de Sajonia.

Desde niño manifestó claramente sus dotes musicales. Su padre le procuró enseguida un profesor de piano y, a los 7 años, Schumann componía ya sus primeras piezas.

La profesión de su padre, escritor y editor, le llevó durante toda su adolescencia, no sólo a componer, sino también a redactar ensayos y poemas.

Estudió derecho en Leipzig y tomó al mismo tiempo clases de piano con Friedrich Wieck, padre de su futura esposa.

El ahínco desmesurado con el que practicaba al piano y los medios mecánicos que utilizaba para incrementar la movilidad de sus dedos, hicieron que sufriera un daño irreversible en su mano derecha. De esta manera quedaba truncada su carrera como pianista y abiertas por completo las puertas a la composición.

En 1834, fundó la Neue Zeitschrift für Musik (Nueva revista de música), en la que, como crítico y musicólogo, estableció pautas de composición y arremetió contra la hipocresía, el academismo y el virtuosismo carente de base.

Años más tarde, Clara y Robert se prometieron en matrimonio pero no encontraron la aprobación de Friedrich Wieck. A pesar de ello, el 12 de septiembre de 1836 se casaron en Leipzig sin el consentimiento paterno.

A pesar de sus problemas con el alcohol, en 1840, Schumann fue nombrado doctor honoris causa por la universidad de Jena, en 1843 profesor del Conservatorio de Leipzig y en 1850, director de música de Dusseldorf.

Sin embargo, como buen romántico, Schumann no encontraba sentido a su vida e intentó suicidarse lanzándose al río. Cuando Schumann se arrojó a las aguas heladas del Rin en febrero de 1854, su suerte estaba echada. La lucidez le abandonó y aunque su cuerpo tardó dos años más en rendirse, se podría decir que el músico murió ese mismo día.

En las fases previas a su intento de suicidio, Schumann tenía alucinaciones sonoras, fiebres reumáticas, problemas psicomotrices y una fortísima depresión, agravada por el sentimiento no superado ante la muerte de su amigo y protector Felix Mendelssohn.

La muerte física le llegó a durante su reclusión en Endenich la tarde del 29 de julio de 1856 y, por lo visto, en la más estricta soledad. En sus últimas semanas sólo había consentido la visita de Johannes Brahms, ni siquiera la de sus hijos ni la de su esposa, a la que tanto amó y admiró.

Schumann tenía 46 años. Clara, con 37, inició una intensísima carrera dedicada a la exaltación de la memoria musical de su esposo. Para entonces, ya era sobradamente reconocida a nivel internacional como virtuosa del piano y seguramente, sin la incesante labor de Clara Wieck, antes y después de la muerte de Schumann, la música del compositor alemán no sería hoy lo que es.

**“Mi corazón calmo le canta
una vieja y hermosa canción
que en el aire resuena
y se pone a su lado”.**

ANEXO 2

Las formas musicales.

Las *formas musicales* románticas se caracterizan por ser más libres que en el *Clasicismo*, escapan de la rigidez, para expresar mejor los sentimientos personales del autor.

1. La *armonía* es rica en modulaciones. Se prefieren los modos menores a los mayores e incluso, se produce una cierta vuelta a la modalidad, tanto medieval, gregoriana, como la de la música popular o folclórica, sobre todo en la corriente nacionalista.

2. Importancia de la *melodía*, tanto en la música vocal como en la instrumental. Melodías expresivas, líricas, fluidas, con matices...

3. El *ritmo* también va a ser un elemento musical más rico y flexible con una mayor libertad e incluso asimetrías, en ocasiones, por influencia del folclore.

4. Los *géneros* musicales románticos son en su mayor parte géneros existentes en la etapa anterior: *sonata, sinfonía, concierto, música de cámara, ópera, obertura, géneros religiosos...*), pero tratados ahora con mayor libertad formal. También aparecen géneros musicales nuevos, tanto en la música vocal como instrumental:

- *lied*: género vocal de pequeñas dimensiones que consiste en un tipo de canción en alemán con acompañamiento instrumental. Lo más habitual es que la parte vocal sea solista, para todo tipo de timbres, pero a veces también se componen *lieder* para un mayor número de voces. En cuanto al acompañamiento instrumental, se realiza preferentemente con el piano, y a finales de este siglo, incluso puede ser orquestal. En este género se pretende que tanto la parte vocal como la instrumental, tengan la misma importancia.
- *drama wagneriano*: género vocal de grandes dimensiones cultivado por Wagner con la intención de crear "la obra de arte total", en la que se unen: poesía, música vocal e instrumental, danza, escenografía...
- *música pianística*: pequeños géneros dedicados a este instrumento, y que pueden tener influencia de las danzas (*vals, mazurca, polonesa, polka...*) o un carácter más libre como en el caso de los *nocturnos, baladas, bagatelas, impromptus...*
- *poema sinfónico*: es un género instrumental-orquestal con un sólo movimiento, y que está relacionado con un argumento extra-musical. Puede ser de tipo literario, onírico, visual... A dicho argumento se le denomina *programa*, y se trata de sugerirlo, más que describirlo o imitarlo. En relación con este tipo de música, estaría la *sinfonía programática*, también música orquestal y con alusiones extra-musicales y que se divide en un mayor número de movimientos.
- *ballet*: obra instrumental-orquestal basada en una coreografía y escenificada por medio de la danza.

La sonata, el concierto y la sinfonía.

La sonata: Pieza musical para ser ejecutada por un instrumento. Está integrada por tres o cuatro movimientos de los cuales el primero, es en un tiempo medianamente rápido, el intermedio lento y el final francamente rápido. Los principales autores clásicos de *sonatas* son Beethoven y Chopin. Una forma especial de sonata es aquella en la que en vez de un único instrumento, participan varios, casi siempre tres que conforman un trío.

El concierto: Con una estructura similar a la sonata, el *concierto* es ejecutado por un instrumento solista (por lo general piano o violín aunque instrumentos de viento como el oboe) acompañado por una orquesta sinfónica. Tiene su origen en los formatos del *concierto grosso* donde participaban conjuntos de cuerdas entre los que destacaba un grupo más pequeño o concertino, el *concierto* clásico se fundamenta en la existencia de instrumentistas sumamente virtuosos, a menudo, los propios compositores. Su estructura de diálogo y contrapunto entre el solista y la orquesta, ha dado nacimiento a piezas de extraordinaria belleza musical. Los principales autores de *conciertos* han sido Mozart, Beethoven, Liszt, Paganini, Tchaicowsky, Grieg, Mendelsshon, Rajmaninov, y Schumann.

La sinfonía: También originada en formas musicales previas y siguiendo básicamente la estructura de la sonata, la *sinfonía* es la culminación del arte musical instrumental. Se fundamenta en el desarrollo de la gran orquesta llamada sinfónica, en la cual se reúne un gran conjunto de instrumentos musicales (cuerda, viento y percusión), comprendiendo dos secciones de violines y secciones de violas, violoncelos, contrabajos, flautas, oboes, clarinetes, fagotes, trompas, trompetas, trombones, tubas, timbales, percusiones y arpa. En su formato más habitual, está integrado con tres movimientos y un final, de los cuales el primero tiene una estructura en que se exponen inicialmente un primero y un segundo tema que posteriormente son desarrollados. Los grandes maestros iniciales de la *sinfonía* fueron Haydn y Mozart, siendo su máximo exponente Beethoven que, con sus monumentales nueve sinfonías, constituye la culminación del arte musical instrumental. Sin embargo, deben mencionarse también otros grandes autores de obras sinfónicas como Tchaicowsky, Schubert, Schumann y Mendelsshon, entre otros.

ANEXO 3

La mujer y la música a lo largo de la Historia

La lista de compositores está formada, casi por completo, por nombres masculinos. Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo del arte musical.

Hasta épocas muy recientes, la alta mortalidad infantil imponía, como una necesidad biológica, que las mujeres tuviesen muchos embarazos y los periodos de lactancia y las tareas domésticas exigían una larga e incondicional permanencia en el hogar.

La gran mayoría de las mujeres nunca recibían educación ni formación adecuada y las pocas que lo conseguían se encontraban limitadas por las responsabilidades familiares.

Además, existía en la sociedad una clara sensación de inferioridad femenina que llegaba incluso a ser asumida por las mujeres, algunas con una excelente formación intelectual.

Sin embargo, la música siempre ha contado con la sensibilidad de las mujeres.

En la Edad Media, ya existían mujeres trovadoras: Alamanda, María de Ventadorn o Beatriz de Día. En la corte de Alfonso X El Sabio, destaca María la Balteira, mujer con fama de irresistible, inmoral, jugadora y musa de trovadores españoles, era además, compositora de obras sacras y el tema de sus obras era también el amor. Sin embargo, estas mujeres utilizaban un lenguaje diferente al *amor cortés* de los trovadores; por lo visto, en aquellos tiempos, ellas no idealizaban la relación amorosa.

En el Medievo, también existió el arquetipo de "monja compositora". Que se sepa, la primera fue Santa Hildegarda von Bingen cuya música estuvo emparentada con las composiciones de los *minnesinger* alemanes.

Algunas reinas tuvieron también una excelente formación musical. Es el caso de Leonor de Aquitania (madre de Ricardo Corazón de León) que pasó a la Historia, además de por su gran belleza, habilidad política y crueldad, por su incansable apoyo a los músicos. Su importante actividad en el campo de la música es sólo un ejemplo de las cortesanas europeas del *Medievo*, el *Renacimiento* o el *Barroco* que dedicaron su tiempo a la composición. Sin embargo, sus obras nunca las sobrevivieron.

Durante el Renacimiento y el Barroco, los músicos viajaban muchísimo y sus esposas e hijas, que normalmente les acompañaban, eran incluidas en el contrato de su padre o marido, siendo habitual que compusieran sus propias obras. Éste fue el caso de Francesca Caccini, hija de Giulio Caccini miembro de la Camerata Florentina o Vittoria Archilei, esposa del compositor homónimo.

Francesca Caccini escribió en 1623 la primera ópera femenina de la Historia aunque en aquellos momentos, muchas damas de la corte e incluso, reinas como María Estuardo o Ana Bolena, ejercieron el arte de la composición. En España, destacaron María Luisa de Saboya, esposa de Felipe V y Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI.

En el *Clasicismo*, también existieron ilustres féminas que se dedicaron a la interpretación y a la composición. Hay que nombrar en primer lugar a la emperatriz María Teresa de Austria y a sus hijas que, animadas por su madre, participaron en las representaciones de ópera de la corte.

El siglo XIX fue la época dorada de la composición femenina. La educación de las mujeres de clase media no podía por menos que incluir canto e interpretación pianística, virtud muy apreciada de cara al matrimonio.

ANEXO 4

EL LENGUAJE AMOROSO Francisco Arias Solís

*"Hoy la tierra y los cielos me sonrien,
hoy llega al fondo de mi alma el sol,
hoy la he visto...*

La he visto y me ha mirado...

¡Hoy creo en Dios!

Gustavo Adolfo Bécquer

(...) La poesía da a la vida una coloración sentimental. Contribuye a la creación del campo magnético de la convivencia, con líneas de orientación que condicionan la tonalidad propicia de cada persona, los diversos escorzos, perspectivas, distancias, temperaturas...

Desde comienzos del siglo XX, la poesía se ha ido confinando en lo puramente estético; se produjo el fenómeno que se bautizó como la "deshumanización del arte". En España, después de Zorrilla y Campoamor, no ha habido poetas populares. Ya Rubén Darío, a pesar de su genialidad y su fuerza expresiva, no lo fue, con la única excepción de unas cuantas poesías de fortuna excepcional y explicable. No son populares los poetas estrictamente españoles de la generación del 98; desde luego Unamuno no lo fue, ni poco ni mucho, pero tampoco los Machado, ni los "del 27". Con muy limitadas excepciones (algo de Lorca o de Alberti). Era poesía minoritaria, de muy alto valor, para intelectuales. Después, sólo para poetas, lectores y críticos de los demás. Y lo mismo sucede en otras lenguas.

Las generaciones últimas no saben versos de memoria, a diferencia de lo que había sucedido durante siglos. No llevan en su mente un repertorio de formas líricas. Las causas son varias: una, la cualidad de la poesía reciente, su frecuente tendencia a lo críptico, su elusión de las formas métricas y rítmicas que no ayudan a la retención; otra, la presencia *constante* de la música *constante*, obsesiva, "ambiental". En los últimos tiempos se ha generalizado la "canción", con gran frecuencia reducida a una sola frase, repetida interminablemente, normalmente en medio del estruendo. El sumergimiento en esa música o en la orgiástica e irracional, sin palabras ni significaciones, ha reemplazado a la poesía.

Esto encierra un peligro de escorbuto sentimental por carencia de "vitamina" lírica. Se podría pensar también que la predilección por los locales ensordecedores se debe a que en ellos hay una disculpa para no hablar y se aprovecha para disimular la "*inseguridad lingüística*" que aqueja a tantos.

Todo esto tiene consecuencias decisivas para el lenguaje amoroso en la vida real. Tradicionalmente ha sido "estimulado" por la literatura. En diversas formas, ha tenido a la espalda los modelos de la poesía, el teatro o la novela. No es que se hablase como en estos géneros literarios pero de ellos venía una inspiración, más o menos distante, a los que efectivamente hablaban, sin excluir a los que nunca habían leído a los autores influyentes. Eran modelos, pautas, modificadas por los diversos niveles sociales y en último término por la personalidad de los individuos.

Estos modelos literarios permitían la creación lingüística original, porque, salvo casos de genialidad, no parte de cero. Es dudoso, sin embargo, que el influjo sobre el lenguaje amoroso efectivo haya sido demasiado estimulante, porque en la misma literatura hay un descenso en la expresión del amor.

Al menos en España, no hay un lenguaje amoroso vigente en nuestra época. Casi nadie se atrevería a escribir un diálogo amoroso con la pretensión de que reflejara realmente los usos de nuestra época. Si existe ese lenguaje, es minoritario, acaso singular, estrictamente personal, reducido a la propia experiencia. Seguramente cierto número de hombres y mujeres usan un lenguaje amoroso auténtico, pero creo que con conciencia más o menos explícita de que es algo "privado", que no se podría generalizar, que parecería extraño, inválido, inadecuado a los demás, en otros términos, que no es un uso. Y como dijo el poeta: "*Es cuestión de palabras y, no obstante, / ni tú ni yo jamás, después de lo pasado, convendremos / en quién la culpa está*".