GUIA Nº 9 y 10 APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO
SEMANA DEL 22/06 AL 03 DE JULIO DE 2020

ASIGNATURA: MÚSICA NIVEL: 4°BÁSICO

PLAN DE TRABAJO	
INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR	CUADERNO DE MÚSICA
NOMBRE DOCENTE	CARMEN SOTOMAYOR DOREN
CORREO ELECTRONICO DOCENTE	carmen.sotomayor@csmaipo.cl

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: UNIDAD I	
OA	1
CONTENIDO	ESCUCHAR Y APRECIAR. AUDICIÓN DIRIGIDA
HABILIDADES	IDENTIFICAR, DESCRIBIR Y CREAR.

CUADROS DE UNA EXPOSICIÓN

MODESTO MUSSORGSKY

Mussorgsky, compositor ruso de la segunda mitad del siglo XIX, escribió su obra más célebre," Cuadros de una Exposición" luego de asistir una exposición conmemorativa de su fallecido amigo pintor y arquitecto, Víctor Hartmann. La suite consta de diez movimientos, cada uno haciendo referencia, o retratando a un cuadro distinto del pintor. Aunque ciertamente no es la primera obra de música programática, si se diferencia mucho del estilo encontrado en los poemas sinfónicos del romanticismo, acercándose más al impresionismo de Debussy, que vendría décadas después. Es importante tener en cuenta el contexto en el cual se encontraba el compositor. En su época, la escuela musical rusa se estaba separando de la tradición alemana que había dominado los últimos siglos, y se empezó a centrar más en el lenguaje típico ruso, creando el nacionalismo ruso dentro de la música. Mussorgsky formó parte de El Grupo de los Cinco, junto a los compositores Balakirev, Cui, Rimsky-Korsakov y Borodin. Los integrantes de este grupo fueron los que empezaron a gestar la creación de un estilo musical (académico) esencialmente ruso. Esto llevó a que se empezaran a usar armonías y recursos que eran casi inconcebibles dentro de la tradición alemana. Entonces, el lenguaje musical empleado por Mussorgsky se distanciaba considerablemente del lenguaje que estaba siendo utilizado en la época, aun teniendo en cuenta el uso incrementado del cromatismo en el romanticismo tardío, y la nueva forma de componer creada por El Grupo de los Cinco.

Mussorgsky compone los Cuadros de una Exposición originalmente para piano, pero un gran compositor y arreglista llamado Maurice Ravel los toma y realiza un maravilloso arreglo musical que vas a escuchar.

PARTES DE LA OBRA

La obra consta de 10 partes, El Promenade y las 9 piezas que describen cada cuadro.

https://www.youtube.com/watch?v=kkC3chi_ysw

PROMENADE.

La suite da inicio con Promenade, que sirve como preludio e interludios que conectan los movimientos. El tema de Promenade representa al espectador asistiendo a una exposición. Mussorgsky indica que cada nota debe ser tocada con una articulación de sostenuto (de manera sostenida), que representa cada paso de una manera pesada, más no agresiva. Los cambios de métrica son abundantes, alternando entre 5/4 y 6/4. Estos cambios de métrica causan una desestabilización rítmica que refleja la manera de caminar en una exposición, es decir, un caminar que no es lineal, si no irregular, mientras se decide por dónde empezar a ver los cuadros.

1.- “Gnomus”, latín para Gnomo. Desde este primer cuadro, se puede ver que un recurso que utiliza el compositor para retratar musicalmente es el movimiento. La música, al igual que el movimiento, son fenómenos que se dan en tiempo real, cambian con el paso del tiempo. Como la música es un fenómeno auditivo, y no visual, se utiliza el movimiento para relacionar los “gestos típicos” de un gnomo. El gnomo que acá nos muestra Mussorgsky es una criatura grotesca y malvada. En la obra, los gestos rápidos en fortissimo, evocan al gnomo asustando. Estos gestos no tienen claridad tonal en absoluto. Todos los intervalos empleados son menores, con la excepción de una séptima y una cuarta disminuida. El motivo de este primer compás es repetido tres veces más.

2.-**IL VECCHIO CASTELLO**, que significa el viejo castillo. El movimiento tiene un paso más lento, pero a la vez más estable. Es importante destacar que Mussorgsky, en sus retratos musicales, no siempre se aferra todo lo que hay en el cuadro en el que se está inspirando, y se permite ciertas libertades. En algunos movimientos es mucho más evidente que en otros.En todo este cuadro, hay un ostinato y pedal en el bajo sobre Sol# menor, la tonalidad del cuadro, que se mantiene durante prácticamente todo el movimiento. Estos dos recursos son los que dan la sensación de estabilidad, propia de un castillo. Es entonces, muy importante mantener estabilidad en este pedal ostinato, sin tapar la melodía, pero manteniéndolo siempre presente. Todo lo demás del cuadro está en realidad enfocado al trovador. La melodía principal, presentada por primera vez en los compases 7-18, no está precisamente en el modo menor, si no en el modo eólico. La gran diferencia entre estos dos modos está en la ausencia de sensible en el eólico. Este modo era mucho más utilizado en la edad media, y a principios del renacimiento, puesto que no existía la tonalidad todavía.

3.-**TUILERIES**. Este cuadro toma un carácter mucho más infantil. Los constante staccatos (golpes) encontrados en todo el movimiento muestran como los niños que se encuentran en el jardín están jugando agitadamente. La armonía en constante movimiento pasa tan rápido que puede ser imperceptible. Pero siempre vuelve al mismo motivo inicial del compas1. Este motivo, refleja los niños y luego nos muestra a las nodrizas acariciando a los niños a los que cuidan. El hecho de que siempre se vuelve a este tema nos asegura que son niños de corta edad que necesitan de una figura maternal, y lógicamente, después del juego, siempre vuelven a esa figura. Pero tal vez lo más interesante, es que la articulación que caracteriza a las nodrizas está presente en todo el movimiento en el bajo y las voces intermedias, mientras que los niños hacen de las suyas y vuelven a la nodriza. Esta presencia permanente, que además es la que se encarga de llevar la armonía, muestra que estas niñeras siempre están pendientes de los infantes que cuidan, y exalta su instinto maternal.

4.-**Bydlo** es una palabra polaca que significa ganado. El movimiento comienza en fortissimo, con un ostinato en la mano izquierda que se mantiene hasta el final. Este ostinato está conformado por acordes en un registro grave, con la articulación de sostenuto. Acá los sostenutos vuelven a representar pasos, pero como involucran bloques de notas en un registro grave, el paso es mucho más pesado y lento, como en un carro llevado por bueyes. Para lograr esta sensación de pesadez, que es está además indicado en la partitura (Sempre moderato, pesante), la mano izquierda debe respetar los sostenuto y a la vez que cada acorde reciba el mismo peso de la mano. Estando la mano izquierda dedicada a los bueyes y el carro que llevan, la mano derecha se encarga de los dueños y pasajeros del carro.

5.-**Ballet de pollitos saliendo del Cascarón**. Las articulaciones y las dinámicas en este movimiento son los recursos más importantes para retratar a los pollitos recién nacidos. Siendo la inspiración de este movimiento, la agitación de los pollitos claramente apaciguada por la madre, que se dedica a alimentarlos.

6.- **LIMOGES, LE MARCHÉ**. El Mercado de Limoges. El séptimo cuadro nos muestra el mercado de una ciudad francesa. Al igual que en Tuileries, Mussorgsky utiliza el staccato y constantes cambios en la armonía (modulaciones súbitas a tonalidades lejanas), para representar la agitación de un gran número de personas. La diferencia radica en que este grupo de personas está conformado por adultos, llevando la agitación a mayor escala. A través de todo el movimiento hay una constante presencia de sforzatos, que ayudan a mostrar la brusquedad dentro de la conmoción del mercado. El movimiento se encuentra siempre en un registro medio/alto, y siempre se mantiene en un mismo rango que no supera las tres octavas. Dentro de este registro, las melodías suben y bajan alternamente, mientras que siempre se mantiene un mono ritmo en semicorcheas (siempre en staccato), que va alternándose en las manos. Se puede ver que el movimiento está plagado de cambios súbitos constantes, bien sea de armonía, melodía, o acompañamiento. Todo esto dentro de un espacio reducido de solo tres octavas, es lo que logra representar el movimiento caótico en un mercado; una gran cantidad de gente en un espacio no muy grande. Cada persona tiene un objetivo muy específico en el momento de ir al mercado. En el momento en que hay una multitud, el caos comienza: aunque cada persona tiene su objetivo, la acumulación de todos los objetivos de todas las personas presentes empieza a generar incoherencia. Es imposible seguir la linealidad de, por ejemplo, una conversación en un mercado; fácilmente se pasa de una conversación a otra completamente distinta.

7.- **Catacumbas**. Después de la conmoción final en Limoges, aparece sttacato el siguiente movimiento. Catacumba está conformado por dos partes (Sepulcrum romanum y Con Mortuis), que a menudo son consideradas como movimientos independientes, dada la gran diferencia del material que compone cada parte. Sepulcrum romanum es un largo conformado por bloques de acordes, cada uno ocupando un compás completo de 3/4. Esta sección está caracterizada por cambios súbitos en la dinámica, que van comúnmente de fortissimo a piano. Los abruptos cambios dinámicos en esta ocasión representan ecos dentro de las catacumbas, producidos por un pequeño grupo de gente bajando por ellas lentamente.

8.- **Baba-Yaga.** El próximo cuadro trata sobre Baba-Yaga, una bruja que vuela en una escoba, secuestrando niños, y su choza, que yace sobre unas gigantescas patas de gallina. El fortissimo indicado por Mussorgsky en estos compases, transmite el suspenso y miedo causado por este ser malévolo.

9.- **La Gran Puerta de Kiev.** Alejandro II fue el zar de Rusia desde el año 1855 hasta su muerte en 1881. A pesar de ser reconocido por su obstinación en cambiar la imagen del zar aristócrata caprichoso, fue víctima de varios intentos de asesinato, e incluso, murió asesinado. El primero intento de asesinato ocurrió el 4 de Abril del año 1866. Con el fin de conmemorar el escape exitoso del zar, se empezaron a construir varias iglesias en Rusia, hasta que se decidió organizar un concurso de diseño para las puertas que dan la entrada a la ciudad de Kiev. Hartmann participó y ganó este concurso, pero lastimosamente, los planes de construcción fueron cancelados. De estos planos es que Mussorgsky se inspira para el movimiento final de la suite. Las puertas llevan el nombre ruso de Bogatyres, una palabra de origen turco, que se refiere a los héroes en las historias épicas medievales rusas. Vale la pena mencionar que el diseño arquitectónico de Hartmann contiene una cúpula en forma de los típicos cascos rusos. El movimiento de Mussorgsky está cargado del sentimiento de heroísmo y majestuosidad.

CONCLUSIÓN.

Mussorgsky no solamente se encargó de retratar musicalmente los cuadros de Hartmann, sino que también se dedicó a presentar la experiencia completa de ir a una exposición. Cuadros en unas exposiciones una excelente muestra de lo que se puede lograr con la música programática. Mussorgsky se encarga de traer a la vida los cuadros de Hartmann. El lenguaje utilizado (que mientras abarca el de la música en general, radica principalmente en el estilo del compositor) logra comunicar de una manera clara el ser espiritual de cada cuadro y el ser espiritual de toda la exposición. La música, siendo un fenómeno que se da en el tiempo, permite la posibilidad de expresar movimiento y narración, entre otras, de una manera superiora a las artes plásticas. Esto no implica que la música sea un lenguaje más apto, un medio más completo. Lo único que demuestra es que los diferentes lenguajes tienen la capacidad de comunicar seres lingüísticos distintos y únicos. Como la mayoría de la obra de Hartmann se encuentra extraviada,

resulta inútil discutir sobre cuál es un mejor lenguaje, los cuadros de Mussorgsky, o los cuadros de Hartmann. Lo que sí se puede afirmar es la destreza de Mussorgsky para componer música programática.

ACTIVIDAD: Escucha atentamente cada una de las partes de esta obra EN SU VERSION ORQUESTADA por Maurice Ravel y elige dos de los cuadros para realizar tu propio dibujo de ellos a partir de la audición de esta música y de tu propia imaginación.

Para reflexionar: ¿te gustó esta actividad?