

EL POEMA SINFÓNICO

Durante el romanticismo se creó uno de los géneros más empleados por los compositores de música clásica: el Poema Sinfónico.

La finalidad del Poema Sinfónico es describir con música la trama de una historia escrita; algo que vendría a ser en la actualidad como la música de fondo de una película.

El poema sinfónico es un tipo de composición orquestal de forma libre, donde se desarrolla un tema poético, dramático, descriptivo, programático, etc. Se puede considerar a las oberturas de concierto de **Berlioz** y **Mendelssohn** como los antecedentes directos de los poemas sinfónicos de **Liszt**. El primer poema sinfónico que compuso Liszt fue *Ce qu'on entend sur la montagne*, basado en un poema de *Victor Hugo*. Después compondría una gran cantidad de ellos, entre los que podemos destacar: *Les préludes*, *Tasso*, *Héroïde funèbre*, *Mazeppa* y *Hamlet*, entre otros.

- *'Los preludios'* (1845) es un comentario musical de Liszt sobre *'Nuevas inspiraciones poéticas'* de Alphonse de Lamartine. La felicidad en una tierna melodía, mi mayor, en tresillos de corcheas; después las inquietudes en *'Allegro tempestuoso'* con el cromatismo de la cuerda; más tarde, la serenidad en *'Allegretto pastoral'* con aire de danza campesina, por último el *'Allegro marziale'* enérgicamente ritmado por las intervenciones de la percusión.
- En *'Tasso, Lamento e Trionfo'* (1849), uno de los poemas sinfónicos más bellos y emocionantes del compositor húngaro, la desesperación, locura y soledad del poeta de Ferrara, enamorado de la princesa Leonora del Este, está en los violoncelos; la placentera vida en la corte y dulzura de los jardines en el *'minueto'* de sutil elegancia, y el canto de victoria, el espléndido *'Trionfo'* en mayor, en la fuerte intervención de metales.
- De no menos calidad *'Sinfonía de la montaña'* (1849) basada en el poema *'Lo que se oye en la montaña'* de Víctor Hugo (pieza incluida en la colección *'Hojas de otoño'*), cuya eficacia está en la exposición musical de la naturaleza en *'Poco allegro, misterioso tranquilo'* con oboe y flauta; las frases declinantes en *'Dolce grazioso'* con la viola; la majestad de los románticos ambientes mediante el *'Mestoso assai'* con instrumentos de metal; el ritmo violento en *'Allegro agitato assai'* con trompetas; la presencia divina en *'Andante religioso'* con fagots, trombones, trompas, trompetas y tuba, más luego, el *'pianissimo'* en últimos acordes.
- Igualmente gloriosas las sugerencias de Liszt en la sinfonía *'Hamlet'*, (1858) con la melancólica pintura del héroe shakespeariano más toda un parte consagrada al personaje de Ofelia. El príncipe de Dinamarca surge en solos de violines (*Moderato funebre'*); su monólogo en la madera, trompeta y timbales (*Monto lento e lugubre'*), en tanto los suspensos en la cuerda (*Allegro appassionato e agitato assai'*) alternados con sus breves instantes de serenidad.

El nacionalismo romántico hizo acopio del poema sinfónico para desarrollar sus ideas nacionalistas. Floreció profusamente en Bohemia y en Rusia. Ejemplos los contemplamos en obras como *Mi patria* de **Smetana** y *Kamarinskaya* de **Glinka**.

Dos compositores destacados en la composición de poemas sinfónicos son **Berlioz** y **R. Strauss**. Del primero podemos destacar: *Harold en Italia* y *Romeo y Julieta*. Del segundo, *Till Eulenspiegel*, *Don Juan*, *Vida de héroe y Muerte y Transfiguración*. La aportación de **Berlioz** al género, es que introduce lo que en francés se conoce como *idée fixe* (idea fija); característica que permite la identificación del personaje central de la

historia, con una melodía específica. Este recurso fue ampliamente explotado por muchos compositores posteriores a Berlioz, como Wagner, Tchaikowsky, Richard Strauss, Rachmaninof, Sibelius y otros más.

Hay que aclarar que, aunque el poema sinfónico esté *programado* para describir ciertas situaciones poéticas y dramáticas, esto no quiere decir que su estructura sea totalmente libre. Hay innumerables ejemplos de poemas sinfónicos compuestos bajo la forma **rondó**, y muchos de ellos bajo el nombre de **sinfonía**. En todo caso, el compositor estructura la forma del poema sinfónico de la mejor manera para expresar su contenido sentimental.

Por lo general los poemas sinfónicos son breves (10 a 15 minutos) y en un solo movimiento. (Ej: “El Moldava” y todos los del ciclo “Mi patria” de Bedrich Smetana, “Don Juan” y “Las travesuras de Till Eulenspiegel” de Richard Strauss y los de Liszt.

Hay excepciones en que la duración es mucho mayor (alrededor de una hora) y el desarrollo está concebido en varios movimientos. Esto ha dado lugar a que, equívocamente, a estos extensos poemas sinfónicos se los llame “sinfonías” (Ejs.: “Sinfonía Fantástica” de Hector Berlioz, “Sinfonía Dante” y “Sinfonía Fausto” de Liszt, “Sinfonía Manfredo” de Piotr I. Tchaikovsky, “Sinfonía Kullervo” de Jean Sibelius, etc.)

["Poema sinfónico"
en el catálogo de MP3](#)

["Poema sinfónico"
en el catálogo de CD's](#)

Un ejemplo

Como ejemplo del género analizaremos la famosa Obertura 1812 de Tchaikowsky, que describe la invasión napoleónica a Rusia.

La obra inicia con un tema ligero -podría decirse que Intempestivamente, a lo lejos, se distinguen las notas del himno francés. Lentamente el ambiente se torna tenso, mientras las notas de la Marsellesa se escuchan cada vez más claramente.

Acompañadas de ella hace su aparición el ejército napoleónico, mientras en la aldea reina la confusión que precede a toda batalla.

Entonces, se alternan variaciones a la Marsellesa y al tema ruso del inicio. Conforme transcurre el tiempo, predomina más y más el tema ruso y disminuye la influencia de las notas de la Marsellesa; lo que implica la derrota de los franceses.

Lo que sigue es el predominio del tema ruso que se alterna ahora con notas de danzas típicas de la misma nacionalidad, hasta el final; que anuncia la expulsión del ejército invasor del suelo ruso. Lo cual se ve coronado con la entonación del himno ruso, con fondo de campanadas y cañonazos.

1812 Overture by Tchaikowsky

Otro ejemplo

El compositor francés Claude A. Debussy, es uno de los grandes revolucionarios de la música clásica, creador de la corriente llamada *Impresionismo*.

El Impresionismo, es el nombre con que se conoce a la escuela de pintura que predominó en Francia a fines del siglo XIX y principios del XX; época en que Debussy

vivió y creó su obra, a la cual por extensión del predominio que ejerció la pintura como movimiento artístico de vanguardia, se le adjudicó el mismo apelativo.

La mayor parte de la obra de Debussy es de carácter descriptivo, aunque al igual que Berlioz, jamás empleó el término **Poema Sinfónico** para designar a sus composiciones.

Una de sus obras para orquesta más importantes es la llamada *Nocturnos*, cuya trama consta de tres escenas que se supone suceden durante la noche; de ahí el título de la obra -sin relación alguna con la *forma* nocturno, empleada durante el Romanticismo-.

La primera escena se llama *Nubes*, le sigue *Fiestas*, para concluir con *Sirenas*.

Escuchando la segunda escena, encontraremos que *Fiestas* inicia con un violento ritmo de danza donde el ambiente que describe es de euforia y alegría. Súbitamente, a lo lejos, se escuchan las notas de una marcha que apenas se percibe. Es una banda militar que lentamente se acerca hasta hacer perfectamente distinguible el sonido de la música que interpreta. Lo cual hace que la danza se interrumpa y todo mundo cese de bailar. Después de este momento de desconcierto, se reinicia la danza, aunque ahora sin el ritmo del principio; lo que hace suponer que la gente se ha agotado.

Poco a poco, las notas que siguen crean la sensación de que la fiesta ha terminado, mientras a lo lejos resuena el sonido de lo que parece ser una banda militar.

Debussy: Nocturnes – Fêtes.

<http://sepiensa.org.mx/contenidos/musica/musica.htm>

Página con multitud de recursos sobre vocabulario musical. Falta delimitar su fidelidad.

<http://circomper.blogspot.com/2006/05/ligeti-poema-sinfnico-video.html>

Página con video de la obra de Ligeti Poema Sinfónico para 100 metrónomos.

AUDICIÓN: EL MOLDAVA

Autor: Bdrich Smetana.

Título: El Moldava.

Instrumentos: Orquesta.

Forma: Poema Sinfónico.

El poema sinfónico "Mi Patria" lleva en este país el signo de una obra intocable y sagrada. Se trata de una especie de himno. Cada checo tiene una imagen concreta sobre el poema sinfónico de Federico Smetana.

Dividido en 6 partes individuales, cada una de ellas muestra un aspecto de la historia del pueblo checo. Está lleno de una música fantástica y emotiva. "Vysehrad" traduce los relatos legendarios vinculados con esta otrora residencia de valientes príncipes checos, mientras que "Vltava" (El Moldava) ,canta las bellezas de este río. El poema "Los prados y bosques de Bohemia" es una obra llena de luz y optimismo, mientras que "Tábor" es sumamente dramático.

El Modava es el segundo de esta serie de seis Poemas Sinfónicos y narra musicalmente el recorrido de este río por las tierras checas, hasta su desembocadura en Praga, en el Elba.

Tema A

