

**LA DANZA ESPAÑOLA Y NUESTRO PATRIMONIO
MUSICAL**

INDICE:

INTRODUCCIÓN.....2

ESCUELA BOLERA.....2

Santiago de Murcia, Domenico Scarlatti, Padre Antonio Soler, Luigi Bocherini

DANZA ESTILIZADA.....3

NACIONALISMO MUSICAL EN ESPAÑA.....4

**COMPOSITORES DEL NACIONALISMO MUSICAL ESPAÑOL Y SUS
HEREDEROS (S. XIX- S.XX)**

Pablo Sarasate

Isaac Albéniz

Enrique Granados

Joaquín Turina

Joaquín Rodrigo

Salvador Bacarisse

OTROS COMPOSITORES.....8

**Sebastián Iradier, Jesús de Monasterio, Georges Bizet, RimskyKorsakov,
Francisco Tárrega, Joaquín Malats, Ernesto Lecuona**

ZARZUELA: COMPOSITORES MÁS DESTACADOS.....10

**Francisco Asenjo Barbieri, Emilio de Arrieta, Manuel Fernández Caballero,
Federico Chueca, Tomás Bretón, Ruperto Chapí, Gerónimo Giménez, Amadeo
Vives, José Serrano, Pablo Luna, Francisco Alonso, José Padilla Sánchez, Federico
Moreno Torroba, Jacinto Guerrero, Pablo Sorozábal.**

LA DANZA ESPAÑOLA Y NUESTRO PATRIMONIO MUSICAL

Introducción

La Danza Española encuentra una amplia variedad de repertorio entre los compositores españoles, y otros extranjeros que también supieron captar la esencia de nuestra música. Todos ellos bebieron de nuestra música popular como fuente de inspiración, enriqueciéndola y desarrollándola, cada uno de ellos dentro de su propio estilo compositivo.

ESCUELA BOLERA

La **Escuela Bolera** se gesta bajo la influencia de los bailes cortesanos del siglo XVII, consolidándose en el siglo XVIII tomando como base los bailes populares españoles. A lo largo del siglo XIX la Escuela Bolera se vincula estrechamente a Andalucía, su principal foco de difusión del momento. Se produce entonces la fusión de las bailarinas boleras y las gitanas andaluzas, poniendo así las bases del baile flamenco. Se conjugan el braceo, la técnica, el manejo de los palillos y la elegancia de las boleras con la frescura y el temperamento de las gitanas.

Musicalmente, en la **Escuela Bolera** nos encontramos con el repertorio de bailes boleros y andaluces que comenzaron a gestarse en España ya desde el Barroco y que se han mantenido hasta nuestros días gracias a las labores de investigación y conservación realizadas, siendo fundamental en este proceso la saga de los Pericet, entre otros. Por otra parte, dado que la Escuela Bolera se remonta al Barroco, pueden utilizarse obras de compositores de este período. En todos ellos puede apreciarse el estilo cortesano y a su vez la influencia de la música popular española. Entre ellos podemos mencionar a:

Santiago de Murcia (Madrid, 1673-1739). Guitarrista y compositor, maestro de guitarra de la reina de España María Luisa de Saboya. Sus obras muestran la riqueza de la música española barroca para guitarra, con influencias a su vez de países como Italia o Francia: **Jácaras**, folías, minuetos, pasacalles etc...

DOMENICO SCARLATTI(Nápoles,1685- Madrid, 1757). Compositor y organista de la capilla real de la Corte Española de Nápoles. Durante su estancia en Madrid compuso alrededor de 555 sonatas para teclado, en muchas de ellas recrea danzas españolas del siglo XVIII. En su experimentación constante con las posibilidades del clave podemos ver cómo recrea perfectamente los aires populares españoles: carácter vivo y variado, enorme variedad y riqueza rítmica, audacia armónica, uso del modo frigio, notas repetidas que recuerdan a los instrumentos de cuerda pulsada o a las castañuelas, imitación del rasgueo y el punteado de la guitarra, incluso motivos rítmicos que se repiten incansablemente como *ostinati* y recuerdan incluso al pulso de la guitarra flamenca. De hecho hay numerosos estudios que indican las posibles influencias de jotas, fandangos, tonadillas, saetas, sevillanas, bulerías, peteneras, entre otros. Aunque muchos de los estilos populares mencionados no son propios de esta época sino que

aparecen posteriormente, es bastante evidente que el germen de los mismos sí existía, como bien nos han transmitido algunos compositores de este período.

PADRE ANTONIO SOLER (Olot, 1729-San Lorenzo del Escorial, 1783).

Alumno de Domenico Scarlatti, cuyas influencias estilísticas pueden apreciarse en su obra para teclado fundamentalmente. Junto con su maestro, es considerado uno de los más importantes representantes de la música para teclado del siglo XVIII. Se le considera un maestro de la música barroca española.

La música para tecla (sonatas, conciertos para dos claves), ocupa un lugar fundamental dentro de su producción, en ella podemos apreciar el estilo galante y clásico así como la incorporación de elementos del folclore español.

LUIGI BOCHERINI (Toscana, 1743-Madrid, 1805)

Compositor y magnífico intérprete de su instrumento, el violonchelo. Estuvo al servicio de la Corte española entre 1761 y 1805. En España fue donde desarrolló la mayor parte de su carrera compositiva. Su música está dentro del estilo galante, refinado y de gran elegancia. Supo captar la esencia musical y el ambiente español en obras como:

- **“Música nocturna de las calles de Madrid”** donde recrea con maestría el espíritu de las bulliciosas calles de la noche madrileña de la época. Es un quinteto para dos violines, una viola y dos violonchelos. La obra se divide en varias partes: La campana del Ave María – El tambor de los soldados – Minueto de los mendigos ciegos – El rosario - Pasacalle –El tambor.

Bocherini indicó a los violonchelistas en el Minueto que rasguearan su instrumento como si de una guitarra se tratase.

- **“Quinteto para guitarra y cuerdas”** en Re Mayor: Pastoral - Allegro Maestroso–**Fandango**

DANZA ESTILIZADA

Dado que la Danza Estilizada se nutre del elemento popular en todas sus vertientes, es un amplísimo repertorio musical el que se puede utilizar dentro de la misma, teniendo en cuenta además que hay Danza Estilizada **con zapatilla**, musicalmente puede ser cercana a la escuela bolera, y **con zapato**, en la que normalmente se utilizan obras musicales de nuestros compositores del siglo XIX o bien músicas vinculadas al Flamenco; de ahí, que en la programación aparezcan tanto obras del Barroco, como fragmentos de nuestra zarzuela, pasando por nuestros compositores nacionalistas hasta llegar al Flamenco en su constante evolución.

NACIONALISMO MUSICAL EN ESPAÑA.

Entendemos por Nacionalismo, el resurgimiento en música de una serie de naciones que habían estado más o menos al margen de la creación musical. Entre estos países se encuentra España.

Cronológicamente podemos dividirlo en dos períodos: el primero surge en pleno Romanticismo, hacia 1850 y dura hasta el 1900. El segundo, se extiende prácticamente hasta mediados de siglo en algunos países, España sobre todo.

COMPOSITORES DEL NACIONALISMO MUSICAL ESPAÑOL Y SUS HEREDEROS

Los compositores nacionalistas españoles, por orden cronológico son: **Pablo Sarasate, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Manuel de Falla y Joaquín Turina.**

Sin embargo el nacionalismo musical no finaliza con ellos ya que más adelante aparecen otros compositores que siguen nutriéndose de nuestra música popular, entre ellos destaca **Joaquín Rodrigo.**

Aunque catalogado fuera del movimiento nacionalista, he de mencionar a un compositor contemporáneo de Joaquín Rodrigo, **Salvador Bacarisse.** Perteneciente a un grupo de compositores españoles llamados el Grupo de los ocho. Aspiraban a unir la música de vanguardia con la tradición (algo muy común en todos los compositores de la primera mitad del siglo XX), sin romper completamente con la tonalidad. Asimismo, encuentran inspiración en el pasado histórico de la música española y en nuestro folklore, siendo su referente Manuel de Falla.

En la siguiente relación de compositores y obras, no incluyo sólo las composiciones más importantes de los mismos sino también otras obras menores, que podrían ser apropiadas para los distintos ejercicios a realizar en las clases de Danza Española, ya sea Escuela Bolera o Danza Estilizada.

PABLO SARASATE (Pamplona, 1844-Biarritz1908)

“**Danzas Españolas**” (1870). Publicadas de dos en dos. Para violín y piano.

- Malagueña y Habanera.
- Romanza Andaluza y Jota Navarra.
- Playera y Zapateado.
- Vito y Habanera.

“**Aires gitanos**”(1878).Para violín y orquesta.

“Capricho Español” (Peteneras)

“Capricho vasco” (zortcico 5/8)

ISAAC ALBÉNIZ (Nace en Campodrón, 1860- y fallece en Cambo les bains, 1909)

“**Suite Española I**” **Op.47** (1883-1894). Para piano.

Granada: serenata reposada y sensual. Atmósfera melancólica y misteriosa. **Cataluña**: es una *corranda*, danza popular en Cataluña, bailada en pareja. **Sevilla**: utiliza una sevillana, con su estilizado garbo popular pero a la vez elegante. Tiene un intermedio en forma de copla.

Cuba: reflejo de su estancia en Cuba. Pieza rítmicamente muy rica y contrastante. Con toques exóticos y sensuales.

En ediciones posteriores y a menudo con títulos distintos se publicaron:

Cádiz: podemos escuchar el rasgueo de la guitarra en la mano izquierda, mientras canta la mano derecha. Tema central lleno de melancolía.

Asturias: quizás la más conocida de todas. El autor la tituló Leyenda. Pese a su título, evoca una *soleá* de sabor hondo y andaluz, con una copla también de sabor andaluz. Como tantas veces en su obra, puede apreciarse como mediante su escritura pianística, Albéniz evoca la guitarra española.

Aragón: inspirado en la jota aragonesa, con un final de espectacular virtuosismo.

Castilla: son unas seguidillas, tempo rápido, carácter vivaz y juguetón.

Fueron publicadas las ocho piezas juntas en 1912, tras la muerte del compositor.

“**Suite Española II**”: **Zaragoza** y Sevilla (pieza distinta a la de la Suite anterior).

“**Pavana Capricho**”Op. 12 (1882)

“**Recuerdos de Viaje**” Op. 73 (1886-87): En el mar – Barcarola – Alborada - En la Alhambra – **Bolero de Puerta de Tierra** – **Rumores de la Caleta** – En la playa.

“**Doce piezas características**” (1888): entre ellas **Torre Bermeja** y **Zambra**.

“**Cantos de España**”: en 1892se publica formada por Preludio, Oriental y Bajo la palmera, en 1898 se añaden “**Córdoba**” y Seguidillas).

“**Mallorca**” (1890)

“**Zambra granadina**” en re m. (1890)

“**España, seis hojas de álbum**” Op.165 (1890): Preludio, **Tango**, **Malagueña**, Serenata, Capricho catalán y Zorzico.

“**Navarra**” (1907)

“**SUITE IBERIA**” (1905-1908): es su obra cumbre y quizá la obra más importante de la literatura pianística española. Formada por cuatro cuadernos:

- Cuaderno I: Evocación, El Puerto, El Corpus Christi en Sevilla.
- Cuaderno II: Rondeña, **Almería**, **Triana**.
- Cuaderno III: **El Albaicín**, El Polo, Lavapiés.
- Cuaderno IV: Málaga, Jerez, Eritaña.

DPTO. DANZA ESPAÑOLA

Maurice Ravel fue el primer interesado en orquestar esta obra. Sin embargo, los herederos del compositor cedieron los derechos a Enrique Fernández Arbós, que orquestó *Evocación, El Puerto, Corpus Christi en Sevilla, Triana y El Albaicín*. Carlos Surinach orquestó años después las restantes.

ENRIQUE GRANADOS (Lérida, 1867 – Canal de la Mancha, 1916).

Danzas Españolas(publicadas anualmente desde 1892). Para piano.

Galante, Oriental, Fandango, Villanesca, Andaluza, Jota aragonesa, Jota valenciana, Sardana, Mazurka, Danza Triste, Zambra y Arabesca.

Goyescas (1911). Para piano.

- Los requiebros.
- Coloquio en la reja.
- El fandango del candil.
- La maja y el ruiseñor.
- El amor y la muerte.
- Epílogo.

“El Pelele” (Escena Goyesca). Para piano.

Ópera Goyescas (1915): cuyo *Intermezzo* se ha convertido en una pieza interpretada de manera independiente.

MANUEL DE FALLA (Cádiz 1876- Alta Gracia 1846)

“Cuatro piezas españolas” (1906-1909). Para piano.

Aragonesa, Cubana, Montañesa y Andaluza.

“La vida breve” (1913). Ópera en dos actos. Libreto de Carlos Fernández Shaw.

Danza nº 1 y Danza nº2.

“Siete Canciones Populares españolas” (1914). Para canto y piano.

- El paño moruno
- Seguidilla murciana
- Asturiana
- Jota
- Nana
- Canción
- Polo

“El Amor brujo” (1915). Ballet con cante jondo. Libreto de María Lejárraga.

Introducción y escena, En la cueva, Canción del amor dolido, El Aparecido, **Danza del terror**, El círculo mágico, A medianoche, **Danza ritual del fuego**, Escena, **Canción del fuego fatuo**, Pantomima, Danza del juego del amor, Final-Las campanas del amanecer.

“Noche en los jardines de España” (1915). Para piano y orquesta.

- En el Generalife
- Danza lejana
- En los jardines de la sierra de Córdoba

“**El sombrero de tres picos**” (1919). Ballet con coreografía de Massine y decorados y figurines de Pablo Picasso. Basado en la novela homónima de Pedro Antonio de Alarcón.

- **Cuadro I:** Introducción, La tarde, Danza de la Molinera (Fandando), El corregidor.
- **Cuadro II:** Danza de los vecinos (Seguidillas), **Danza del Molinero** (Farruca), Allegretto, Las coplas del cuco, Danza del corregidor (Minué), Allegro, Danza Final (Jota).

“**Fantasia Bética**” (1919). Para piano

JOAQUÍN TURINA (Sevilla 1882, Madrid 1949).’

“**Danzas Fantásticas**” (1919). Para piano originalmente, aunque luego realizó la versión orquestal, que fue la primera en estrenarse.

- **Exaltación:** jota aragonesa.
- **Ensueño:** zortziko vasco.
- **Orgía:** farruca andaluza.

JOAQUÍN RODRIGO (Sagunto, 1901- Madrid, 1999). El maestro Rodrigo, compositor de enorme personalidad, se inspira a menudo en danzas y formas musicales del barroco español, por este motivo algunas de sus obras son muy apropiadas para el estilo de la Escuela Bolera.

“**Tres viejos aires de danza**” (1926). Para orquesta.

Pastoral – Minué – Giga

“**Concierto de Aranjuez**” (1939). Para guitarra y orquesta. En tres movimientos: *Allegro con spirito – Adagio – Allegro gentile*

“**Soleriana**”(1953). Para orquesta. Basada en obras del Padre Soler.

Entrada – Fandango – Tourbillon – Pastoral – Passepied - Fandango a lo alto – Contradanza - **Boleras**

“**Fantasia para un gentilhombre**” (1954). Concierto para guitarra y orquesta

- Villano y ricercare.
- Española y fanfare de la caballería de Nápoles.
- Danza de las Hachas.
- Canario.

Basada en seis danzas cortas para guitarra solista del compositor español del s.XVII Gaspar Sanz.

“**Tres piezas españolas**” (1954). Para guitarra. Fandango, Pasacalle y Zapateado.

“**Concierto madrigal**” (1968). Para dos guitarras y orquesta: fanfarria, madrigal, entrada, giraldilla, pastoral, **fandango**, arietta, zapateado, cadenza a la española.

“**Palillos y panderetas**” (1982)

SALVADOR BACARISSE (Madrid, 1898 – París, 1963)

- “Concertino para guitarra y orquesta” (1957).

OTROS COMPOSITORES

No quiero dejar de mencionar a algunos otros compositores del siglo XIX, no todos españoles y todos ellos muy diferentes entre sí. **Su único punto en común es que todos ellos están influenciados por la música popular española.** Algunas de sus obras son muy representativas de nuestra música y se utilizan o podrían utilizarse en el repertorio de Escuela Bolera y Danza Estilizada.

Sebastián Iradier(Álava, 1809-Vitoria, 1865).

Aunque muy desconocido, es un compositor muy vinculado a nuestra música popular, interpretando al órgano y a la guitarra nuestras cachuchas, boleros y seguidillas. Sin embargo contribuyó por encima de todo a popularizar la **habanera**, componiendo algunas tan conocidas como *La Paloma* o *El arreglito*, utilizada por Bizet en su ópera Carmen. Según el propio Bizet, él utilizó esta Habanera pensando que era anónima y pertenecía al acervo popular.

JESÚS DE MONASTERIO (Cantabria, 1836-1903). Máximo representante de la escuela violinística española junto a Pablo Sarasate. Vinculado al **Alhambrismo** con obras como *Adiós a la Alhambra*, obra para violín y piano, que también tiene una versión orquestal. Esta obra tuvo una amplia difusión por toda Europa.

GEORGES BIZET (París, 1838-1875). Compositor francés que inmortalizó a personajes y ambientes tan genuinamente españoles en su ópera **CARMEN**.

RIMSKY KORSAKOV (San Petersburgo, 1844 - 1908). Considerado un maestro de la orquestación. Debido a su cargo de oficial en la Marina rusa, este compositor miembro del Grupo de los 5 (nacionalismo ruso), pasó unos días en Cádiz donde pudo tener un contacto directo con nuestro folklore. Fruto del descubrimiento de nuestra música escribió una de sus obras más populares:

- **Capricho Español**(literalmente *Capricho sobre temas españoles*)
 - Alborada (baile festivo asturiano)
 - Variaciones
 - Alborada
 - **Escena y canto gitano**(indicación *quasi guitarra* en la partitura de violines y violas)
 - Fandango asturiano

FRANCISCO TÁRREGA (Villarreal, Castellón, 1852- Barcelona, 1909). Conocido como el Sarasate de la guitarra ya que era un virtuoso de este instrumento. Considerado el creador de los fundamentos de la técnica de la guitarra clásica y del interés creciente por la guitarra como instrumento de recital.

Al igual que otros de sus contemporáneos combinó en sus composiciones la tendencia romántica con elementos populares españoles.

- *Recuerdos de la Alhambra*
- *Capricho árabe*
- *Danza Mora*

JOAQUÍN MALATS (Barcelona, 1872- 1912). Pianista extraordinario que estrenó parte de la Suite Iberia de Isaac Albéniz. Entre otras obras compuso:

- *Serenata Española*: pieza originalmente escrita para piano pero transcrita también a guitarra y a orquesta (versiones muy interpretadas).

Ernesto Lecuona (Cuba 1895, Tenerife, 1963)

Compositor y pianista de enorme talento que se inspira en la tradición popular de su país para crear su repertorio, logrando una nueva consideración de la música latina a nivel internacional. En una importante parte de su ingente obra para piano, explora también la **música española**, como podemos ver en la siguiente selección de su repertorio:

- “**Suite Española Andalucía**”:

Córdoba, **Andalucía**, La Alhambra, Gitanerías, Guadalquivir, **Malagueña**.

- “Zambra gitana”
- “Granada”
- “Valencia mora”
- “Aragonesa”

- “Aragón”

Algunas otras piezas que no tienen influencia de la música española pero también podrían utilizarse en las clases de Danza Española son, entre otras:

- “Crisantemo”
- “La Habanera”
- “La comparsa”

ZARZUELA: COMPOSITORES MÁS DESTACADOS.

La zarzuela es un género musical escénico que nace en **España**, con partes instrumentales, vocales y habladas, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII. Ya en el siglo XVIII, el compositor Antonio Rodríguez de Hita y el dramaturgo Ramón de la Cruz, crean la primera zarzuela nacional con obras como *Las segadoras de Vallecas* o *Las labradoras de Murcia*, con elementos cómicos, populares, castizos y costumbristas (más adelante se introducirán también bailes populares).

El auge de la zarzuela llega en el siglo XIX de la mano de destacados compositores como **FRANCISCO ASENJO BARBIERI** (Madrid, 1823-1894) y **EMILIO DE ARRIETA** (Navarra, 1821-Madrid, 1894), quienes contribuyen al afianzamiento de la zarzuela como género. Barbieri y otros compositores del momento, impulsan la creación del Teatro de la Zarzuela de Madrid en la calle Jovellanos. Barbieri compone entre otras, *Pan y toros* o *El barberillo de Lavapiés*. Emilio de Arrieta compuso entre otras, la zarzuela *Marina*, luego convertida en ópera.

Tras la Revolución de 1868 la zarzuela entra en una profunda crisis, ya que el espectáculo teatral se convirtió en un caro entretenimiento. Para poder abaratar el precio de la entrada, se decide reducir la duración del espectáculo, de ahí el nombre de **género chico** para las zarzuelas de un solo acto, y género grande para las zarzuelas de dos o más actos.

A continuación mencionaré a los más importantes compositores de este género, nombrando también otras composiciones musicales que destacan en su obra. Sólo es una pequeña selección de obras ya que todos ellos fueron muy prolíficos.

MANUEL FERNÁNDEZ CABALLERO (Murcia, 1835- Madrid, 1906)

- *Gigantes y cabezudos*

FEDERICO CHUECA (Madrid, 1846- Madrid, 1908)

- *La Gran Vía* (compuesta junto a Joaquín Valverde)
- *Agua, azucarillos y aguardiente*
- *La alegría de la huerta.*

Dos de los alumnos más destacados alumnos de Emilio Arrieta fueron Tomás Bretón y Ruperto Chapí.

TOMÁS BRETÓN (Salamanca, 1850 – Madrid, 1923). Compositor y violinista. Entre sus obras podemos destacar:

- *La verbena de la paloma*. Sainete lírico en 1 acto en honor a las fiestas de la paloma.
- *La Dolores*. Ópera con libreto del mismo Tomás Bretón basado en la obra teatral de un amigo y haciendo aún más popular el mito de “La Dolores”. Dicha obra ha sido la base de partes memorables de la “Antología de la zarzuela” realizada en 1965 por el empresario y director teatral José Tamayo Rivas.
- *Cuatro piezas españolas*, para violín, violonchelo y piano:
Oriental, Bolero, **Polo gitano** y Scherzo andaluz
- *Escenas andaluzas*. Para orquesta sinfónica. Edición que incluye el Bolero y el Polo gitano y añade: Marcha religiosa-Saeta y **Zapateado**
- *En la Alhambra* (Serenata para orquesta)

RUPERTO CHAPÍ (Villena, 1851- Madrid, 1909)

- *Las hijas de Zebedeo*
- *El tambor de granaderos*
- *La Revoltosa*
- El puñado de rosas

GERÓNIMO GIMÉNEZ (Sevilla, 1852- Madrid, 1923). Estudia violín y composición en París, obteniendo el primer premio de armonía y contrapunto. Fue director del teatro Apolo y del Teatro de la Zarzuela de Madrid.

- *El baile de Luis Alonso*
- *La boda de Luis Alonso*
- *La Tempranica*
- *La torre del oro*

AMADEO VIVES (Barcelona, 1871- Madrid, 1932)

- *Bohemios*
- *Doña Francisquita*

JOSÉ SERRANO (Sueca – Valencia-,1873- Madrid, 1941)

- *Canción del olvido*

PABLO LUNA (Alhama de Aragón, 1879 – Madrid, 1942)

- *El niño judío* (“*De España vengo*”; “*Marcha india*”)

FRANCISCO ALONSO (Granada, 1887- Madrid,1948):

- *La calesera*
- *Laparranda*
- *Las Leandras*, revista musical (pasatiempo comedio-lírico), estrenada en 1931. Son muy conocidas dos de sus canciones: *Pichi* (chotis) y *Por la calle de Alcalá* – Los nardos- (pasacalle o pasodoble).

JOSÉ PADILLA SÁNCHEZ (Almería, 1889-Madrid 1960). Autor de conocidas melodías, entre ellas: *Valencia* (pasodoble), *La violetera* (Habanera), *El relicario* (pasodoble).

FEDERICO MORENO TORROBA (Madrid, 1891-1982)

- *Luisa Fernánda* (“*Mazurka de las sombrillas*”)

Escribe también obras para guitarra: *Sonatina*, *Concierto de Castilla*, *Tonada Concertante*, *Homenaje a la seguidilla*.

JACINTO GUERRERO (Ajofrín –Toledo-, 1895- Madrid, 1951).

- *La rosa del azafrán* (“*Canción de las espigadoras*”)

PABLO SOROZABAL (San Sebastián, 1897- Madrid, 1988).

- *Katiuska*
- *La tabernera del puerto*
- *La del manojito de rosas*