

LA RUEDA DEL TIEMPO: Un sombrero que baila

1ª SESIÓN

Introducción

Hoy vamos a entrar en un mundo que tuvo lugar en Europa, en la primera mitad del siglo XX, en una época marcada por la guerra, en la que el arte trataba de sobrevivir.

Presentamos a Serge Diaghilev, un marchante de arte que vio más allá de los lienzos que vendía y creó una compañía de ballets que marcó un antes y un después en la historia de la danza.

El [Teatro Real](#) de Madrid, en su temporada de 1916 programó entre otras obras *El pájaro de fuego* y *Petrouchka*, ambas de [Igor Stravinsky](#), quien estuvo presente en la llegada a Madrid de Serge Diaghilev y sus Ballets Russes.

Manuel de Falla, que acababa de estrenar en el mismo escenario sus *Noches en los jardines de España*, era consciente de la importancia de Stravinsky y así lo elogió en un artículo que publicó el 5 de junio en *La Tribuna* como uno de los más grandes artistas de Europa.

Ese verano, Sergéi Diaghilev, creador y director de los Ballets Russes, y Léonide Massine, coreógrafo y bailarín de la compañía, asistieron en Granada, con motivo de las fiestas del Corpus Christi, a la audición de *Noches en los jardines de España* en el Palacio de Carlos V, siendo el propio Falla quien interpretó la parte de piano. Esto marcó el comienzo de una gran amistad y de una colaboración artística entre los tres.

A partir de la obra de Pedro Antonio de Alarcón, [El sombrero de tres picos](#), una novela del Realismo español, el tándem formado por María de la O Lejárraga (María Martínez Sierra) y Gregorio Martínez Sierra elaboró una pantomima, en la que la música corrió a cargo de Manuel de Falla, gran amigo y colaborador de la pareja, orquestada para una pequeña formación en la que cada personaje tiene su alter ego instrumental (fue estrenada en 1917 por dieciocho músicos dirigidos por Joaquín Turina).

Argumento:

Un molinero vive en su molino en amor y en compañía de su esposa, la linda molinera, a quien adora y quien le corresponde a pesar de ser él corvado y nada hermoso. Un noble señor, depositario del pósito en el romance, corregidor en la novela, se enamora de la molinera y, con engaños, aleja durante la noche al esposo para poder lograr satisfacción de su pecaminoso deseo. La trampa del enamorado y la venganza del marido que, ofendido, quiere vengar su agravio agraviando a su vez al ofensor, forman el asunto del romance en el que todos los malos propósitos se logran, y de la novela, en la cual el agudo ingenio de Alarcón los frustra todos y hace triunfar la moral sin quitar al asunto nada de su graciosa picardía. Los autores de esta farsa mímica han seguido más de cerca la versión de Alarcón que la del viejo y desenfadado romance, y han dispuesto el asunto en dos cuadros. (María Martínez Sierra, documento mecanografiado, Archivo Manuel de Falla)

La pantomima, titulada [El corregidor y la molinera](#), se estrenó en el Teatro Eslava de Madrid el 7 de abril de 1917. Podemos ver la interpretación completa a cargo de la Orquesta de Cámara Española en el Auditorio de Granada dirigida por Jesus López Cobos en 1984 en el enlace.

Esta obra coincide con el auténtico espíritu de Falla, como explica George-Albrecht Eckle en las notas de la grabación de Lopez Cobos:

La pantomima coincide infinitamente mejor con el carácter y la intención de de Falla, pues es un arte alusiva: el arte de la representación muda, no sólo de incidentes, sino de diálogos. Esta intención coincide perfectamente con la cualidad fundamental del compositor, a saber, su discreción. Y discretos son los medios usados por Falla en El corregidor y la molinera. En realidad, más que de “versión original” de “El sombrero de tres picos” debiera hablarse de una versión en filigrana, dado que por la forma en que se emplea la orquesta, recuerda a la música de cámara. La obra está escrita para un pequeño conjunto que consta de flauta (y flautín), oboe, clarinete, fagot, trompa, quinteto de cuerda completo y piano, instrumentos solistas que caracterizan a cada uno de los personajes sin caer en la ilustración, pues el trabajo de la orquesta es aludir, sugerir, no ilustrar. De este modo evoca los conocidos bailes usando elementos de la música folclórica española o juega con famosas citas clásicas, como los primeros compases de la Quinta de Beethoven, muy nítidamente expuestos [19:36], o ironizando con el inicio del último movimiento de la Primera de Beethoven [32:11] que en sí mismo es ya muy humorístico. Toda la paleta de colores del folclore español que se exhibirá en la partitura del ballet se halla ya esbozada en la música de la pantomima; no hay instrumentos de percusión, no hay instrumentos exóticos, sólo participa el piano y este hecho es significativo: Falla utiliza el piano para dibujar colores potenciales y la realidad del mundo sensible percibida desde un punto de vista espiritual.

- **Visualizar la interpretación** de [El corregidor y la Molinera](#) por la Orquesta de Cámara Española dirigida por José Luis López Cobos y descubrir las referencias o *guiños* a Beethoven, como *la llamada del Destino* de la 5ª Sinfonía y contextualizarlo en la obra.
- **Analizar el comienzo de la partitura de orquesta y desglosar los instrumentos que participan, para familiarizarse con este tipo de partituras.**

El Corregidor y la Molinera was first staged on 7 April 1917 by the Gregorio Martínez Sierra Company and an orchestra formed from members of the Madrid Philharmonic conducted by Joaquín Turina, at the Teatro Eslava, Madrid.

La primera representación de *El Corregidor y la Molinera* fue presentado el 7 de abril 1917 por la compañía Gregorio Martínez Sierra y una orquesta formada por los miembros de la Filarmónica de Madrid, dirigida por Joaquín Turina, en el Teatro Eslava, Madrid.

La première représentation d'*El Corregidor y la Molinera* a eu lieu le 7 Avril 1917. Elle fut jouée par la troupe Gregorio Martínez Sierra et par un orchestre composé de membres de la Filarmónica de Madrid, et fut dirigée par Joaquín Turina, au Théâtre Eslava à Madrid.

INSTRUMENTATION

Flute (doubling piccolo)
Oboe
Clarinet in B flat
Bassoon
Horn in F
Trumpet
Piano
Strings

Mezzo Soprano

Duration: c.43 minutes

The two tableaux may be performed separately as concert items.
The full score and orchestral parts are available on hire from the publisher.
Permission to perform this work in the theatre must be obtained from the publisher prior to any performance.

Las dos escenas se pueden tocar por separado como dos temas distintas de concierto.
La partitura completa, y las partes para orquesta, son asequibles de la casa editorial.
Permiso para representar esta obra de teatro debe ser obtenido antes de cualquier interpretación.

Les deux tableaux peuvent être joués comme deux pièces de concert séparées.
La partition complète et les parties orchestrales peuvent être louées à la maison d'édition.
Toute personne souhaitant présenter cette oeuvre au théâtre doit obtenir la permission de la maison d'édition avant toute représentation.

EL CORREGIDOR Y LA MOLINERA

Gregorio Martínez Sierra

Manuel de Falla
(1916-17)

CUADRO PRIMERO [1. Los molineros y el mirlo]

Piñoneta pequeña que sirve de entrada al molino, cubierta por espeso enjambado, del cual cuelgan magníficos racimos de uvas. A un lado, pajareros: por el suelo mucetas con flores. Música rítmica en el centro rodeada de sillas de paja; en uno de los lados, guitarra y castañuelas (trillo). En el lado opuesto a la pajarera, un mirlo en su percho. Pintado en la pared del molino, un reloj de sol.

Allegro ma non troppo $\text{♩} = 50$

Additional tempo indications in [] are taken from *El sombrero de tres picos* (The Three-cornered Hat).
Copyright © 1996 Chester Music Limited Revised 11/97

Mezzo Soprano, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, piano, cuerdas (violines, violas, violonchelos y contrabajos)

- **Analizar alguno de los doce números o partes de la pantomima:**
 - Los Molineros Y El Mirlo
 - Los Celos
 - Danza [El Fandango]
 - El Corregidor Y La Molinera
 - En Guardia, Caballero!
 - Garduna Se Multiplica
 - La Cena. Seguidilla
 - La Copla Del Cuco
 - La Espera Galante
 - Las Uvas
 - Los Alguaciles: La Despedida
 - Tambien La Corregidora Es Guapa

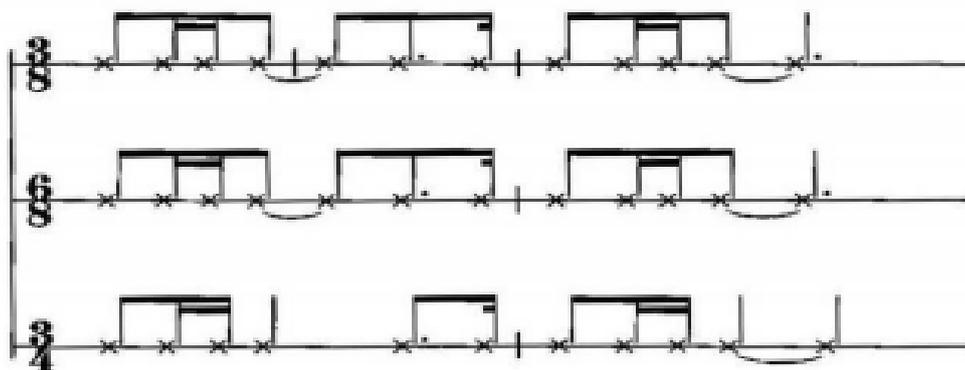
Veamos, por ejemplo, la tercera, Danza [El Fandango]

Su comienzo, en la parte del piano, es:

Estudiaremos el fandango como forma del folklore español. Un cante propio que ha experimentado un proceso de aflamencamiento al adaptarse a las distintas zonas de la geografía española. Podemos aprovechar para conocer los fandangos de la provincia de Huelva y empezar planteando una charla en la que los alumnos aporten lo que conozcan de la misma: su gastronomía, el jamón de Jabugo, la romería del Rocío de Almonte, las minas, las playas, la gruta de las Maravillas, etc.

Después, pueden aprender a realizar con percusión corporal la línea rítmica del fandango.

Podemos buscar piezas con este ritmo y distintas obras que sean fandangos como cantes o bailes.

Y después contextualizarlo en la pantomima de Manuel de Falla: ¿cuál es la razón de que el compositor utilice los ritmos y bailes del folklore español? ¿Qué tipo de música componía Falla? ¿Puede ser considerado un músico nacionalista? De este modo profundizaremos en el nacionalismo musical y sus derivados.

Falla cultivó un nacionalismo de estilo internacional, universalista.

2ª Sesión

Seis metros de tela que prometían much arte...

El telón pintado por Pablo Picasso en 1919 para el ballet *El sombrero de tres picos*

Desde su inauguración en 1959 y hasta 2015 el telón encargado por Diaghilev a Pablo Picasso estuvo colgado en el famoso restaurante neoyorquino *The Four Seasons* situado en el edificio [Seagram](#).

Desde mayo de 2015 se expone en la [New York Historical Society](#), seis metros de telón de boca, que presenta a unos personajes dieciochescos en una plaza de toros y que fue el motivo por el que Diaghilev encargó a Falla una obertura para añadirla a su partitura, para lucirlo ante el público desde el estreno del ballet.

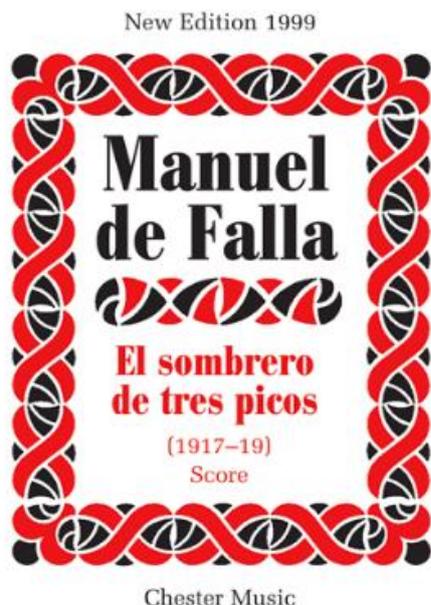
Propuesta de actividad: Escuchamos la [Obertura](#) mientras contemplamos el telón de Picasso y lo comentamos a continuación.

El origen de esta obra está en la fascinación de Diaghilev ante la obra de Falla y la de este ante los Ballets Rusos, y el compositor aceptó el encargo de transformar la pantomima en un ballet para la compañía. Y fue compuesta siguiendo las indicaciones de Diaghilev y Massine, que quisieron hacer un ballet de estilo español, entusiasmados por este país desde 1916, cuando lo visitaron por primera vez durante la I Guerra Mundial. La coreografía de Massine para *El sombrero de tres picos* forma parte del repertorio de compañías como el Ballet de la Ópera de París y es, efectivamente, un ballet “de inspiración española”, que no ballet español, ya que el lenguaje de Massine no era el de nuestra danza. Pero inspiró a Antonia Mercé para iniciar el verdadero ballet español con *El amor brujo*, en 1925, también con la magia de Manuel de Falla.

El sombrero de tres picos se estrenó el 22 de julio de 1919 en el Alhambra Theatre de Londres bajo la batuta de Ernest Ansermet y decorados y figurines de Pablo Picasso, con Leonid Massine como coreógrafo y bailarín principal en el papel del molinero (cuya intervención estelar será la interpretación de la **farruca**) y Tamara Karsávina en el papel de la molinera.

Propuesta de actividad: escuchamos la [Farruca o Danza del Molinero](#) y elaboramos la ficha de audición.

Ficha de audición

Título: Danza del Molinero (farruca)

Organología:

Ritmo: $\frac{3}{4}$ y $\frac{2}{2}$

Tonalidad: Mi menor

Temática:

Género: Ballet de estilo español

Contexto histórico musical:

DANCE OF THE MILLER (DANZA DEL MOLINERO)

FROM THE THREE-CORNERED HAT (EL SOMBRERO DE TRES PICOS)

Poco vivo (♩ = 132) (Farruca)
C.3

MANUEL DE FALLA
Arr. Siegfried Behrend

© Copyright 1984, 1989 for all countries. Chester Music Ltd, 8/9 Frith Street, London W1V 5TZ. Co-published for Spain and Spanish speaking territories (and including Portugal but excluding Brazil) with Maseel de Falla Ediciones.

Propuesta de actividad: Análisis armónico de la pieza

La farruca comienza su fragmento en 2/2 con un motivo rítmico característico armonizado a través de los grados:

I- bII6-VI-III-bII-I

Y termina con cadencia andaluza final. Las funciones están alteradas de acuerdo con el modo frigio mayor, característico de la música flamenca: Así, el I grado es mayor, mientras los grados restantes se construyen sobre la escala frigia (menor).

Asimismo, los acordes bII grado presentan «tensiones» propias de la guitarra flamenca: El primero (Fa en 1ª inversión), incorpora las notas Mi-Si (cuerdas al aire de la guitarra), dando como resultado un acorde napolitano (bII) con séptima mayor y tensión #11 (en 1ª inversión). El segundo (bII) incorpora únicamente la nota Si, resultando un acorde mayor con tritono añadido.

Para terminar, en el caso de grupos reducidos y siempre que se cuente con un piano o teclado en el Aula de Música, sería una buena opción hacer una práctica instrumental al menos para familiarizarse con el piano.

BIBLIOGRAFÍA y RECURSOS

BUCKLE, R.: Diaghilev, Editorial Siruela.

FALLA, Manuel de. “El gran músico de nuestro tiempo: Igor Stravinsky”. Artículo publicado por La Tribuna. Madrid, 5 de junio de 1916. En: *Escritos sobre música...*, p. 27.

Nommick, Y. y VVAA (Beatriz Martínez del Fresno, Nuria Menéndez Sánchez, Carol A. Hess, Yolanda Acker y Francisco Baena): *Los Ballets Russes de Diaghilev y España*. Editorial: Archivo Manuel de Falla – Granada, 2000

Partituras El corregidor y la Molinera y El Sombrero de tres picos de CHESTER MUSIC