

SINFONIAS

Océanos y Mares

*Música inspirada en la
magia y grandeza de
Océanos y Mares...*

VALUEOCEAN
COMUNICACIONES

www.valueocean.cl

MUSICA CLASICA

Océanos y Mares

LA NATURALEZA ha sido por años una fuente inagotable de inspiración artística, proporcionándole a pintores, escultores, músicos, escritores, entre otros artistas, vastas emociones y sentimientos. Distinguímos los Océanos y Mares como fuentes de inspiración relevantes para los músicos clásicos, quienes han creado magistrales obras musicales en torno a la grandeza y hermosura de esta gran naturaleza. Cabe mencionar que una parte importante de la música clásica ha sido compuesta en el ámbito conocido como música programática, con la cual los compositores han retratado los estados del mar, su inmensidad, misterio, dulzura o melancolía, todos reflejos posiblemente de los sentimientos y emociones del compositor en torno a lo que le inspira la naturaleza marina. Dentro de estas composiciones, se destaca la música programática de **Claude Debussy** en su obra orquestal

“**LA MER**” en que evoca la magia y pureza cambiante del mar, también la famosa opera de **Richard Wagner** “**EL HOLANDES ERRANTE**” que relata la historia de un barco fantasma que nunca puede recalar a puerto, condenado a viajar para siempre por mares y océanos. También, está la música de Mendelssohn con su conocida obertura “**MAR EN CALMA Y FELIZ**” y también la obra de **Camile Saint-Saëns** quien retrata las profundidades marinas con su pieza “**ACUARIO**”.

Es destacable como estas fuentes de inspiración, han permitido que surja una gran diversidad de géneros musicales clásicos, sobresaliendo entre ellos las Sinfonías, Estudios y Conciertos. En el género de las **sinfonías** podemos destacar la música del ruso **Anton Rubinstein** con su Sinfonía “**OCEANO**” y la de **Ralph Vaughan Williams**, compositor británico con su obra coral “**UNA SINFONIA MARINA**”. Todas obras magistrales en torno a la belleza y grandeza de Océanos y Mares, que seguro han emocionado y maravillado a una gran audiencia a nivel mundial.

*Diversidad de géneros
musicales inspirados en la
grandeza de Océanos y
Mares...*

MUSICA CLASICA

Océanos y Mares

Operas

Sinfonías

Suites

Estudios

Overturas

VALUEOCEAN

SINFONIAS

Océanos y Mares

LA SINFONIA es definida como: “Una composición musical extensa, generalmente orquestada y formada por varios movimientos o secciones basadas en centros claves o armónicos relacionados, al menos uno de los cuales, por lo general, emplea la forma “sonata”. A medida que la música instrumental se hizo más frecuente en los siglos XVII y XVIII, la sinfonía se convirtió en un género importante. Sinfonías propiamente tales, comenzaron a ser compuestas durante el llamado período clásico en la historia de la música europea, entre 1740 - 1820. Durante el siglo XIX, que incluye el período romántico, las sinfonías se hicieron más largas y los compositores se preocuparon por las formas de la unificación de los movimientos. Aunque muchas sinfonías fueron compuestas como música “absoluta”, sin contener aspectos extra musicales o narrativos, algunos compositores como **Beethoven**, **Mahler** y **Shostakovich**, crearon sinfonías programáticas con narrativas muy definidas”. www.newworldencyclopedia.org/entry/Symphony.

En este género musical, podemos encontrar bellas obras musicales narrativas, compuestas por destacados compositores inspirados en los océanos y mares. Dentro de estos grandes músicos se encuentra : **Claude Debussy** con su obra orquestal “**La Mer**”, **Anton Rubinstein** con su obra musical “**Océano**” Sinfonía N°2 en do mayor Op.42 y al compositor británico **Ralph Vaughan Williams** con su Sinfonía N°1 “**Una Sinfonía Marina**”. Tres magistrales obras, que sin duda, nos invitan a experimentar una verdadera experiencia sensorial

*Sinfonías inspiradas en la
magia de Océanos y Mares..*

VALUEOCEAN

Océano

Sinfonía No 2 Op42.

Anton Rubinstein

VERSION 1851 - 4 MOVIMIENTOS

La Sinfonía Nº2 en do mayor op.42. OCEANO de Anton Rubinstein, originalmente compuesta en 1851 en 4 movimientos con diferentes caracteres y tiempos musicales:

Movimiento I: “Moderato

https://www.youtube.com/watch?v=GbXNO1X9uzc&list=OLAK5uy_n6pKc5ntdDPjK-KLc1uf9EcMidkagXv9Q&index=1

Movimiento II: “Andante”

https://www.youtube.com/watch?v=mwsmaWWAn8M&list=OLAK5uy_n6pKc5ntdDPjK-KLc1uf9EcMidkagXv9Q&index=2

Movimiento III: “Alegro”

https://www.youtube.com/watch?v=epT5BFcAFL0&list=OLAK5uy_n6pKc5ntdDPjK-KLc1uf9EcMidkagXv9Q&index=3

Movimiento IV: “Andante Allegro”

https://www.youtube.com/watch?v=nVBdIKpXfvI&list=OLAK5uy_n6pKc5ntdDPjK-KLc1uf9EcMidkagXv9Q&index=4

VALUEOCEAN

Océano

Sinfonía No 2 Op42.

Anton Rubinstein

VERSION 1880 - 7 MOVIMIENTOS

1er Movimiento: "MODERATO ASSAI"

" Nos presenta el mar con toda su noble fuerza. Un tema poderoso y triunfal contrasta con el lirismo del segundo

2do Movimiento: "LENTO ASSAI"

" Contrasta con el triunfal movimiento anterior, exponiendo una imagen más sinistra. Una terrible tempestad amenaza con hundir la nave. Empieza de un modo contemplativo, pero pronto aparece un tétrico motivo en la cuerda, acompañado por los aullidos del viento. La tempestad va en aumento. Redobles de la percusión acompañan a las sombrías escalas de las maderas y cuerdas.

3er Movimiento: "ANDANTE"

" La tormenta ha cesado y se escucha un placentero tema en la cuerda. Pero todavía pueden oírse lejanos rumores de la tempestad, hasta que un sereno tema presentado por el oboe y una melodía rapsódica en la cuerda parece acabar con ellos".

4to Movimiento: "ALLEGRO"

"Este movimiento es un allegro, cuya invención melódica se parece a la de su discípulo Tchaikovsky en sus momentos alegres. Termina vivamente con una explosión sonora".

Un viaje por los Siete Mares..

Océano

Sinfonía No 2 Op42.

Anton Rubinstein

VERSION 1880 - 7 MOVIMIENTOS

5to Movimiento: "ANDANTE"

" Sigue un andante dramático de aria operística. En su parte final aparece reminiscencias de la anterior tormenta".

6to Movimiento: "SCHERZO"

" Según Tchaikovsky se encuentra una alegre danza de marineros"

7mo Movimiento: "ANDANTE"

"En este último movimiento, Rubinstein parece realizar una síntesis de todo lo acaecido anteriormente. El marinero cansado vuelve a casa. Una intensa y nostálgica melodía le recuerda el mar. Escucha las tempestades y también la noble fuerza del océano. Unas llamadas de la trompa nos avisan de los peligros del mar. Pero todo ya se ha superado por fortuna y sólo quedan los recuerdos. Como coda utiliza una solemne coral, marcada por los metales, indicando el triunfo sobre los elementos".

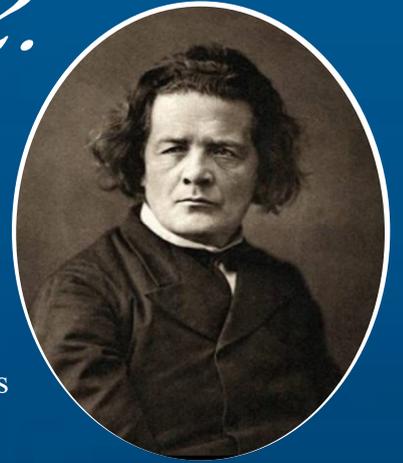

VALUEOCEAN

Océano

Sinfonía No 2 Op 42.

Anton Rubinstein

Destacado compositor ruso, nacido en Vikhvatines el 28 de Noviembre de 1829 en una familia de ascendencia judía. Estudió piano con su madre y a partir de los siete años con Alexander Villoing. A los 10 años ya daba sus primeros conciertos públicos. En 1840 Villoing lo acompaña en una gira a través de toda Europa, llegando hasta Londres, donde toca para la reina Victoria.

1829 - 1894

*En 1880 compuso la versión final de la sinfonía "Océano"
Un viaje a través de los Siete Mares..*

Acompañado de sus hermanos, viaja a Berlín para ampliar sus estudios. Fue comparado con Liszt por su gran capacidad interpretativa al piano. Durante esta etapa compone diversas obras, entre las cuales hay seis sinfonías. Dentro de ellas, se distinguen: la Sinfonía N°1 en fa mayor Op.41, compuesta en 1850 durante su estadía en San Petersburgo y su obra más conocida la Sinfonía N°2 en do mayor Op.42. "OCEANO".

La Sinfonía "OCEANO" dedicada a Franz Liszt, la compuso en 1851, en una primera versión. Posteriormente realizó nuevas versiones, aumentando la cantidad de movimientos que originalmente eran cuatro. En 1880 realizó la versión final, que contempló siete movimientos, los cuales buscaban representar a los siete mares. Esta Sinfonía constituye una especie de pintura sinfónica y representa un viaje a través de los distintos mares.

O C É A N O

VALUEOCEAN

Océan.

2ème

SYMPHONIE

(C. dur)

pour Orchestre

composée et dédiée

à

FRANÇOIS LISZT

par

Ant. Rubinstein.

OP. 42.

Parties d'Orchestre.

Pr. 7 Thlr 15 Ngr.

Propriété de l'Editeur.

LEIPZIG, chez BARTHOLOMÆ SENFF.

Entf. Stat. Hall.

Arrangement pour le Piano à quatre Mains par Aug. Horn. Pr. 3 Thlr.

202.

241.

Partition. Pr. 6 Thlr.

VALUEOCEAN

La Mer *Claude Debussy*

Escuchar aquí = <https://www.youtube.com/watch?v=SgSNgzA37To>

LA MER es la obra orquestal más importante de **Claude Debussy**, considerada en su estilo impresionista. Su partitura está diseñada en una serie de tres bocetos sinfónicos para orquesta, los cuales cobran vida con instrumentos de cuerda, viento y percusión. En sus bocetos, Debussy registra la magia que evoca el mar más allá de su apariencia.

1er Boceto *DEL AMANECER AL MEDIO DIA*

2 do Boceto *JUEGO DE OLAS*

3er Boceto *DIALOGO DEL VIENTO Y EL MAR*

La Mer

Claude Debussy

<https://www.youtube.com/watch?v=CniGxdTSPw0>

1er. Boceto

Del amanecer al medio día

“ Este movimiento evoca el poderoso despertar del mar al despuntar del alba y cómo el sol provee color y vida a sus olas hasta que se levanta majestuoso al mediodía, en uno de los pasajes sonoros más impactantes de toda la historia de la música ”.

“ El primer movimiento, abre con un despertar gradual de la sonoridad, desde los sonidos más bajos de la orquesta a su sonoridad plena. Hay fragmentos melódicos la más notable es la figura oída en la trompeta con sordina y el corno inglés . El movimiento es un mosaico de tales fragmentos y de texturas orquestales interminablemente variadas. Es como el mar; siempre el mismo, aunque permanentemente cambiante” .
www.hagaselamusica.com

La Mer

Claude Debussy

<https://www.youtube.com/watch?v=usCai5npdtA&list=PLE891A756AA7B5E55>

2do Boceto

Juego de Olas

“ Juego de las olas es más animado pero todavía abundan fragmentos melódicos en lugar de melodías líricas completamente desarrolladas. Figuras rápidas sugieren el salpicar de las olas. El biógrafo de Debussy, Oscar Thompson, describió este movimiento como un “mundo de diáfana fantasía, extrañas visiones y voces espectrales, un espejismo de visión e igualmente un espejismo de sonido. En el vasto escenario del mar se presenta una fantasmagoría próxima al trance, tan evanescente y fugitiva que deja detrás sólo la vaguedad de un sueño”.

www.hagaselamusica.com

VALUEOCEAN

La Mer

Claude Debussy

https://www.youtube.com/watch?v=T3Yfh1rox_E

3er. Boceto

“Diálogo del viento y el Mar”

“El diálogo entre el viento y el mar, donde el movimiento perpetuo de la marea parece interrumpirse con los embates de las inclementes ráfagas de viento, concluyendo en una verdadera orgía sonora, colmada de una policromía sin parangón en el arte”.

www.josemaria-muchi.blogspot.cl

“El movimiento final, “ Diálogo del Viento y el Mar“, emplea algunos materiales del primer movimiento más algunos fragmentos nuevos en un paisaje marino activo. La música alcanza una intensidad que quizá sugiere una tormenta. Debussy se permite utilizar todos los recursos de la orquesta, con los bronces sonando estrepitosamente; un gesto abierto bastante raro en una obra usualmente orquestada con delicadeza”.

www.hagaselamusica.com

La Mer

Claude Debussy

Destacado compositor francés, considerado uno de las más prominentes figuras de la música europea a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Fue llamado por sus compatriotas como “Le musicien français”, y considerado el precursor de la música contemporánea.

1862 - 1918

“Es realmente la cosa de la naturaleza que mejor pone de manifiesto la pequeñez”

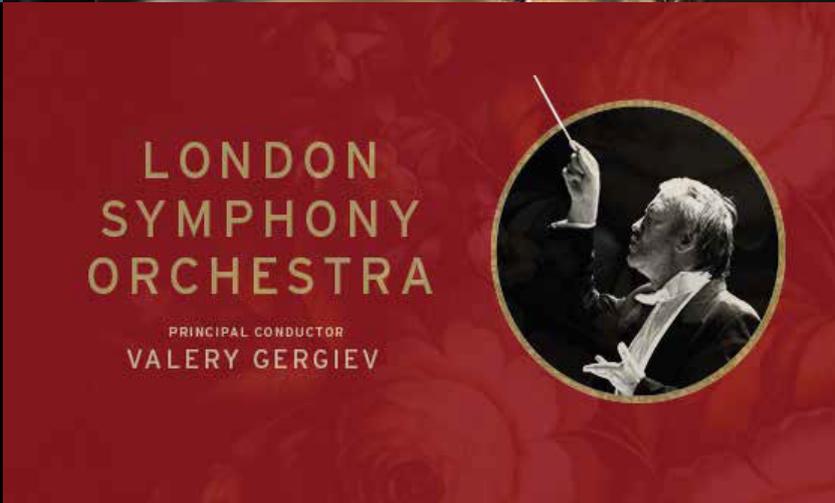
Se inicia en la música desde muy joven, cursando estudios en el conservatorio de París desde los 10 años. En 1879 se traslada a Florencia, Venecia y Moscú como músico privado de Nadezhda von Meck, mecenas del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky. Compuso un total de 160 obras, de las cuales 28 fueron obras orquestales, 41 para piano, 11 para música de cámara, 14 obras de música lírica, 5 de música de ballet, 1 ópera y el resto, melodías para voz y piano.

Su gran pasión por el mar le inspira para componer su obra orquestal “LA MER”, a partir de 1903, para lo cual, curiosamente decide alejarse del mar para no distraerse y se traslada a las montañas de Borgoña, Francia y desde ahí, dar vida a un registro de emociones desbordantes, evocando la magia del mar más allá de su apariencia. Algunos de sus pensamientos en torno a su pasión por el mar: *“El mar me fascina hasta el punto de paralizar mis facultades creativas”*. *“Aquí estoy de nuevo con mi viejo amigo el mar, siempre infinito y bello”* y *“Es realmente la cosa de la naturaleza que mejor pone de manifiesto la pequeñez propia”*.

Su obra “LA MER”, la termina de componer en 1905, siendo estrenada al público el 15 de octubre de ese año en París, ejecutada por la Orquesta de la Sociedad de Conciertos Lamoureux y dirigida por Camille Chevillard. Obra que no estuvo ajena a las críticas, pero que con el tiempo se convirtió en una de las obras orquestales más interpretadas y aclamadas por el público a nivel internacional.

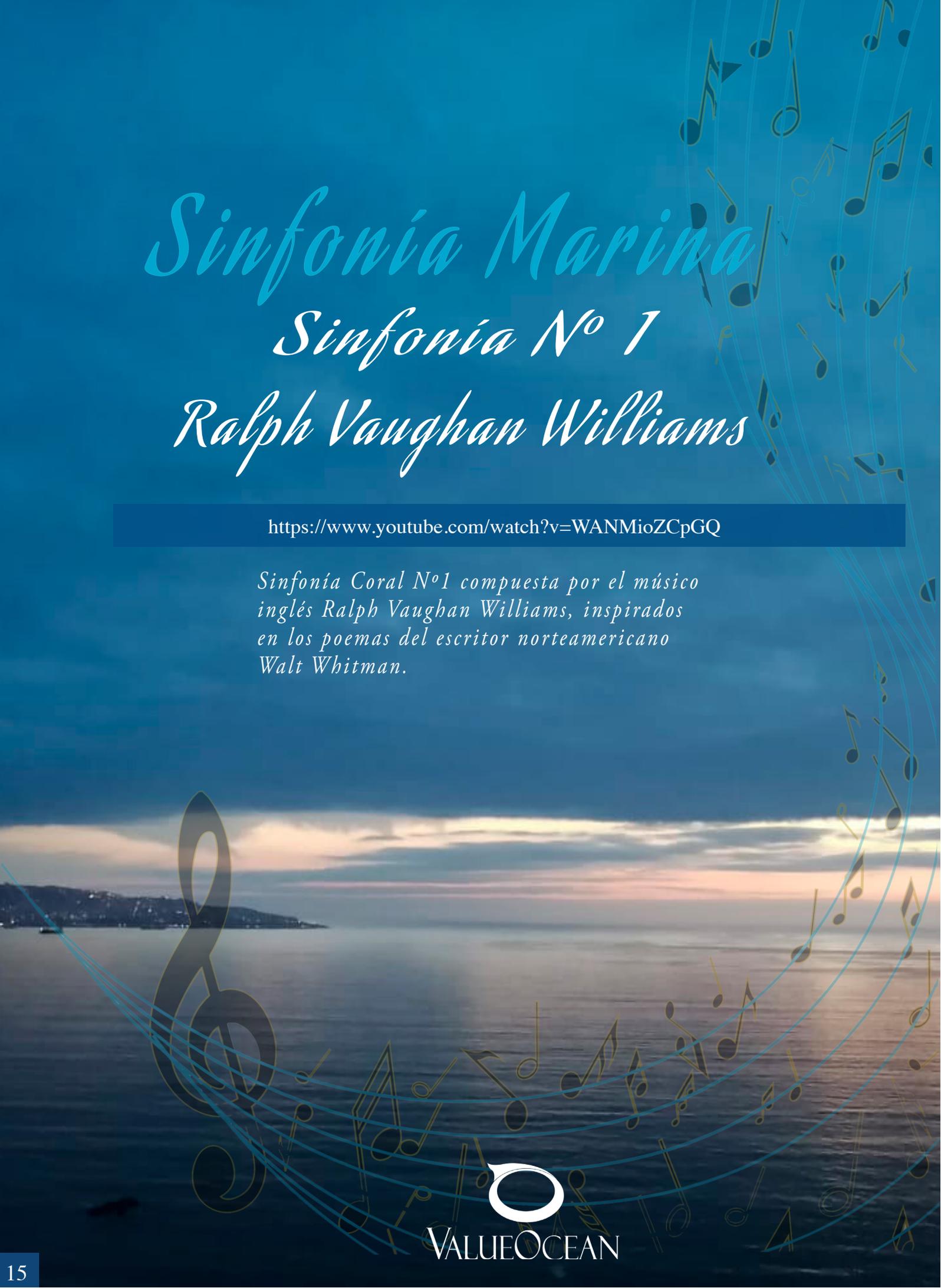
La Mer

Claude Debussy

Destacadas orquestas y renombrados directores, han dado vida a la gran obra musical “LA MER” de Claude Debussy. Dentro de los directores podemos distinguir a: Valery Gergiev, Daniel Barenboim, Herbert von Karajan, Benjamín Zander, André Previn y Claudio Abbado, entre otros. Músicos que han dirigido con precisión y encanto a prestigiosas orquestas de nivel mundial, tales como: Boston Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Vienna Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Paris Philharmonic Orchestra y Russian National Orchestra, las cuales junto a estos grandes directores, han efectuado magistrales interpretaciones, encantando a audiencias alrededor del mundo.

Pasión
Excelencia
Clase
Mundial..

Sinfonía Marina

Sinfonía N° 1

Ralph Vaughan Williams

<https://www.youtube.com/watch?v=WANMioZCpGQ>

Sinfonía Coral N°1 compuesta por el músico inglés Ralph Vaughan Williams, inspirados en los poemas del escritor norteamericano Walt Whitman.

Sinfonía Marina

Sinfonía Nº 1

Ralph Vaughan Williams

MOVIMIENTOS & POEMAS

UNA CANCIÓN PARA TODOS LOS MARES

“ Una canción para todos los mares, todas las naves contemplan el mar en sí mismo”...

EN LA PLAYA A LA NOCHE SOLO

“ En la playa a la noche solo, mientras la vieja madre la mece cantando su ronca canción...”

SCHERZO: OLAS

“Después del barco, después de los vientos silbantes después de las velas blancas”...

LOS EXPLORADORES

“ Oh, extensa imagen, nadando en el espacio toda cubierta con visible poder y belleza”..

VALUEOCEAN

Sinfonía Marina

Sinfonía Nº 1

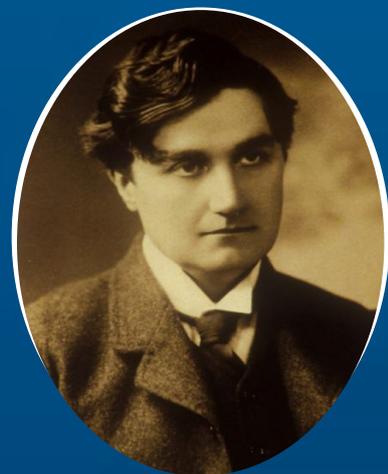
Ralph Vaughan Williams

Destacado compositor y director de orquesta británico, nacido en Dow Ampney, Inglaterra el 12 de octubre de 1872. Cursó sus estudios de música en la Universidad de Cambridge y en el Royal College of Music de Londres. Tuvo como profesores a los compositores británicos Charles Hubert Hastings Parry y Sir Charles Villiers Stanford. También estudió en Berlín con el compositor alemán Max Bruch y en París con el compositor francés Maurice Ravel.

A mediados de 1903 se dedicó a recopilar canciones folklóricas inglesas, a la vez que incorporaba los ritmos, escalas y esquemas melódicos de éstas a su propio estilo. Llegó a recopilar más de 800 canciones populares inglesas. Con esta actividad, iniciada con un mero espíritu etnográfico, consiguió imprimir un fuerte carácter al resto de su música. También son características de su música las referencias hacia el paisaje y las personas que en él habitan.

Trabajó como editor musical en el English Hymnal en 1906, para el que escribió la melodía Sine Nomine con el texto “For all the Saints” y también publicó “Songs of Praise” (1925) y “The Oxford Book of Carols” (1925). Después de la I Guerra Mundial se unió al cuerpo docente del Royal College of Music de Londres y comenzó a dirigir con regularidad música sinfónica y coral.

Entre sus nueve sinfonías se destaca “Una Sinfonía Marina” “Sea Symphony Nº1”, Sinfonía coral, con poemas de Walt Whitman, cuya poesía fue su constante inspiración. Esta obra coral fue compuesta entre 1903 y 1909 y presentada al público por primera vez en el festival de Leeds el 12 de octubre de 1910. Es una sinfonía escrita para soprano, barítono, coros y orquesta.

1829 - 1894

Una sinfonía coral inspirada en los poemas de Walt Whitman

Sinfonia Marina

A faint, light-colored portrait of Vaughan Williams is centered in the background, appearing to emerge from the clouds.

Vaughan Williams

The Symphonies

Wasps Overture, Tallis Fantasia,
Greensleeves Fantasia, The Lark Ascending, Job

BBC SYMPHONY ORCHESTRA

Sir Andrew Davis

VALUEOCEAN

GALAXY6 MUSIC

SINFONIAS

Océanos y Mares

Publicación ValueOcean Comunicaciones

Texto y Edición

Teresa Vergara G.

Texto musical

Felipe Jerez V. Pianista

Fuentes Información

www.historiadelasinfonia.es

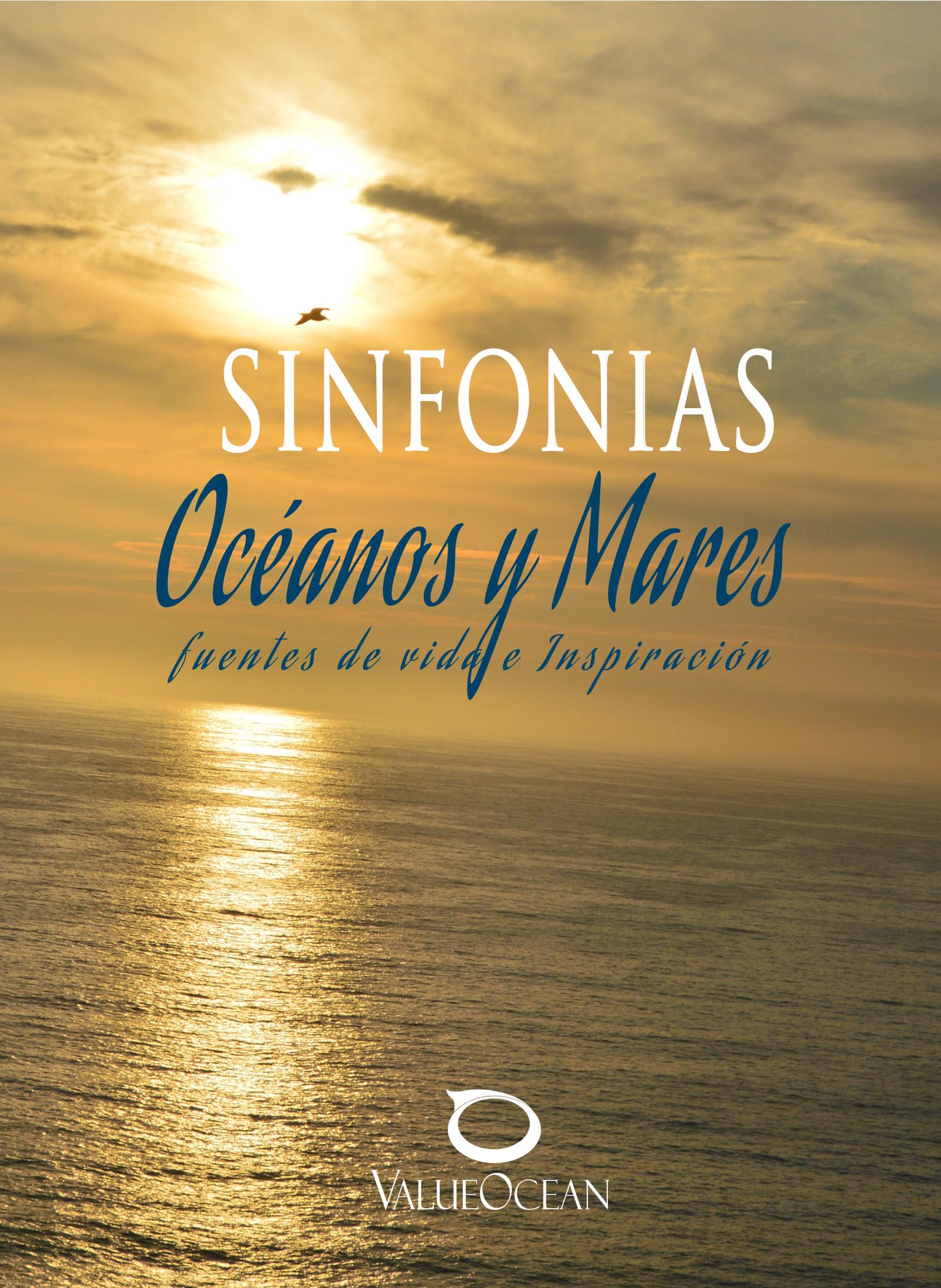
www.hagaselamusica.com

www.newworldencyclopedia.org

VALUEOCEAN

© Vergara, T. , F.Jerez 2021. Sinfonías en torno Océanos y Mares
ValueOcean Comunicaciones. Todos los derechos reservados.

SINFONIAS

Océanos y Mares
fuentes de vida e Inspiración

VALUEOCEAN