

La melodía que cambia de compañía

Cuarteto "Emperador" · Joseph Haydn · Op. 76, n.º 3 · Un himno y sus variaciones

Nombre: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

1. Escucha y comprende

Escucha primero sin escribir. Después, escucha otra vez y responde con tus propias palabras.

1. ¿Quién compuso el Cuarteto Emperador?

2. ¿Qué instrumentos forman el cuarteto de cuerda descrito?

3. ¿Qué edad tenía Haydn al componer los cuartetos del opus 76?

4. ¿A qué emperador se dedicó el himno que precedió al cuarteto?

5. ¿Qué fecha se menciona para la primera interpretación pública documentada del himno?

6. ¿Quién encargó la serie de cuartetos?

7. ¿En qué movimiento del cuarteto aparecen el tema del himno y sus variaciones?

La melodía que cambia de compañía

Cuarteto "Emperador" · 2. Lectura · Primera parte

Guía: Audio del Cuarteto Emperador, de Joseph Haydn. En nuestra pequeña visita musical hay cuatro atriles preparados. Todavía no se oye ninguna nota, pero el músico que nos acompaña tiene una pregunta: ¿podría una melodía seguir siendo la misma aunque cambiara todo lo que la rodea? Vamos a escuchar la historia de un himno que encontró otra vida entre cuatro instrumentos de cuerda.

Músico: Estos atriles corresponden a dos violines, una viola y un violonchelo. Esa es la formación habitual de un cuarteto de cuerda. Cada instrumento tiene su parte y un registro propio. Cuatro personas pueden conversar musicalmente: una presenta una idea, otra la acompaña, y después intercambian funciones. La palabra cuarteto también puede nombrar la obra escrita para esa agrupación, aunque nuestra adaptación escolar utilice una flauta.

Guía: Haydn nació en Rohrau en mil setecientos treinta y dos. Durante muchos años trabajó al servicio de la familia Esterházy. Más tarde viajó dos veces a Inglaterra, donde tuvo importantes éxitos. Cuando escribió los cuartetos del opus setenta y seis, hacia mil setecientos noventa y siete, tenía sesenta y cinco años. Había acumulado una enorme experiencia, pero todavía buscaba nuevas maneras de organizar las ideas musicales.

Músico: Antes del cuarteto hubo una canción. La melodía se creó para un himno dedicado al emperador Francisco. El texto era de Lorenz Leopold Haschka. La Biblioteca Nacional de Austria explica que el encargo se relacionaba con el deseo de reforzar los sentimientos patrióticos en un tiempo de guerra. Según los testimonios de la época, el himno se cantó públicamente el doce de febrero de mil setecientos noventa y siete en numerosas ciudades de la monarquía.

Guía: Después Haydn llevó esa melodía al segundo movimiento del cuarteto que hoy llamamos Emperador, el tercero del opus setenta y seis. Ese nombre nos ayuda a recordar la relación con el himno, pero es un sobrenombre que se difundió más tarde. La serie de cuartetos fue encargada por el conde Erdödy. El encargo de los cuartetos y la creación del himno son historias relacionadas por la melodía; no son exactamente la misma petición.

La melodía que cambia de compañía

Cuarteto "Emperador" · 2. Lectura · Segunda parte

Músico: En ese segundo movimiento aparece un tema y después sus variaciones. Aquí Haydn conserva la melodía del himno y modifica lo que la acompaña. Además, la melodía va pasando entre los instrumentos. Es como reconocer a una persona cuando cambia de compañía: su rostro sigue siendo reconocible, pero la conversación que la rodea es distinta. Si escuchamos solamente la melodía, nos perdemos una parte del trabajo del compositor.

Guía: La diferencia entre mantener y cambiar se puede descubrir en clase. Una persona toca nuestra melodía de flauta y otra la acompaña con un pulso suave. Después probamos otro acompañamiento acordado, sin modificar la melodía. Preguntamos qué permanece y qué efecto produce lo nuevo. Será un experimento nuestro, no una reproducción de todas las variaciones de Haydn. Para conocerlas habrá que escuchar el cuarteto completo y seguir sus cuatro partes.

Músico: ¿Y cuándo se estrenó el cuarteto? Aquí hay que ser cuidadosos. Los documentos de mil setecientos noventa y siete mencionan que Haydn mostró nuevos cuartetos y que algunos se interpretaron en Eisenstadt. La edición crítica no permite convertir todos esos datos en una fecha única y segura de estreno de esta obra concreta. El doce de febrero corresponde a la primera interpretación pública documentada del himno, no a un estreno del Cuarteto Emperador.

Guía: Los cuartetos se publicaron después, entre mil setecientos noventa y nueve y mil ochocientos, en Viena y Londres. Un oyente y amigo de Haydn, Charles Burney, expresó su admiración por las nuevas ideas de esas obras. Ese detalle recuerda que tener una carrera larga no obliga a repetir siempre la misma fórmula. La experiencia también puede ayudar a imaginar caminos distintos con medios que parecen sencillos.

Músico: Ahora nuestros cuatro atriles tienen sentido. La melodía no necesita desaparecer para que aparezca una variación; puede cambiar su compañía. En la partitura escolar aprenderemos a darle forma y a respirar las frases. Después escucharemos cómo los instrumentos originales la rodean y se la pasan. Al terminar, podremos explicar dos cosas: qué hemos reconocido y qué nos ha sorprendido. Esa diferencia es una buena puerta para comprender la música de Haydn.

Palabras que ayudan

Cuarteto de cuerda: Agrupación habitual de dos violines, una viola y un violonchelo.

Tema: Idea musical que sirve de referencia para una obra o sección.

Variación: Presentación nueva de una idea musical que conserva una relación reconocible con ella.

Sobrenombre: Nombre adicional por el que se conoce una obra o persona.

La melodía que cambia de compañía

Cuarteto "Emperador" · 3. Comprensión lectora · Comprueba e interpreta

1. Explica los dos significados de «cuarteto» que aparecen en la lectura.

2. Distingue el encargo del himno del encargo de la serie de cuartetos.

3. ¿Qué se mantiene y qué cambia en las variaciones del segundo movimiento?

4. Explica la comparación de una melodía con una persona que cambia de compañía.

La melodía que cambia de compañía

Cuarteto "Emperador" · 3. Comprensión lectora · Relaciona y crea

5. Verdadero o falso: «El 12 de febrero de 1797 se estrenó con seguridad este cuarteto». Justifica.

6. Propón dos acompañamientos diferentes para una misma melodía y explica cómo compararías su efecto.

7. ¿Qué muestran la edad de Haydn y la admiración de Burney sobre la relación entre experiencia y creatividad?

Para saber más

Haydn-Haus Eisenstadt: vida y actividad del compositor
<https://haydnhaus.at/hausinfo/joseph-haydn/>

Biblioteca Nacional de Austria: encargo, texto y primeras interpretaciones del himno
<https://www.onb.ac.at/en/departments/department-of-music/200-years-of-the-department-of-music/sacred-relics-anton-schmid-and-joseph-haydns-original-manuscripts-for-the-imperial-anthem>

G. Henle Verlag, edición crítica: encargo, testimonios, publicaciones y sobrenombres del opus 76
<https://www.henle.de/media/b8/c1/ec/1690899704/9214-1690899704-sync.pdf>

Los Angeles Philharmonic: segundo movimiento y sus variaciones
<https://www.laphil.com/works/string-quartet-in-c-op-76-no-3-emperor>