

EL NACIONALISMO

ESPAÑOL

Rosario Jiménez Berlanga

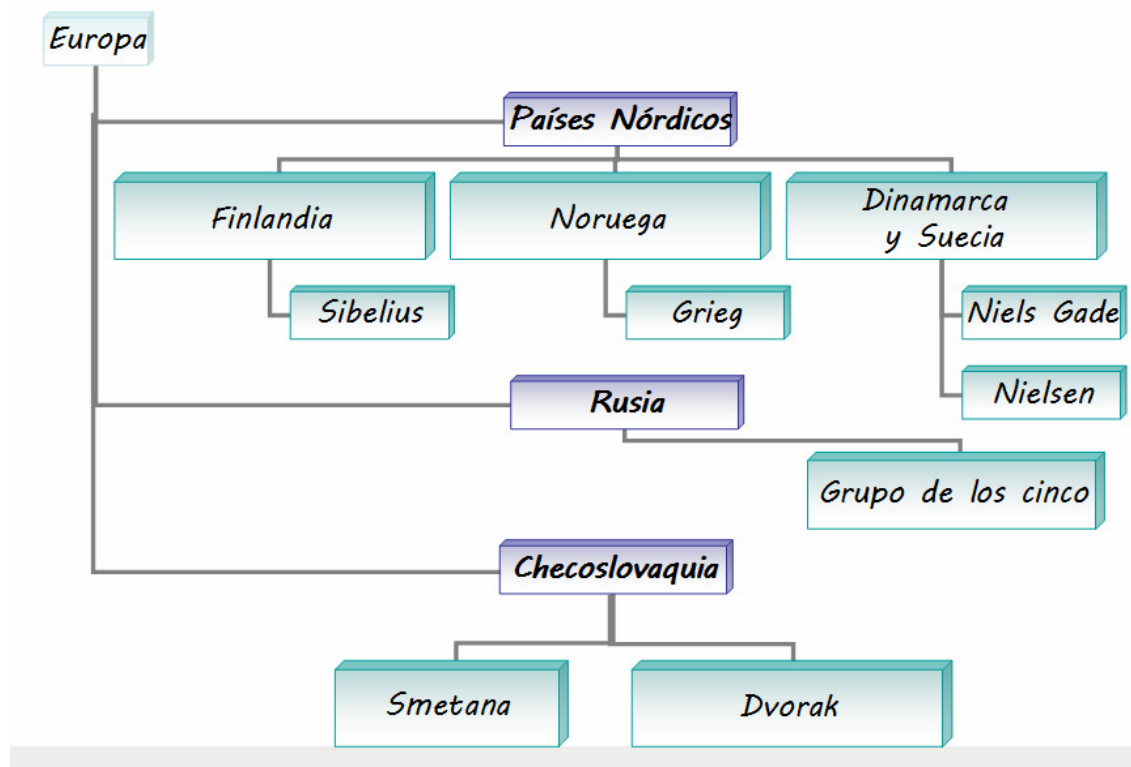
6°C

- Qué es el nacionalismo

El nacionalismo musical es el uso y la exaltación en cada nación de los ritmos, melodías y timbres que le son propios. Está muy ligado al folklorismo que es una corriente que defiende la música popular. Puede ser definido como el “apego de los naturales de una nación a ella propia y a cuanto le pertenece” (Martín Tenllado, 1989). Siguiendo a esta definición, el nacionalismo musical sería el uso y la exaltación en cada nación de los ritmos, melodías y timbres que le son propios. Por tanto, podemos hablar más de un tipo de ideología que de un estilo musical en sí mismo.

Históricamente surge como un movimiento social, político e ideológico que defendía la identidad nacional de España. Musicalmente, surge como una reacción ante la ópera italiana. El nacionalismo español se encuadra en la última mitad del S. XIX y en el S. XX. Llega a España más tardíamente que en otros países de Europa.

- El nacionalismo en Europa

- Contexto-histórico español

Hechos más importantes en la última mitad del S. XIX y el S. XX en España:

- Sexenio revolucionario (1868-1874); Isabel II, Amadeo I de Saboya y finaliza con la 1ª República 73-74
- Restauración de los Borbones con Alfonso XII (1875 -1885)
- En 1885 muere Alfonso XII y debido a la minoría de edad de su hijo, su madre María Cristina de Habsburgo es nombrada regente de España. A los 16 años Alfonso XIII es nombrado rey en 1902
- El desastre Cuba 1898, España pierde sus posesiones en América
- En 1923 se instaura la Dictadura de Primo de Rivera
- Segunda República (1931-1936)
- Guerra Civil (1936-1939)
- El Régimen Franquista (1939-1975)

- Desarrollo musical del nacionalismo español

El romanticismo español fue casi nulo. España estuvo totalmente influenciada por la ópera italiana durante el S. XIX y tardó más que otros países en despertar el sentimiento nacionalista. Ni en el ámbito operístico ni en el instrumental se consiguió nada más que copiar algo de material folklórico en las obras. No se llegó a utilizar propiamente esencias rítmicas, armónicas y modales del folklore español como base para la composición hasta finales del S. XIX y posteriormente S. XX.

Dos fueron los factores que influyeron en el nacimiento del Nacionalismo español musical:

- Las corrientes sinfónicas nacionalistas europeas que presionaban a España. Por ejemplo, el grupo de los cinco en Rusia (Balakirev, Cesar Cui, Moussorgsky, Borodin y Rimsky-Korsakov).
- La composición influenciada por temas españoles por parte de compositores extranjeros. Por ejemplo, la Rapsodia para orquesta "España" (1883) de E. Chabrier o "Capricho Español" (1887) de Rimsky-Korsakov.

De igual forma podemos distinguir dos etapas:

1. Etapa de Asimilación: lo representarían I. Albéniz y E. Granados.
2. Etapa de Madurez: representada sobre todo por M. Falla y Joaquín Turina.

Pero antes de hablar de estos autores hay que destacar las figuras de Felipe Pedrell y Francisco Asenjo Barbieri. Estos autores hicieron una labor importantísima en el estudio de la música española y fueron los responsables del renacimiento de una época musical brillante para España denominada nacionalismo.

Felipe Pedrell (1841-1922)

Nació en Tortosa donde se inicia en la música como niño cantor de la Catedral. En 1873 se instala en Barcelona como subdirector de una compañía de Ópera con la que hizo varios estrenos como por ejemplo "El último Abencerraje". En 1876 se marcha a Roma donde compone mucha música religiosa y en 1877 viaja a París para seguir desarrollando sus conocimientos musicales. En 1894 se instala definitivamente en Madrid donde trabaja como profesor del Conservatorio cargo que abandona en 1904 para instalarse en Barcelona y dedicarse de lleno a componer, dar clases, conferencias y escribir artículos y libros. Murió en 1922 en Barcelona.

Una de sus labores fue la creación de la musicología moderna española. Fue el primer músico que se encargó de estudiar la música tradicional o folclórica española (Etnomusicología). Gracias a su labor, los compositores españoles comenzaron a incluir temas, ritmos y escalas propias de esa tradición, creando lo que se conoce como nacionalismo musical español. Entre sus discípulos directos se encuentran, fundamentalmente, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Pedro Blanco, Joaquín Turina y Manuel de Falla.

Publicaciones importantes:

- "Diccionario técnico de la música" en el año 1894.
- "Diccionario biográfico y bibliográfico de músicos españoles" en el año 1897.
- "Cancionero musical popular español" en el año 1922.

Musicalmente destacan:

Las Óperas “El último abencerraje” (1874) y “Los Pirineos” (1893 - 1902) y en música de cámara el “Nocturno-Trío” Op. 55 (1873) para Violín, Violoncello y piano.

Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894)

Nació en Madrid en 1823, fue un compositor y musicólogo español, autor principalmente de zarzuelas. Considerado como el padre de la zarzuela y precursor del idioma musical español. Barbieri es honrado como el creador de un teatro musical auténticamente español. Barbieri compuso unas 60 zarzuelas y entre ellas destacan algunas obras plenas de ingenio y espíritu popular, como *Jugar con Fuego* (1851), *Los diamantes de la corona* (1854), *Pan y Toros* (1864) y *El barberillo de Lavapiés* (1874). Como musicólogo, su principal aportación fue la de haber publicado el Cancionero musical de Palacio, una de las joyas del repertorio hispano de los siglos XV y XVI. Murió en 1894 en Madrid.

- Primera Etapa: Asimilación del nacionalismo

Esta etapa coincide con la segunda mitad del S. XIX. En ella todavía se pueden apreciar características del romanticismo en la música. Todavía es un proceso en construcción representar la nación a través de la música. En esta etapa los mayores representantes son Isaac Albéniz y Enrique Granados.

Isaac Albéniz (1860-1909)

Será el primer fruto del nacionalismo español. Nace en Camprodón (Gerona). Fue un niño prodigio como pianista que realizó muchas giras de conciertos por Puerto Rico, Cuba, Argentina y Estados Unidos. Se casa en Barcelona en 1883 y se traslada al poco tiempo a Madrid en 1885, donde estudia con Pedrell que le convence de que se dedique a la composición y base sus obras en lo popular. En 1889 un rico banquero de Londres le paga para que ponga música a muchos de sus libretos: “Henry Clifford”, “El Rey Arturo”, etc. También hay que añadir las zarzuelas “Pepita Jiménez” y “San Antonio de la Florida”.

Su instalación definitiva en París en 1893 le permite dedicarse más a la composición. Todo París le adora y otros amigos como Debussy o Ravel

apoyarán sus composiciones. Por otra parte, será gran animador de los músicos españoles en París: Falla, Turina, etc.

De esta época data su obra pianística, que es lo más destacable de su producción. Entre sus principales obras hay que destacar “Danzas españolas”, “Recuerdos de Viaje”, las cinco piezas de “Cantos de España” y las doce impresiones en cuatro cuadernos de “Iberia”.

La obra más importante de toda su producción es Iberia que con sus ritmos, armonías y embriagadoras melodías reflejan totalmente el alma andaluza.

Albéniz falleció en Francia en Mayo de 1909 por una inflamación del riñón. A la muerte de Albéniz, su mujer Rosina le pidió a su gran amigo Granados que terminase la última obra de su difunto esposo "Azulejos". Granados la terminó de forma impecable de tal manera que resulta muy difícil distinguir donde acaba Albéniz y donde empieza Granados

Enrique Granados (1867-1916)

De padre cubano y madre gallega, cursó estudios de piano con Juan Baptista Pujol y de composición con Felipe Pedrell, en Barcelona, donde en 1883 ganó un primer premio de interpretación tocando la *Sonata en sol menor* de Schumann. En 1887 se trasladó a París para estudiar allí con el pianista Charles de Bériot; tuvo así ocasión de consolidar su amistad con Albéniz, que había sido condiscípulo suyo en Barcelona, y de entablarla con los músicos franceses más representativos del momento, como Fauré, Debussy, Ravel, Dukas, D'Indy y Saint-Saëns.

A los 22 años, en 1889, regresó a Barcelona y, tras un brillante concierto, sentó su fama de virtuoso pianista, y enseguida, interpretando sus propias obras, también de compositor. Pero el gran reconocimiento de su talento musical llegaría como consecuencia del estreno en Madrid, en 1898, de su ópera *María del Carmen*, por lo que la reina María Cristina le otorgó la Cruz de Carlos III. En 1900 fundó en Barcelona la Sociedad de Conciertos Clásicos, y un año después, la Academia Granados destinada a la enseñanza del arte pianístico.

Hito culminante de su obra para piano es la suite *Goyescas*, inspirada en algunos cuadros de Goya y estrenada en Barcelona el 11 de marzo de 1911. En 1916 había quedado adaptada y transformada en la ópera *Goyescas*. Ese mismo año se presentó la obra en la Ópera del Metropolitan de Nueva York.

Para tal acontecimiento, Granados y su esposa Amparo se desplazaron a Estados Unidos, donde el compositor tuvo ocasión de ofrecer un recital en la Casa Blanca ante el presidente Wilson.

De regreso a Barcelona vía Londres, el barco en que viajaban, el vapor británico Sussex, fue torpedeado el 24 de marzo de 1916 por un submarino alemán que aparentemente lo confundió con un barco minador cuando atravesaba el Canal de la Mancha . A pesar del caos reinante, Granados consiguió en un primer momento ponerse a salvo en uno de los botes salvavidas del Sussex. Sin embargo, pocos minutos después divisó a su esposa entre las olas a cierta distancia del bote, y saltó al agua en un intento desesperado por salvarla. Desgraciadamente su sacrificio fue inútil, y ambos perecieron ahogados. Irónicamente, Granados había tenido pánico durante toda su vida a los viajes en barco, queriendo el destino que muriese durante la que fue su primera y última travesía.

- Segunda Etapa: La maduración del nacionalismo

La segunda etapa se corresponde ya con el siglo XX y ya se van apreciando las diferencias con las características del romanticismo. La música instrumental comienza a tener su propia personalidad. Los mayores representantes de esta etapa son Manuel de Falla y Joaquín Turina.

Manuel de Falla (1876 - 1946)

Con Falla la música instrumental española adquirirá personalidad propia y culminará el nacionalismo genuinamente español. Manuel de Falla nace en Cádiz en 1876, lugar donde aprende sus primeros conocimientos musicales. Con 14 años se marcha a Madrid donde estudió piano y se encontró con Pedrell que le orienta definitivamente en la composición hacia el camino del verdadero nacionalismo.

Su primera obra de importancia será “La vida breve” que obtendrá el Premio de la Academia de Bellas Artes en 1905. Entre 1907 y 1914, Falla se instalará en París. Allí traba gran amistad con Debussy y Ravel quienes les mostrarán los caminos del impresionismo y Albéniz le empujará hacia el Nacionalismo Español. El estreno de la Vida Breve en París le otorgara toda su fama y el cariño del público parisino.

Ya en su vuelta a Madrid, debido a la primera guerra mundial, producirá las obras andalucistas que más fama le han dado: “Noches en los jardines de España”, “El amor brujo” y “El sombrero de tres picos”. Su última obra de estilo andalucista será “Fantasía Bética” para piano.

Muertos sus padres en 1919, Falla se retirara a la soledad y silencio de Granada. Allí alternará la composición, el silencio y la meditación con algunas giras de conciertos que de vez en cuando realiza por Londres., París, etc. En esta etapa tiene un estilo más austero que queda patente en su obra “El Retablo de Maese Pedro” En 1939 se traslada a Buenos Aires y allí muere en enero de 1947. Sus restos serían trasladados a la Catedral de Cádiz en cuya cripta reposan.

Joaquín Turina (1882-1949)

Nacido en Sevilla, Dejó la medicina por la música. Estudió en Madrid donde conoció a Falla con quien se encontrará de nuevo en París hacia 1907. Por consejo de Albéniz y de Falla dejó la línea del wagnerianismo que seguía en la Schola Cantorum de París para afiliarse a la tendencia andalucista de Falla. Vuelto a España, al comienzo de la primera guerra Mundial, residirá en Madrid donde será concertador del Teatro Real, catedrático de composición del Conservatorio, crítico musical y Comisario de la música.

Como pianista compuso para este instrumento obras interesantes en forma de cuadros breves que respiran un intimismo impresionista y conciertos con resabios románticos: “Tarjetas postales”, “Recuerdos de mi rincón”, “Danzas Gitanas”, etc. En esta misma línea se desenvuelve su música de cámara, por ejemplo “La oración del torero, y la vocal, por ejemplo “Canto a Sevilla”. Es en la orquesta donde encuentra el mejor medio de expresión. Después de su primer triunfo, “Procesión del Rocío” (1913), seguirán la “Sinfonía Sevillana” y “Danzas Fantásticas”, como las más importantes. Falleció en Madrid en el año 1949.

- Ejemplo de nacionalismo en Málaga: Eduardo Ocón

Nació el 12 de enero de 1833 en la Calle Pilar de la localidad axárquica de Benamocarra. Su familia era de origen humilde; su padre, Francisco Ocón López, era cerrajero y pronto se instalaron en Málaga junto con su madre, María de los Dolores Rivas Román y sus cinco hermanos de los cuales Eduardo era el tercero. Entre sus hermanos se encuentra el pintor Emilio Ocón y Rivas.

Comenzó su carrera musical muy joven en la Catedral de Málaga bajo la tutela del maestro de capilla Mariano Reig. Allí aprendió solfeo, armonía, contrapunto, fuga y composición; pero también aprende a tocar el órgano y el piano. En 1948 fue nombrado ministro del coro de la Catedral tras su petición de la plaza vacante que resultó de la renuncia que hizo D. Carlos León, labor a la que renunció mediante un acuerdo con fecha de 18 de enero de 1854 para dedicarse a la docencia, la composición y la organización e interpretación de actos musicales.

Con 21 años, en el año 1854, obtiene por oposición la plaza de segundo organista de la Catedral de Málaga. En este puesto permanece hasta 1867 y en este período se dedica a componer obras como *Motete al Santísimo* (1854), *Motete en Honor de la Inmaculada Concepción de María* (1856) y *Quam Pulchri Sun* (1856). Otras obras importantes son *Cantata*, compuesta en 1857 con motivo del nacimiento de Alfonso XIII y la zarzuela *El grito español*, en colaboración con el dramaturgo Ramón Franquelo. El *Miserere* es una obra religiosa y la *Rapsodia andaluza Op.9*, dentro de la corriente denominada "pintoresquismo musical", han sido destacadas producciones de Eduardo Ocón. Con 34 años marcha a París, donde permanece 3 años y donde conoce al François Joseph Fetis y a Charles François Gounod. Allí consigue una plaza como promotor de canto en las Escuelas Comunes. En 1870 regresa a Málaga, el mismo año que contrae matrimonio con la alemana Ido Borchardt, con quien tiene tres hijos: Eduardo, Ida y Cecilio.

En Málaga asume la dirección de la Sociedad Filarmónica de Málaga, fundada en 1869 donde impulsa la creación de una escuela de música en 1871 donde se dan clases de solfeo y violín, que es el punto de partida del Conservatorio de la ciudad que sería fundado diez años después: el Real Conservatorio "María Cristina" de Málaga en honor a la Reina, inaugurado el 15 de enero de 1880 en el antiguo convento franciscano de San Luis el Real (hoy Sala María Cristina) y dirigido por el propio Ocón. De nuevo ofrece sus servicios en el coro y en la orquesta de la Catedral y en otras funciones. En 1879 es nombrado Académico de Música en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y es nombrado Socio Honorífico de la Sociedad de Conciertos de Málaga y de la de Madrid.

Fallece el 28 de febrero de 1901 a causa de una pulmonía gripal y fue enterrado en el Cementerio de San Miguel. Su nieta donó gran parte de su legado a la Obra Cultural de la Caja de Ahorro de Ronda (hoy Unicaja) reunido en el Fondo Ocón.

- *Generaciones posteriores*

El nacionalismo sigue estando presente pero ahora es reivindicado de una forma más abstracta. Podemos distinguir dos generaciones en las que destacan distintos compositores:

- Generación del 27: Ernesto Halffter y Rodolfo Halffter
- Generación del 51 "Nueva Vanguardia": Luis de Pablo, Cristóbal Halffter, Manuel del Castillo y Antón García Abril.

Aunque nos hemos centrado en los más importantes, son numerosos los compositores españoles que destacan por inspirarse en su nación para sus obras. Como ejemplo de ello podemos nombrar los siguientes compositores y las siguientes obras:

- Pablo Sarasate - Romanza Andaluza
- Francisco Tárrega - Recuerdos de la Alambra
- Joaquín Rodrigo - Concierto de Aranjuez

- *Bibliografía*

-Pérez, M. (1980) *El universo de la música*

-Martín Tenllado, G. (1989) *El nacionalismo español: Eduardo Ocón*

-http://es.wikipedia.org/wiki/Felip_Pedrell

-http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Granados

-<http://club.telepolis.com/darnil/Historia/sxix0.htm>