

MANUEL DE FALLA y *EL AMOR BRUJO*

Manuel de Falla y Matheu nació en Cádiz en 1876. Sus primeros maestros de Música fueron su madre y su abuelo; inició los estudios de piano a la edad de nueve años. Más tarde ingresó en el Conservatorio de Madrid. Uno de sus maestros fue Felipe Pedrell, padre del nacionalismo musical español. La influencia de Pedrell sería fundamental en la trayectoria compositiva de Falla. Nuestro compositor obtendría en 1889 el primer premio de piano otorgado por el conservatorio de la capital.

En 1904 La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando convoca un concurso para premiar una "ópera española en un acto", al que Falla decide presentarse con *La vida breve*. En 1907 se traslada a París; allí trató con los mayores representantes del movimiento musical de vanguardia: Claude Debussy, Maurice Ravel, Paul Dukas o el español Isaac Albéniz, entre otros. La influencia de estos autores se dejó notar poco después en una de sus obras, *Noches en los jardines de España*, que pese a ser española presentaba ciertos apuntes de impresionismo en su instrumentación. Pero su madurez creativa llegará cuando abandone París tras el estallido de la Primera Guerra Mundial.

Regresa a Madrid en 1914 y compone sus obras más célebres: los ballets *El amor brujo* y *El sombrero de tres picos* las *Siete canciones populares españolas para voz y piano*, la *Fantasia bética para piano* y *Noches en los Jardines de España*.

Su estilo fue evolucionando desde el nacionalismo folclorista que revelan estas primeras partituras, inspiradas en temas, melodías, ritmos y giros andaluces o castellanos, hasta un nacionalismo inspirado en la tradición musical del Siglo de Oro español y al que responden la ópera para marionetas *El retablo de maese Pedro* y el *Concierto para clave y cinco instrumentos*. En estas últimas composiciones su estilo fue haciéndose más austero y conciso.

En 1940 y antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Manuel de Falla decide trasladar su residencia a Argentina. Los últimos años de su vida los pasó trabajando en la que consideraba había de ser la obra de su vida: la cantata escénica *La Atlántida*, sobre un poema de Jacint Verdaguer, en el que veía reflejadas todas sus preocupaciones filosóficas, religiosas y humanísticas. La partitura quedó inconclusa y la reconstrucción fue encargada a su alumno Ernesto Halffter.

EL AMOR BRUJO

El Amor Brujo, ballet compuesto en 1915, fue un encargo de la bailarina gitana Pastora Imperio al escritor Gregorio Martínez Sierra, con la condición de que pudiera colaborar con el maestro Manuel de Falla. Pero Falla decidió hacer de esta idea un proyecto mucho más ambicioso, representativo de la cultura y el alma gitana española, concebido a modo de ballet en un acto.

Esta obra relata la historia de amor entre la gitana Candelas (poseída por el espíritu de su antiguo amante fallecido) y Carmelo, quien busca la ayuda de Lucía para alejar de su amada la sombra de su amante muerto. Candelas se ve obligada a recurrir a toda clase de conjuros para deshacer el embrujo. Afortunadamente Lucía, otra joven gitana, logra seducir al fantasma, con lo que Carmelo y Candelas logran poner fin al sortilegio y dar rienda suelta a su amor.

Es una obra impregnada de arte folclórico español, con elementos gitanos y flamencos, como por ejemplo el cante jondo. La frescura y carácter de la partitura de Falla son el resultado de su esfuerzo para fundir el elemento musical andaluz y el elemento gitano. Con esta obra la música clásica europea acoge por primera vez la música gitana, y lo que hace de este ballet una obra maestra es la destreza de Falla en utilizar trozos melódicos populares evitando el decorativismo amanerado.

FRAGMENTOS DE *EL AMOR BRUJO* DE MANUEL DE FALLA

Danza ritual del fuego

Ritmo: Binario / Ternario _____

Temas melódicos:

Tema A interpretado por el _____ solista y repiten los _____

Tema B a cargo de las _____ en matiz ff / pp y repiten las _____ en f / p

Forma: Binaria (AB) / Ternaria (ABA) / Estrófica (AAA) _____

¿Distingues una sección conclusiva o **coda**? _____

¿Observas algún cambio de **velocidad**? _____ ¿En qué momento? _____

Canción del fuego fatuo

El fragmento presenta una sección introductoria a cargo de la _____.

La voz solista es masculina / femenina _____ y aguda / grave; _____ se trata de una soprano / contralto _____.

Ritmo: Binario / Ternario / Libre _____

Forma: Estrófica / Binaria / Ternaria _____

Texto:

Lo mismo que er fuego fatuo,
Lo mismito es er queré, (bis)
Le juyes y te persigue,
Le yamas y echa a corré.
Lo mismo que er fuego fatuo,
Lo mismito es er queré.

Malhaya los ojos negros
Que le alcansaron a ver!, (bis)
Malhaya er corasón triste
Que en su llama quiso ardé!
Lo mismo que er fuego fatuo,
Se desvanece er queré!

Federico Sopena dijo que en esta obra “*brilla la fuerza de la inspiración rítmica, la transcendencia de la danza popular no copiada sino "recreada" genialmente.*”