

Explicación de "Las cuatro estaciones" de Antonio Vivaldi

by Ángeles Saavedra - miércoles, julio 28, 2010

https://vinculando.org/articulos/antonio_vivaldi_explicacion_a_las_cuatro_estaciones.html

Antonio Lucio Vivaldi (Venecia, 4 de marzo de 1678 – Viena, 28 de julio de 1741) fue un compositor y músico del Barroco tardío, uno de los pináculos del Barroco, de la música occidental y de la música universal, su maestría se refleja en haber cimentado el género del concierto, el más importante de su época.

Era apodado *il prete rosso* (“el cura rojo”) por ser sacerdote (católico) y pelirrojo. Compuso unas 770 obras, entre las cuales se cuentan 477 conciertos y 46 óperas.

Escucha Las cuatro estaciones de Vivaldi mientras lees:

Director: Herbert Von Karajan. Berlin Philharmonic Orchestra

Vivaldi amó la vida intensamente, para perpetuar la profunda emoción que la transformación de la naturaleza le despertaba, creó los conciertos para violín llamados Las Cuatro Estaciones, dejando por escrito de su puño y letra

en el original de la partitura la descripción de las más bellas escenas de la Primavera, El Verano, El Otoño y El Invierno, cada uno de estos conciertos consta de tres movimientos, dos rápidos separados en contraste con un lento y expresivo, las escenas más descriptivas son los movimientos.

Primavera

Después de un largo invierno en el que la nieve cubre de blanco el gran paisaje, surge la primavera como una explosión de colorido, las flores, las mariposas y el canto de los pájaros inicia con un himno de alegría con que se recibe esta bella estación.

Los pájaros se suman a la alegría general con sus trinos y gorjeos (tres violines solistas) A lo lejos se escucha el suave murmullo del arroyuelo de aguas cantarinas, también en primavera hay terribles aguaceros que se anuncian con el relámpago y el trueno.

El segundo movimiento dibuja una escena donde un pequeño pastorcillo se ha quedado dormido, el viento suave produce un hermoso murmullo y el violín solista describe el sueño tranquilo dulce y apacible del pastorcillo.

En el tercer movimiento se describe una fiesta pastoral, alegría de cantos y bailes jubilosos por la llegada de la primavera.

Verano

Es la estación del calor, Vivaldi nos dice que las altas temperaturas afectan tanto a los hombres como a los animales con una sensación de pesadez y sopor que describe musicalmente de esta manera, también nos describe como el cu-cú en las noches cálidas de verano canta rítmicamente escuchemos también el canto lánguido de una alondra en el cálido atardecer del verano.

En el segundo movimiento un campesino ha vuelto al hogar, después de una ardua jornada de trabajo, cansado trata de dormir pero un trueno en el cielo anuncia una tempestad, que interrumpe el sueño, esta escena se repite varias veces y se une al tercer movimiento que describe las fuerzas de la naturaleza desatadas en una terrible tempestad.

Otoño

El otoño es un concierto lleno de alegría porque nos habla de la época de la cosecha, y cuando se siembra buena semilla se obtienen buenos frutos y esto es motivo de gran felicidad.

De pronto se interrumpe toda la alegría y cambia el ritmo de la música y se oye una quieta melodía. En las fiestas siempre hay alguien que come y bebe demasiado y luego busca un rinconcito donde dormir una siesta tranquilamente.

En el Otoño las hojas de los árboles se van secando poco a poco y cuando ya están muy secas, impulsadas por la caricia del viento, se desprenden y caen para formar una alfombra crujiente al ser pisada. El clavecín interpreta una melodía que nos hace imaginar la caída caprichosa de las hojas secas.

Tercer movimiento. Ir de cacería era el deporte favorito en la época de Vivaldi. Una alegre y juguetona melodía nos habla de los cazadores que reunidos al amanecer entre risas y bromas se disponen a iniciar la gran cacería. El violín solista acompañado del primer cello de la orquesta imitan el sonido del cuerno de caza y así se suceden una serie de diálogos entre el violinista y la orquesta que describen la aventura de encontrar, perseguir y alcanzar una presa.

Invierno

Las primeras notas nos describen con un ritmo suave y persistente la lenta caída de los copos de nieve y en el trino rápido de los violines el castañear de dientes provocado por el intenso frío. Escuchemos ahora una ráfaga de viento que agita la caída de los copos de nieve en el primer solo del violín. Poco a poco aumenta la fuerza de la música para desembocar en un tema grandioso.

Segundo movimiento se llama La Lluvia. Nos habla de un hombre que se encuentra feliz a salvo del intenso frío junto al calor de su chimenea mientras observa como los cristales de su ventana son golpeados por las gotitas de una lluvia de invierno, escuchemos el rítmico golpeteo, sobre este ritmo el violín solista canta una bella melodía que describe la felicidad y el calor del hogar.

Tercer movimiento Después de un primer solo de violín aparece la orquesta imitando una suave ráfaga de viento que crece poco a poco hasta alcanzar gran fuerza, al terminar llega la terrible tempestad invernal donde el choque de las vientos del Mediterráneo y las ventiscas del Norte son interpretados por el violín solista y Orquesta que terminan en un final grandioso.

“Tal es el invierno pero tiene también grandes bellezas.” Con estas palabras termina Antonio Vivaldi su gran creación el ciclo de las Cuatro Estaciones.

Notas:

* Dirección y producción. Sección de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Coyoacán, 2000.

Imagen de OwlGem