

Introducción

La causa de que me halla decidido por hacer un trabajo sobre Vivaldi y no sobre cualquier otro compositor, es que quizá sea el compositor del que más cosas sé. Además me parece una persona interesante, al igual que sus obras.

Y el que halla optado por comentar las cuatro estaciones es motivo de que son los conciertos más conocidos de este compositor en la actualidad.

Bueno, espero que este trabajo resulte divertido y curioso para todo aquel que lo lea, puesto que me ha llevado un rato largo hacerlo.

La época de Vivaldi

Vivaldi vivió su época de mayor éxito alrededor del año 1720, una época en la que la República Veneciana se hallaba en su recta final. Vivaldi se protegió de los conflictos que esto provocó refugiándose en territorios eclesiásticos, en principados...

En general, la década de 1720 fueron unos años especialmente ricos para la música europea con compositores como Bach, Handel, Alessandro, Domenico Scarlatti, François Couperin, Rameau, Dandrieu, Clérambault, Marcello...

Vida

Vivaldi nació en Venecia el 4 de marzo de 1678. Era hijo de un panadero, que más tarde se hizo violinista y compositor, Juan Bautista. Su padre fue su primer maestro. Hay quién dice que Legrenzi (otro compositor italiano) fue también maestro suyo durante su infancia. A los 25 años fue ordenado sacerdote y profesor de violín en el Conservatorio de la Pieta, que era un orfanato y escuela a la vez para niñas perteneciente a la iglesia. Al año siguiente tuvo que renunciar a la profesión de sacerdote porque padecía asma. A los 34 años obtuvo el título de compositor. Dos años más tarde, en 1718, comenzó a hacer giras por toda Italia y otros países europeos como Alemania, Holanda y Austria. Pronto se hizo famoso en toda Europa por su habilidad con el violín y sobre todo gracias a su música instrumental, que hizo con los solistas, los coros y la orquesta del Conservatorio de la Pieta.

Vivaldi fue un hombre rico, pero poco a poco acabó cayendo en la pobreza. Murió el 28 de julio de 1741 durante una visita a Viena, donde fue enterrado en el cementerio de los pobres.

Obras más importantes

Vivaldi produjo tal cantidad de obras que hubo quién dijo que hacía piezas musicales del mismo modo que un panadero hacía barras de pan. Nada más y nada menos que 554 composiciones, la mayoría son conciertos pero hay también sonatas, sinfonías, oratorios, óperas...

Como ya he dicho antes, la música que le dio fama a Vivaldi fue en gran parte la música instrumental, para la que utilizaba sobre todo instrumentos de cuerda, entre los que destaca el violín; utilizó también otros instrumentos como el oboe.

Utilizaba la forma a tres tiempos para sus conciertos, que consiste en una primera parte rápida (allegro) una parte lenta intermedia (adagio) y una última parte rápida (allegro) Entre las obras instrumentales destacan: *L'Estro armónico* (La fantasía armónica), *Il cimento dell'armonia e*

dell'invenzione (El fundamento de la armonía y la invención) y *La Stravaganza* (La Extravagancia).

El diccionario Espasa afirma que Vivaldi fue el creador del concierto para solista, pero yo no me atrevo a afirmar con rotundidad este hecho puesto que ese es el único libro (de entre todos los que he consultado) donde se mienta tal concepto.

Este compositor también realizó música vocal, oratorios, composiciones sacras y cantatas de cámara. Entre las obras de música vocal destacan: *Juditha triumphans* (oratorio), *Gloria*, *Magnificat* y *Laudate pueri*.

Compuso además música teatral, 46 óperas. Ejemplo de ella son obras como: *Ottone in Villa*, *Orlando finto pazzo*, *Il Giustino*...

Las Cuatro Estaciones y el concierto de la Primavera

Las Cuatro Estaciones son los cuatro primeros conciertos de una obra de doce titulada *Il cimento dell'armonia e dell'invenzione* (el fundamento de la armonía y la invención). Es una obra cuya música es de tipo instrumental. Los conciertos son de tres tiempos, es decir, la primera parte es rápida (allegro), la segunda es lenta (adagio) y la tercera es rápida (allegro).

Personalmente opino que lo más atractivo de las Cuatro Estaciones es la forma de imitar los sonidos de la naturaleza con los instrumentos: creo que es lo que realmente hace de ellas una verdadera obra de arte, algo sorprendente.

La Primavera

Es el primer concierto. Sigue el esquema de tres tiempos, pero la parte intermedia no es adagio sino largo. Está realizada con instrumentos de cuerda, especialmente violín, viola, violoncelo y contrabajo.

Realmente, el concierto es una descripción de la primavera; el despertar, el canto de los pájaros, el murmullo de las aguas, la tormenta, los pájaros que vuelven a cantar al cesar la tormenta... Todo esto pertenece a la parte rápida del concierto (allegro). La intensidad varía en cada uno de los fragmentos de una parte, por ejemplo, el primer fragmento, el despertar, comienza con una intensidad fuerte (forte) y poco a poco se va suavizando hasta llegar a ser suave (piano); y al momento se vuelve a repetir lo mismo la intensidad es forte de nuevo y acaba con una intensidad piano.

La segunda parte del concierto es muy lenta (largo) y además es muy suave (pianísimo) durante toda su interpretación. Se pretende imitar con los instrumentos el susurro de las hojas de los árboles, los ladridos de un perro y el ambiente de tranquilidad que rodea a un pastor dormido.

La tercera y última parte, al igual que la primera es un allegro. La intensidad va variando durante la interpretación. Sucede lo mismo que al comenzar el concierto, al principio es forte y después la música se va suavizando hasta llegar a ser piano. Este proceso se vuelve a repetir otras dos veces dando fin al concierto de primavera.

Influencias de Vivaldi

(Cuando digo influencias no me refiero a la gente que influyó sobre Vivaldi, sino a la gente sobre la que influyó el mismo).

Los conciertos de Vivaldi se convirtieron en modelo de toda Europa. No solo sus conciertos también la gran habilidad que tenía para manejar el violín, las nuevas técnicas que inventó para manejarlo.

Mucha gente iba a pedirle consejo. Gente como Carlo Tesserini, Guiseppe Fedeli, G. B. Somis, Pisendel... Bach, no fue a pedirle consejo, pero estudió su obra, adoptó la forma a tres tiempos que Vivaldi utilizaba e incluso transcribió algunas de sus obras. Handel, también adoptó alguno de los estilos de Vivaldi, como los conciertos a tres tiempos. Pero Vivaldi no influyó únicamente sobre la gente de su época, un siglo más tarde sus obras volvieron a ser recordadas por Mendelssohn.

Consecuencias de las obras de Vivaldi

Este apartado es bastante parecido al anterior, todo lo que puedo decir es que:

- Inventó nuevas formas de manejar el violín.
- Diseñó, o al menos fue uno de los primeros en utilizar la forma a tres tiempos.
- E introdujo, o fue uno de los primeros en introducir el instrumento solista en la orquesta.

Conclusión

Vivaldi fue un personaje importante y determinante para la historia de la música, por eso todo el mundo debería saber un poco más de él y de su música.

Bibliografía

Diccionario Biográfico de los Grandes Compositores de la Música, Enciclopedia Universal Nauta, Enciclopedia Microsoft Encarta 98, Enciclopedia Interactiva 97, diccionario El Pequeño Espasa, La Gran Música y consultorio didáctico Áreas (Historia).