

COMENTARIO DE

"LOCH NESS"

(**Johan de Meij**)

INDICE:

- * Biografía
- * Introducción a "Lago Ness"
- * Sistema de Notación Musical
- * Comentario de la obra –Loch Ness–
 - + El lago en la oscuridad
 - + El Castillo Urquhart
 - + Inverness; gaiteros y turistas
 - + Una Tormenta
 - + Conclusión
- * La obra del éxito: Sinfonía N° 1 "El Señor de los Anillos"
- * Partitura

JOHAN DE MEIJ

Nació el 23 de Noviembre de 1953 en Voorburh, Holanda. Recibió su educación musical en el Real conservatorio de La Haya, donde estudió dirección de banda y trombón. Después de su graduación, se ganó una reputación internacional como arreglista de música clásica y popular. Su primera composición para banda sinfónica, la Sinfonía número 1 "**El señor de los anillos**" basada en el libro del mismo nombre de Tolkien. Con esta obra obtuvo el primer premio, dotado con diez mil dólares, en el concurso de composición internacional de bandas de viento celebrado en Chicago en 1989. En noviembre del año siguiente la sinfonía fue premiada con dieciocho mil dólares entregados por el fondo de compositores holandeses. La Sinfonía número dos fue finalista en el XIV concurso internacional de composición celebrado en 1993 en la ciudad de Corciano, Italia, y recibió la mención de honor del jurado. Johan de Meij es un músico versátil y además no es

solamente un compositor–arreglista, sino que es también participante como trombón y magnífico intérprete en varios conjuntos, tales como la Banda Sinfónica de Amsterdam (Amsterdam Wind Orchestra), orquesta de Volharding y el Cuarteto de Trombones de Amsterdam. Participó con el Dutch Brass Sextet durante catorce años, y hoy día es uno de los más prestigiosos conjuntos de música contemporánea de metal en toda Europa. Johan de Meij cada vez es más invitado como director para dirigir sus propias obras. En 1993 dirigió en Japón, Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, Alemania, España e Italia.

INTRODUCCIÓN A "LAGO NESS"

Lago Ness fue encargada a Johan de Meij en el año 1989 para el Festival Internacional de Música de Uster (Festliche Musiktage Uster), Suiza. El subtítulo es "Una fantasía escocesa". En verdad está catalogada como una de las obras más importantes para banda sinfónica, debido a su dificultad interpretativa, pero sobre todo, al colorido maravillosamente logrado por Johan de Meij. Una de las innovaciones para este tipo de agrupaciones es la utilización del *piano*, no como solista, sino como un instrumento más que ayuda a dibujar el cuadro. La *máquina de viento*, ya utilizada por Respighi o Richard Strauss, aparece como el piano, de forma opcional para aumentar el realismo de lo que pretende transmitir el autor. Aparentemente parece que la gran dificultad que esta obra reside en la tormenta, ya que la velocidad con que transcurren las notas es de vértigo, pero la verdad es que lo más difícil es, anecdóticamente, está en la parte lenta. Crear este clima de misterio es muy difícil, y quizás la nota más importante está, para mi forma de ver, en el primer acorde que realizan en el cuarto compás los instrumentos graves de la banda. La percusión y las trompas juegan un papel decisivo en toda la obra (algo común en casi toda la producción del autor). Aquí el autor juega continuamente con el contraste entre lo misterioso y desconocido, de la tradición que rodea a la historia del Lago Ness, y el realismo y lo popular de la vida actual, unido de una forma en que se ve un todo, estampado en el mismo tiempo, en la misma época, y visto con los mismos ojos: el de un forastero que percibe por primera vez el Lago y sus alrededores en el transcurso de un día: un lago del que conoce la leyenda, pero que en realidad no cree el misterio de la existencia de un monstruo, visto a una hora en la que el sol aún no ha salido y la niebla lo rodea todo. A medida que aparece la luz del sol, la niebla se levanta y empieza a maravillarse con el entorno verde que rodea al lago. Realiza una breve excursión en la que visita el castillo **Urquhart**, y del que queda impresionado. En sus proximidades, en el pueblo de **Inverness**, hay una fiesta en la que se reúnen numerosos gaiteros, pero se estropea por una gran tormenta en la que se vuelve todo caótico. Después de observar la belleza de una tormenta en un lugar desconocido y lleno de misterio, concluye con que ese misterio es algo que da belleza al paisaje. La *leyenda* del Lago Ness embellece el lago y a su entorno, y hace que la percepción de la gente sea distinta, haciendo del lugar algo único en el mundo. Sin duda Johan de Meij ha hecho una gran aportación a la música descriptiva, en forma de poema sinfónico, y a los amantes de la música en general.

NOTACIÓN MUSICAL

El sistema de notación musical utilizado en esta obra es el llamado tradicional o común, por ser el más empleado. Los nombres de los instrumentos están en inglés y ésta es su traducción:

- * Piccolo Flautín
- * Flute Flauta
- * English Horn (E.H.) Corno Inglés
- * Bassoon Fagot
- * Eb Clarinet Requinto
- * Bb Clarinet Clarinete

- * Bass Clarinet Clarinete Bajo
- * Alto Sax Saxofón Alto
- * Tenor Sax Saxofón Tenor
- * Baritone Sax Saxofón Barítono
- * Horn Trompa
- * Cornet Fliscorno
- * Trumpet Trompeta
- * Trombone Trombón
- * Barítone Bombardino
- * Basse Tuba
- * String Bass Contrabajo
- * Timpani Timbales
- * Suspended Cymbal Plato Suspendido
- * Bass Drum Bombo
- * Templeblock Caja China
- * Bell Tree Campanillas de tubo
- * Snare Drum Caja
- * Cymbals Platillos
- * Bells Glockspiel
- * Vibraphone Vibráfono
- * Tubular Bells Campanas
- * Wind Machine Máquina de viento

Hay un total de 32 filas de pentagramas agrupados de la siguiente manera:

MADERA

- Familia de las flautas, oboes y fagotes (5)
- Familia de los clarinetes (6)

– Familia de los Saxofones (4)

METAL

– Familia del metal agudo o melódico (6)

– Familia del metal grave y contrabajo (5)

PERCUSIÓN

– Familia de la percusión (4)

PIANO

Términos interpretativos:

Echo eco

Sord sordina

Gliss glissando

Cue defecto

Str.mute (Straight Mute) es un tipo concreto de sordina para trompetas.

COMENTARIO DE LA OBRA

* El lago en la oscuridad (The Lake at Down)

La obra comienza a tiempo de *lento misterioso*, con un *trémolo* pianísimo de plato suspendido, golpeado con mazas de timbal, y bombo, queriendo imitar una ligera corriente de aire, un murmullo en la noche. En el cuarto compás entran los instrumentos más graves de la banda para introducirnos en las profundidades del lago. La ejecución de estos primeros compases es sumamente difícil, ya que ninguno de los instrumentos debe sobresalir más que otro; tiene que haber un perfecto empaste para no oír ni trombones, ni tubas,... si no las profundidades del misterioso lago. En el compás 13 suena un solo de trompa, a la que contesta otra con sordina, queriendo dar un aire de nobleza al paisaje, al entorno que rodea al lago, quizás como adelanto al compás 30. El acompañamiento grave realiza un cambio notable en el compás 22; se vuelve todo mas concreto, a medida que el *tempo* va aumentando progresivamente hasta el compás 36. Estos ocho compases (22–30) son un enlace de la descripción del lago (centro de interés) con la descripción del paisaje que se empieza divisar con la luz del día.

* El Castillo Urquhart (Urquhart Castle)

En el compás 34 flautas, oboes y clarinetes introducen un aire escocés (imitando quizás a las gaitas) que pronto variará en el compás 38 hacia un aire más típico de la música militar inglesa. Este tema que dura hasta el compás 55, interpretado por la familia grave del metal, quizás nos recuerde a Elgar en sus marchas de *Pompa y Circunstancia*, o a los típicos *tríos* de las marchas militares. Todo este color nos sitúa en un entorno cada vez más claro y más alegre a partir del compás 55, en el que se repite el tema en cuestión, pero ahora con los instrumentos agudos de la banda.

En el compás 63 se introduce otro acento misterioso, pero no un misterio de miedo como antes, sino un

misterio de grandeza ante algo realmente imponente, como es el castillo Urquhart. Esta grandeza llega a su *clímax* en el compás 72, donde se repite el tema de aire inglés, pero esta vez potenciado por las trompas y trompetas y con un acompañamiento curioso (tresillos alternos) por parte de las flautas, oboes y clarinetes. Esta parte, quizás la de más apogeo hasta ahora, se repite dos veces para marcar aun más la grandeza del Castillo.

Un *glissando* de la madera, ayudado de las campanillas de tubo y el piano, nos conduce a un ambiente más tranquilo que servirá de enlace con el tema de los gaiteros en la fiesta del campo, en Inverness, de marcado carácter escocés.

* Inverness; Gaiteros y Turistas (Inverness; Bagpipes and Tourists)

Los compases del 89 al 93 son una introducción que luego servirá de acompañamiento al tema principal que comienza en el compás 93. Este tema se repite, pasando luego a una variación en la que se intercambian los papeles oboes y flautas con saxofones, clarinetes y trompetas, que utilizarán la sordina *straight* para no sobresalir sobre el resto de los instrumentos; digamos que rellena la melodía de saxofones y clarinetes. En el compás 111 comienza un *crescendo* que llevará a un "*cuasi tutti*" en el 117, utilizando en el camino *glissandos* descendientes de trombón, en el que el tema lo ejecutan las trompas, ayudados de bombardinos y corno inglés. El acompañamiento rítmico e instrumental es en forma de contratiempo hasta el compás 123, en el que se prepara la banda para un *tutti fortísimo* con continuos *sforzandos* que comienzan en el compás 125. Este es el segundo *clímax* de la obra, tanto por el tema que suena a alegría, como por el acompañamiento rítmico, que todo unido con esta intensidad logra un punto de apogeo en los doce minutos de la obra.

* Una Tormenta (A Storm)

En el compás 131 se interrumpe la melodía y se transforma todo en algo caótico, sin saber qué pasará, hasta el compás 136 (*Allegro agitato*), que con un impresionante *glissando* nos sitúan, después de las fiestas que estábamos presenciando, con gaiteros y multitud de gente, en una gran tormenta. Bajo la indicación de *misterioso*, clarinetes y saxos altos empiezan a tocar unos tresillos que a cualquier entendido le recordara a Musorgsky en **Una noche en el Monte Pelado**; estos tresillos manifiestan la incertidumbre en torno a una nota, a la que rodean constantemente, pasando por ella pero sin pararse, como si quisiesen acercarse, unirse a ella, pero de la que temen algo malo y deciden girar a su alrededor. Así el oído percibe una sensación de inestabilidad, de inquietud. La percusión ayuda a crear este clima de misterio con largos *trémolos pianísimos*. En el quinto compás de este episodio la percusión crea un ambiente más rítmico, ya que la tormenta va creciendo en vivacidad. En el 154 se va aumentando la intensidad al intervenir cada vez más instrumentos en la ejecución de la obra. Aquí entra el vibráfono por primera vez. Con un *crescendo* y un *sforzando* entramos en la crudeza de la tormenta, en la que las disonancias del metal crean un ambiente caótico mientras las flautas, oboes y clarinetes imitan los fuertes vientos que soplan. El efecto sonoro del choque de platillos es el de imitar la fuerte luz de un rayo, que nos deslumbra por instantes. Este efecto es aumentado al parar, en este preciso instante, el resto de los instrumentos. Después de esta repetición parece que hay una calma, en realidad aparente, ya que sólo son cinco compases los que nos hacen dudar. En el 182 sopla el viento más fuerte que nunca, como si su fuerza lo fuese a llevar todo. Las escalas cromáticas de los instrumentos melódicos de la banda, ayudado por los *glissandos* de trompas y el espectacular *glissando* de los trombones, describen esta fiereza. En estos compases, que se repetirán tres veces, entra como instrumento opcional la máquina de viento que ayudará a dar un aire más realista a este impresionante cuadro. La tormenta continúa, pero su intensidad va decreciendo progresivamente hasta el compás 217, en el que retornamos al lago, al tema primero de la obra.

* Conclusión

Este misterio se va transformando poco a poco en grandeza, con la entrada de más instrumentos. Se trata de un gran *crescendo* que nos llevará, en veinte compases, de lo más *piano* posible (igual que al comienzo de la

obra) hasta un gran *fortísimo* de una forma gradual y homogénea. Las trompas juegan un papel importante en el final, ya que dan ese carácter de majestuosidad. Las flautas y clarinetes, y más adelante el flautín, recuerda el ambiente festivo de los gaiteros, pero sin sobresalir de lo majestuoso; es como una breve pincelada para hacer presente todos los temas en los últimos compases de la obra. Musicalmente este efecto de *majestuosidad medieval* se consigue con la utilización de trompetas y trompas interpretando ritmos ternarios (tresillos en este caso) dentro de un tiempo binario. El triángulo hace su aparición con un *trémolo* imitado por los clarinetes terceros y alto. Un *glissando* de flautas oboes y clarinetes primeros nos lleva a un *fortepiano–sforzando* con un fuerte *crescendo*, marcado por un solo de timbal a ritmo *ritardando* para llegar a la última nota de la obra, un *fortísimo*, con un impresionante *glissando* por parte de la madera, piano y glockspiel.

SINFONÍA N°1 "El Señor de los Anillos"

La primera sinfonía de *Johan de Meij* está basada en la trilogía de este nombre de *J.R.R.Tolkien*. Este libro ha fascinado a millones de lectores desde su publicación en 1.955.

La sinfonía consta de cinco movimientos separados, cada uno de los cuales describe un personaje o un importante episodio del libro. Este trabajo ha sido compuesto también para Banda Sinfónica normal ampliada con saxo soprano, fliscorno y piano.

Sus movimientos son:

I Gandalf

II Lothlórien

III Gollum

IV Journey in the dark

– The mines de Moria

– The bridge of Khazad–Dûm

V Hobbits

I GANDALF (El Mago)

El primer movimiento es un retrato musical del mago Gandalf, uno de los principales personajes de la trilogía, su prudente y noble personalidad expresada con un motivo sublime, el cual es usado en una forma diferente en los movimientos IV y V. La súbita apertura del allegro vivace indica la imprevisible habilidad del viejo mago, seguido por un desenfrenado paseo sobre su hermoso caballo gris Shadowfax.

II LOTHLÓRIEN (El Bosque Encantado)

El segundo movimiento es una estampa de Lothlórien, el bosque encantado, con sus grandes árboles, plantas, pájaros exóticos, expresado a través de la cuerda de la madera de la banda. El encuentro del hobbit Frodo con Lady Galadriel es representado por el cambio a allegretto; en el espejo de Galadriel, una palangana de plata en el bosque, Frodo vislumbra tres visiones, la última de las cuales, un gran ojo, lo dejó muy turbado.

III GOLLUM

El tercer movimiento describe la monstruosa criatura Gollum, delgado, tímido, representado por el saxo

soprano, murmura y habla consigo mismo, sisea y balbucea, gime y hace ruidos secos, es alternativamente compasivo y malicioso, continuamente escapando y mirando su cuidado tesoro, El Anillo.

IV JORNADA EN LA OSCURIDAD

El cuarto movimiento describe la laboriosa jornada de la "Secta del Anillo", encabezada por el mago Gandalf a través de los oscuros túneles de las Minas de Moria, el lento caminar rítmico y el miedo son claramente audibles y el monótono ritmo del metal grave, piano y percusión.

Después de una persecución por el bosque por criaturas hostiles, los Orks, Gandalf libra una batalla con un horrible monstruo, Balrog, y caen desde el puente subterráneo de Khazad-Dûm a un abismo fantasmagórico. A los sonos melancólicos de una marcha fúnebre, los desconsolados compañeros caminan hacia arriba mirando solamente para salir de las minas, la puerta este de Moria.

V HOBBITS

El quinto movimiento, finalmente, expresa la despreocupación y el carácter optimista de los Hobbits en una feliz danza popular; el himno que sigue indica la nobleza del pueblo hobbit.

La sinfonía no termina en una nota exuberante, pero sí de una forma llena de paz y resignación, conservando el simbólico modo del último capítulo "El puerto Gris" en el cual Frodo y Gandalf emprenden viaje por el mar en un barco blanco y desaparecen poco a poco por el horizonte.

La sinfonía "*The Lord of the Rings*" se estrenó en Bruselas el 15 de Marzo de 1.988, interpretada por "Groot Harmonie Orkest van de Gidsen" dirigida por Nobert Nozy. La primera banda holandesa en interpretarla ha sido "Koninklijke Militaire Kapel" (Royal Military Band) dirigida por Pierre Kuijpers, el 2 de Junio de 1.988, en Ketrade durante el Campeonato Mundial de Música celebrado en dicha ciudad.

En la foto de la izquierda aparece Johan de Meij en pleno centro de New York gravando sonidos ambientales, que luego utilizaría en la elaboración de su Segunda Sinfonía *The Big Apple* (La Gran Manzana). A la derecha aparece la carátula del disco de la Amsterdam Wind Orchestra, la primera banda que gravó su segunda sinfonía, firmada por el propio compositor.

Cuando aparece la palabra defecto aludiendo a un instrumento sobre la partitura quiere decir que esos pentagramas solo deberán tocarse en caso de faltar el instrumento que menciona. Ejemplo: Sobre dos pentagramas aparece "Bassoon cue", quiere decir que se deberá tocar en caso de que no haya fagot en la banda.

Parte de las marchas (y algunos pasodobles) que se sitúa entre la exposición principal y el final. Suele ejecutarse solo con el metal o con la madera grave y el metal grave.

Observar en la partitura la *terrible* disonancia que realiza el piano en los compases 156 y 160.

El autor advierte de la posibilidad de utilizar un sintetizador conectado a un sistema de amplificación en caso de no haber máquina de viento.

1997–1998

1

3

Historia de la Música y del Folklore.....

