Sandra Cuarteto Díez
Pablo Gago Palmero
Juanjo San Martín Garrido
Cristina Martínez Puente
Paula Espejo Savedra

TRABAJO ANÁLISIS 2° EVALUACIÓN

ÍNDICE

1-Introducción
  1.1 Breve descripción de la autora
2-Entrevista a las intérpretes
  2.1 Mariló
  2.2 Conchi de Castro
3-Desarrollo de la obra

INTRODUCCIÓN

En este trabajo trataremos sobre la obra Summer Dreams de Amy Beach.

1.1. Amy Beach

Amy Marcy Cheney Beach (Henniker, New Hampshire, 5 de septiembre de 1867-Nueva York, 27 de diciembre de 1944) fue una compositora y pianista estadounidense. En este caso era más que un símbolo, ya que su madre era una talentosa pianista y cantante y su abuela cantaba en el coro de la iglesia. Con solo un año Amy ya tarareaba muchas melodías con precisión y en la tonalidad en la que las había oído originalmente, al cantar estas melodías tanto su madre como su abuela, cualquier cambio respecto a la primera escucha enfadaba a Amy, y esta les ordenaba que cantaran «limpio». Al principio esta le prohibió tocar porque pensaba que era demasiado pronto para que se iniciara en el piano y que aquello podía causarle un rechazo en un futuro, además de que no querían que fuera una niña prodigio. Aprendió a leer a la edad de 3 años, lo cual le facilitó para empezar a componer desde muy pequeña, y a sus 4 años se inició con el piano, todavía con la oposición de su madre, pero con el apoyo de su tía. La primera obra que tocó fue un vals de Strauss que se había aprendido escuchando a su madre tocar. Cuando esta la quería castigar, le prohibía acceder al instrumento durante un tiempo o tocaba algo en el modo menor, cosa que ponía muy triste a Amy. Fue también con 4 años que compuso sus primeras piezas de piano, unos valses. Empezó a recibir clases formales de piano con su madre a la edad de seis años, y un año más tarde tocaba obras de Händel, Mozart, Mendelssohn, Beethoven y Chopin. Un poco después empezó a tocar obras de Bach, de quien le gustaban especialmente las fugas, pero su favorito era Beethoven. El tamaño de sus manos era muchas veces un problema y tenía que omitir algunas notas al tocar. Fue en esta época cuando Amy empezó a dar algunos recitales. Después de un recital en Boston le contactaron varios managers que habían quedado fascinados por su talento a tan temprana edad. Sus padres prefirieron contratar a Ernst Perabo

y a Carl Baermann para que le diesen clases de piano, en los campos más teóricos de la música prefirió ser autodidacta hasta que cuando tenía 14 años conoció a Junius W. Después de estudiar el resto de las asignaturas durante seis años en casa su madre la ingresó en un colegio privado. El 2 de diciembre de 1885 contrajo matrimonio con el doctor Henry Harris Aubrey Beach, un cirujano de Boston que era viudo y 24 años mayor que ella. A Beach no le entusiasmaba la idea de que Amy diera conciertos públicos y los limitó a cuando fueran únicamente necesarios. A pesar de que prefería ver a Amy como su mujer más que como artista la animó a componer su propia música y esta compuso obras de música de cámara, música coral, cantatas y música de iglesia durante este tiempo. A esta le siguieron obras como Eilende Wolken y su primera sinfonía, la Sinfonía Gaélica, que terminó de componer en 1896. Fue la primera sinfonía compuesta e interpretada por una mujer americana y se volvió muy popular. Fue encargada por la comisión organizadora de la Exposición Mundial Colombina de Chicago para componer una obra coral (Festival Jubilate, op. 5) Después de la muerte de su marido en 1910, realizó una gira por Europa como compositora e intérprete durante 1911 y 1914.

ENTREVISTA A CONCHI DE CASTRO Y MARILÓ GUTIÉRREZ (piano)

Entrevistador: Pablo Gago Palmero (6 E.P)

Conchi- (hablando de Amy Beach) Hay quien la considera la decana de la música sinfónica estadounidense. Casi la madre de John Williams. Tengo un par de audios que son de un programa que hace Luis Ángel Benito, que se llama “Música y significado”. Es un programa de análisis y tiene dos programas dedicados a Amy Beach. Con ellos podéis entender toda la importancia que tiene Amy Beach dentro del panorama cultura y dentro de la historia de la música más en concreto. Por otra parte, analiza dos de sus obras más importantes. Ella tiene muchísima producción porque vivió muchos años y tiene una trayectoria vital muy curiosa. Las obras que se analizan son la “Sinfonía Gaélica” y el “Concierto para piano”.
Vamos a contextualizar este grupo de piezas escritas para cuatro manos. Están compuestas en 1901 cuando ella tiene 34 años y ya ha compuesto la Sinfonía Gaélica (1896) y el Concierto para piano. Son un grupo de piezas cuyos títulos están asociados a unos poemas. Esos poemas tienen una estructura muy sencilla pero muy bien organizada. Lo más importante de estas piezas es esa estructura sencilla con la frase clásica de ocho compases. Podemos encontrar la pieza “The Brownies” de “Summer Dreams” de Shakespeare. Aquí encontramos una referencia muy importante al sueño de una noche de verano. Además, también tenemos “Elfin Tarantelle”. Mariló y yo siempre decimos que estas piezas nos recuerdan mucho a Schumann.

Luego tenemos un segundo poema que es de un autor también americano. La tercera pieza es de la propia Amy Beach, “Twilight”. Por último, volvemos a tener una referencia a “Sueño de una noche de verano”.
Una de las últimas piezas es de Lockhart, una autora canadiense, también de esa época. Por otro lado, Walt Whitman es uno de los representantes del transcendentalismo americano. Un movimiento filosófico y cultural desarrollado en esta época al que perteneció Louisa May Alcott, autora de “Mujercitas”. Esta autora y Amy Beach coinciden en algunos aspectos. Por ejemplo, ellas dos provenían de familias muy modestas, pero a la vez muy cultas.

Mariló- Además, sus familias las apoyaron mucho. Si son muy cultas, pero no apoyan a las mujeres, poco pueden hacer.

Conchi- En el programa de Luis Ángel de Benito, él destaca que Amy Beach se casa con 18 años con un cirujano el cual propicia su carrera como compositora, pero no como intérprete.

Mariló- A él le gustaba verla trabajar en la sombra, no exponerla.

Conchi- En cuanto a estas obras de 1901, se observa que son muy maduras y que están muy bien construidas. Son estructuras muy sencillas con caracteres contrastantes, lógicamente.

Mariló- Desde luego, el texto está perfectamente reflejado en la música.

Pablo- Para ir finalizando, desde el punto de vista interpretativo, ¿hay alguna parte en toda la obra que os cueste más?

Mariló- Muchas partes. Sobre todo, porque muchas veces no sé sabe quién tiene realmente más importancia expresiva; el primer o el segundo tiempo. Los dos son muy bonitos por separado.

Conchi- Además, la estructura de las piezas es tremendamente variada. La primera parte es una especie de canon, pero luego obtiene un tipo de estructura mucho más homofónica. La segunda pieza es una melodía con acompañamiento.
Aún así, estas obras tienen su dificultad. En una de las obras a veces tenemos dificultades para compaginar ambas manos, ya que se mezclan unas manos con otras.

Mariló- Las manos están muy juntas entonces coinciden en alguna nota.

Pablo- Pues con esto finalizaríamos la entrevista. Muchas gracias por vuestro tiempo.

Conchi- Gracias a ti, Pablo.

Mariló- Un placer.

ANÁLISIS FORMAL

https://drive.google.com/file/d/1I0O4EK67VMPUweVmUA5qKZPZGhYzZYAJ/view?usp=drivesdk

CONCLUSIÓN

Nos ha gustado mucho hacer el trabajo sobre esta obra e investigar sobre Amy Beach. Ha sido muy divertido hacer la entrevista.

CD Sheet Music™

Amy Beach

Summer Dreams

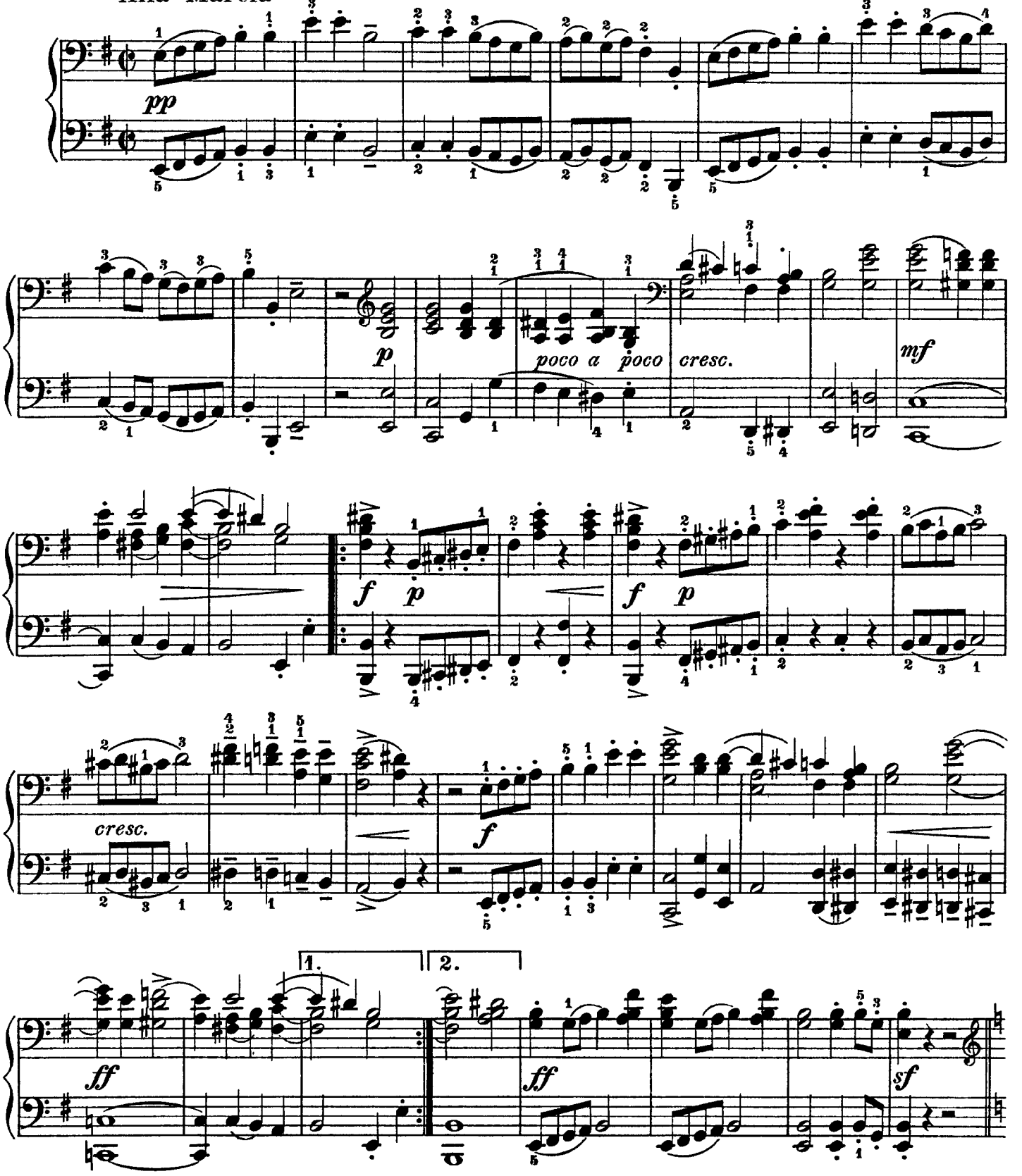
The Brownies

Op. 47, No. 1

Through the house give glimmering light
By the dead and drowsy fire,
Every elf and fairy sprite
Hop as light as bird from brier. — Shakespeare

Secondo

Alla Marcia



CD Sheet Music™

Amy Beach

Summer Dreams

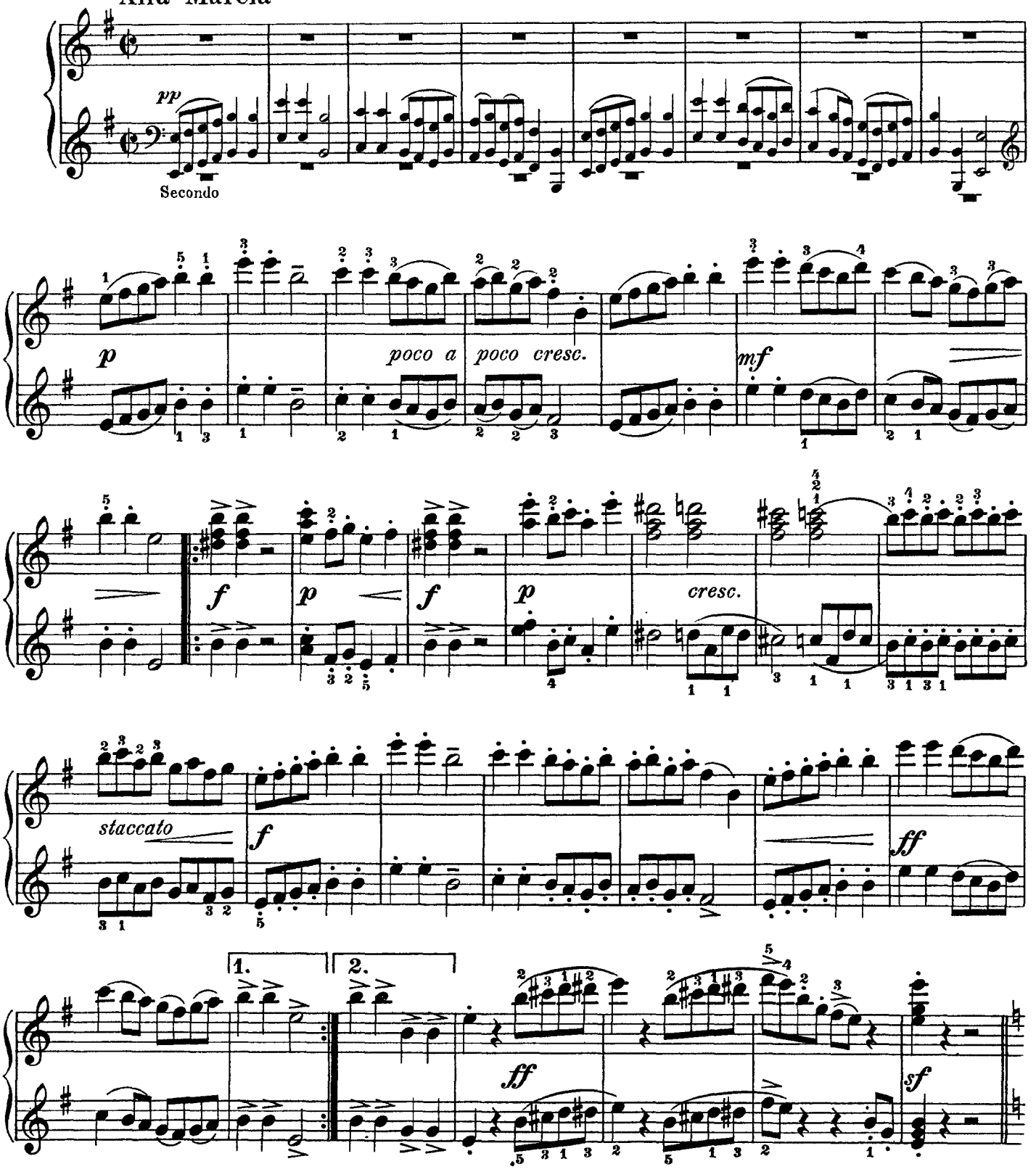
The Brownies

Op. 47, No. 1

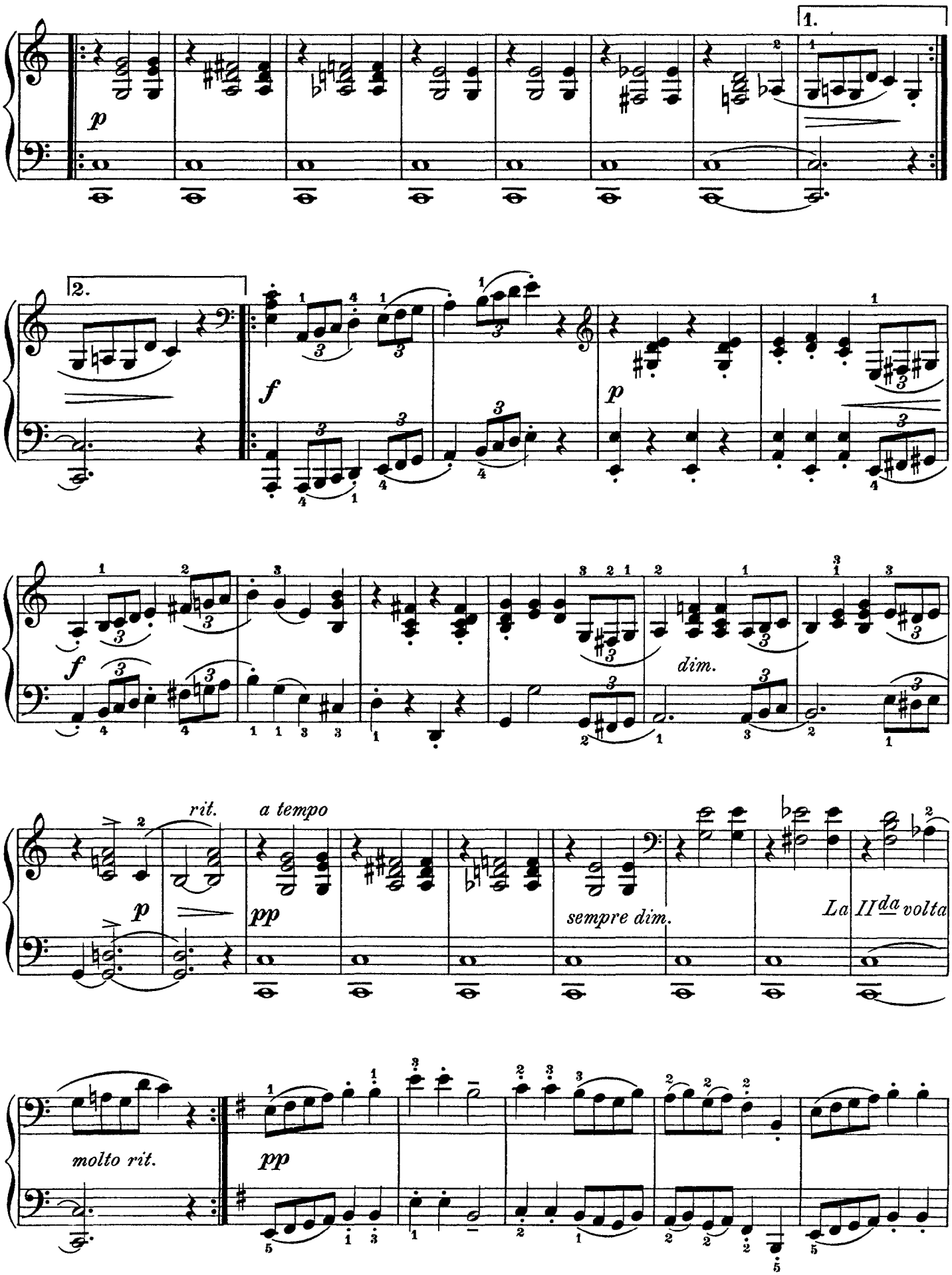
Through the house give glimmering light
By the dead and drowsy fire,
Every elf and fairy sprite
Hop as light as bird from brier. — Shakespeare

Primo

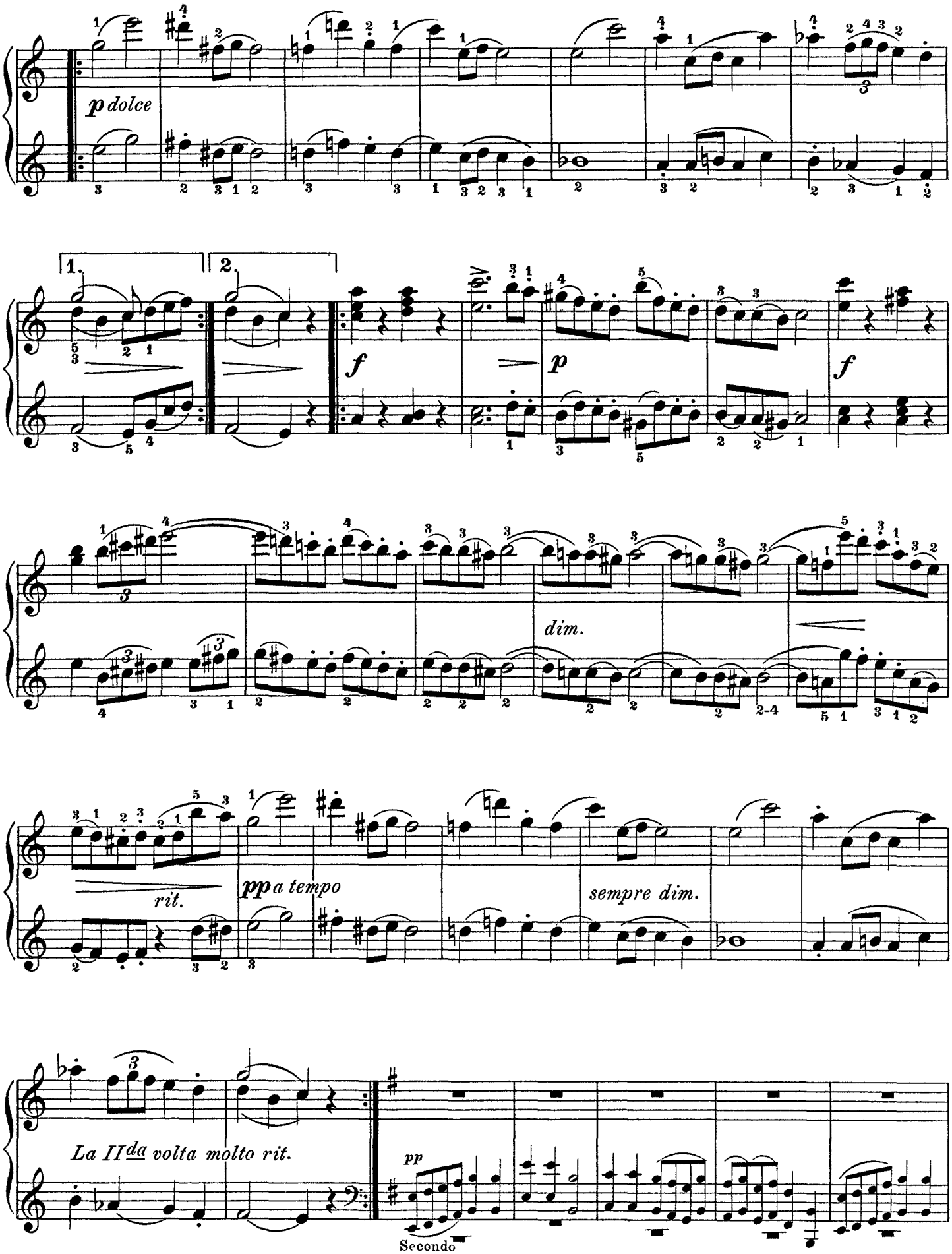
Alla Marcia



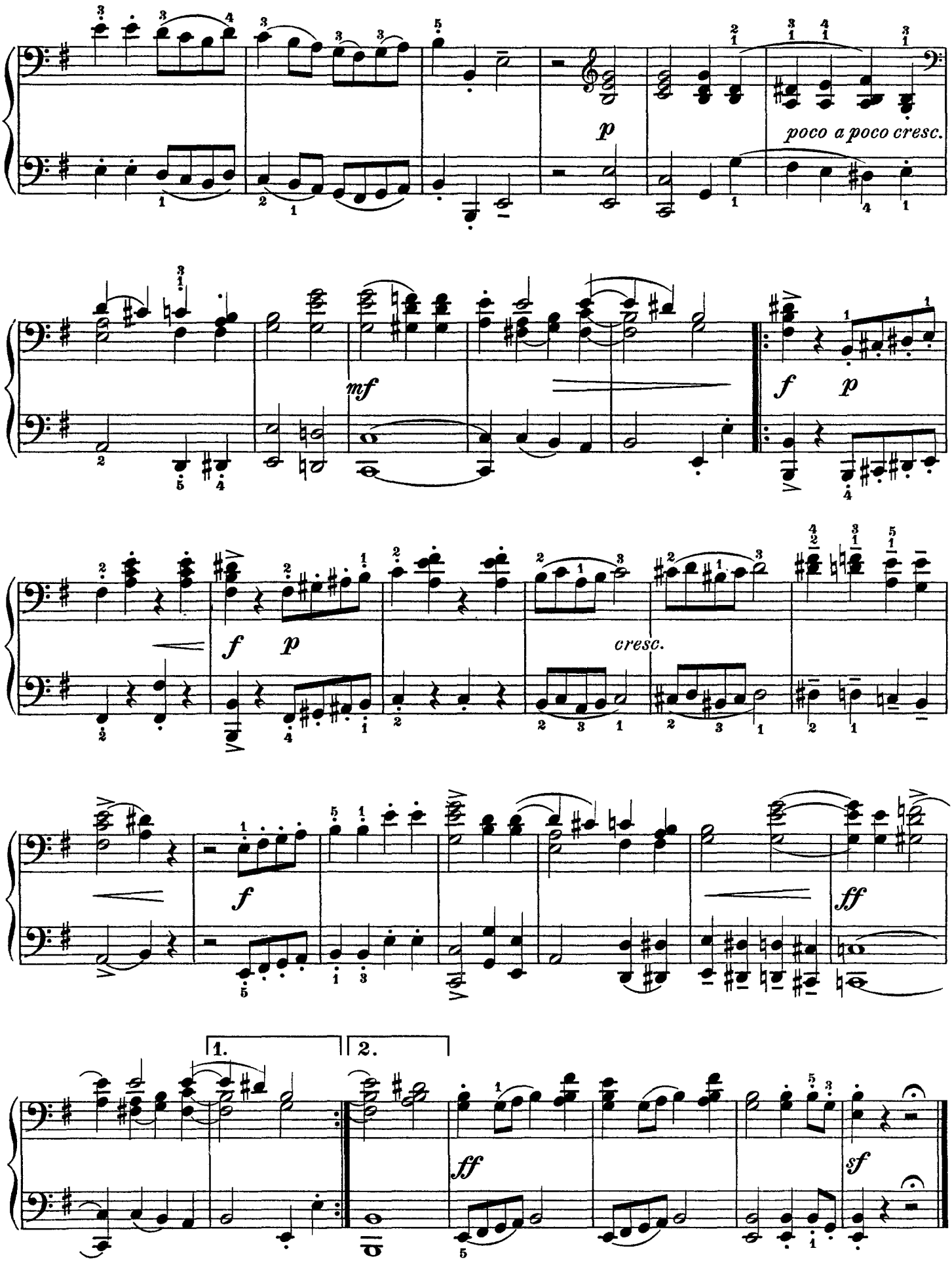
Secondo


1.
2.
p
f
p
f
dim.
rit.
a tempo
p
pp
sempre dim.
La IIda volta
molto rit.
pp

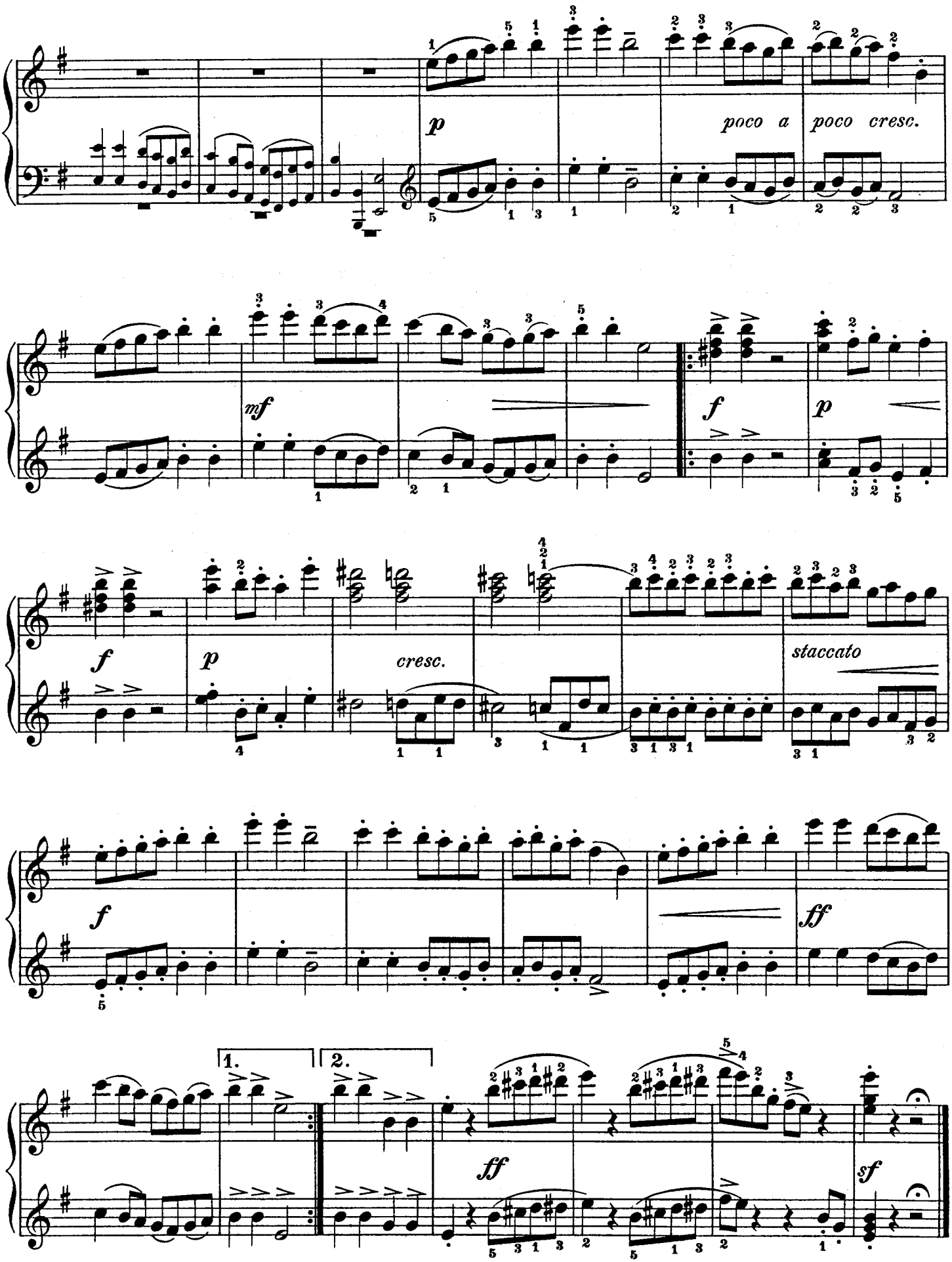
Primo


p dolce
1.
2.
f
p
f
dim.
rit.
pp a tempo
sempre dim.
La IIda volta molto rit.
pp
Secondo

Secondo



Primo



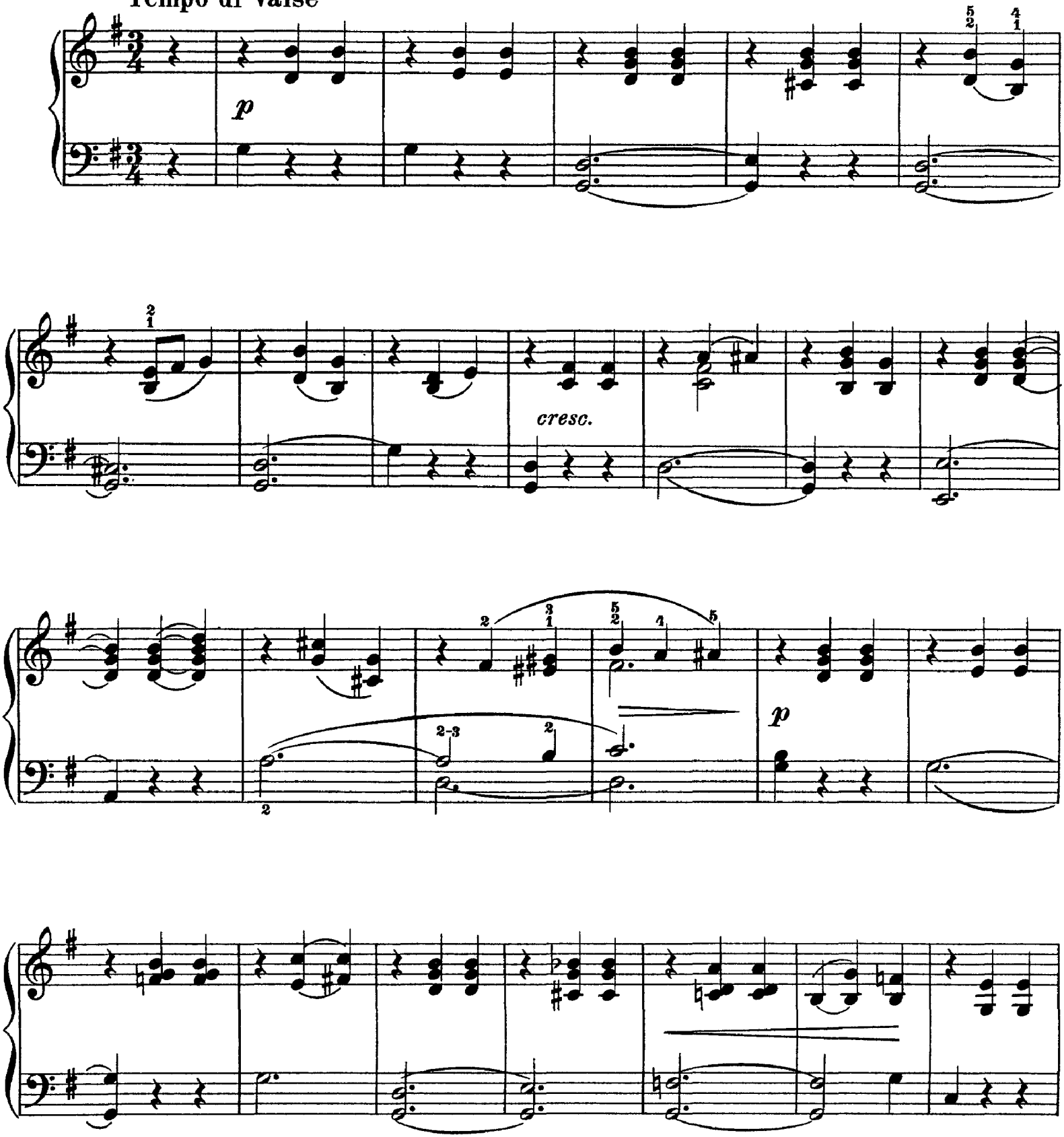
Robin Redbreast

Op. 47, No. 2

In country lanes the robins sing
Clear-throated, joyous, swift of wing,
From misty dawn to dewy eve
(Though cares of nesting vex and grieve)
Their little heart-bells ring and ring. — Lüders

Secondo

Tempo di Valse



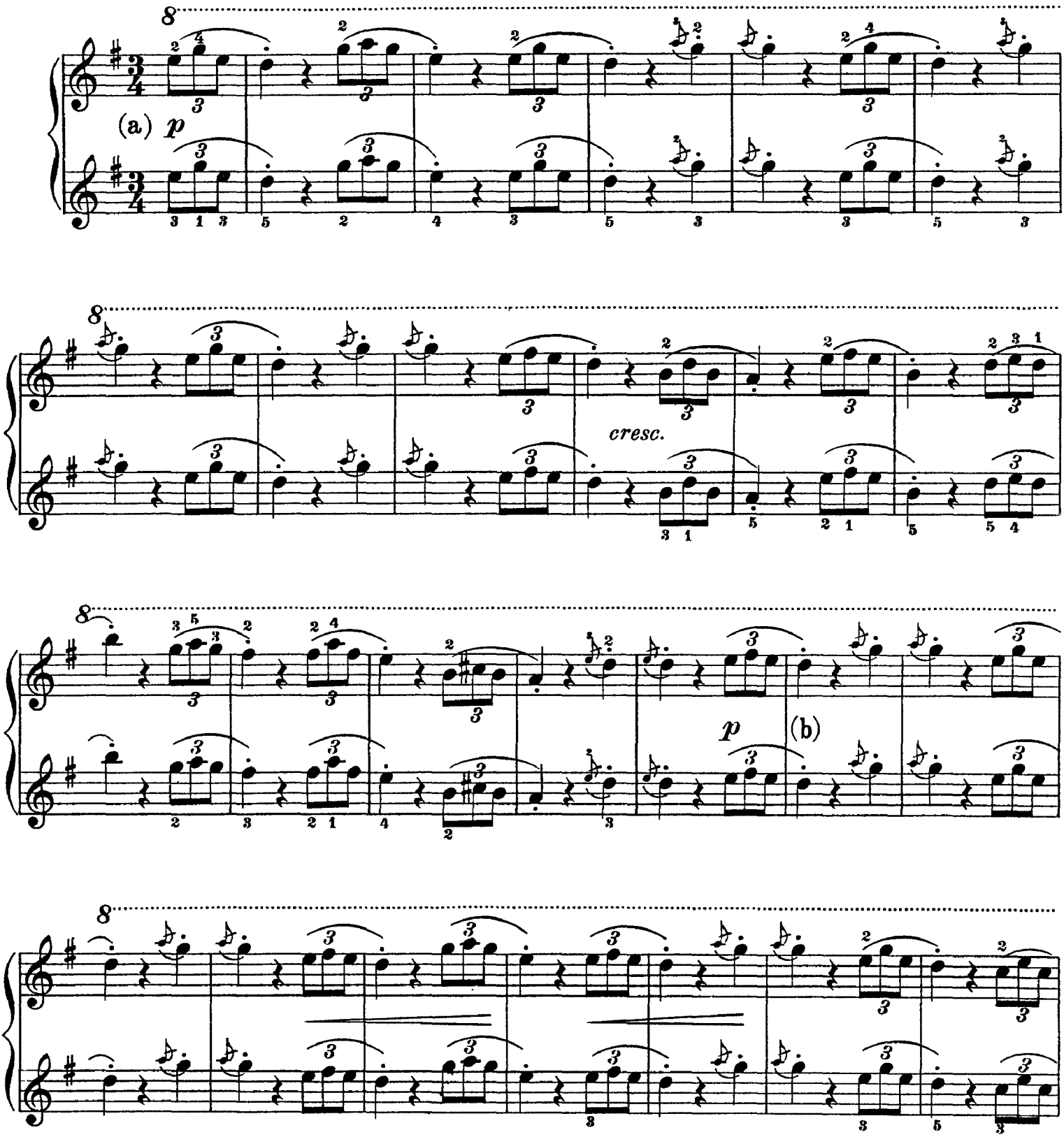
Robin Redbreast

Op. 47, No. 2

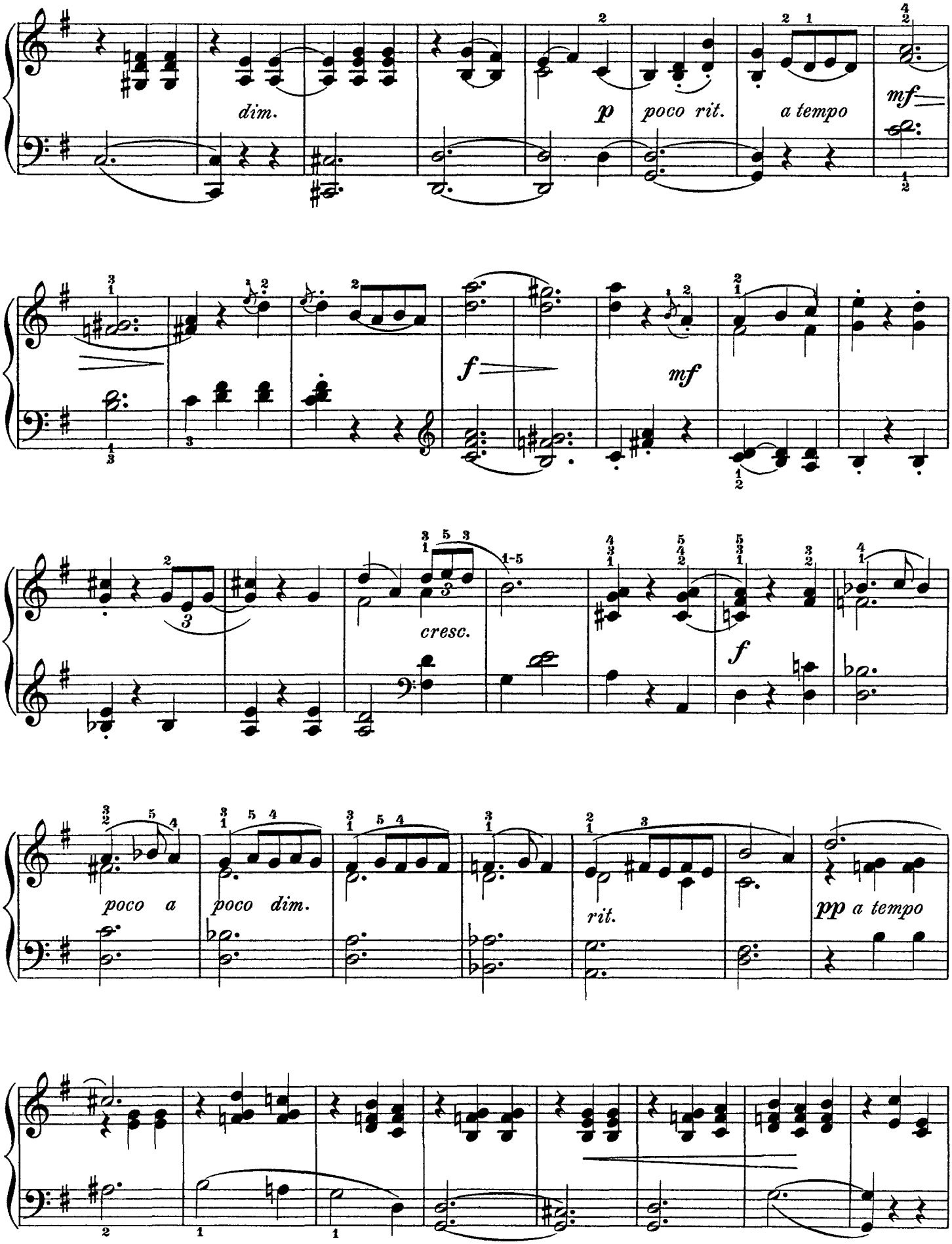
In country lanes the robins sing
Clear-throated, joyous, swift of wing,
From misty dawn to dewy eve
(Though cares of nesting vex and grieve)
Their little heart-bells ring and ring. — Lüders

Primo

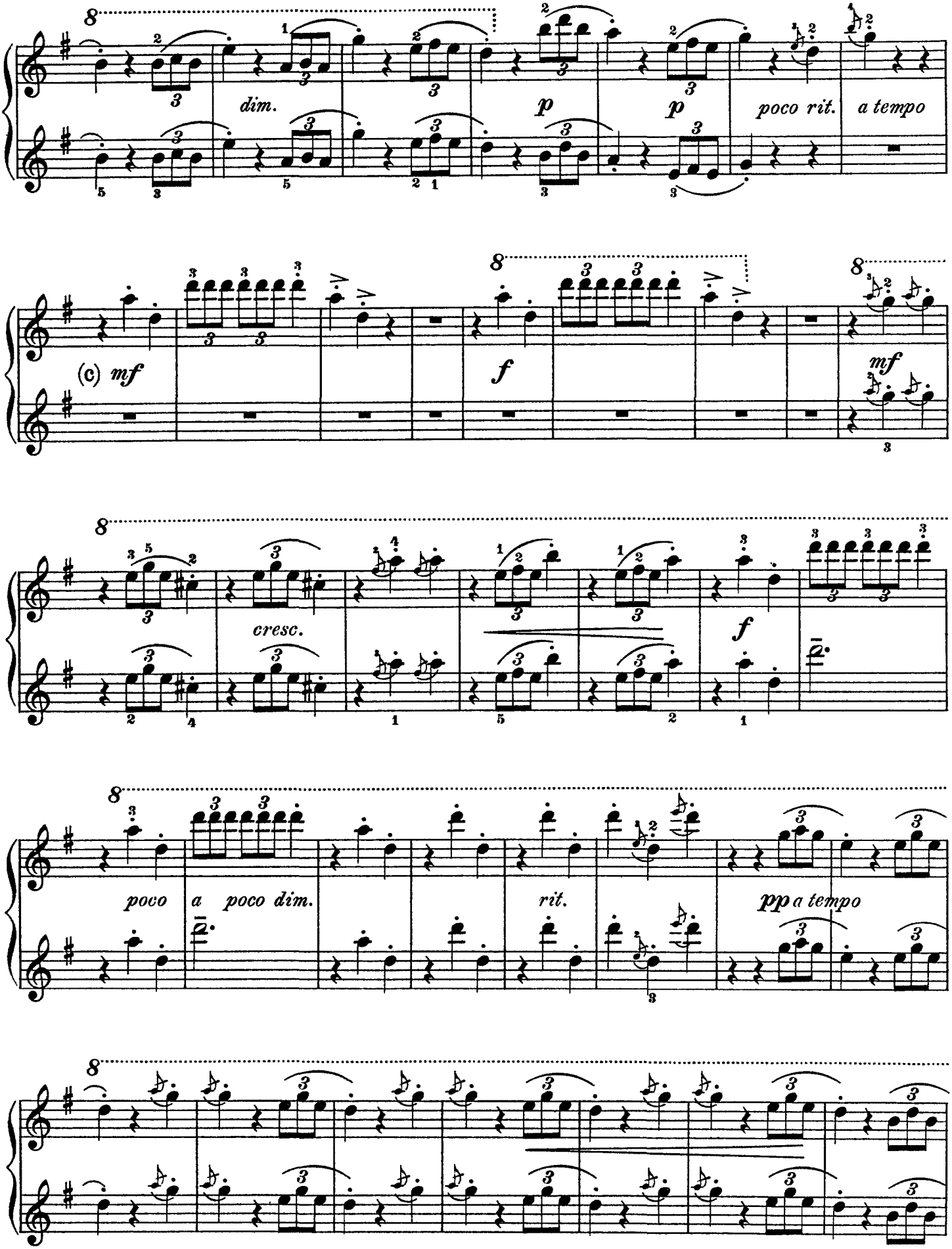
Tempo di Valse



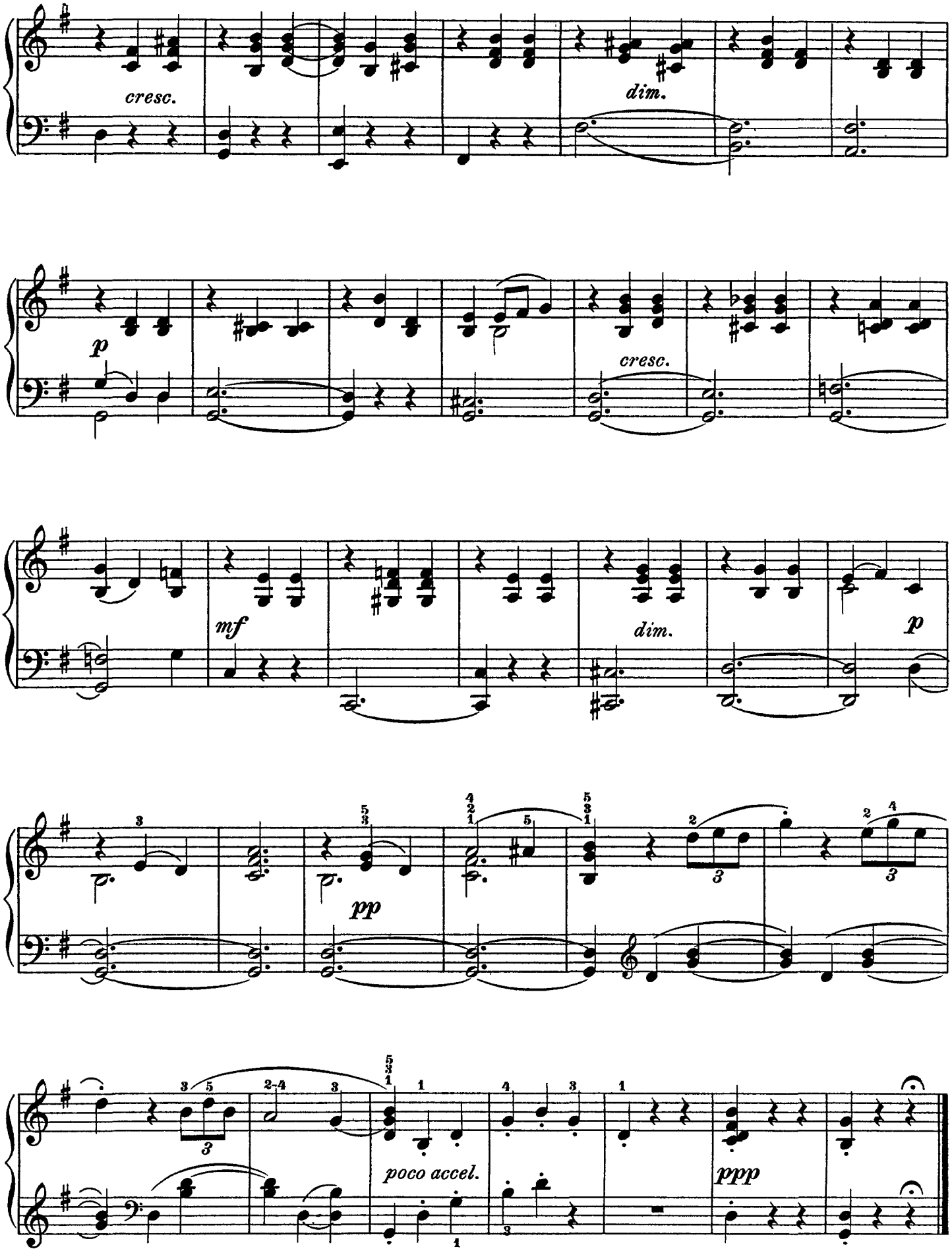
Secondo


dim.
p
poco rit.
a tempo
mf
f
mf
cresc.
f
poco a
poco dim.
rit.
pp a tempo

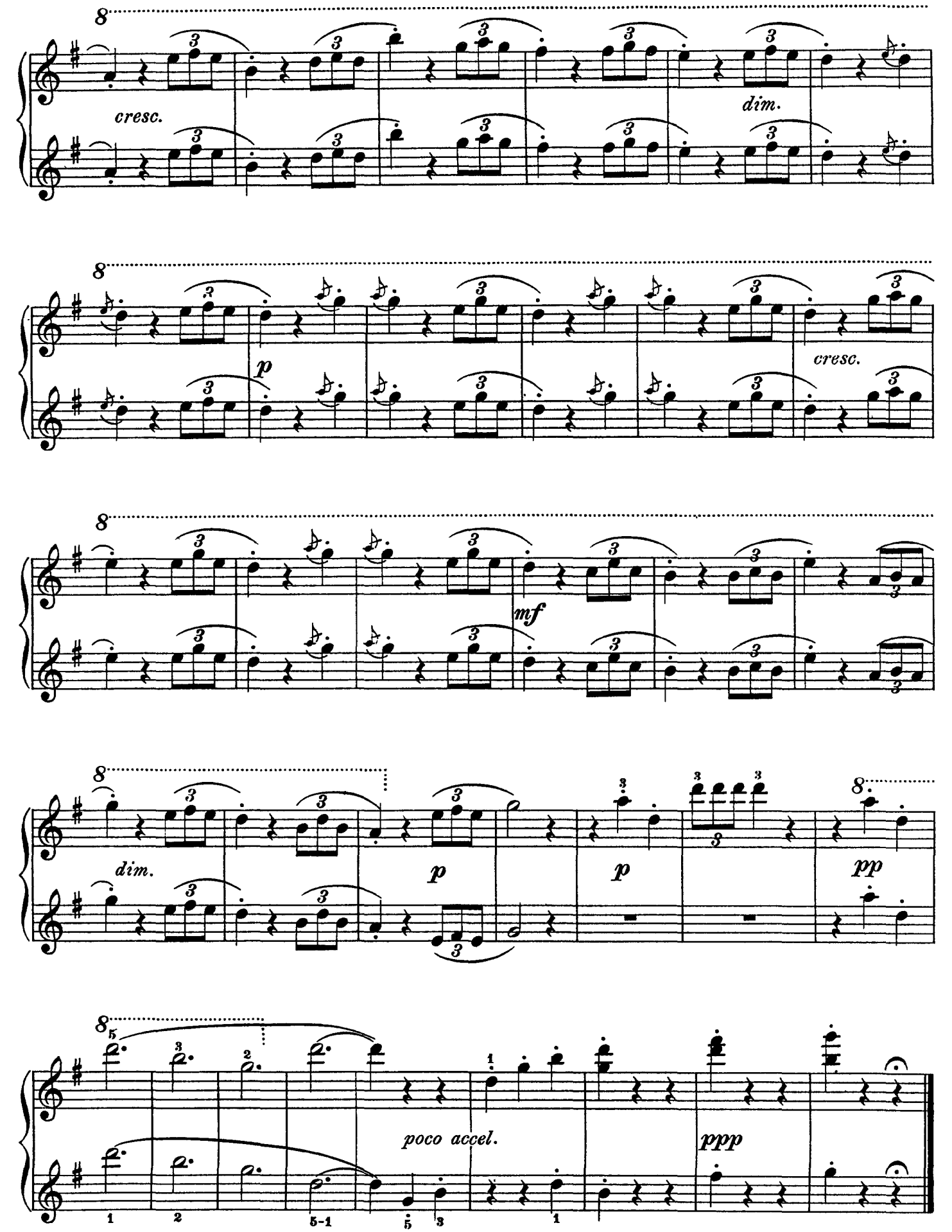
Primo


dim.
p
p
poco rit.
a tempo
(c) mf
f
mf
cresc.
f
poco
a poco dim.
rit.
pp a tempo

Secondo



Primo

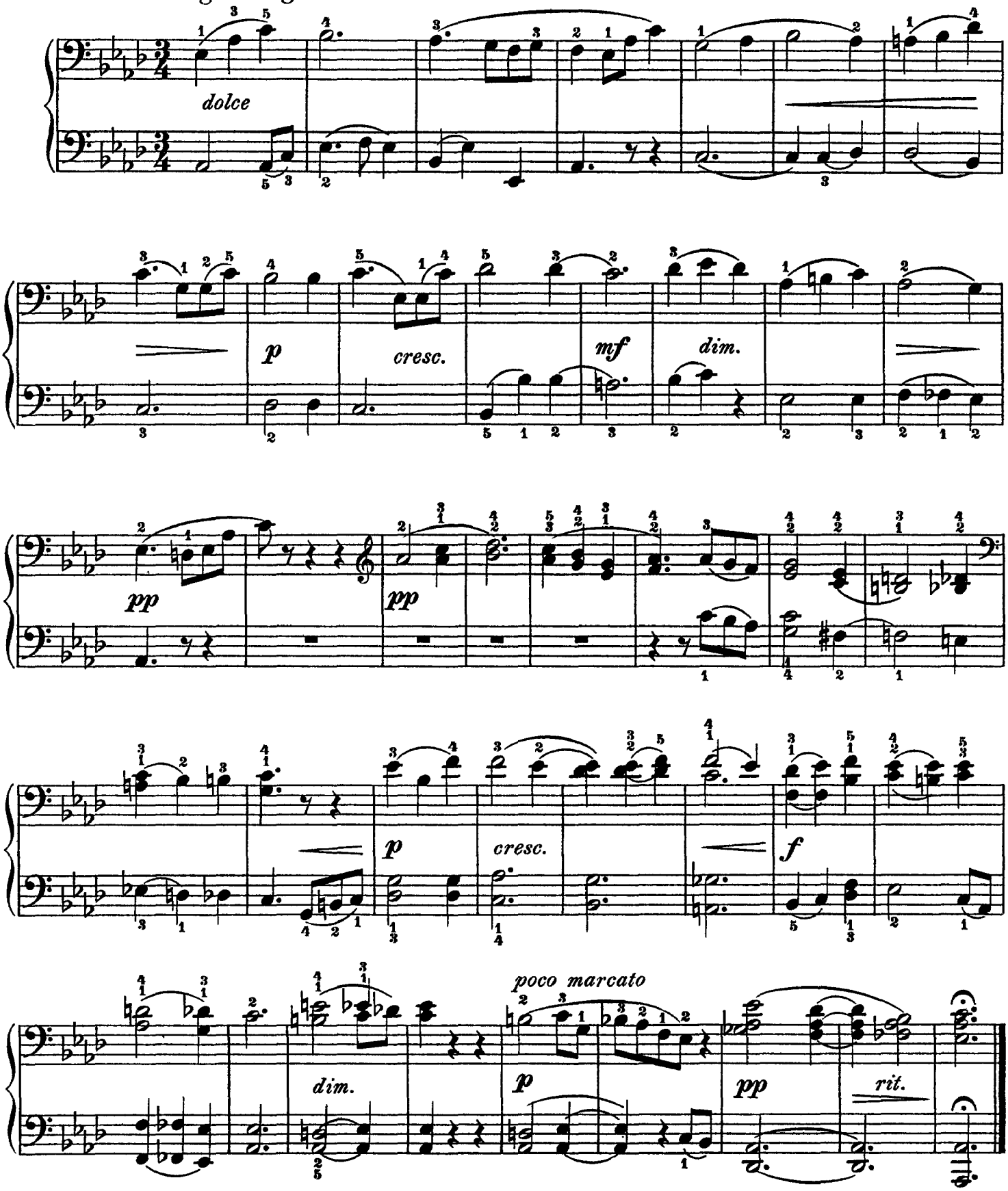


Beach
Twilight
Op. 47, No. 3

The birds have hushed themselves to rest
And night comes fast, to drop her pall
Till morn brings life to all. — Amy Beach

Secondo

Largo religioso



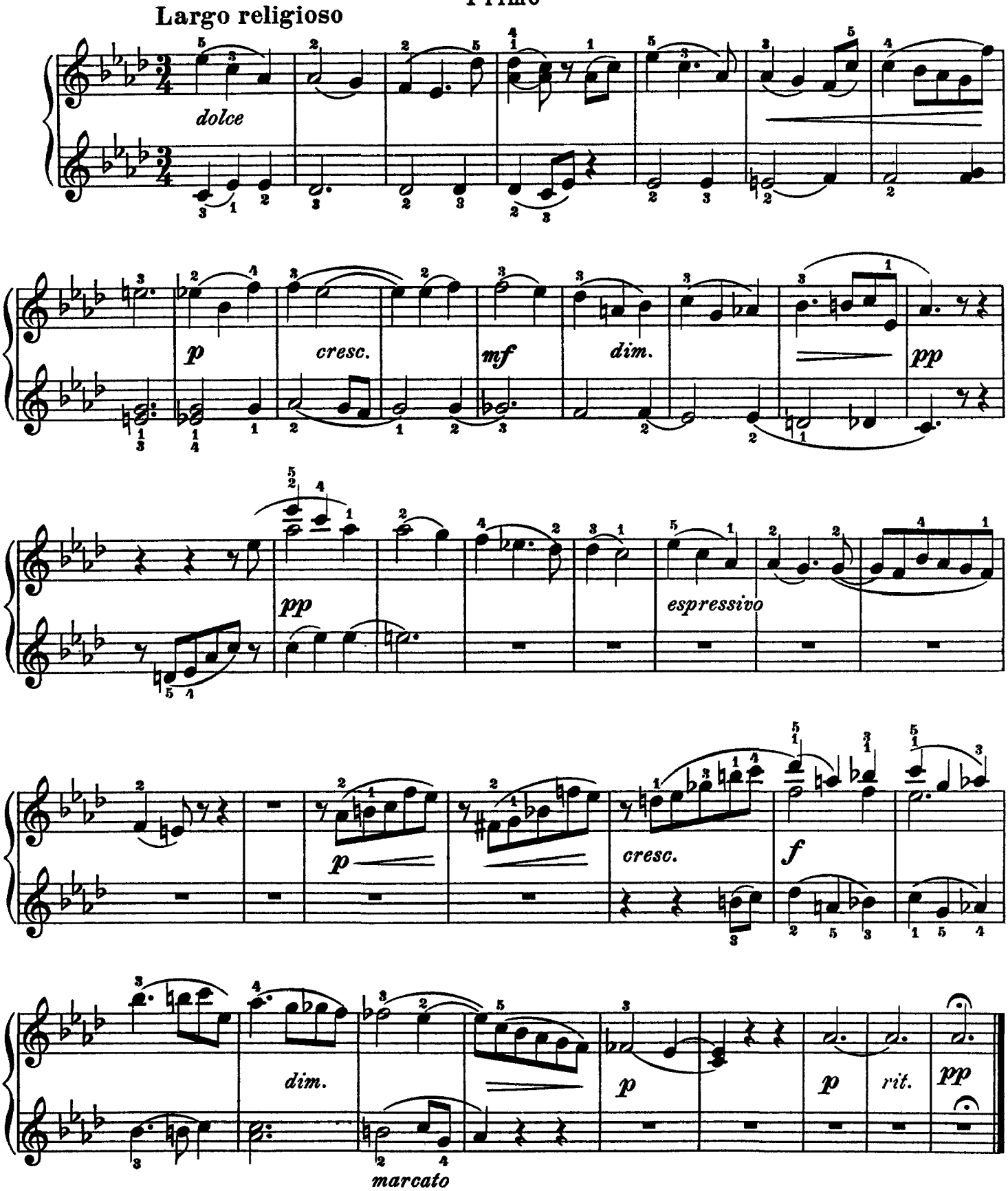
Beach

Twilight

Op. 47, No. 3

The birds have hushed themselves to rest
And night comes fast, to drop her pall
Till morn brings life to all. — Amy Beach

Primo

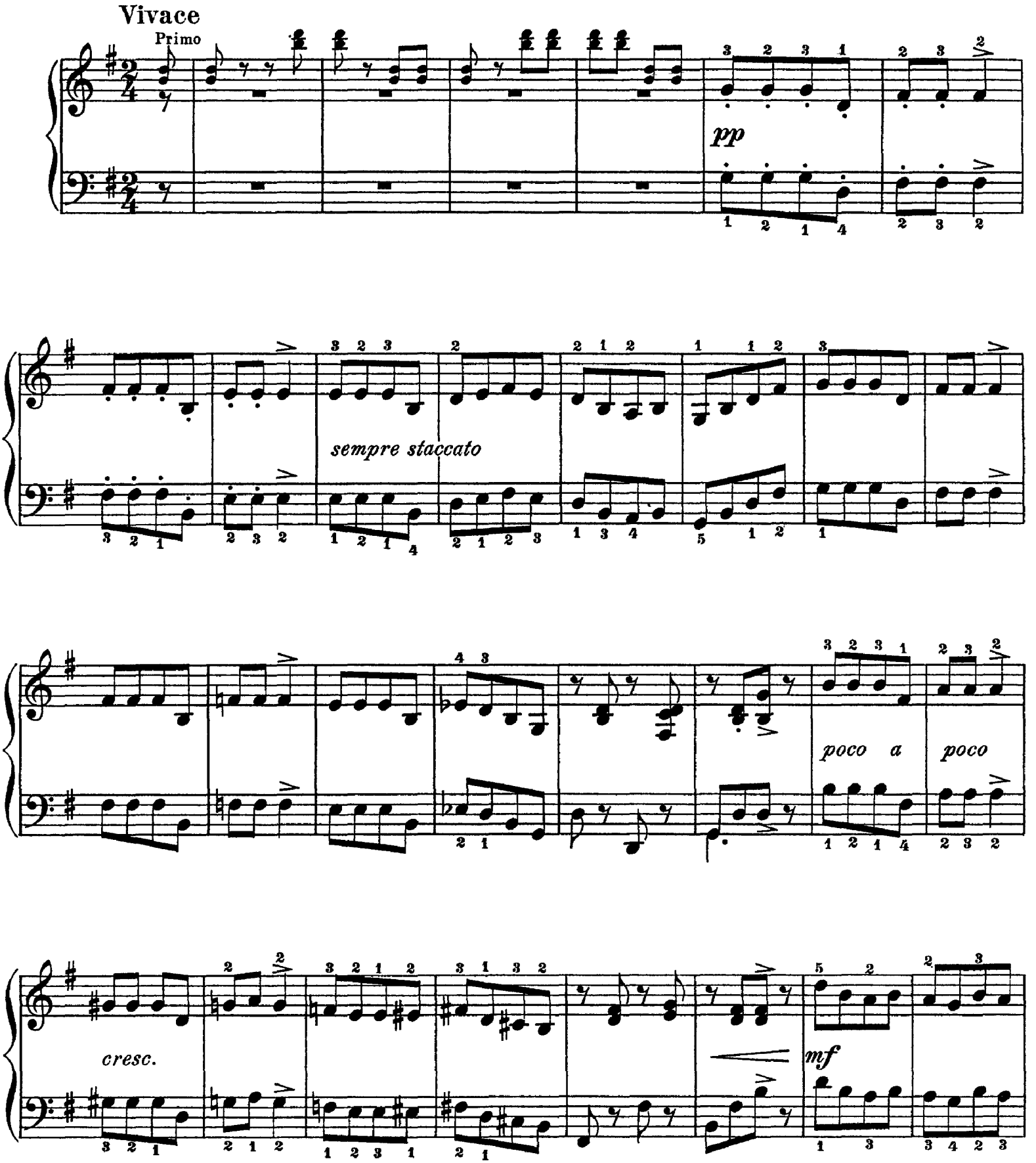


Katy-dids

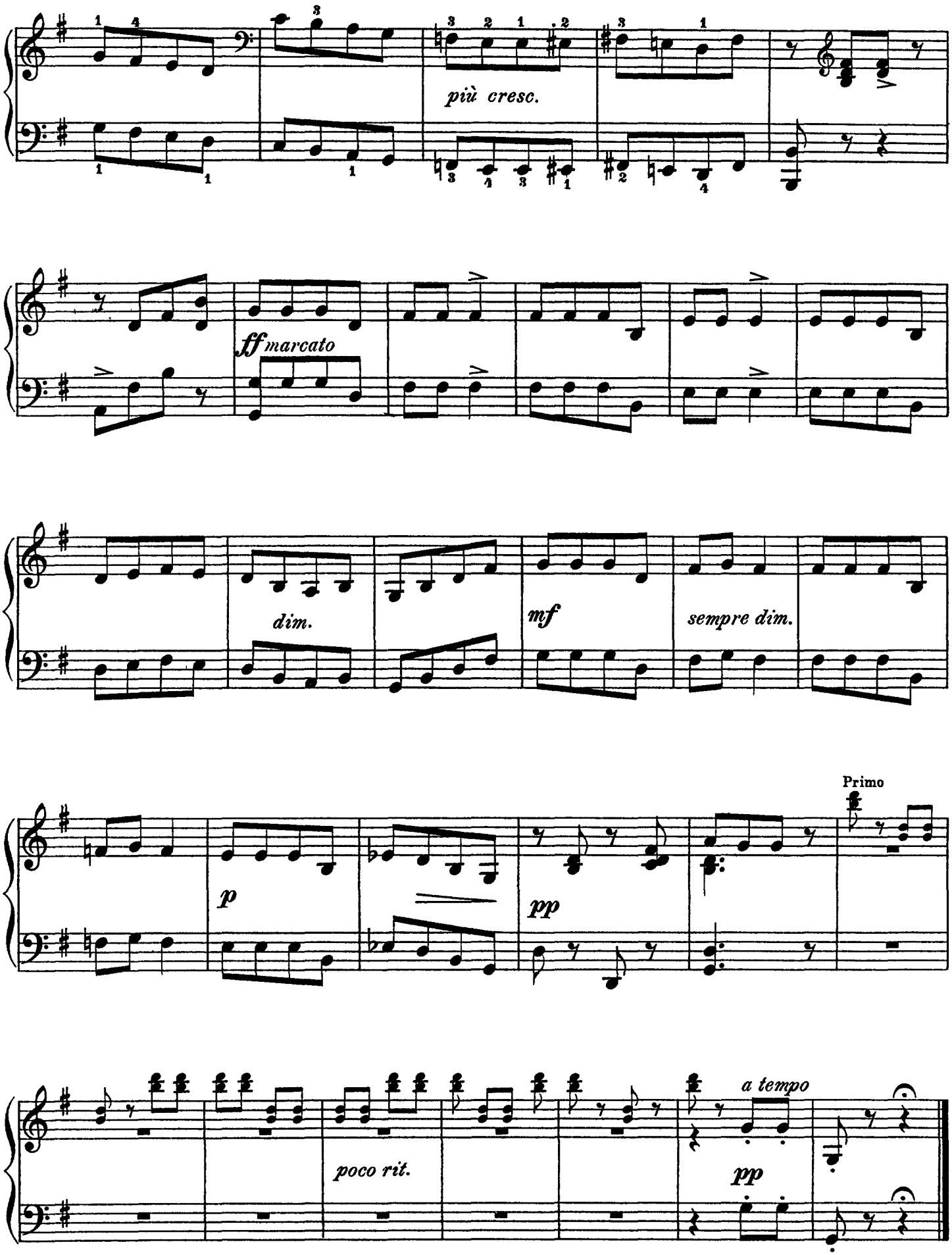
Op. 47, No. 4

The katy-did works her chromatic reed
On the walnut tree over the well. — Whitman

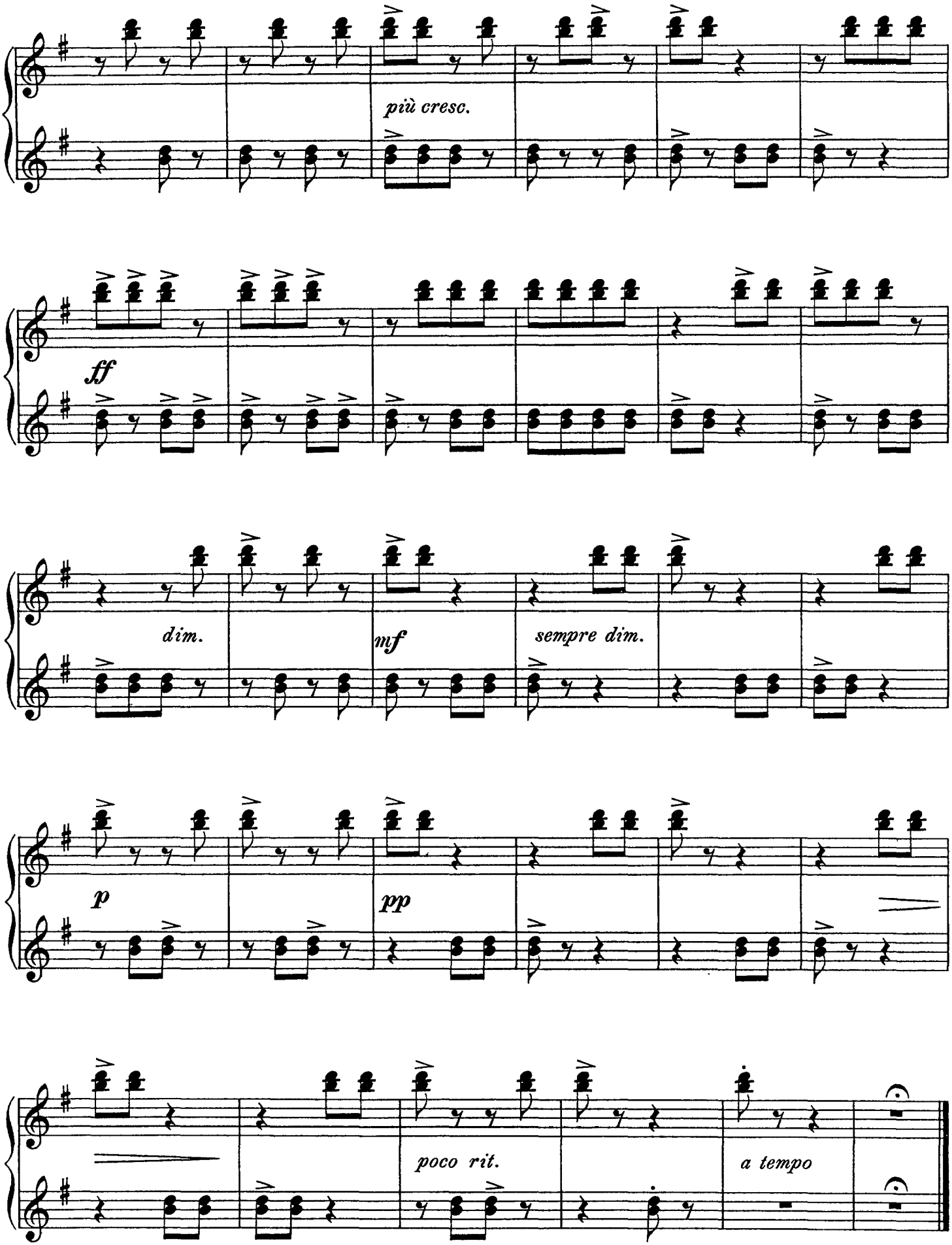
Secondo



Secondo.


più cresc.
ff marcato
dim.
mf
sempre dim.
p
pp
Primo
poco rit.
a tempo
pp

Primo

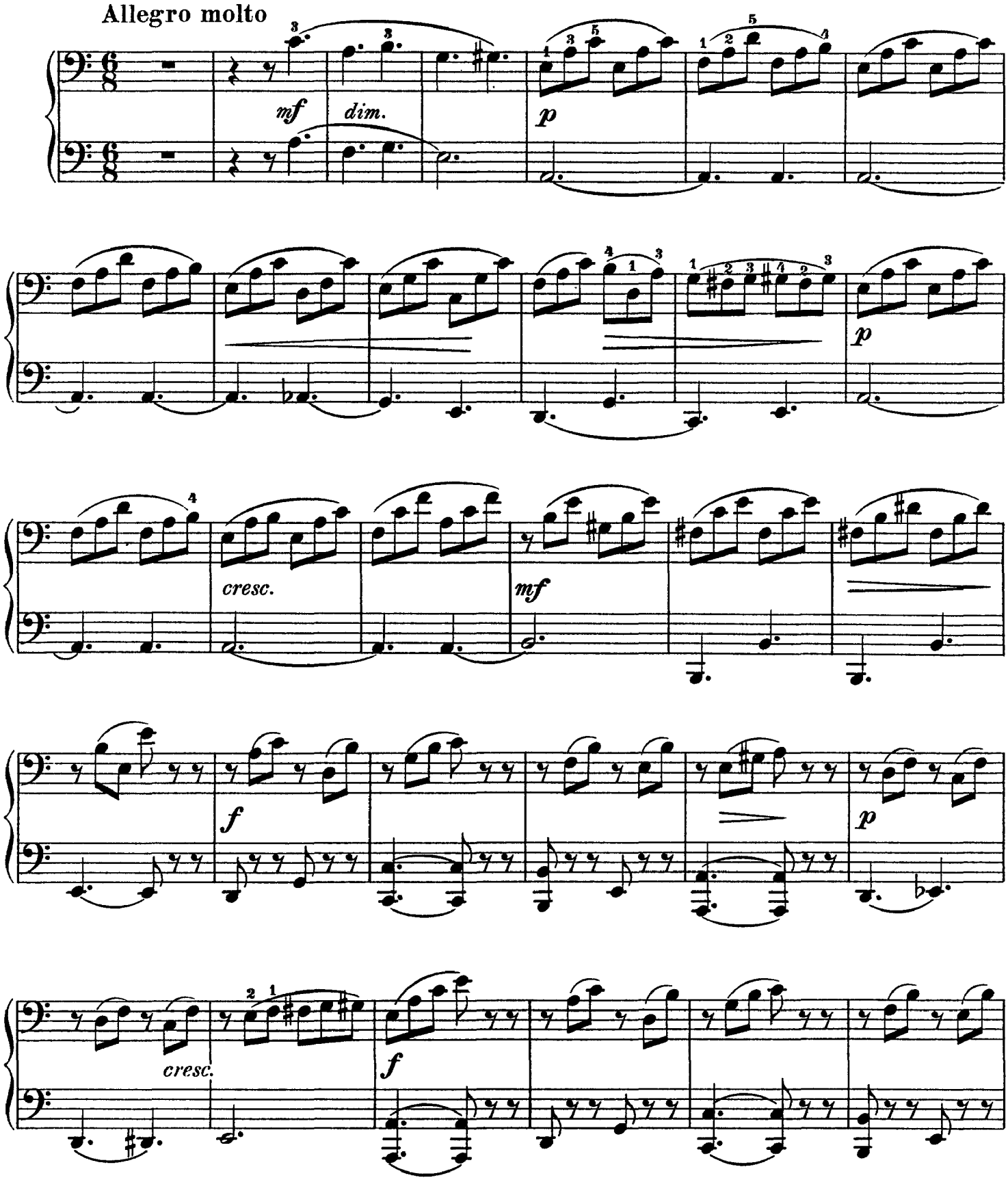


Elfin Tarantelle

Op. 47, No. 5

Fairies, black, gray, green, and white,
You moonshine revelers, and shades of night. — Shakespeare

Secondo.



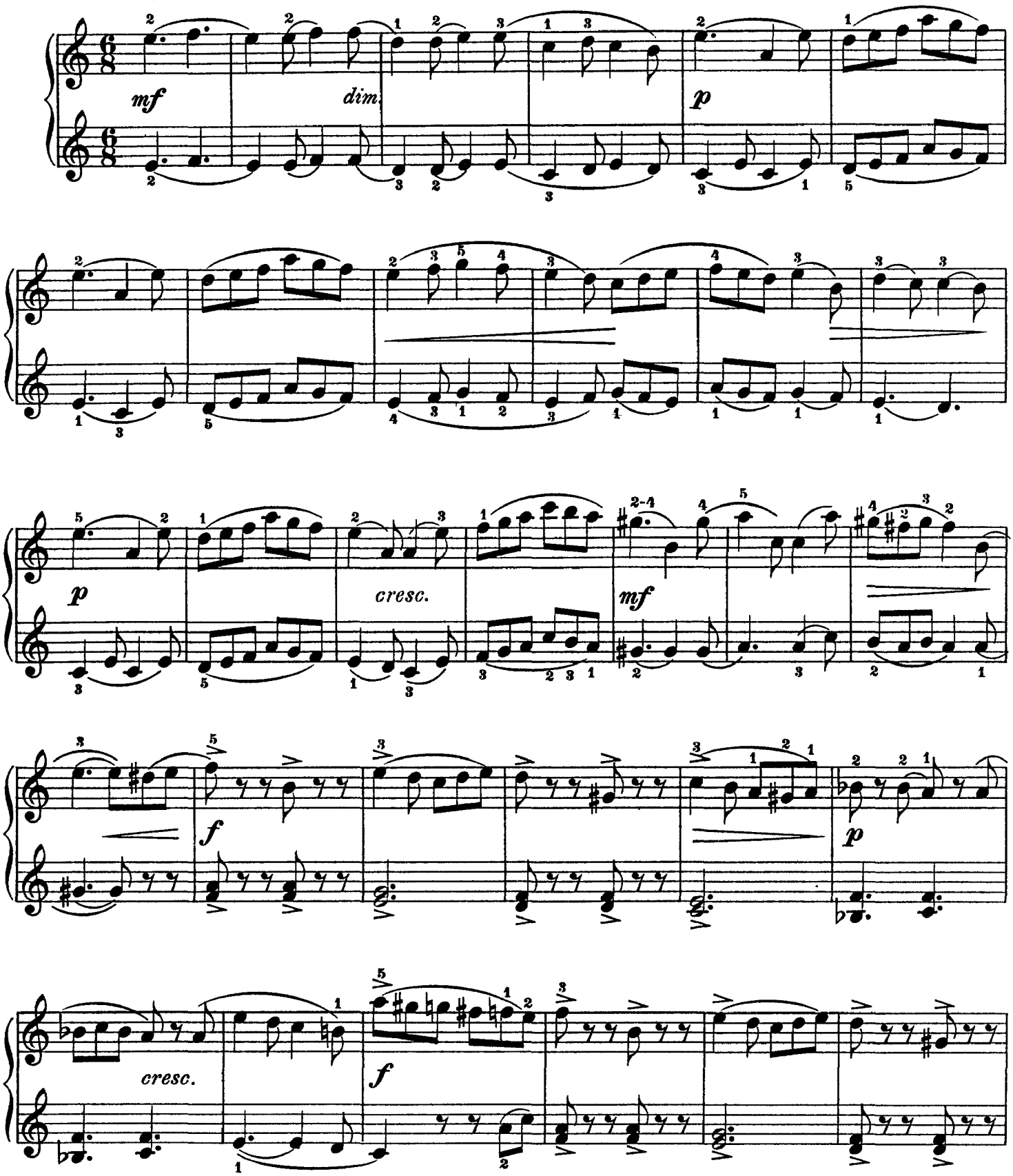
Elfin Tarantelle

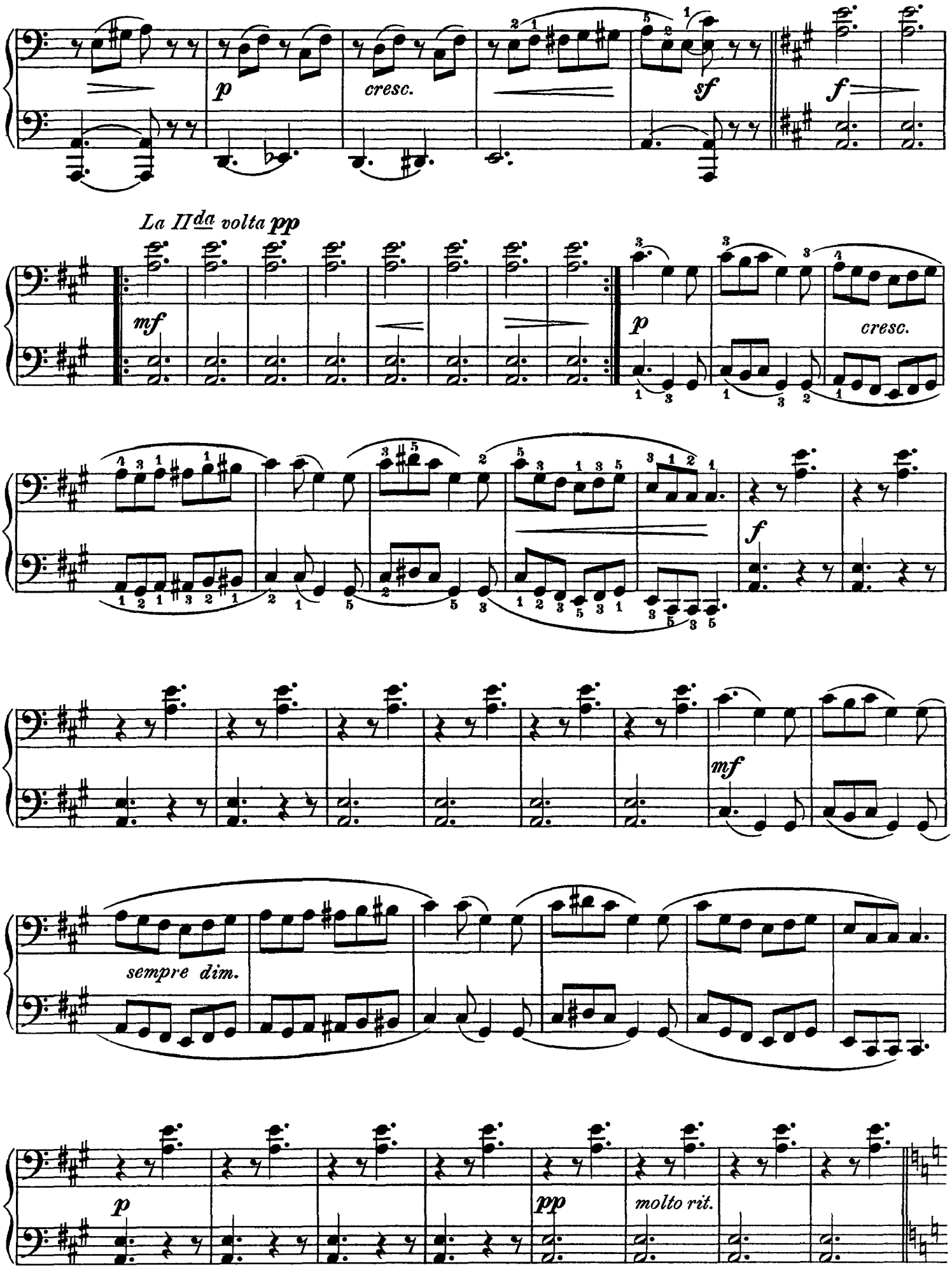
Op. 47, No. 5

Fairies, black, gray, green, and white,
You moonshine revelers, and shades of night. — Shakespeare

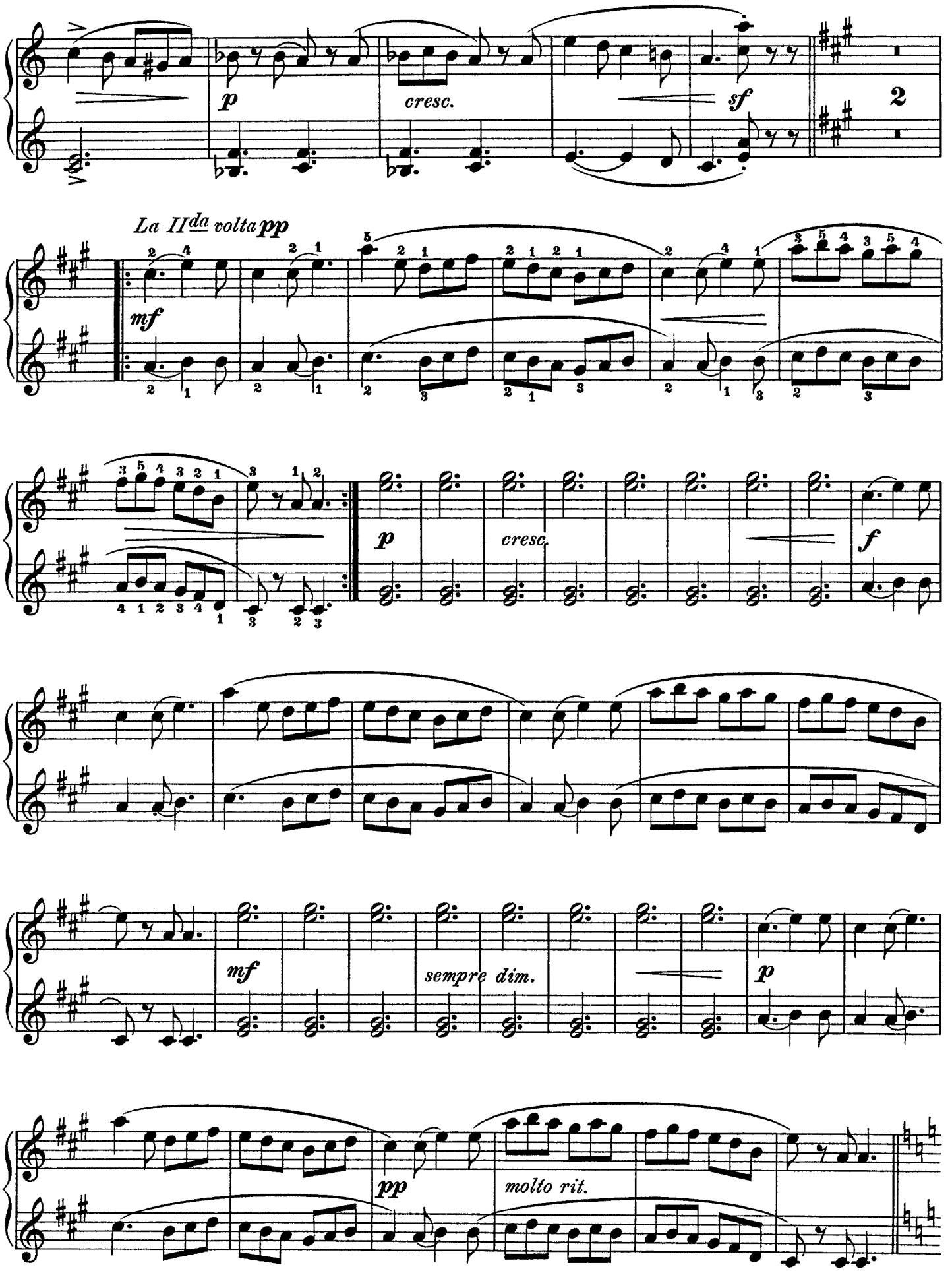
Primo

Allegro molto

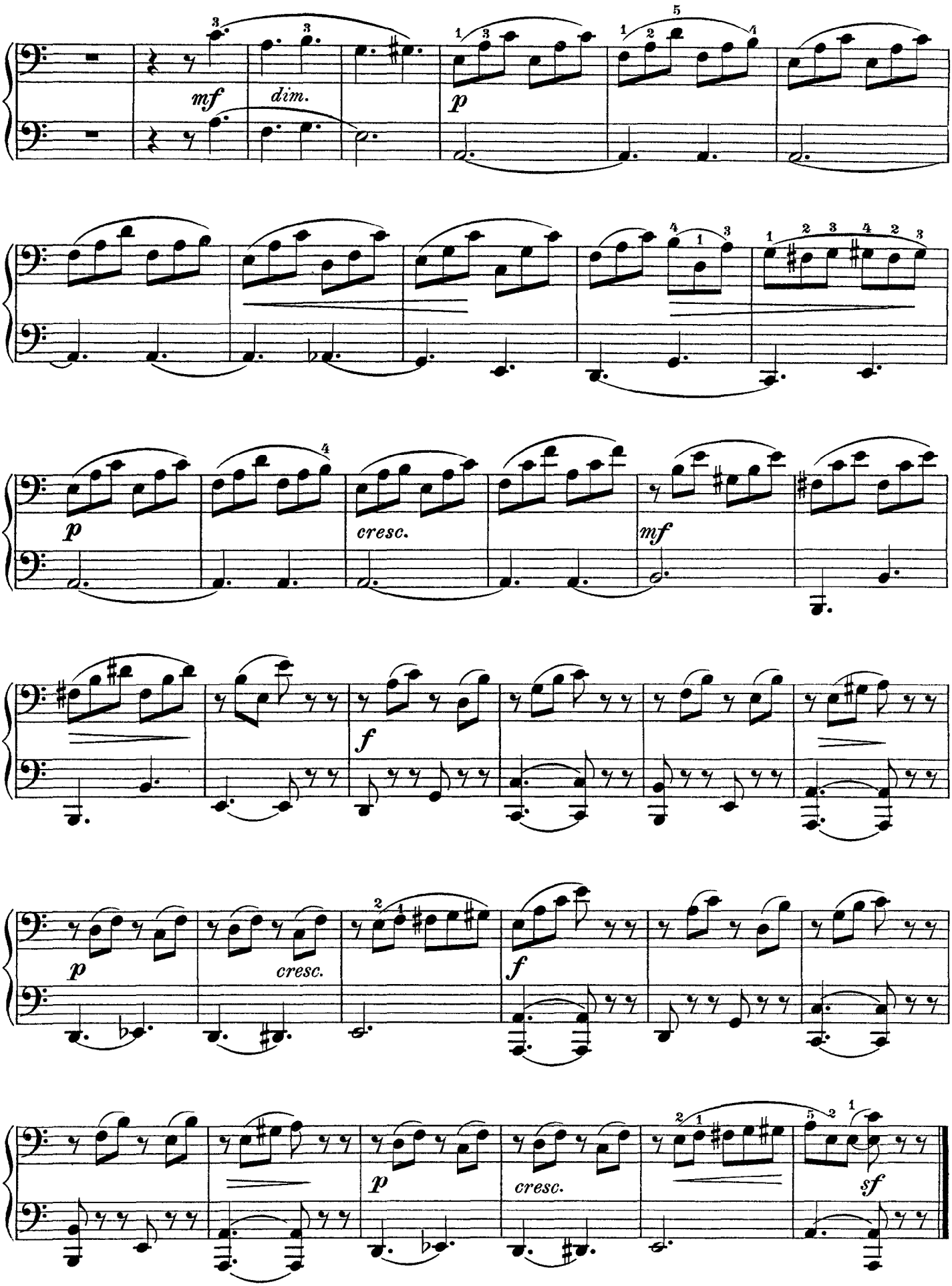



p
cresc.
sf
f
La IIda volta pp
mf
p
cresc.
f
mf
sempre dim.
p
pp
molto rit.

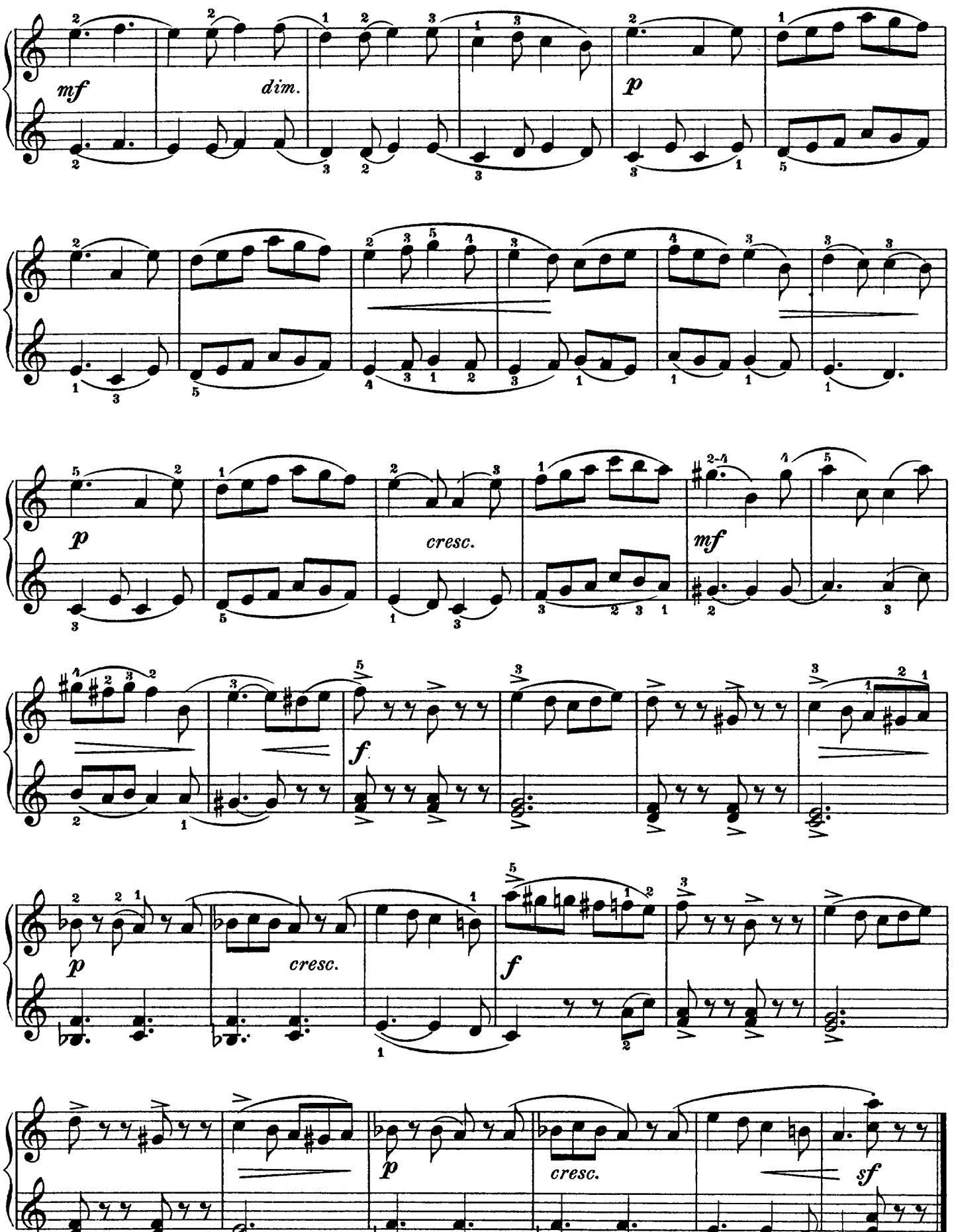
Primo


p
cresc.
sf
2
La IIda volta pp
mf
p
cresc.
f
mf
sempre dim.
p
pp
molto rit.

Secondo



Primo

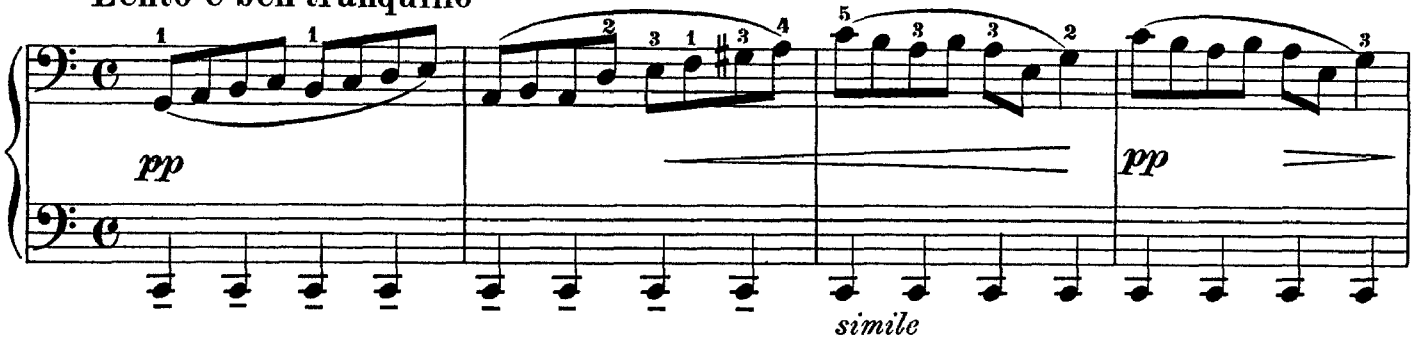


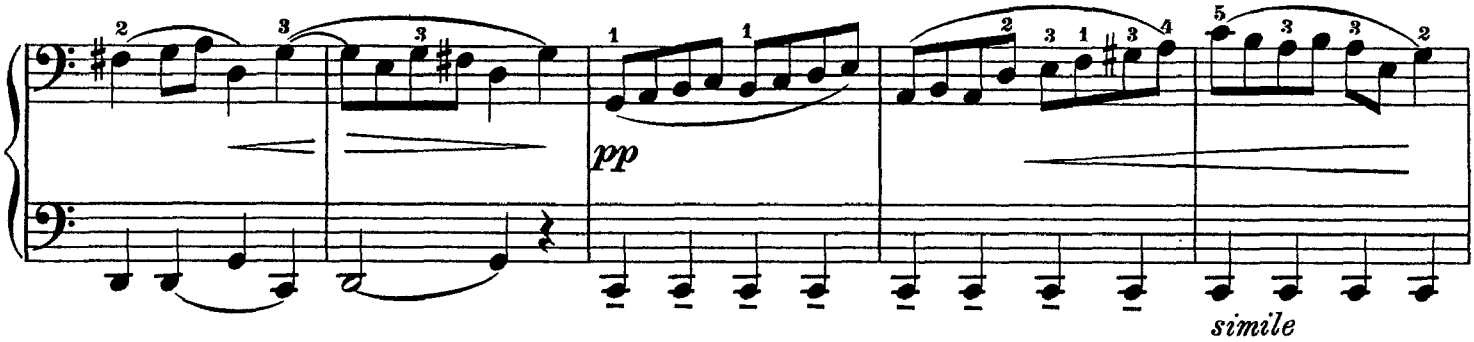
Good Night
Op. 47, No. 6

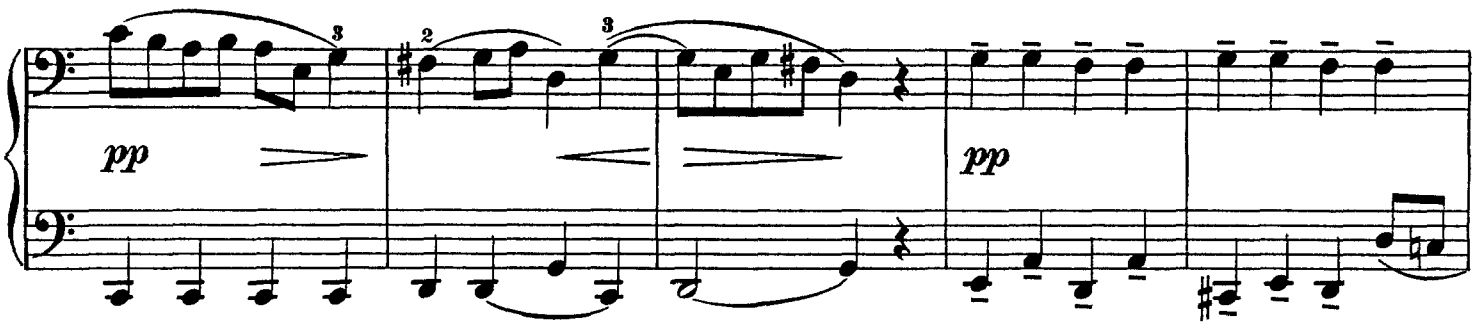
Goodnight! The crimson scented rose
Droops low her pretty head,
And the little grasses long ago
Their evening prayers have said.
Night's starry eyes are blinking
At the moonbeams silvery light,
While the lily hides her golden heart
And whispers soft, - "Goodnight." — Lockhart

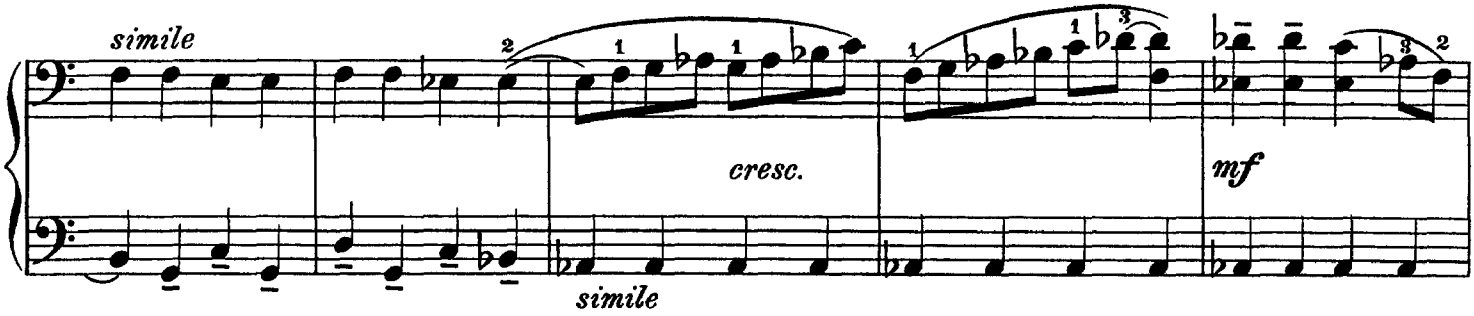
Secondo

Lento e ben tranquillo







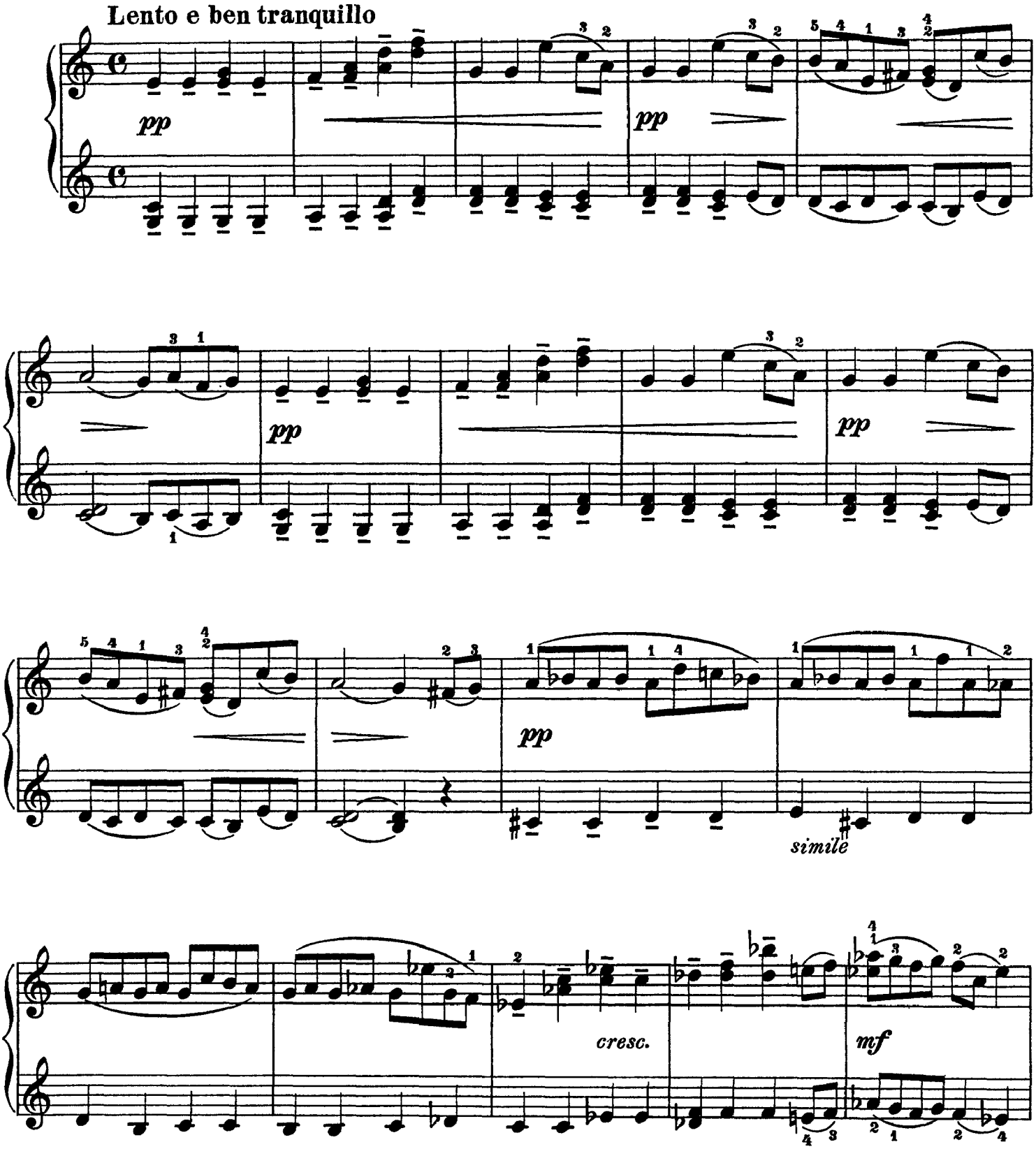


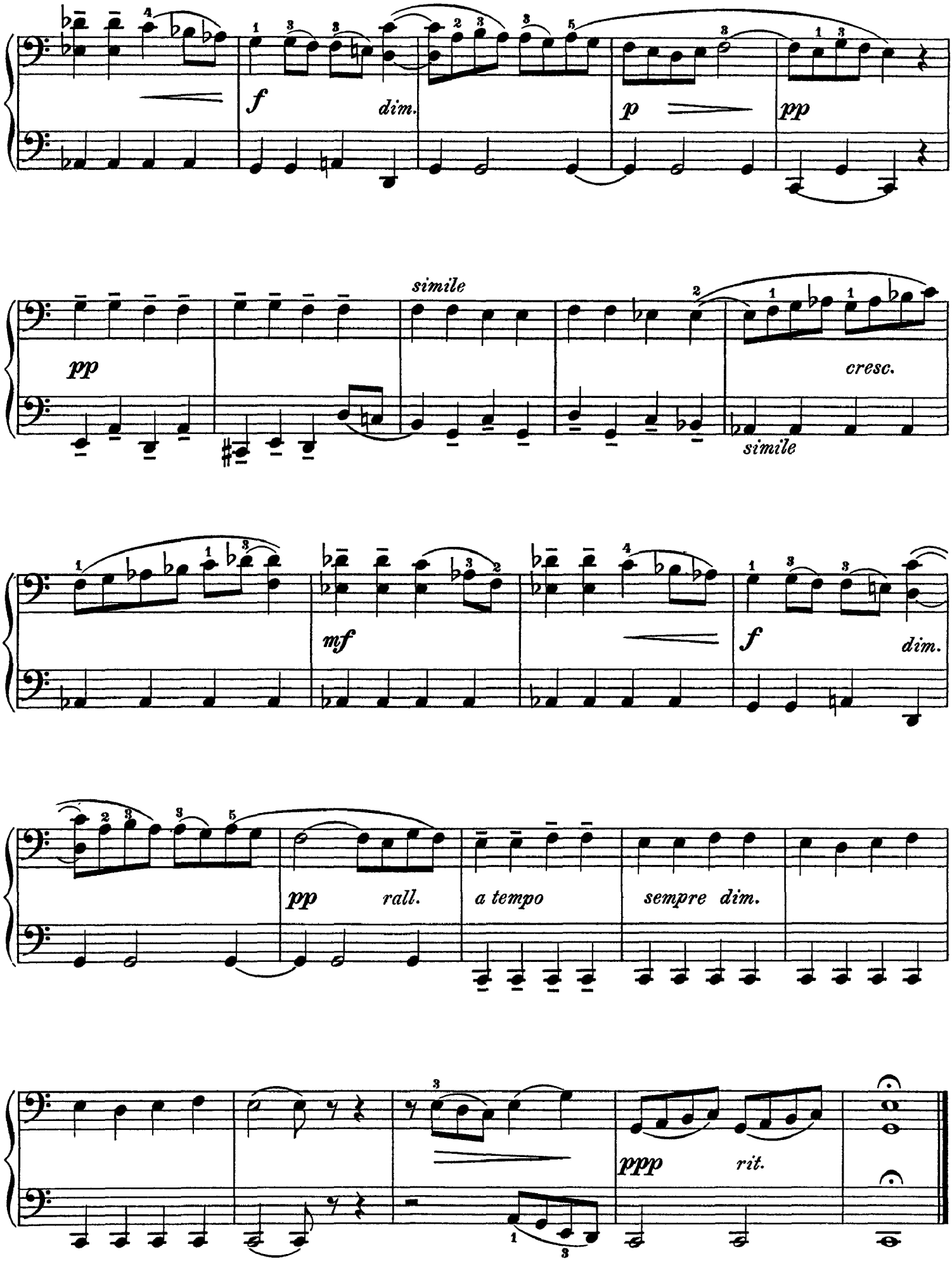
Good Night

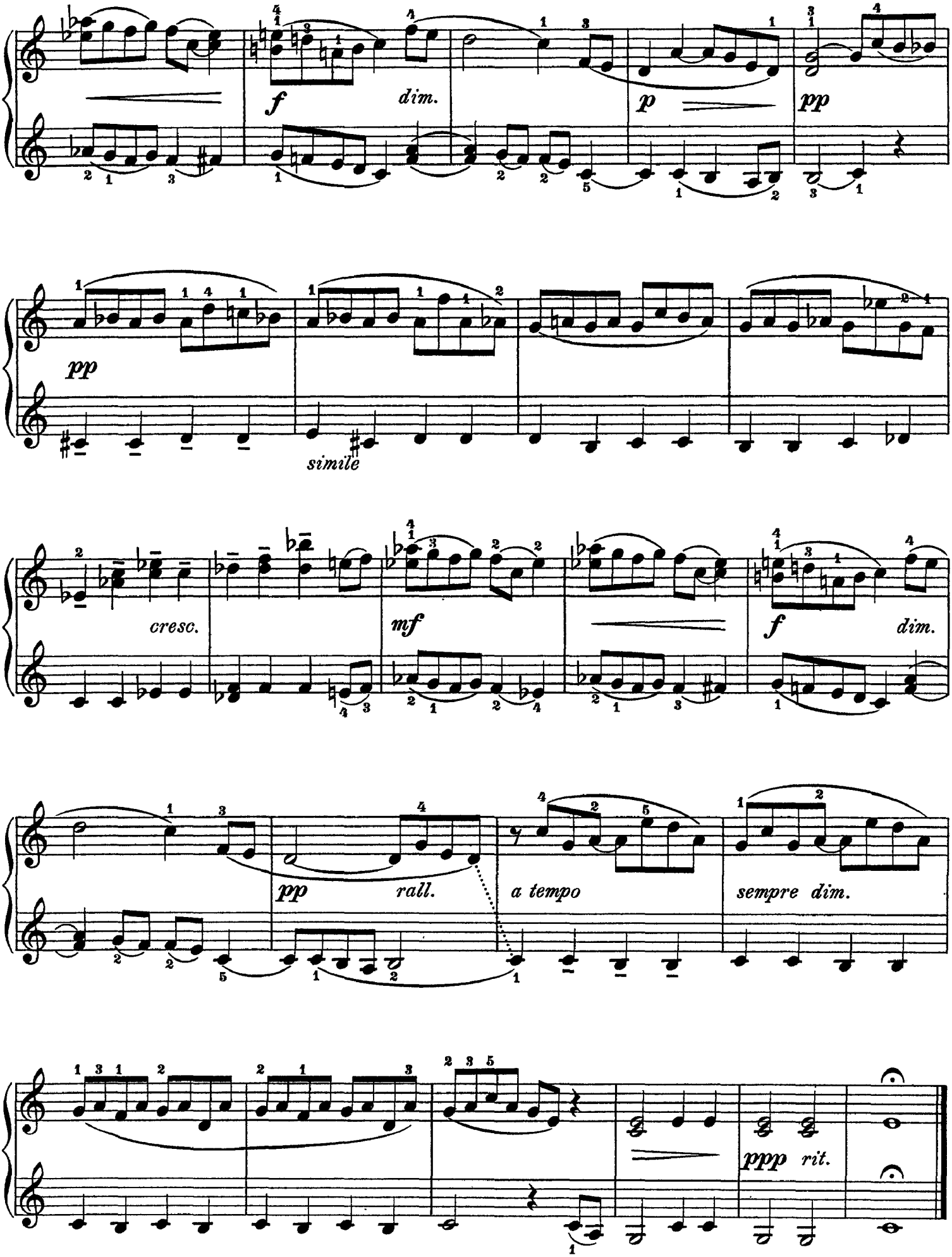
Op. 47, No. 6

Goodnight! The crimson scented rose
Droops low her pretty head,
And the little grasses long ago
Their evening prayers have said.
Night's starry eyes are blinking
At the moonbeams silvery light,
While the lily hides her golden heart
And whispers soft, - "Goodnight." — Lockhart

Primo




f
dim.
p
pp
simile
pp
cresc.
simile
mf
f
dim.
pp
rall.
a tempo
sempre dim.
ppp
rit.


f
dim.
p
pp
pp
simile
cresc.
mf
f
dim.
pp
rall.
a tempo
sempre dim.
ppp
rit.