

Guía de Escucha: “Moderno y Melódico”
Compositor: Leonard Bernstein (1918-1990)
Título: “Bailes Sinfónicos” de *West Side Story*

Grabación: Orquesta Sinfónica de Houston, Andrés Orozco-Estrada director
<https://www.youtube.com/watch?v=dUSPzL7IsY8>

Orquestación: flautín, dos flautas, dos oboes, corno inglés, dos clarinetes, clarinete en mi bemol, clarinete bajo, saxofón alto, dos fagots, contrafagot, cuatro trompas, tres trompetas, tres trombones, tuba, timbales, bombo, tambor, batería, cuatro tambores orientados, tres bongos, tambor TomTom, timbales, tambor tenor, platillos, triángulo, gourd (güiro), tres cencerros, conga, silbato de policía, dos platillos suspendidos, platillos de dedos, castañuelas, maracas pequeñas y grandes, pandereta, campanas tubulares, caja china, claves, bloque de templo, silbato deslizante, carraca, gourd (güiro), glockenspiel, vibráfono, xilófono, piano/celesta, arpa y cuerdas.

1. Prólogo

Tiempo	Elementos Musicales	Discusión y Definiciones
00:00	En unísono, la orquesta toca dos saltos de apertura. El segundo salto establece el intervalo de cuarta aumentada/tritono, resaltándolo al tocarlo corto y <i>sforzato</i> . Le sigue un motivo rápido de tres notas. Juntos, los saltos y el motivo de tres notas componen el tema de la Discordia.	<p>El motivo de la Discordia, y más generalmente el intervalo de tritono, se repetirán a lo largo del musical y de la suite, indicando el conflicto constante que subyace en la trama.</p> <p>Cuarta aumentada/tritono: un intervalo entre dos notas históricamente conocidas como “el tono del diablo” debido a su sorprendente disonancia.</p> <p><i>Sforzato</i>: repentinamente ruidoso y con énfasis</p>
0:16	Chasquidos conducen al tema de los Jets, una alegre línea descendente interpretada con saxo alto y vibráfono. El tema termina con un tritono.	<p>El regreso del tritono proporciona una continuidad de la discordia de apertura al primer grupo de personajes.</p> <p>En una presentación del musical, los Jets (pandilla estadounidense) estarían en el escenario chasqueando, entonces para los Bailes Sinfónicos los músicos orquestales en lugar de ello deben tocar los chasquidos.</p>

**DUPAGE
SYMPHONY
ORCHESTRA**

0:28	El acompañamiento del motivo cambia a un ritmo de vals con un cambio de tonalidad, en el que los clarinetes y más tarde la flauta/violín se hacen cargo del motivo de vals.	Vals: baile europeo funcional y formal en tres tiempos
0:41	El tema de Jets vuelve a sonar alegremente en flauta, oboe y violines, con una respuesta irregular de los metales.	Los leitmotivos, o temas que vuelven y cambian en respuesta a los cambios en la trama, la localización y los personajes, son un elemento importante de la estructura de WSS, destacando la familiaridad de Bernstein con las tradiciones escénicas europeas.
0:48	El trombón solista y la percusión solista señalan un breve recordatorio de "Discordia" antes de que el tema "Jets" regrese en trompeta solista y vuelva el vals en el acompañamiento.	
1:13	Los viento-maderas y la trompeta tocan el tema "Jets."	
1:26	Regresa la percusión solista, interrumpiendo la acumulación de energía. Los metales pasan a imitación el motivo de tres notas de "Discordia" y motivos de los "Jets."	Imitación: técnica común en cánones y fugas en la que diferentes instrumentos comienzan la misma idea musical en entradas escalonadas.
1:38	Las cuerdas y los vientos tocan una melodía más lírica relacionada con el acompañamiento en forma de vals. Los vientos, el xilófono y el piano tocan brevemente los saltos de "Discordia" a modo de imitación. Fragmentos del vals, "Discordia" y "Jets" continúan girando entre sí.	
2:30	El piano, las cuerdas graves y la batería inician un nuevo patrón rítmico, evocador del bebop en su instrumentación, velocidad y pulso "recto" de la marcha y el bajo contra los instrumentos melódicos sincopados. Los metales y los vientos tocan breves fragmentos acentuados de temas anteriores, con un aumento gradual	Bebop (bop): estilo de jazz iniciado en la década de 1940 que favorecía las velocidades abrasadoras, los solos elaborados y los conjuntos pequeños. La incorporación a lo largo del musical y la suite de jazz estadounidense y latino se fusiona con la formación europea de Bernstein para producir

	de la textura orquestal.	<p>un sonido exclusivamente estadounidense.</p> <p>Síncopa: técnica rítmica en la que un tiempo normalmente débil se enfatiza deliberadamente, creando una sensación de tensión y emoción con el pulso subyacente.</p>
2:53	El tema “Cool” regresa rápidamente y con una textura completa.	Incluso en esta sección de apertura, Bernstein emplea fuertes contrastes en la dinámica, el estilo y la instrumentación.
3:20	El solo de xilófono y bongó en llamada y respuesta reducen drásticamente la textura. Repetido con xilófono, piano, trompeta y flautín.	Llamada y respuesta: un estilo de interacción en la cual un instrumento o grupo plantea una idea y después otro responde
2:30	Nueva idea con bajo de cuerda rápida	Pandillas rivales gradualmente se juntan en el escenario (“discordia”)
3:41	La pieza conduce al final mediante la superposición de una línea de bajo fuertemente sincopada. El tempo/velocidad aumenta con el tema “Jets,” la disonancia creciente y los acentos cortantes.	El ímpetu juvenil es abrumador—ni siquiera un silbato de la policía puede detenerlo de inmediato.
4:22	La energía se agota; el vibráfono y el arpa devuelven el tema «Jets» en la textura y tonalidad originales. La sección termina con un largo tono de cuerda que lleva directamente a “Somewhere.”	Cada sección debe transicionar a la siguiente, usualmente mediante una nota sostenida.

2. “Somewhere” (En Algún Lugar)

Tiempo	Elementos Musicales	Discusión y Definiciones
00:00	La viola solista, doblada por el arpa, introduce la sección A del tema “Somewhere.” La flauta y el violín tocan una contramelodía.	<p>“Somewhere” es un tema cantado por la desafortunada pareja romántica que protagoniza <i>WSS</i>.</p> <p>“Hay un lugar para nosotros/en algún lugar, un lugar para nosotros/Paz y tranquilidad y aire libre/nos esperan/en algún lugar.”</p> <p>“Somewhere” aparece mucho más tarde en el</p>

**DUPAGE
SYMPHONY
ORCHESTRA**

		<p>musical; la suite no introduce temas en el orden del espectáculo.</p> <p>La apertura de la melodía es una séptima menor, un intervalo grande y distintivo cuyo alcance representa fácilmente el anhelo, especialmente cuando suspira hacia abajo, como lo hace éste. Este intervalo reconocible se repetirá a lo largo de la suite.</p>
0:32	La trompa reitera el tema con el oboe y la contramelodía. La contramelodía acumula intensidad hasta la sección B de “Somewhere.”	<p>Contramelodía: una melodía secundaria que elogia a la melodía primaria. Aquí, la contramelodía alterna entre tocar notas más largas simultáneamente con la melodía primaria y ser más rítmicamente activa mientras que la primera melodía sostiene notas más largas.</p>
1:02	La sección de cuerda asume la sección B de la melodía, caracterizada por un ritmo corto-largo y un movimiento escalonado. La textura orquestal aumenta antes de ralentizarse y suavizarse.	<p>“En algún lugar/encontraremos una nueva forma de vivir/encontraremos una forma de perdonar/en algún lugar.”</p> <p>Las cuerdas son un instrumento de eficacia probada para sugerir el romance. Aunque este tema ocupa un lugar destacado en la suite, hay una cantidad abrumadoramente mayor de música asociada a las pandillas a lo largo de toda la suite, lo que desplaza la balanza hacia la enérgica música de baile en lugar de hacia la historia de amor central.</p>
1:36	Segundo verso en cuerdas y clarinete, contramelodía en flauta y violín.	<p>“Hay un lugar para nosotros/Un tiempo y lugar para nosotros/Toma mi mano/Y ya estamos a medio camino de ahí/Toma mi mano/Y yo te llevaré ahí.”</p>
2:08	Cuerdas completas, metales y timbales se unen a fragmentos de “Somewhere,” alcanzando su clímax con los platillos.	
2:32	El clímax se silencia y se detiene con un tono	Tono pedal: un tono que se mantiene en el bajo

	de pedal bajo, y la flauta dirige fragmentos de “Somewhere.”	independientemente de lo que ocurra por encima de él
3:02	La trompeta solista suena “Somewhere” en imitación con cuerdas. Una pausa, con fragmentos suaves y agudos de “Somewhere.”	
3:38	Suena un golpe repentino de percusión, con fragmentos de “Somewhere” en transición hacia el Scherzo.	

3. Scherzo

Discusión y Definiciones
<p>Scherzo viene de la palabra italiana “broma,” y suele designar una sección musical más liviana o juguetona, y este breve movimiento permite la transición a un mundo idealizado. En <i>WSS</i>, la música acompaña un ballet de ensueño, una larga secuencia de danza fantástica: Tony imagina que lleva a María a un lugar hermoso, soleado y seguro. Este movimiento desarrolla motivos de “Somewhere,” incorpora percusión ligera y chasquidos, cambia de compás con frecuencia -se sentirá un cambio en el pulso subyacente que parece interrumpir el fácil zapateado- y alterna el arco y el pizzicato (punteo) en las cuerdas.</p>

4. Mambo

Tiempo	Elementos Musicales	Discusión y Definiciones
00:00	Un cambio repentino de velocidad y actitud con una introducción de los metales. Hemos dejado la secuencia de ensueño por la realidad.	El mambo es un baile cubano en compás de 4/4 y fue el baile latino más popular en Estados Unidos durante la década de 1940. A pesar de ser un baile cubano, en WSS esta música destaca el baile entusiasta de los personajes puertorriqueños.
0:03	Una melodía ruidosa, disonante, fuertemente acentuada y sincopada suena sobre ritmos de timbales, bongó y cencerro de inspiración latina.	<p>Es probable que Bernstein se inspirara en las bandas de jazz latino, por ejemplo, las dirigidas por el trompetista Dizzy Gillespie y el bongosero Chano Pozo.</p> <p>Al titular este conjunto de piezas suite de danza, Bernstein conecta con el éxito singular de <i>West Side Story</i>—la coreografía es fundamental para el desarrollo de los personajes en el musical—y con una larga tradición europea de danzas estilizadas.</p>
0:09	Una segunda melodía compuesta por breves arpegios ascendentes responde a la apertura; incluso el contenido melódico parece percusivo en este movimiento. Las trompetas silenciadas tocan fragmentos de la melodía inicial.	Arpeggio: las notas de un acorde, tocadas en sucesión y no simultáneamente. Puede ser ascendente o descendente.
0:37	Regresa la melodía original con la textura de apertura, creando una llamada y respuesta con un grito de “¡Mambo!”	Nuevamente la orquesta debe ponerse en lugar de los personajes en el escenario para gritar “¡Mambo!”
1:05	Una trompeta solista con un tema secundario se alterna con pausas de baile y breves glissandi orquestales. El tema de apertura suena por momentos mientras la percusión sigue impulsando. Los trinos de trompeta en un registro agudo atraviesan la densa textura sinfónica.	Glissando: deslizamiento entre tonos
2:05	Nos movemos a través de múltiples tonalidades mientras llegamos al cierre de la sección,	Rallentando: ralentización dramática

	<p>anunciado por un rallentando y un largo tono de cuerda sostenido, una calma antes del primer baile de Maria y Tony.</p>	
--	--	--

5. Cha-Cha

Discusión y Definiciones
<p>Esta breve sección ocurre cuando Maria y Tony se ven por primera vez, bailan, y se enamoran instantáneamente, un Romeo y Julieta del siglo XX. El material melódico es de la canción “Maria,” cantada ensoñadamente por Tony cuando aprende el nombre de la mujer de la que se acaba de enamorar. “Maria” comienza con una cuarta aumentada/tritono, pero el efecto aquí es muy diferente al del motivo inicial de “Discordia;” la melodía se mueve rápidamente a través del tritono, con resolución ascendente. El efecto es más para marcar el enamoramiento pasmado de Tony, aunque el tritono también podría presagiar el destino de Tony a pesar de su momento de felicidad. El movimiento avanza en un compás sencillo, con un clarinete bajo solista, cuerdas en pizzicato y un trío de flautas que crean un ambiente ligero y de ensueño.</p>

6. Escena de Encuentro

Discusión y Definiciones
<p>Este interludio, el más corto de la suite, representa tanto las primeras palabras de los amantes como una reunión de las dos bandas para establecer las reglas básicas de una pelea callejera. Surge del tema “Maria” en cuerdas, celesta y vibráfono. La viola y el violonchelo tocan la cuarta aumentada/tritono de María como puente hacia el tema “Cool.”</p>

7. Cool (Fuga Fría) (7a y 7b)

Tiempo	Elementos Musicales	Discusión y Definiciones
7a	<p>La melodía empieza con <i>pizzicato</i> de viola y violonchelo y <i>staccato</i> de clarinete bajo y piano, y se construye a partir de tritonos ascendentes y descendentes. Responde una melodía sincopada descendente. La flauta solista presenta el tema “Cool,” con respuesta sincopada del vibráfono, el celeste y el violonchelo; el tema y la respuesta continúan a lo largo de la apertura.</p>	<p>Esta sección se basa en un juego de palabras musical: los Jets practican controlar su temperamento (“Keep coolly cool, boy”, “Mantén la calma, chico”), y la palabra “cool” hace referencia al mismo tiempo al cool jazz, un estilo que surgió en las décadas de 1940 y 1950. Aunque sigue manteniendo el pequeño combo, el estilo es menos impulsivo que el bop y se caracteriza por una interpretación ligera. La popularidad del Cuarteto de Jazz Moderno, liderado por el vibrafonista Milt Jackson, también hizo del vibráfono, que se escucha en</p>

**DUPAGE
SYMPHONY
ORCHESTRA**

		toda esta sección de la WSS, un elemento clave del sonido cool jazz.
7b 00:00	Las escobillas introducen la sección de fuga a ritmo de swing.	<p>Las escobillas son un medio muy útil para cambiar el timbre de una batería, ya que proporcionan más un meneo que un golpe. Aquí se tocan en el platillo.</p> <p>El ritmo swing es increíblemente difícil de definir definitivamente, pero es una cualidad rítmica característica del jazz en el cual el pulso subyacente es sutilmente dividido desigualmente, resultando en un sonido largo-corto “oscilante.”</p>
7b 00:00	La melodía suena como si comenzara con el motivo de apertura de “Somewhere” pero progresa con una técnica de los 12 tonos.	Técnica de los 12 tonos: estilo modernista de composición en el que las 12 notas de una octava se utilizan una vez antes de volver a una nota determinada. Escucha cómo la melodía parece impredecible de una nota a otra.
	La escritura fugada crea tensión, ya que múltiples melodías y contramelodías de varios instrumentos compiten por la misma atención.	Fuga: técnica en la que varias voces introducen y desarrollan/amplían una o más ideas melódicas, también llamadas temas. Aquí, la idea melódica principal es el tema de 12 tonos que comienza con “Somewhere,” y el tema secundario es una melodía más alegre introducida por la flauta.
00:36	Un tema secundario sincopado con notas azules surge en la flauta con elementos del tema de 12 tonos con acompañamiento del bajo.	Ninguna línea es más importante que la otra.
1:10	Las trompetas lamentosas y los fuertes acentos disonantes añaden a la textura y al aumento de la tensión, y en última instancia ayudan a la transición a la siguiente sección.	

**DUPAGE
SYMPHONY
ORCHESTRA**

1:24	Una melodía al unísono alternada con breves pausas de batería proporciona algo de alivio a la densa textura anterior. El movimiento al unísono continúa, descendiendo gradualmente.	El tocar al unísono en jazz era común al comienzo de una pieza, anunciando la “cabeza” o tonada principal, al igual que hacia el final para dar énfasis y para indicar una unión del grupo después de los solistas.
1:54	El tema “Cool” regresa con toda la orquestación, incluyendo el set de batería y los metales lamentosos.	El tema ahora suena más como una gran banda que como una combinación pequeña.
2:18	Una disminución al unísono provoca una bajada de volumen antes de una ligera reafirmación de “Cool,” puntuada por ocasionales comentarios de la “gran banda.”	El contraste es nuevamente un elemento clave de la estructura musical de Bernstein.
2:45	El vibráfono y el ritmo original del swing completan el movimiento.	

8. Rumble (Estruendo)

Discusión y Definiciones

Un estallido de energía, nuevo material y tritonos abren el movimiento *Molto Allegro* antes de que los temas y motivos del “Prólogo” y “Fuga Cool” se combinen para representar el enfrentamiento o estruendo entre los Sharks y los Jets. Durante esta batalla, mueren dos miembros de la pandilla; Tony, que solo está presente para intentar detener el enfrentamiento, acaba matando a Bernardo, el hermano de Maria, después de que Bernardo matara a su amigo. La frenética energía del movimiento que representa la lucha da paso finalmente a una *cadencia* de flauta baja (solo), con una insinuación de “Somewhere” que comenta el trágico final de la pelea.

9. Finale (Final)

Discusión y Definiciones

Las cuerdas abren el movimiento *Adagio*, sugiriendo la energía del amor más que la del baile o la lucha. La música en este movimiento nos recuerda a “Somewhere,” con instrumentos que tocan a veces en rangos altos, quizás sugiriendo la opción del optimismo y reconciliación. Un tono pedal bajo e insistente, una nota que persiste independientemente de lo que ocurra por encima armónicamente, evoca un cortejo fúnebre, oscureciendo este optimismo, o al menos recordándonos que nació de la tragedia.