

EL CASCANUECES

LEONOR POSE GONZÁLEZ

2ºB

1- DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA:

- **Título completo:** El cascanueces
- **Autor:** Pyotr Llyich Tchaikovsky
- **Año composición:** 1.891
- **Periodo musical:** Romanticismo

2- BIOGRAFÍA DEL AUTOR:

Pyotr Ilyich Tchaikovsky nació el 7 de mayo en 1840, Votkinsk; provincia de Viatka , en Rusia. La primera mención de su participación con la música aparece en una carta de 1844 que informa que compuso una canción, "Mamá en Petersburg". En su casa, Tchaikovsky oyó canciones tradicionales, arias populares, y romances cantados por su madre, y por las partituras tocadas por un órgano , entre ellos extractos del Don Giovanni de Mozart. (Mozart sería para Tchaikovsky uno de sus compositores amados).

Tchaikovsky era un niño demasiado sensible, irritable, y cualquier palabra que le sonara agresiva o hiriente, lo hacía reaccionar llorando desconsoladamente.

Tuvo un amor y apego a su madre casi enfermizo, y cuando lo llevaron a estudiar a otra ciudad, se dice que llorando amargamente, se aferró enloquecidamente a las ruedas del carruaje que los llevaría a él y a su hermano al internado.

Este hecho dramático lo marcó muchísimo en su vida, igual que la muerte de su madre, cuando tenía 8 años de edad. Quizá, este fuera uno de los motivos de su inspiración a veces sombría, dramática.

Otro gran drama en la vida de Tchaikovsky, fue su condición de homosexual, que las mentes retrogradadas, no aceptaban. Y esa condición, lo hizo penar mucho. Pues intentaba por todos los medios, de que no se conozca tal inclinación.

Una discípula de él, Antonina Miliukova, le escribió a Tchaikovsky que lo amaba, y lo invitaba a que la visite. Él muchas veces le repitió que no, ya que solo podía ofrecerle su gratitud y simpatía. No obstante, Piotr, terminó casándose con ella, siendo este matrimonio un estrepitoso fracaso.

Este hecho, lo sumió en una gran desesperación, por lo que intentó suicidarse tirándose a las heladas aguas del río Moscova. El huyó de Moscú en un estado de la confusión pero logró terminar tres obras maestras -- la Cuarta Sinfonía, el Concierto de Violín, y la ópera Eugene Onegin--antes del 1878 de mayo, cuando su esposa aceptó la separación (ellos nunca se divorciaron); ella terminó siendo internada en un manicomio.

Tchaikovsky enseñó teoría en Moscú, uniendo la facultad del nuevo Conservatorio de Moscú cuando abrió en septiembre 1866. Durante sus 11 años allí, él compuso su Concierto para piano no. 1 (1875), el Lago de los Cisnes, música de ballet (1876), cuatro óperas, tres sinfonías, y muchos trabajos más pequeños.

Una historia entre romántica y extraña, la vivió con la Condesa von Meck. En una ocasión, ella asistió a un concierto donde se tocó música de **Tchaikovsky** y se enamoró de su música.

Ella lo apadrinó, pagándole un salario, para que él se dedique por completo a la composición. Intercambiaron correspondencia, durante 13 años, y él intentó conocerla personalmente, pero la condición de la Condesa, fue no encontrarse jamás.

Estaban enamorados platónicamente, y sus cartas eran muy amorosas. Ella lo comprendía y alentaba incluso haciendo críticas de su obra; Tchaikovsky le dedicó su CUARTA SINFONÍA.

Un día, inesperadamente, ella dejó, no solo de escribirle, sino que le retiró la pensión asignada. Cosa que no fue lo que más dolió a Tchaikovsky, que nunca pudo tener la explicación de parte de ella, del motivo real. Se dice que una de las causas, fue descubrir que él era homosexual.

Lo sumió en una depresión inmensa, y desde ese momento, él decayó mucho. Curiosamente, o tal como lo creía Tchaikovsky, el Destino hizo que ella falleciera a los dos meses de haber muerto él.

La fama de Tchaikovsky, como tanto el Director de orquesta, como de compositor, dio como resultado de una serie de visitas internacionales, que lo llevó a los Estados Unidos en 1891. Él continuó componiendo -- la Bella Durmiente de ballet (1889) y el Cascanueces (1892), el Quinto (1888), Sexto (1893), y Manfred (1885) Sinfonías, y tres óperas finales, inclusive la poderosa y teatral La Reina de Palas (1890). Los compositores más jóvenes lo emularon, entre ellos Ippolitov-Ivanov de Mikhail y, más tarde, Sergei Rachmaninoff.

Aunque se dijo que Tchaikovsky murió del cólera, algunos eruditos creen que su muerte fue de hecho un suicidio, el resultado de una amenaza para revelar su enlace con un joven hidalgo ruso.

3- ANÁLISIS:

La obra fue estrenada el 17 de diciembre de 1892, en el teatro Mariinsky de San Petersburgo bajo la coreografía de Lev Ivanov, el libro de Marius Petipa y la música de Piotr I. Tchaikovsky.

La primera historia que se conoce de El Cascanueces está basada en el libro de cuentos de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, titulado “El Cascanueces y el Rey de los ratones” (1816).

Sin embargo, el argumento que daría vida años más tarde al ballet de Tchaikovsky, deriva de una adaptación que Alejandro Dumas (padre) hiciera del texto de Hoffmann.

Ballet en dos actos y 5 escenas.

Acto 1- Escena 1

Es Navidad. Entre los invitados que llegan a la casa de la familia Shtalbaun se encuentra Drosselmeier; llega el mago con su regalo para los niños: un teatro de marionetas. La fiesta continúa; los abuelos también bailan superando los achaques propios de su edad mientras los niños juegan.

Las marionetas Colombina, Arlequino y Saracinos inician su baile. Todos están muy emocionados cuando el mago se quita su máscara: es Drosselmeier. Clara y Fritz, los hijos de Shtalbaun le piden a Drosselmeier que les regale las marionetas pero éstas ya se las han llevado. En su lugar les regala un ridículo muñeco cascanueces. Fritz arrebató el muñeco a Clara y lo rompe. Ésta le consuela echándole en la cama. Los invitados abandonan la casa después del baile para finalizar la fiesta navideña.

Escena 2

Ha anochecido y la habitación donde se encuentra el árbol adquiere un aire misterioso, casi milagroso. Asustada, Clara va a ver a su muñeco enfermo Cascanueces. Melancólica observa como un búho se convierte en Drosselmeier mientras la mira con una sonrisa burlona.

A su señal, del suelo aparecen ratones encabezados por su Rey. Los soldados de plomo cobran vida y, encabezados por Cascanueces, inician una batalla contra los ratones. Las fuerzas son desiguales, van venciendo los ratones cuando Cascanueces se queda sólo ante el ejército de roedores.

Clara lanza un zapato al Rey de los Ratones y consigue ahuyentarlos. Cascanueces yace en el suelo. Clara se acerca a él: es un joven príncipe. Él la mira agradeciendo su ayuda.

Escena 3

La habitación se convierte en un bosque invernal. Unos levísimos copos de nieve bailan milagrosamente mientras una estrella del árbol atrapa a Clara y al Príncipe Cascanueces como en un sueño, introduciéndolos en una carroza que les conducirá hasta la cima del árbol.

Acto 2- Escena 4

Juntos inician su viaje hacia la cima del árbol, pero los ratones les alcanzan entablándose una nueva batalla. En esta ocasión Cascanueces sale vencedor. Llegan al reino de los muñecos donde son recibidos por doce pajes. El Príncipe narra lo sucedido y cuenta como Clara le salvó, motivo por el que todos muestran su agradecimiento, celebrando una gran fiesta en honor de ambos.

Se despiden del reino de las Nieves y siguen su camino por el Río de la Limonada hasta llegar al Reino de las Golosinas donde la Reina de los Dulces los espera con un agasajo en su honor en donde varios bailarines de distintas partes del mundo bailan para ellos.

Escena 5

Finalmente, el mundo de ensueño de Clara se desvanece y ella se despierta dándose cuenta que todo ha sido un sueño.

Sus padres van a buscarla para que salga al portón a despedir a su padrino Drosselmeyer quien junto con Daniel regresa a su taller de relojes y muñecos.

4- ANÁLISIS MUSICAL:

Una novedad en la partitura original de Tchaikovski fue el uso de la celesta, un nuevo instrumento que el compositor había descubierto en París. Lo quería para caracterizar al personaje del Hada de azúcar debido a su "sonido dulce y celestial".

Chaikovski preguntó si importaba que las notas estuvieran en orden ascendente o descendente y se le aseguró que no. Esto resultó en el *Adagio del Gran pas de deux* que suele seguir inmediatamente al *Vals de las flores*. Por otra parte, se cuenta que la hermana de Chaikovski había muerto poco antes de que comenzara la composición del ballet, y que esto le influyó para componer una melancólica melodía con una escala descendente para el *Adagio del Gran pas de deux*.

El ballet original sólo dura unos 85 minutos si se representa sin aplauso o un intermedio, y por lo tanto es mucho más corto que *El lago de los cisnes* o *La bella durmiente*. Sin embargo, algunas puestas en escena modernas han omitido o reordenado parte de la música, o bien han insertado selecciones de otros lugares, aumentando así la confusión sobre las suites. De hecho, la mayoría de las versiones más famosas del ballet han reorganizado ligeramente el orden de las danzas o incluso han modificado la propia música.

Instrumentación:

- Voz: coro
- Cuerda: 2 arpas, violines, violas, cellos y contrabajos
- Viento madera: 3 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 1 clarinete bajo y 2 fagotes
- Viento metal: 4 trompas, 2 trompetas, 3 trombones y 1 tuba
- Percusión: celesta, timbal, triángulo, castañuelas, pandereta, caja orquestral, platillos, bombo y gong

5- opinión crítica:

Me parece una obra muy alegre, entretenida.

Con tan solo ver la obra, te teletransportas a tu infancia.

FIN