

Margarita Chávez

SPAN 316

Fall 2012

Manuel de Falla: vida y obra

Durante el Siglo XX en España, surgieron algunos de los artistas de más importantes quienes representarían al país a lo largo del mundo por medio de sus obras. Entre estos artistas, en el ámbito musical se encuentra Manuel de Falla, quien paso a ser el compositor más importante dentro del modernismo del siglo XX en España. Sus creaciones resaltaron dentro del país y alrededor del mundo, otorgándole el lugar de ser recordado como una persona trascendental durante la historia de su siglo. Para conocer más a fondo la importancia de Manuel de Fallas y sus obras musicales dentro de la cultura Española del siglo XX, es debido analizar su vida y sus creaciones desde un punto mas profundo.

Manuel Falla de Dolores y Matheu, mejor conocido como Manuel de Falla, nace en Cádiz el 23 de noviembre de 1876 y muere en Córdoba, Argentina el 14 de noviembre de 1946. Después de su muerte sus restos fueron llevados a de regreso Cádiz, donde permanecen en un mausoleo cerca de la cual fuese su primer casa durante su infancia. Manuel de Falla provenía de una familia bastante humilde dentro de la clase media, quienes se ganaban la vida a base de gran esfuerzo y trabajo. Durante su infancia, sus padres pierden la mayoría de sus pertenencias en Cádiz y la familia decide mudarse a Madrid en busca de oportunidades laborales. Es en Madrid, donde Falla recibe la mayoría de su educación y comienza a nacer su interés por la música. A nivel personal, se le describe como una persona vergonzosa, retraída y con un gran fervor a su religión católica. Jamás le gusto implicarse en la política ni mucho menos hacerse partidario de

alguna denominación política. Sin embargo uno de los hechos que marco su vida fue la Guerra Civil de España. A partir del comienzo de esta guerra, la vida de Falla cambio por completo, he inclusive lo describió como “una lucha y un sufrimiento entre la razón y el corazón.” Se dice que sufrió de una enorme depresión, la cual lo mantuvo encerrado en su casa por semanas y en un estado de salud bastante delicado. Esta enorme depresión se debió a causa de que varios de sus amigos y allegados fueron arrestados o asesinados por parte de las fuerzas franquistas. Al terminar la guerra civil, Falla opto por el exilio, ya que no se sentía con las suficientes fuerzas para vivir bajo el gobierno de Franco. Así fue como termino sus últimos años de vida en la Argentina, añorando siempre regresar a su amada España (Simon 2002, Titos 2011).

El gusto por la música nace en Manuel de Falla a muy temprana edad. Desde su infancia comenzó a tomar clases de piano por parte de su madre y después tuvo diversas maestras hasta llegar al Real conservatorio de música y declamación en Madrid, donde a una edad ya más madura esparciría sus conocimientos musicales a un nivel más profesional. Después de salir del conservatoria y motivado por amigos del ambiente musical, Manuel de Falla decide emigrar a Francia en 1907. Allí permaneció durante siete años ampliando sus conocimientos dentro de la música bajo una beca otorgada por el rey Alfonso XII y los mínimos salarios que adquiría con pequeñas composiciones que vendía. A causa de estancia en Francia, la música francesa se convirtió en su mayor influencia. Ya estando en Francia, Falla tuvo la oportunidad de conocer a grandes compositores franceses de aquella época, como lo fue Dukas y Ravel. También conoció al hombre a quien más le guardaba respeto dentro del ambiente musical, el francés Claude Debussy. De este ultimo Falla siempre pensó: “él nos enseñó a escribir la música.” Francia le brindo a Falla un cambio total. Aunque claro, tanta devoción, inspiración e influencia de la música francesa mantuvo a Falla abierto a las críticas por medio de la gente de su país. Había

quienes con un sentimiento enorme por su patria luchaban por mantener dentro del arte creaciones original y representativas de España; creaciones que definieran al país fueran auténticas de sí. Algunos de los comentarios en contra de Falla mencionaban: “como se puede escribir música española pensando en Debussy.” A pesar de estas críticas, Falla siguió adelante haciendo lo que más les gustaba de manera que él considerara más elocuente. A su regreso ya se podía ver como un compositor más consolidado y con un estilo propio. Debido a sus raíces andaluzas, la música del flamenco se convirtió en la mayor inspiración para las obras del compositor español. De esta particular musa derivarían las obras que más fama le traerían ante España y sus alrededores (Titos 2002, Parsons 1999).

Las obras de Manuel de Falla pueden ser recordadas como obras de música clásica modernista las cuales en su mayoría llegaron a ser presentadas en escenas. Fueron obras creadas con una gran sensualidad y erotismo, las cuales se centraban específicamente en mujeres apasionadas. Algunas de ellas también estaban basadas en leyendas e inclusive en interpretaciones y mitos de una Andalucía que en realidad nunca existió, lo cual causó un poco de críticas por parte de la gente española quien quería compartir imágenes realistas por medio del arte no siempre historias ficticias. Como ya la había mencionado previamente, la creación de sus obras llevaron a Falla a convertirse en el mejor compositor del modernismo. El modernismo fue el estilo de música con el cual sus obras fueron denominadas. Dicho movimiento musical surgió aproximadamente en 1910 y concluyó en 1975. Este estilo musical fue una reacción contra el romanticismo, donde se buscó un arte más intelectual versus un arte irrealista y sentimental. El modernismo también se denominaba como una ruptura a la tradición. Dentro de cada composición existía de sonidos y ruidos novedosos fusionados con instrumentos clásicos. Por medio del modernismo, cada compositor intentaba forjar su propio estilo completamente

distinto al de los demás. En el particular caso de Manuel de Falla, él comenzó a mezclar la música clásica con sonidos particularmente derivados del flamenco. Esto le brindó un reconocimiento especial, puesto que su estilo llevaba consigo un toque internacional combinado con los sonidos de la música más representativa de su patria (Parakilas 2004, Titos 2011).

Entre las obras que más destacadas de Falla se encuentran: El amor brujo, El sombrero de tres picos, Noches en los jardines de España, Fantasía bética. Estas obras que acabo de mencionar, fueron creadas para ser exhibidas en teatros europeos y actuadas por bailarines profesionales, brindando así una historia creada por medio de la música y los bailes. Aunque esta clase de obras llegaron a ser las cuales le brindaron un mayor reconocimiento, Falla también tuvo obras de ópera tal como: La vida breve y El retablo de Maese Pedro. De todas sus creaciones me he enfocado en su obra titulada “Amor brujo.” Dicha obra causó revuelo y levantó varias críticas. A pesar de estar basada en la Andalucía de España y resaltar aquellos toques usuales de la música flamenca al igual que la vida auténtica de los gitanos, hubo bastantes españoles quienes la criticaron por no haber tenido su debut en España y por no contar con bailarines españoles quienes pudieran representar el verdadero origen de esta obra. La obra comenzó por estrenarse en Londres, siguiéndole Francia e Italia. Fue hasta dos años después de su debut principal que “Amor brujo” logró llegar a España. Nuevamente, a pesar de las críticas, Falla logró sobresalir y tuvo un recibimiento positivo con dicha obra (Simon 2002, Parsons 199).

La vida y obras de Manuel de Falla sin duda alguna, fueron de suma importancia dentro del siglo XX en la cultura y arte española. Su estilo dentro del modernismo se tornó en algo tan peculiar que logró trascender las fronteras del país español. Manuel de Falla se arriesgó a incursionar en la composición musical atraído por su pasión por la música y su anhelo por llegar

a ser grande en ella. Para su dicha, siempre conto con el apoyo de sus familiares, quienes a pesar de su sacrificios jamás dejaron que se cayera el sueño de Falla. La ilustre carrera del compositor tuvo una trayectoria bastante exitosa, pero comenzó a decaer con el comienzo de la guerra civil de España. Previo a la guerra, su autoestima comenzó a decaer por todos los sucesos que afectaron a sus seres queridos y durante la guerra no se vio con alientos de componer, dejando así unos cuantas obras inconclusas. El final de la carrera de Manuel de Falla como compositor, viene de la mano del fin de la guerra civil Española. Al marcharse de España, jamás se le volvió a conocer alguna otra creación. Tal parece que su inspiración concluyo con la enorme decepción que le causo ver a su país en las manos siniestras de Franco (Simon 2002, Titos 2011).

Quizás la fama de Manuel de Falla hubiese podido a una mayor cantidad de países alrededor del mundo de acuerdo a su importancia y genialidad, pero lamentablemente esto no pudo suceder en vida. Fue después de muerte que sus obras se adueñaron de un mayor reconocimiento mundial y sin duda alguna su importancia se reflejo por medio de los nuevos compositores que estaban por surgir. Las composiciones de Manuel de Falla y su peculiar estilo fueron las razones principales que lo llevan a ser recordado como el mejor compositor del modernismo español del siglo XX.

Bibliografía

- Parakilas, James. "Manuel de Falla and Modernism in Spain, 1898-1936." *Journal of the American Musicological Society* 57.3 (2004): 673+. *Academic OneFile*. Web. 23 Nov. 2012.
Document URL
http://go.galegroup.com.library2.csumb.edu:2048/ps/i.do?id=GALE%7CA131593343&v=2.1&u=csumb_main&it=r&p=AONE&sw=w
- Parsons, Charles H. "Manuel de Falla: His Life and Works." *American Record Guide* July-Aug. 1999
- Simon, John. "The Conquistador of Composition." *The New Leader* 84.4 (2001): 38. *Academic OneFile*. Web. 23 Nov. 2012.
Document URL
http://go.galegroup.com.library2.csumb.edu:2048/ps/i.do?id=GALE%7CA77027211&v=2.1&u=csumb_main&it=r&p=AONE&sw=w
- Titos Martínez, Manuel. "Las actitudes políticas de Manuel de Falla: confianza, desconcierto y prevención." *Cuadernos de Historia Contemporánea* 33 (2011): 203+. *Academic OneFile*. Web. 23 Nov. 2012.
Document URL
http://go.galegroup.com.library2.csumb.edu:2048/ps/i.do?id=GALE%7CA309458966&v=2.1&u=csumb_main&it=r&p=AONE&sw=w

Bibliografía Anotada

Parakilas, James. "Manuel de Falla and Modernism in Spain, 1898-1936." *Journal of the American Musicological Society* 57.3 (2004): 673+. *Academic OneFile*. Web. 23 Nov. 2012.

Document URL

http://go.galegroup.com.library2.csumb.edu:2048/ps/i.do?id=GALE%7CA131593343&v=2.1&u=csumb_main&it=r&p=AONE&sw=w

Dentro de este documento se comunica un poco de la vida de Manuel de Falla, pero específicamente se habla del género musical al cual él perteneció, el modernismo. Se mencionan la mayoría de sus obras y el autor da un detalle sobre cada una de las mencionadas tratando de descifrar por qué son parte del estilo moderno. También se da el punto de vista de parte del público español el cual tuvo en su oportunidad de escuchar y criticar las obras de Manuel de Falla. El modernismo por su parte también tiene una breve descripción para así proveer al lector con una comprensión más clara del tema principal del documento.

Parsons, Charles H. "Manuel de Falla: His Life and Works." *American Record Guide* July-Aug. 1999

Dentro de este libro escrito por Charles H. Parsons, se da a conocer la vida y las obras de Manuel de Falla. El autor da una imagen concisa de quien fue el compositor español. Se mencionan sus inicios, su pasión por la música y el camino que tuvo que recorrer para obtener el reconocimiento de su gente. Por medio de este libro, se logra conocer a Manuel de Falla en un término más íntimo ya que se mencionan las cualidades de su personalidad tanto como algunos de sus valores.

Simon, John. "The Conquistador of Composition." *The New Leader* 84.4 (2001): 38. *Academic OneFile*. Web. 23 Nov. 2012.

Document URL

http://go.galegroup.com.library2.csumb.edu:2048/ps/i.do?id=GALE%7CA77027211&v=2.1&u=csumb_main&it=r&p=AONE&sw=w

Dentro de este documento perteneciente a la autoría de John Simon, se mencionan los mas grandes logros de Manuel de Falla y principalmente la importancia de su legado. Brevemente se da una introducción a sus inicios y un poco de información personal. Después, se expande las obras y composiciones que le brindaron reconocimiento a Manuel de Falla. Se nombran también algunas de las personas a quienes Falla admiraba y la influencia que estas tuvieron para el. Para concluir, el autor analiza la influencia que tuvo Falla en otros autores y porque sus creaciones prevalecen como algo de gran importancia dentro de la música española.

Titos Martínez, Manuel. "Las actitudes políticas de Manuel de Falla: confianza, desconcierto y prevención." *Cuadernos de Historia Contemporánea* 33 (2011): 203+. *Academic OneFile*. Web. 23 Nov. 2012.

Document URL

http://go.galegroup.com.library2.csumb.edu:2048/ps/i.do?id=GALE%7CA309458966&v=2.1&u=csumb_main&it=r&p=AONE&sw=w

Dentro de este documento de Manuel Titos Martínez se dan a conocer detalles más personales de Manuel de Falla. Específicamente salen a relucir detalles sobre las actitudes políticas que regían la vida de Falla. Este documento tiene un singular enfoque en como es que Manuel de Falla vivió la Guerra Civil de España, cuanto fue lo que esta le afecto y que efecto

tuvo para con su carrera. También se explica un poco de su sentir para con el gobierno de Franco.