

1, 4/28
2

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

NOTAS AL PROGRAMA

COMO OPCIÓN DE TESIS
QUE PRESENTA

JOSÉ DE JESÚS HERRERA ZAMUDIO

ALUMNO DEL MTRO. ARMANDO MERINO
PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN PIANO

México, D.F., marzo de 1999

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

PROGRAMA DEL RECITAL DE EXAMEN PROFESIONAL

Tocata en Sol Mayor, BWV 916

J.S. BACH

Allegro
Adagio
Allegro e presto

Sonata en Mi Mayor, Op. 109

L.V. BEETHOVEN

Vivace, ma non troppo
Prestissimo
Gesangvoll, mit innigster Empfindung

INTERMEDIO

Carnaval de Viena, Op. 26

R. SCHUMANN

Allegro
Romanze
Scherzino
Intermezzo
Finale

Sonata No. 3 en La menor, Op 28

S. PROKOFIEV

Costeña

E. HERNÁNDEZ MONCADA

TOCCATA EN SOL MAYOR, BWV 916 DE J.S. BACH

Contexto histórico social

La vida de Johann Sebastian Bach, nacido en Eisenach en 1685, está inmersa en el final del periodo Barroco, período que engloba las tendencias artísticas desde fines del s. XVI hasta la segunda mitad del s. XVIII. Es un arte acumulativo, que busca impresionar los sentidos con estímulos fuera de lo común, y se opone por naturaleza a la tendencia estática del Renacimiento. En la literatura brillan, entre otros, Góngora, Moliere y Racine. En la pintura destacan por ejemplo El Greco, Caravaggio Velázquez, Rembrandt y Rubens. Los avances y descubrimientos científicos tienen una gran influencia sobre el arte barroco. Las teorías de Copérnico, Galileo y Kepler habían derrumbado las bases hasta entonces aceptadas y apoyadas por la iglesia. Las repercusiones de la Reforma de Lutero se hacían sentir. Bach era profundamente religioso, luterano. La mayor parte de su música tenía el objeto de servir a la religión.

El mundo político y social de Johann Sebastian Bach está enmarcado por los reinados de Luis XIV en su nacimiento y de Federico II en su muerte. En Francia, tres años antes del nacimiento de Bach, Luis XIV había instalado su corte en Versalles. El “Rey Sol” es un ejemplo supremo de la monarquía absoluta. La corte francesa influye en esta época profundamente sobre los modos de ser y de obrar de las demás cortes y países europeos. Hacia el final de la vida de Bach, será la personalidad de Federico II el Grande de Prusia quien domine el panorama. Este último, el rey flautista, será uno de los exponentes del despotismo ilustrado.

Análisis estructural

La Toccata en Sol Mayor de Bach se divide en tres movimientos bastante homogéneos y bien definidos.

Allegro

Este movimiento, en Sol Mayor y de forma libre, es de carácter rítmico. Está elaborado básicamente sobre un solo tema, que abre y cierra el movimiento de igual forma.

Podemos diferenciar 4 grandes secciones: 1. La presentación del tema en Sol Mayor, y posteriormente en Re Mayor, con un pequeño agregado al final. 2. Ahora el tema se presenta en Mi Menor y luego en Si Menor. 3. Sección de arpeggios, fundamentalmente los de tónica, subdominante, dominante y sus relativos menores. 4. Sección conclusiva idéntica a la presentación del tema, de nuevo en Sol Mayor.

Adagio

Esta parte, en Mi Menor, tiene una escritura polifónica no estricta a 4 voces. Es una serie de divagaciones sobre el tema, presentado en los 4 primeros compases. Después reaparecerá con variaciones diversas en las distintas voces.

Allegro e presto

Se trata de una fuga a 3 voces, en Sol Mayor. El sujeto, que carece de contrasujeto, aparece en tónica, dominante, y en los relativos menores de tónica, subdominante y dominante.

Después de la exposición y del primer episodio, le sigue una gran sección temática, que incluye un *stretto* entre las voces media e inferior. Luego de un episodio de 4 compases y un par de nuevas presentaciones del tema, le sigue otro largo episodio de 7 compases. A partir de aquí se inicia la última sección. Inicia con un *stretto* en Sol Mayor entre las voces superior y media. Sigue un episodio de 6 compases, justo antes de terminar con una última presentación del tema.

Reflexión propia

La Toccata en Sol Mayor es un caso atípico entre las toccatas para clave de Bach. Las otras son composiciones de forma libre en que se alternan secciones de carácter muy distinto, por ejemplo intercalando recitativos con secciones rítmicas. En el caso de la Toccata en Sol Mayor no hay un solo recitativo y se divide en sólo tres secciones que son todas bastante homogéneas.

El carácter de esta Toccata es luminoso. De las siete toccatas que compuso Bach, sólo dos están en modo mayor. Y la tonalidad de Sol Mayor es la misma de obras como la Suite Francesa No. 5 o la Partita No. 5, o como los Conciertos 3 y 4 de Brandemburgo, que tienen todas un espíritu luminoso y esperanzador.

SONATA EN MI MAYOR, OP. 109 DE L.V. BEETHOVEN

Contexto histórico social

Ludwig van Beethoven, nacido en Bonn en 1770, representa el final del Clasicismo y el inicio del Romanticismo. En literatura sobresalen por ejemplo Goethe, Sade, Novalis, Beaumarchais y Schiller. En la pintura brillan, entre otros, Goya, Gainsborough e Ingres. El panorama musical es representado por Haydn y Mozart. El pensamiento filosófico luego de la ilustración siguió avanzando. Kant, Fichte y Hegel, entre otros, exponen sus teorías.

Beethoven vivió una época crucial en la historia, la era de las revoluciones y de las luchas nacionales. Son tres los principales factores de cambio: la Revolución francesa junto con el ascenso, dominio y caída del imperio napoleónico; la independencia de las colonias americanas de sus gobiernos europeos; y el comienzo de la era industrial, alrededor de 1750. Entonces la burguesía comienza a adueñarse de la riqueza y consigue el acceso a la cultura. En 1776 se proclama la independencia de Estados Unidos, iniciando la independencia de las colonias americanas. En 1789 estalla la Revolución francesa. Posteriormente surge la figura de Napoleón, quien en 1804 se proclama emperador, expandiendo el territorio francés con sus victoriosas campañas militares. Al año siguiente, el ejército francés llega a Viena. En 1815 Napoleón es derrotado en Waterloo, hecho que marca el inicio de la caída del Imperio.

Análisis estructural

La Sonata Op. 109 en Mi Mayor está escrita en tres movimientos. El primero tiene forma de *Allegro* de sonata y el segundo es un breve *Prestissimo*, pero es el tercer movimiento, un tema con variaciones, el que tiene la mayor relevancia. El *Gesangvoll, mit innigster Empfindung* es mucho más extenso que los primeros dos movimientos juntos.

Vivace, ma non troppo

La exposición del primer movimiento se inicia con un periodo regular de 8 compases, en Mi Mayor. El segundo tema, *Adagio espressivo* se introduce sorpresivamente con una cadencia de engaño, y es fundamentalmente una sección de carácter lírico e improvisativo que se desarrolla entre el relativo menor de la tónica y la dominante, introducidos previamente con sus respectivos acordes disminuidos.

En el desarrollo (*Tempo I*) predomina el primer tema. La tensión se va acumulando hasta llegar a la reexposición del primer tema, que se da en diversos y más amplios registros. La reexposición del segundo tema se da con pocas variaciones, pero a un intervalo de cuarta justa hacia arriba. Este movimiento concluye con una coda, que podemos dividir en 3 secciones, siendo utilizado fundamentalmente el primer tema en las secciones primera y tercera.

Prestissimo

El tema inicial de este movimiento en Mi Menor se da en un periodo de 8 compases. A continuación se presenta otro periodo (repetido-con variaciones) utilizando el esquema

rítmico del tema en la soprano, con un pedal de dominante. Tras un breve receso, se repite el periodo otra vez, ahora con un pedal de dominante de la dominante. Sigue un motivo que nos conduce de nuevo a Si Mayor

Después sigue un interludio mucho menos dinámico que se construye con la melodía inicial del bajo, pero a 2 voces y con un pedal de dominante.

Para terminar se repite desde el inicio hasta el interludio con pocas variaciones, sólo que esta vez el flujo armónico nos lleva a concluir en la tónica.

Gesangvoll, mit innigster Empfindung

La presentación del tema, *Andante molto cantabile ed espressivo*, se da en 2 periodos de 8 compases.

En la primera variación, *Molto espressivo*, se modifica la melodía y la textura, pero el esquema armónico sigue siendo el mismo.

La segunda variación, *Leggiermente*, presenta el primer periodo del tema conservado melódica y armónicamente igual, pero con las líneas de canto seccionadas en dieciseisavos alternados entre las voces. A continuación viene otro periodo, marcado *Teneramente* basado en el intervalo de tercera menor descendente del inicio del tema. Después se presenta de nuevo el *Leggiermente* variando el segundo periodo del tema, seguido del subsecuente *Teneramente*.

La tercera variación, *Allegro vivace*, está mucho más alejada del tema, y está escrita a 2 voces en contrapunto invertible.

La cuarta variación, de igual modo, se aleja bastante del tema, escrita con textura polifónica e imitativa. La segunda parte de esta variación es fundamentalmente armónica, con una melodía destacada resultante de la misma armonía, aunque concluye como en el inicio de la variación.

La quinta variación, marcada *Allegro, ma non troppo*, es también polifónica e imitativa. Aunque no es una fuga en el sentido estricto, tiene un sujeto que aparece aquí y allá en las distintas voces.

La última variación, *Tempo I*, comienza de forma muy parecida al tema, pero con un pedal de dominante en ambas manos, mas la soprano y el bajo. Continúa una sección libre, de carácter improvisativo, donde el tema se va diluyendo en divagaciones, hasta finalmente conducir al *Cantabile* con la restauración del tema en su forma original.

Reflexión propia

Es importante considerar que para cuando Beethoven escribió esta Sonata, la primera de las tres últimas, ya estaba totalmente sordo. Es quizá por esto que nos introducimos a un mundo aparte, de gran espiritualidad.

En esta Sonata, el compositor no respeta totalmente la estructura de la sonata clásica. El hecho de que sea el último movimiento el de mayor peso se traduce en que los primeros dos movimientos sirvan de algún modo como introducción al tercero. La estructura del primer movimiento es también innovadora, pues aunque Beethoven ya había utilizado dos indicaciones de *tempo* distintas, en su sonata *Patética*, comienza aquí con el movimiento rápido. El tercer movimiento varía el tema, no de manera superficial y hasta decorativa, como era característico en esa época, sino de forma medular.

Beethoven se centra en la expresión del sentimiento, característica ya del Romanticismo. Aunque no respeta estrictamente las formas, parte de ellas y no consigue aún la independencia. Por eso es que, aunque Beethoven se considera comúnmente como un compositor del Clasicismo, está ya abriendo las puertas del Romanticismo.

CARNAVAL DE VIENA, OP. 26 DE R. SCHUMANN

Contexto histórico social

Robert Schumann, nacido en Zwickau, Sajonia, en 1810 es un modelo representativo del artista romántico del s. XIX. El Romanticismo es un fenómeno cultural que nació con el sello de la revolución, de la ruptura del orden establecido. Es el periodo de la supremacía de la emoción sobre la razón. Tiene de manera general las siguientes características:

- 1) Abolir todo lo convencional
- 2) Culto al ego del artista.
- 3) Amor a la naturaleza.
- 4) Exageración de los sentimientos.
- 5) Gusto por lo fantástico.

El movimiento romántico se inició en la literatura de fines del s. XVIII y transformó a la música del x. XIX. Escritores como Goethe, Novalis y Byron habían sentado las bases. Jean Paul y Hoffmann influyeron fuertemente sobre Schumann. Sus canciones están escritas sobre textos de autores románticos como Chamisso y Heine.

El s. XIX se había iniciado con una crisis generalizada en Europa, resultante de la descomposición de las estructuras sociales, políticas y económicas del antiguo régimen y debido a los cambios provocados por la revolución francesa de 1789 y el Imperio napoleónico. Las invasiones de Napoleón en Europa fueron un factor que ayudó a despertar la conciencia de una identidad nacional de los países de este continente. La burguesía había aumentado su poder. La revolución industrial se encontraba en su apogeo. Se dieron movimientos revolucionarios en la segunda y en la tercera década del siglo que culminaron con la revolución de 1848. El s. XIX fue una época de cambio y de renovación.

Análisis estructural

El plan general de la obra está conformado por 5 movimientos, de los cuales el primero y el último son los que tienen mayor peso. Aunque las formas son muy variadas, todas, por lo regular, están compuestas por múltiples unidades de ocho compases.

I. Allegro

Este extenso movimiento en Si Bemol Mayor tiene forma de rondó no muy ortodoxa. Las secciones son binarias, ternarias o rondós. El tema principal, en tónica, tiene forma ternaria. Le sigue una sección en el relativo menor de forma A B A C. Después de la reaparición del tema principal con una ligera variante, aparece otra sección en subdominante, de forma binaria. Luego del tema principal, en su forma original, continúa una sección más larga en forma de rondó, de nuevo en el relativo menor. Con otra intervención del tema principal se cierra una primera gran parte del *Allegro*.

Continúa el movimiento una nueva sección en Fa Sostenido Mayor, y casi de inmediato otra parte de tonalidades fluctuantes, que conduce a una conclusión de esta sección en Si Bemol Mayor. Aquí hay una cita de la Marsellesa. Prosigue una sección, la más larga, en Mi Bemol Mayor, con una estructura binaria.

Reaparece después, por última ocasión, el tema principal. A partir de aquí, e iniciando con elementos de la primera sección en Mi Bemol Mayor, se suceden diversas pequeñas secciones, de tonalidades fluctuantes, que terminan con una brillante conclusión en Si Bemol Mayor.

II. Romanze

Este introspectivo movimiento en Sol Menor está constituido de forma ternaria. Cabe destacar que la sección media cambia el compás del 2/4 precedente a 3/4, y se desarrolla en Do Mayor. El *Romanze* termina con el regreso de la primera sección en forma abreviada y un súbito cambio armónico, para concluir en un acorde Sol Mayor.

III. Scherzino

Este pequeño rondó en Si Bemol Mayor se construye sobre el esquema rítmico de la primera sección. La primera reaparición del tema principal comienza en la alejada tonalidad de La Mayor, pero pronto regresa a la tonalidad original. Luego de la segunda reaparición, una serie de cortas secciones aceleran el final hacia Si Bemol Mayor, que funcionará como la dominante del siguiente movimiento.

IV. Intermezzo

Este movimiento, romántico y apasionado por naturaleza, está escrito en Mi Bemol Menor. Todo el *Intermezzo* tiene su base en el primer periodo de ocho compases. Está escrito en tres grandes partes. La primera, de forma bipartita, se repite en la segunda con una variación armónica que nos conducirá a La Bemol Menor, tonalidad inicial de la tercera parte. Esta última se compone del primer periodo del *Intermezzo* y concluye en Mi Bemol Mayor con un juego imitativo del primer motivo del tema del movimiento.

V. Finale

El movimiento en Si Bemol Mayor que cierra el Carnaval de Viena tiene forma sonata clásica. La exposición comienza con el planteamiento de tres frases de 8 compases de carácter virtuoso y expansivo. Luego de una sección de transición entre tonalidades fluctuantes, desemboca el segundo tema, lírico y melódico, en la dominante. A continuación hay una sección larga que no está tonalmente bien definida, de carácter agitado.

El desarrollo comienza con el primer tema en Re Bemol Mayor. A continuación hay una sección con elementos de la última parte de la exposición, primero en Si Bemol Menor y posteriormente en Fa Mayor, que prepara el regreso a la tónica.

La reexposición del primer tema se da sin cambios. Tras una sección de transición de sólo 3 compases reaparece el segundo tema, también sin cambios, pero ahora en la tónica. Luego se da una vez más la última sección de la exposición.

A partir de aquí comienza la coda. Con una sección que fluctúa entre varias tonalidades se prepara el *Presto* final, en Si Bemol Mayor, que tiene una escritura a cuatro voces, quebrada. La melodía principal la lleva el tenor, que es la voz que se mueve en los tiempos fuertes. La obra concluye con un brillante remate sobre el acorde de la tónica.

ESTA TESIS NO DEBE SALIR DE LA BIBLIOTECA

Reflexión propia

El *Faschingsschwank aus Wien*, Op. 26 es un ciclo de 5 piezas que forman un variado mosaico de formas y estados de ánimo en donde predomina siempre la alegría. Es característico en la obra de Schumann, y en el Romanticismo en general, el libre uso de las estructuras formales. Estas, aunque puedan llamarse *rondó* como en el primer movimiento o *sonata*, como en el último, nunca son rígidas.

El tema del *Allegro* inicial es de naturaleza alegre y expansiva, pero cada sección nos introduce en un mundo completamente distinto, de otro carácter totalmente diferente. Es de notar la picardía de introducir, luego de una danza típica de Austria, una cita de la Marsellesa, que en esa época estaba prohibida en Viena. El segundo movimiento nos trae un momento de lírico reposo comunicándonos bella melancolía. En el *Scherzino* realmente el compositor juega con la alegría de un niño. El *Intermezzo* es una obra de gran fuerza, lírica y pasional, y en este aspecto podríamos calificarla como modelo de las obras románticas. La obra concluye con un brillante *Finale*, que tiene forma de sonata clásica, aunque la impresión es más bien la de una forma libre por secciones. El primer tema, por ejemplo, es más una brillante introducción que un verdadero tema. El segundo tema no aparece en el desarrollo, pero en cambio será la última sección de la exposición, que no tiene una tonalidad definida, la que ocupe el lugar de la contraparte del primer tema.

Schumann lleva a esta obra los ideales del movimiento Romántico tanto en el fondo como en la forma. Además se expresa de forma primordial en el piano, el instrumento romántico por excelencia. Si Robert Schumann puede ser calificado como el modelo representativo del artista romántico del s. XIX, podemos hablar del Carnaval de Viena como una obra representativa del compositor.

SONATA NO. 3 EN LA MENOR, OP. 28 DE S. PROKOFIEV

Contexto histórico social

La época de Sergei Prokofiev, compositor nacido en Ucrania en 1891, corresponde a grandes y violentos cambios en la historia mundial. Su vida transcurrió junto con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial. Pero Prokofiev se mantuvo al margen de los conflictos. No tuvo que hacer servicio militar por ser hijo único de madre viuda. No participó activamente durante las revoluciones de 1917, aún cuando los acontecimientos más importantes se desarrollaron en Petrogrado, en donde Prokofiev se encontraba estudiando. Al año siguiente partió hacia Estados Unidos con su documentación en regla. Inició entonces una vida de concertista - compositor, conociendo el éxito y la crítica. Después vivió en Francia hasta 1936, año en que regresó definitivamente a su patria, cuando el sistema era menos represivo. En 1941 Prokofiev, como muchos artistas, fue evacuado por el gobierno soviético de Moscú hacia las repúblicas del sur, relativamente más seguras. En 1943 le otorgaron el Premio Stalin, la medalla de oro de la Bandera Roja, y fue nombrado artista emérito. Durante el año siguiente fue duramente criticado. En 1947 se le nombró Artista del Pueblo, pero al año siguiente se vio obligado a hacer una autocrítica donde afirmó cosas como la siguiente: "... la presencia del formalismo en alguna de mis composiciones se explica por el hecho de no haberme dado cuenta con suficiente claridad del hecho que esto no servía a nuestra Nación."

Análisis estructural

La Sonata en La Menor, Op. 28 de Prokofiev es una obra en un solo movimiento con estructura de sonata clásica. Es interesante notar que se utilizan muchas veces unidades de 8 compases, a la manera tradicional. Se inicia con una brillante introducción, *Allegro tempestoso*, en la dominante. A continuación inicia la primera presentación del primer tema, de carácter rítmico y vivo, en La Menor. Será desarrollado en adelante hasta terminar con una rotunda conclusión y la entrada a la siguiente sección, marcada *Moderato*. Aquí se presenta el segundo tema, lírico y ensoñador, y fundamentalmente en La Menor también, aunque hacia el final se oriente más bien hacia Do Mayor, tonalidad en la que concluye la exposición.

El desarrollo comienza con la misma indicación del principio, *Allegro tempestoso*, a la que Prokofiev agrega aquí *feroce*. El desarrollo se divide en secciones bien determinadas, e incluso indicadas por el compositor con cambios de *tempo*. Así, tenemos después la sección marcada *Moderato* (un poco más adelante será *Piú lento*). Unos compases después, el *Piú animato* nos lleva gradualmente a un poderoso clímax. En todo el desarrollo aparecen aquí y allá elementos de los dos temas en conflicto.

Después de la explosión del final del desarrollo, el movimiento se restablece poco a poco, hasta llegar al *Allegro 1*. La reexposición del primer tema se da con bastantes cambios, pero nunca pierde el carácter inicial. En cambio, el segundo tema aparece esta vez en el ambiente del primero, en una sección de gran movimiento, y está bastante oculto

en la voz media. Luego de una sección de transición con elementos temáticos, llegamos a la coda, el *Poco più mosso*, basada en elementos previamente desarrollados. Comienza en *pp*, y gradualmente va aumentando la intensidad hasta llegar al final, que remata con gran fuerza.

Reflexión propia

La arquitectura de esta obra está bastante apegada al esquema clásico de la forma sonata. Sin embargo, las emociones que transmite no son en absoluto las que producen las obras del Clasicismo o del Barroco. Podríamos decir que por su contenido pertenecería a una especie de romanticismo del siglo XX, pero apegado a las formas. El lenguaje armónico no es tradicional, sino que busca la forma de expresar emociones más intensas. Utiliza muchas disonancias y superposiciones de acordes, pero aún es posible guiarnos por las orientaciones que dominan aquellos pasajes que no están estrictamente en una tonalidad.

Podemos diferenciar dos grandes formas de escritura en la Sonata Op. 28, que coinciden con sus dos temas. La primera es violenta, que no se detiene, utilizando al piano como instrumento percusivo y utilizando melodías que se mueven en registros muy amplios. La otra es de naturaleza lírica, suave, con líneas de canto muy claras. Las más de las veces, la textura en estas secciones es polifónica. El carácter del primer tema es vivo y en ocasiones arrollador, acaso por ser una obra de juventud, que contrasta con el elemento lírico del segundo tema.

En esta obra de duración bastante corta, Prokofiev incluye una variada gama de sentimientos, expresados con mucha intensidad, que hacen a la Sonata en La Menor un verdadero microcosmos.

COSTEÑA DE E. HERNÁNDEZ MONCADA

Contexto histórico social

Eduardo Hernández Moncada nació en Xalapa, Veracruz, en 1899. Su vida, que corrió paralela con el siglo, comenzó con la parte final del gobierno de Porfirio Díaz. Más adelante se desarrollaron acontecimientos como la Revolución, la Decena Trágica y el triunfo del ejército constitucionalista que llevó a Venustiano Carranza a la presidencia de del país y la promulgación de la Constitución de 1917. Después, Álvaro Obregón subió a la presidencia, sucediéndole Plutarco Elías Calles. En este periodo se dio la Guerra Cristera y se fundó el Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI. Habiendo sido electo presidente de nuevo, Obregón fue asesinado. Calles dejó sentir su influencia para que la presidencia fuera ocupada sucesivamente por Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Apoyó incluso a Lázaro Cárdenas, quien ya en la presidencia expulsó de México a Calles. Bajo la presidencia de Cárdenas tuvieron efecto la expropiación petrolera, el asilo a los exiliados españoles, los experimentos socialistas y el reparto agrario. Más tarde México participaría activamente en la Segunda Guerra Mundial. En 1946 Miguel Alemán subió a la presidencia, siendo el primer civil en ocupar dicho puesto después de la Revolución. A partir del gobierno de Alemán se dio una industrialización acelerada del país, que buscó la autosuficiencia nacional. Siendo presidente Gustavo Díaz Ordaz, en 1968, se dio un movimiento estudiantil y obrero que fue duramente reprimido. Después vinieron los gobiernos populistas de Luis Echeverría y José López Portillo, para continuar con los gobiernos tecnócratas de Miguel De la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

Eduardo Hernández Moncada vivió una época de cambios, y no sólo políticos. En la vida cultural de México se dio el movimiento nacionalista, representado por los muralistas en la pintura, y, entre otros, con Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, y el propio Hernández Moncada en la música. Mientras tanto, el lenguaje musical en el resto del mundo, estaba cambiando radicalmente, y fue este grupo, con Chávez a la cabeza, quien dio a conocer en México las obras de compositores como Stravinsky y Hindemith. El compositor xalapeño las dirigió en muchas ocasiones en su puesto de director ayudante de la Orquesta Sinfónica de México, en donde llevó una cercana colaboración durante mucho tiempo con Carlos Chávez.

Los avances tecnológicos cambiaron radicalmente el estilo de vida, como el radio y posteriormente la televisión. También se dio el paso del cine mudo al sonoro. El creador de Costeña participó en las dos etapas; en la primera como pianista, director y arreglista, y en la segunda como compositor. Eduardo Hernández Moncada, con su trabajo diario, tomó parte activa en el desarrollo musical de México en el siglo XX.

Análisis estructural

Costeña, obra de pequeñas dimensiones compuesta en 1962, tiene una estructura bastante libre. Es difícil marcar con claridad secciones bien definidas. Pero lo primero que salta a la vista es, al inicio, el planteamiento de dos ideas de 4 compases cada una, y la vuelta de

las mismas al final de la pieza. Así, podríamos hablar de una composición ternaria, pero la parte media resulta desproporcionadamente mayor en relación con las partes extremas.

Después de las dos ideas, que son el tema medular de la obra, se suceden un par de ideas más, las dos también de 4 compases que conforman una primera sección, que llamaré con muchas reservas “exposición”. En este punto se inicia una nueva sección, con indicación de *p sub*. Las indicaciones dinámicas son una clave de suma importancia para la comprensión de la estructura de la pieza. La intensidad se incrementa y disminuye ligeramente hasta el compás 45, donde termina esta segunda sección. La siguiente comienza con el planteamiento de otra idea en la mano derecha, que será de gran importancia en lo sucesivo. Después de alcanzar su clímax en el compás 56, termina esta sección en el compás 67. Inicia la cuarta sección con un *sub pp* y la repetición insistente del tema de la sección anterior. Esta parte alcanza un punto muy alto de tensión en los compases 85-87, con indicación de *sempre ff*. Aparece de pronto un *p* en el compás siguiente, y a partir de aquí la idea es siempre *crescendo*. En los compases 99-100, donde venimos ya en *f*, el compositor además marca *strepitoso*. En el compás 103 da principio otra sección, de nuevo con el planteamiento del tema de la tercera sección (compás 46). La idea es mantener un *crescendo* que prepara el clímax de la pieza, con la “reexposición” de los temas iniciales. Esta última sección, cuyas indicaciones dinámicas son de *ff* y *f*, concluye la obra con gran fuerza.

Costeña es una obra con gran unidad. Los temas de la primera y tercera secciones son las células unificadoras de toda la obra. Aparecen siempre, más o menos transformadas. El compositor maneja de forma bastante independiente ambas manos, y en ocasiones combina la mano derecha de una “célula unificadora” con la mano izquierda de otra. El elemento rítmico también es un elemento unificador importante.

Reflexión propia

Costeña es una obra nacionalista, o más bien regionalista, como el propio Hernandez Moncada afirmaba. Utiliza constantemente hemiolas y síncopas, característicos de cierta música popular mexicana. Hace uso de un lenguaje armónico moderno. La obra está escrita a dos voces, o más bien a dos partes que podríamos llamar melodía y acompañamiento. En casi toda la obra, cada mano se ocupa de una parte. En apariencia, cada parte es independiente de la otra, pero el resultado de la contraposición de los elementos rítmico y armónico es maravilloso. El piano es tratado como instrumento de percusión, dándole así una gran sonoridad e importancia primordial al ritmo, que es rudo y agresivo como el hablar de los veracruzanos. El carácter es alegre y lleno de vitalidad. Es una obra rítmica y brillante.

En pocas palabras, *Costeña* representa la exuberancia y sensualidad de la costa a partir de la visión de un veracruzano del siglo XX.