

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

**OPCIÓN DE TITULACIÓN:
“NOTAS AL PROGRAMA”**

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO INSTRUMENTISTA
EN EL ÁREA DE VIOLÍN**

PRESENTA:

SWAN SERNA MENESES

**DIRECTOR DE TESIS:
DRA. ESTHER ESCOBAR BLANCO**

MÉXICO, D.F.

2008

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.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco de todo corazón a Dios; mis padres Cesar Aurelio Serna Morales y Martha Meneses Ortega; mis maestros Savarthisiddh Uribe Moreno y Cuauhtémoc Rivera Guzmán; mi esposa Dulce María Alarcón y a mis familiares y amigos, por su tiempo, esfuerzo y apoyo incondicional.

ÍNDICE

Programa	1
Sonata para violín y continuo “<i>Didone abbandonata</i>” en sol menor Op. 1 No. 10 de G. Tartini	2
Contexto histórico y social del compositor	
Giuseppe Tartini	3
<i>Didone abbandonata</i>	8
Análisis de la obra	9
Comentarios	12
Bibliografía	14
Hemerografía	14
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor Hob. VIIa: B 2 de F. J. Haydn.	15
Contexto histórico y social del compositor	
Franz Joseph Haydn	16
Análisis de la obra	21
Comentarios	24
Bibliografía	25

Sonata para violín y piano en Sol mayor Op. 13 No. 2	26
de E. Grieg	
Contexto histórico y social del compositor	
Edvard Hagerup Grieg	28
Análisis de la obra	32
Comentarios	35
Bibliografía	36
Hemerografía	36
Tres piezas para violín y piano de Silvestre Revueltas	37
Contexto histórico y social del compositor	
Silvestre Revueltas	39
Análisis de la obra	43
Comentarios	47
Bibliografía	48
Imágenes	49
Anexo 1	50

PROGRAMA

Sonata para violín y continuo "Didone abbandonata" G.Tartini
en sol menor Op. 1 No. 10 (1692-1770)

Andante

Allegro

Largo

Allegro non troppo

Concierto para violín y orquesta J.Haydn
en Si bemol mayor Hob. VIIa : B 2 (1732-1809)

Allegro con giusto

Adagio

Tempo di Menuetto

Intermedio

Sonata para violín y piano E.Grieg
en Sol mayor Op. 13 No. 2 (1843-1907)

Lento doloroso

Allegretto tranquillo

Allegro animato

Tres piezas para violín y piano S.Reveltas
(1899-1940)

Allegro

Lentamente

Allegro

Swan Serna Meneses: Violín

Dulce María Alarcón: Piano

**Sonata para violín y continuo “*Didone abbandonata*”
en sol menor Op. 1 No. 10 de G. Tartini**

Contexto histórico y social del compositor

Durante la primera mitad del siglo XVII, motivada por los conflictos entre protestantes y católicos, Europa Central libra “La Guerra de los Treinta Años” (1618-1648) para posteriormente reestructurar el poder en el continente, quedando Francia como el país hegemónico. Roma y en general Italia, se destacó como centro artístico a través del movimiento de la Contrarreforma, logrando recuperar el poder pontificio después del fuerte golpe que recibió la Iglesia Católica por los movimientos reformistas del Renacimiento. Francia se encontraba en el punto más álgido del absolutismo, los Países Bajos y en especial Holanda, se erigieron como los estados más prósperos gracias al desarrollo activo de su comercio.

En las ciencias, el método experimental e inductivo propuesto por Francis Bacon, logró una mayor aceptación; por otro lado, la filosofía occidental se liberó de dos milenios de férrea relación marital con Platón y Aristóteles, gracias a los trabajos de René Descartes. En las artes plásticas sobresalieron Velázquez, Rubens, Rembrandt, Caravaggio y Bernini, entre otros. Este era el mundo en el que surgió Tartini, uno de los violinistas más virtuosos de todos los tiempos.

Giuseppe Tartini

Violinista, maestro, teórico musical y compositor italiano. Nació en Pirano, Istria (actualmente Piran, Eslovenia) en 1692 y falleció en Padua en 1770. En su región natal, estudió humanidades y retórica, así como los principios elementales de la música. Más tarde alrededor de 1708, se inscribió como estudiante de leyes en la Universidad de Padua, dedicándose la mayor parte de su tiempo a las artes de la esgrima.

De carácter apasionado y rebelde; desde su juventud se opuso a los deseos y caprichos de su familia. Se negó a ser sacerdote franciscano y el 29 de julio de 1710 a la edad de 18 años, se casó con Elisabetta Premazore, sobrina del cardenal Giorgio Cornaro, obispo de Padua. La pareja mantuvo su matrimonio en secreto durante 3 años hasta que fueron descubiertos; Tartini fue acusado por el delito de secuestro, siendo arrestado y obligado por orden del obispo a dejar Padua. Su mujer fue enviada a un convento.

Figura 1: Giuseppe Tartini

Fuente: <http://www.hoasm.org/VIIID/Tartini.jpg> 30 de enero del 2008.

Tartini se refugió en el convento de San Francisco en Asís donde se dedicó durante aproximadamente tres años al estudio del violín. Una vez perdonados por el obispo, dejó su estado de recluso y se dirigió a Cremona para estudiar violín con Gasparo Visconti. En 1721 regresó a Padua donde fue nombrado primer violín y director de la orquesta de la iglesia de San Antonio. Entre 1723 y 1726 vivió en Praga, desarrollándose como músico de cámara bajo los servicios de la familia Kinsky. Por motivos de salud, se vio forzado a regresar a Padua en el año de 1726.

Entre 1727 y 1728, fundó una escuela de violín que pronto alcanzaría renombre y prestigio internacionales al grado de ser llamada "la Escuela de las Naciones" por convocar alumnos que provenían de diversas partes de Europa. Entre sus discípulos más destacados encontramos a Pasqualino, Carminati, Bini, Lombardini, Ferrari, Capuzzi, Girolamo Asconio Giustiniani, Graun, Naumann y Holzbogen. Su más cercano amigo, Pietro Nardini, también fue su alumno.

Figura 2: Violín de Tartini Guarnieri di Gesu de 1708.

Fuente: <http://www.istrianet.org/istria/illustri/tartini/index.htm>

30 de enero del 2008.

Tartini desarrolló una intensa labor como teórico musical, escribió acerca de sus ideas y especulaciones sobre la composición, el tercer sonido o tono resultante, también llamado sonido diferencial o sonido de Tartini¹, la armonía, el uso de la disonancia, las cadencias, formas de armonización así como la estructura de las escalas, en el

¹ Fenómeno acústico descubierto por Tartini aprox. en 1714, donde se percibe un tercer tono al producir simultáneamente dos tonos manteniéndolos durante cierto tiempo. Puede ser escuchado con facilidad en el armonio, el violín y el órgano. Randel, Don Michael. *Diccionario Harvard de Música*. Tr. Victorino Pérez, Editorial Diana. México D.F., 1984. p. 499.

Trattato di musica secondo la vera scienza dell' armonia (Padua,1754); **De' principi dell'armonia musicale contenuta nel diatonico genere**, terminado en 1764 y publicado en Padua en el año de 1767; sobre las formas de adornar en la música, material que fue publicado después de su muerte como **Traite des agrements** (Paris, 1771); sobre técnica del arco para lograr cantar con el violín **Regole, ed esempi necessari per ben suonare** (Paris, 1771); entre otros.

Figura 3: **Trattato di musica secondo la vera scienza dell' armonia.**

Fuente: <http://www.istrianet.org/istria/illustri/tartini/index.htm>

30 de enero del 2008.

Como compositor escribió sinfonías, obras corales sacras, dos conciertos de flauta, dos para violonchelo, cerca de cincuenta *Sonatas a Tre*, cuatro *Sonatas a Quatre*, alrededor de ciento treinta conciertos para violín y más de ciento setenta sonatas para violín con o sin bajo continuo. Su composición más conocida es "***Il trillo del diavolo***" probablemente escrita a finales de 1740. Según J. G. de Lalande en su relato "Viaje de un francés a Italia" (París, 1769), Tartini trató de reproducir la obra que el diablo le tocó en un sueño.

Figura 4: Francesco Solimena (1657-1747)
Dido acoge a Cupido y a Eneas. (c. 1720) óleo sobre tela
207.2x310.2 cms. National Gallery, Londres.

Fuente: <http://www.larevelacion.com/Mitologia/Imagenes/periplosII2.jpg>
30 de enero del 2008.

Didone abbandonata

La historia de amor sobre Dido y Eneas, está comprendida dentro del poema épico de la Eneida de Virgilio, obra que exalta los orígenes del Imperio Romano. Eneas fue un valeroso jefe troyano que, al escapar del desastre de su reino y vagar por el Mediterráneo, llegó a las costas de África donde fue acogido por Dido, soberana de Cartago. Ella se enamoró perdidamente del héroe, pero como éste no podía escapar de su destino, zarpó rumbo a Italia instado por Mercurio. Al ser abandonada, se suicidó con la espada de su amado.

Análisis

Andante

De forma A-B. Presenta en su sección “A” dos temas. El primero, con un carácter doloroso y suplicante en la tonalidad de Sol menor, que se va desarrollando con pequeñas variaciones, combinando principalmente octavos y tresillos de dieciseisavos. Comienzan siempre con el intervalo de 2ª menor o mayor para llevarnos a la reexposición del mismo, a una tercera descendente de distancia, que nos hace pensar que continuará con las variaciones. Especialmente el intervalo de 2ª menor, genera una gran tensión que nos transmite una sensación de dolor. Rompe la inercia con un puente en valores de dieciseisavos, dobles cuerdas y *spiccato*² que nos conecta al segundo tema que se desarrolla en la tonalidad de Si bemol mayor (relativo mayor de Sol menor), distinguiéndose por sus frases en *legatto*³, de ánimo bucólico y nostálgico, que concluye con una coda. La sección “B” se comunica con la “A” a través del mismo motivo del primer puente, pero con nuevo material en tresillos de dieciseisavos. Ahora los temas antes citados aparecen en orden opuesto en la región de la dominante y con nuevas ideas que surgen de fragmentos expuestos desde la primera sección, dando la sensación de una forma de espiral que evoca el dolor de la protagonista que retorna una y otra vez gracias al uso de las progresiones melódicas.

²Palabra en italiano que significa marcado o pronunciado. Recurso técnico en el que se procura diferenciar cada nota con un breve espacio entre ellas.

³ Palabra en italiano que significa ligado. En los instrumentos de cuerda frotada se tocan las notas en una misma arcada dando la sensación de que no existe separación entre los sonidos.

A la mitad de esta última parte, muestra un discurso totalmente nuevo que comienza en Sol menor con inflexiones a Si bemol mayor, utilizando principalmente escalas y arpeggios descendentes en ritmos de dieciseisavos. Este movimiento finaliza con una coda semejante a la primera que resuelve a la tónica.

Allegro

Movimiento vigoroso e intempestivo, de forma A-A', en tempo ternario, casi en su totalidad con valores en cuartos y octavos. Escrito en dos partes prácticamente idénticas salvo por las modulaciones a la dominante en la primera y a la tónica en la segunda, así como por pequeños añadidos melódicos en la última mitad. Principalmente, la melodía está creada a base de arpeggios que constantemente son acompañados de adornos electrizantes, que le agregan un carácter virtuoso y enérgico. El acompañamiento permite el lucimiento del violín debido a su sencillez rítmica que, en gran medida, solo actúa en el primer y segundo tiempos o segundo y tercero, siendo más elaborado en las cadencias.

Largo

Este movimiento se caracteriza por el uso del octavo con puntillo y dieciseisavo que le imprime mayor dramatismo.

Se distinguen tres partes (A-B-A). Un tema en dobles cuerdas a manera de marcha fúnebre en la tonalidad de Sol menor, una elaboración que comienza con la frase del tema principal que se dulcifica al pasar a la tonalidad de Si bemol mayor, de donde surgen dos nuevos discursos con un ánimo más lírico al tener frases con *legatto* y por último, la reexposición con cadencia sin resolver, que ataca directamente al cuarto movimiento.

Allegro non troppo

Giga⁴ italiana en 12/8 de forma A-B, donde predomina el uso de grupos de 3 octavos y de progresiones. La sección A comienza en la tonalidad de Sol menor donde muestra dos temas que concluyen ambos en Re menor. Sin preparación comienza la sección B en la tonalidad de Si bemol mayor donde ocupa con mayor frecuencia los recursos de las progresiones. Hace uso de material de los dos temas mostrados en la A, para desarrollar el discurso con secuencias ligeramente variadas. Finaliza este movimiento utilizando la segunda parte del segundo tema en la tonalidad de sol menor. Consigue que el movimiento sea de carácter apacible e idílico al tener una rítmica prácticamente uniforme y al desarrollar su discurso preponderantemente en modo mayor, permitiéndole ser más brillante.

⁴ Danza de origen irlandés o inglés del s. XVI. La de tipo italiano es mucho más rápida que la del tipo francés, con pasajes continuos sobre una base armónica y no es fugal. Randel, Don Michael. Diccionario Harvard de Música. Tr. Victorino Pérez, Editorial Diana. México D.F., 1984. p. 199.

Comentarios

En la búsqueda para interpretar esta obra con partituras originales, encontré dos ediciones muy distintas entre sí; ambas son de la editorial RICORDI.

La primera edición consta de cuatro movimientos: **Andante, Presto non troppo, Largo, Allegro comodo**, revisada por Carlos Pessina, con acompañamiento para piano por Federico Hermann. Impresa en Buenos Aires, Argentina en 1967. Muy similar a la versión rusa que preparé para mi examen.

La segunda, omite el **Largo** y los *tempos* de los movimientos restantes se titulan **Affettuoso, Presto, Allegro**, y corresponden al **Andante, Allegro, Allegro non troppo** de la versión rusa. La realización del bajo continuo y de la revisión, fue hecha por Michelangelo Abbado. Reimpresa en Milán, Italia en 1998.

Gracias al análisis que realicé a la sonata, me percaté que el **Largo** no corresponde a la forma binaria de los demás movimientos, cuestión que nos puede llevar a pensar que no pertenece a la obra. Michelangelo Abbado comenta en la partitura, que Tartini se basó en tres versos del acto final del drama *Didone abbandonata* escrita por Metastasio (1698-1782).

Los versos son los siguientes⁵:

1.- Me encuentro aquí,
traicionada y abandonada,
sin Eneas, sin amigos y sin reino.

2.- Puede Cartago caer,
el palacio arder, y pueden
sus cenizas ser mi tumba.

3.- Y en el glorioso esplendor
de las estrellas Ibéricas,
tal vez todos los reinos del océano
descansen en paz.

Esta claro que conforme avanzan los tiempos, las investigaciones y el deseo de tocar la música de la manera más cercana a la época en la que fue escrita, encontramos mayores diferencias en las diversas ediciones. Si atendemos a la observación de Abbado, concluiríamos que habiendo solo tres versos, el **Largo** es una adición posterior de los editores.

⁵ Traducción del inglés al español por Swan Serna Meneses

BIBLIOGRAFÍA

Adamoli, Giovanni. *La Gran Música*, tomo 1, trad. de Juan G. Baste, Editorial ASURI. Barcelona, España, 1978.

Gilder, Eric. *The Dictionary of Composers and their Music*, Edited by Wings Books. New Jersey, U.S.A., 1993.

Honour, Hugh and Fleming, John. *Historia del arte*, trad. Jordi González Llacer y Marta González Llacer, Editorial Reverté. Barcelona, España, 1986.

Impelluso, Lucia. *Héroes y dioses de la Antigüedad*, trad. de Alfonso Esteban Fernández, Editorial Electa. Barcelona, España, 2002.

Randel, Don Michael. *Diccionario Harvard de Música*, trad. de Victorino Pérez, Editorial Diana. México D.F., 1984.

Ruiz de Arcaute, José. *Diccionario Italiano-Español y Español-Italiano*, Editorial Ramón Sopena. Barcelona, España, 1995.

Sadie, Stanley. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians Second Edition*, volume 25, Edited by Stanley Sadie. Mcmillan Publishers, Limited, London, England, 2002.

HEMEROGRAFÍA

<http://www.istrianet.org/istria/illustri/tartini/index.htm>

30 de enero del 2008.

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Hob. VIIa: B 2 de F. J. Haydn

Contexto histórico y social del compositor

Su bisabuelo Kaspar abandonó el pueblo de Tadtén (Tétény en húngaro) hacia el 1650 para instalarse en Heinburg. (pequeña aldea junto al Danubio situada a unos doce kilómetros de Viena). En el año de 1683, los turcos esclavizaron y masacraron a muchos de sus habitantes incluyendo la aldea en donde nacieron su abuelo Thomas y su padre Matthias. Dentro de las familias más importantes del imperio Austro-Húngaro se encontraba la familia Esterházy, una de las más ricas, poderosas y cultivadas de Hungría. Se distinguió por los servicios prestados a los Habsburgo lo que les valió que el cabeza de la familia fuera nombrado Barón en 1613, Conde en 1626 y Príncipe en 1687. El momento de mayor esplendor de los Esterházy se remonta a la época del príncipe Paul (1635-1713), el cual marcaría las bases de la capilla musical que Haydn volvería célebre.

Por otro lado, Londres se había convertido en una ciudad floreciente debido a la Revolución Industrial y la fuerte expansión comercial y colonial inglesas, transformándola en la capital europea del momento en la que las actividades musicales ocuparon un lugar de primer orden. En esta ciudad, Haydn cosecharía importantes éxitos.

Franz Joseph Haydn

Nació el 31 de marzo de 1732 en Rohrau, pequeño pueblo situado en una región entre Austria y Hungría. Fue el segundo hijo de una familia de doce hermanos. Franz Joseph demostró desde muy pequeño grandes virtudes para el canto. Matthias Haydn, aunque carretero de profesión, tenía un gran respeto y gusto por la música y confió la educación de su hijo a su cuñado Johann Matthias Franck, maestro de escuela y del coro de la vecina ciudad de Heinburg.

Figura 5: F. J. Haydn.

Fuente: <http://www.hoasm.org/XIIC/Haydn.jpg> 8 de marzo de 2008.

De 1738 a 1740, Haydn permaneció en la casa de Johann Matthias Franck para más tarde ser empleado como niño cantor por Karl Georg Reutter, maestro de capilla de la catedral de San Esteban de Viena.

En el año de 1749, fue despedido del coro de la catedral supuestamente por mala conducta, mas todo parece indicar que fue por su cambio de voz. Para ganarse la vida, comenzó a tocar el órgano en la iglesia, el violín en bailes y serenatas y a dar clases de clavicordio con pagos muy bajos. En esa misma época tuvo la fortuna de vivir en el mismo inmueble que el célebre poeta y libretista Pietro Metastasio (1698-1782), quien habitaba en el tercer piso y que con su apoyo, le permitió aumentar su círculo de alumnos así como el de poder tomar lecciones con el célebre compositor Nicola Porpora (1686-1768), quien fue rival de Handel como compositor de la Ópera de la nobleza en Londres en los años de 1733 al 1736.

Gracias a Porpora, Haydn pasó a ser conocido en los medios influyentes teniendo la oportunidad de trabajar con el Barón Karl Joseph von Fürnberg, el cual organizaba regularmente sesiones de música de cámara para las cuales Haydn compuso sus primeros cuartetos de cuerda. A instancias del Barón, fue nombrado entre 1758 y 1759 maestro de capilla del Conde Morzin, gran amante de la música para quien compuso sus primeras Sinfonías y una serie de Divertimentos para instrumentos de viento.

El Príncipe Paul Anton Esterházy había escuchado una de sus Sinfonías, lo que lo convenció para ofrecerle el trabajo de vicedirector de la Orquesta Princesca. Haydn firmó el contrato en 1761. De esta manera se unió por el resto de sus días con la familia Esterházy. A Paul Anton le sucedió su hermano Nikolaus, llamado Nikolaus “el magnífico”, al que Haydn sirvió durante 28 años. El castillo de Eisenstadt pronto fue insuficiente para el Príncipe Nikolaus, por lo que mandó construir un gran palacio en un extremo del lago Neusiedl. Este palacio fue llamado Esterháza donde Haydn y sus músicos se instalarían definitivamente hacia el año de 1768.

Figura 6: Palacio de Esterháza.

Fuente: <http://people.eku.edu/nelsonl/assets/images/mus555/esterhaza.jpg>

8 de marzo de 2008.

Durante los primeros años de trabajo para la familia Esterházy, Haydn escribió sobre todo Sinfonías y Conciertos destinados a los miembros de su orquesta, entre los que se encontraban virtuosos como el violinista Luigi Tomasini. Haydn comenzó a sentir pesadumbre por el aislamiento en Esterháza y por no poder tener un mayor contacto con Viena. Sin embargo, este hecho le permitió experimentar libremente con la orquesta y de permitirse todo tipo de audacias posibles. Para 1779, el Príncipe comenzó una afición por la Ópera italiana, obligando a Haydn a dirigir obras de sus contemporáneos como Piccinni, Cimarosa, Anfosse, entre otros, y de componer sus propias óperas. Revisaba con tal conciencia la obra de sus colegas que llegó a reemplazar fragmentos que juzgaba inadecuados por otros de su propia autoría.

Entre 1780 y 1790, trabajó en noventa y seis óperas. Durante sus últimos años en Esterháza, Haydn escribió casi en su totalidad encargos del exterior, especialmente de ciudades como Viena, París y Londres.

No se sabe con exactitud cuándo se conocieron Mozart y Haydn, se cree que probablemente fue a finales de 1784. El 14 de enero de 1785, Haydn escuchó los seis cuartetos para cuerda de Mozart que le serían dedicados oficialmente el 1 de septiembre del mismo año. Este hecho dio muestra de su entrañable relación.

A la muerte de Nikolaus “el magnífico”, en el año de 1790, comenzó una nueva etapa para Haydn. Conoció a Johann Meter Salomon,

violinista y empresario alemán instalado en Londres, que lo invitó a una serie de giras por Inglaterra. El éxito sin precedentes que obtuvo lo llevó a recibir un doctorado Honoris Causa en Música por parte de la Universidad de Oxford, el 8 de julio de 1871. Haydn abandonó Inglaterra a principios de julio de 1792 y a su paso por Bonn le fue presentado al joven Ludwig van Beethoven de 21 años de edad, el cual era miembro de la Orquesta del Príncipe Elector de Colonia. Se decidió que Beethoven fuera a Viena a recibir lecciones de Haydn.

El 27 de marzo de 1808 y bajo la dirección de Antonio Salieri, se interpretó “La Creación” con Haydn en el público. Fue recibido por una delegación de músicos entre los que se encontraba Beethoven. Al retirarse Haydn de la sala era sabido por todos, que se trataba del último adiós. En ese momento, Beethoven se abrió paso y besó las manos de su antiguo maestro.

Falleció a los 77 años el 31 de mayo de 1809 en su casa de Gumpendorf, en el momento en que Viena era ocupada por segunda vez por las tropas napoleónicas.

Algunas de las más grandes aportaciones que hizo Haydn, fueron el cuarteto de cuerdas y la consolidación de la Sinfonía como obra de gran formato.

Análisis

Allegro con Giusto

Este es un movimiento en forma sonata en donde primero la orquesta hace un resumen de cómo está estructurada la obra, presentando los temas y los elementos de transición entre un tema y otro. Una vez hecha la introducción por la orquesta, comienza el violín con el primer tema en Si bemol mayor. Este primer tema se destaca por su elegancia al hacer uso de las síncopas, generadas al combinar la fórmula rítmica de octavo, cuarto y octavo, siendo estas, un recurso rítmico de uso reiterado entre los compositores clásicos. Continúa con una variación de este primer tema para conectarse con el puente que presenta una gran diversidad de ritmos desde cuartos hasta tresillos de dieciseisavos que son tomados del material rítmico del primer tema.

Después del puente aparece el segundo tema elaborado en Fa mayor. Es de una cualidad más rítmica y menos *cantabile* que el primero debido a sus motivos cortos, ausencia de *legattos* y el uso de *staccatos* con ritmos de treintaidosavos. Antes de comenzar la siguiente sección la orquesta vuelve a presentar los diferentes elementos que se trabajarán durante el desarrollo cuando intervenga el violín.

El desarrollo comienza con la explotación de patrones rítmicos ya escuchados antes en el primer tema, en la tonalidad de Fa mayor. Sin embargo, a la mitad del mismo, hace una modulación a las tonalidades menores de La y Sol dando como resultado un carácter más dramático. Esta sección resalta, por ser el primero y único momento en que se presentan modos menores, aún cuando el material rítmico-melódico es el mismo al que se utilizó en el primer tema. Antes de retomar la reexposición, la orquesta hace una pequeña intervención desarrollando el segundo tema retomando la tonalidad de Si bemol con que comenzará la reexposición.

En la reexposición ya no presenta la variación del primer tema y el puente, casi en su totalidad, presenta un nuevo material haciendo un mayor uso de dobles cuerdas que nos comunica con el segundo tema para desembocar en la cadenza.

Adagio

Es un movimiento de forma A-A' en el que se presentan dos temas, ambos de un carácter dulce y *cantabile*, presentando ritmos de octavos y dieciseisavos. El primer tema es presentado en un principio por la orquesta en la tonalidad de Fa mayor. Sin embargo, en el momento en que interviene el violín, éste presenta una variación del tema expuesto antes por la orquesta en la misma tonalidad de Fa mayor.

El segundo tema presenta en un principio menos movimiento rítmico que el primer tema, aunque su actividad e inestabilidad armónica es mayor, lo que facilita un mayor desarrollo de sus elementos que conducen a retomar A'.

La A' comienza con la exposición del primer tema en la orquesta. La diferencia entre A y A' radica en que A' está en la tonalidad de Do mayor y el violín ejecuta directamente la variación del segundo tema omitiendo volver a presentar el primer tema. Es de una intensidad rítmica mayor por el uso de valores mucho más cortos que conducen a una pequeña *cadenza*¹ y a la coda.

Tempo di Menuetto

Este es un movimiento de forma A-A' conformados por un solo tema y tres diferentes motivos que se van desarrollando. De igual manera la orquesta presenta primero los elementos temáticos y rítmicos en la tonalidad de Si bemol mayor. El tema comienza con una serie de 3 cuartos consecutivos. Una vez presentado el tema por el violín se modula a Fa mayor, tonalidad en la que se desarrollan los motivos. La diferencia entre A y A' consiste en que la reexposición del tema se presenta en Fa mayor con variaciones y especialmente en la segunda frase.

¹ Sección de carácter virtuoso e improvisatorio, donde el ejecutante logra su mayor lucimiento al ser ejecutado sin acompañamiento de orquesta.

Comentarios

En la “Enciclopedia Salvat de Los grandes Compositores” se comenta que Stravinsky afirmaba que de todos los músicos de su tiempo, Haydn era el más consciente, de que componer de forma completamente simétrica es sinónimo de estar completamente muerto. Un claro ejemplo de esto es el Concierto para violín y Orquesta en Si bemol mayor.

Otra característica típica de Haydn, es el de construir un movimiento con un solo tema, que funge como célula generadora. De esta manera, rompe con el esquema esperado de escuchar un tema contrastante en la siguiente sección, mas no por ello falto de riqueza musical.

BIBLIOGRAFÍA

Adamoli, Giovanni. *La Gran Música*, tomo 2, trad. de Juan G. Baste, Editorial ASURI. Barcelona, España, 1978.

Gilder, Eric. *The Dictionary of Composers and their Music*, Edited by Wings Books. New Jersey, U.S.A., 1993.

Randel, Don Michael. *Diccionario Harvard de Música*, trad. de Victorino Pérez, Editorial Diana. México D.F., 1984.

Sadie, Stanley. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians Second Edition*, volume 11, Edited by Stanley Sadie. Mcmillan Publishers, Limited, London, England, 2002.

Salvat, Juan. *Enciclopedia Salvat de Los Grados Compositores*, tomo 2, Salvat Mexicana de Ediciones. México, 1983.

Sonata para violín y piano en Sol mayor Op. 13 No. 2 de E. Grieg

Contexto histórico y social del compositor

La ciudad de Bergen en Hordaland, lugar donde nació Evarad Grieg es un enclave de inspiradora belleza, situado entre el mar y las montañas noruegas. En ella nació el gran dramaturgo noruego del siglo XVIII Ludwig Holberg, a menudo llamado el Molière del norte. También originarios de esa ciudad fueron el pintor Johan Dahl, el poeta Johan Welhaven y el famoso violinista Ole Bull, cuya relación personal con Grieg ejercería una influencia decisiva en la carrera del compositor.

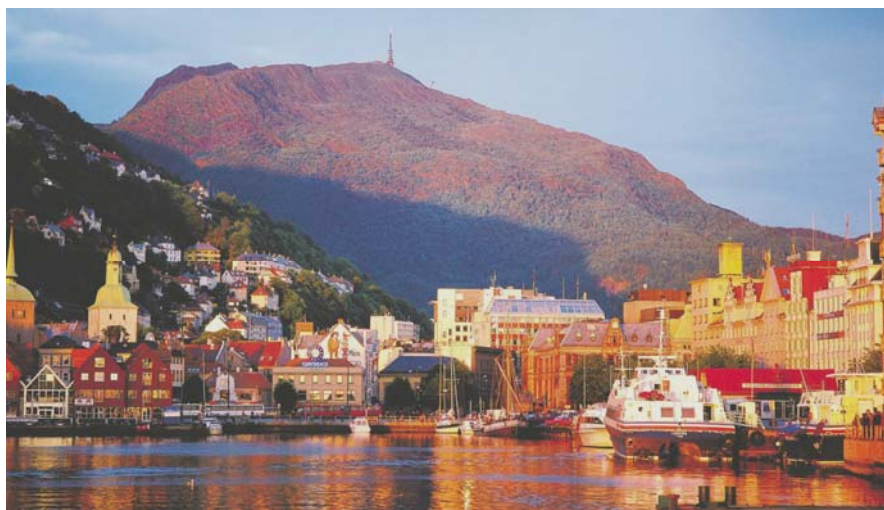

Figura 7: Ciudad de Bergen.

Fuente: http://www.intermedia.uib.no/public_files/vaagen_b.jpg

8 de marzo de 2008.

Desde el año de 1380 Noruega se unió con Dinamarca, situación que mantuvo hasta el año de 1814, en el que se separó de Dinamarca para unirse a Suecia. El siglo XIX es una época de importantes cambios políticos para Noruega que se cristalizan a principios del s. XX con su independencia pacífica del reino de Suecia en el año de 1905.

En la época de juventud de Grieg, la población noruega era aún reducida y la vida cultural del país estaba por florecer. La posibilidad de seguir una carrera profesional como músico era casi inexistente, inclusive en Cristianía (hoy Oslo). Copenhague era considerada como el foco de actividades literarias artísticas, tanto para los daneses como para los noruegos. Los líderes de la vida musical de Copenhague fueron los compositores Johan Peter Emilius Hartmann y Niels Gade, quien había sido colega de Mendelssohn en Leipzig y que influiría en Grieg para realizar obras de gran envergadura.

Desde el s. XVIII sus antepasados escoceses residieron en Bergen, atraídos principalmente por el próspero comercio de la pesca. El apellido **Grieg**, actualmente común en Noruega, no es más que una transliteración del escocés **Greig**.

Edvard Hagerup Grieg

Nació el 15 de junio de 1843. Recibió de su madre, quien fuera una pianista consumada, las primeras lecciones de piano e introducción a la música, basada principalmente en el estudio de las obras de compositores como Mozart, Beethoven, Weber y Chopin. Fue también su madre quien le alentó en sus primeros intentos compositivos. Aproximadamente a la edad de 14 años el violinista Ole Bull, amigo de la familia Grieg, aconsejó que el joven asistiera al Conservatorio de Leipzig (fundado por Mendelssohn) para continuar sus estudios musicales. Durante su estancia en aquel conservatorio manifestó que la enseñanza impartida era poco imaginativa y dictatorial.

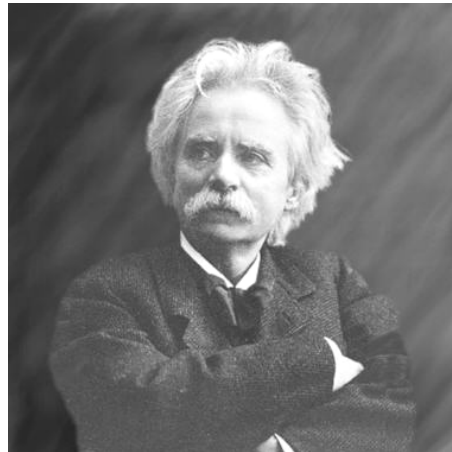

Figura 8: Edvard Hagerup Grieg.

Fuente: <http://www.audiosparx.com/sa/zdbpath/composerpix/2683.jpg>

8 de marzo de 2008.

Durante su estancia en Dinamarca coincidió con artistas jóvenes que lo marcaron en su pensamiento. Uno de ellos fue Rikard Nodraak, compatriota y entusiasta del nacionalismo noruego, recordado por ser el autor del himno nacional de Noruega. Nodraak murió a la edad de 23 años y en memoria suya Grieg compuso su Marcha Fúnebre, misma que sería ejecutada cuarenta y un años después durante el paso de la comitiva mortuoria de él mismo.

En el año de 1867 contrajo matrimonio con Nina Hagerup, cantante de bella voz y de un excelente gusto interpretativo, que lo inspiraría a convertirse en el más importante autor escandinavo de canciones.

En el año de 1870 Grieg visitó a Franz Liszt quien sin previo aviso tocó su sonata número 2 para violín y piano y el concierto para piano, convirtiéndose ese evento en un trampolín para comenzar a figurar como compositor de primera línea, tanto en su país como en el extranjero. Gracias a su asociación artística con los dos grandes escritores noruegos del momento, Björnson e Ibsen, la reputación del compositor creció considerablemente, sobre todo, cuando Henrik Ibsen lo invitó a componer la música para su obra de teatro Peer Gynt. La obra fue estrenada con gran éxito en el año de 1876 teniendo Grieg la edad de 33 años, evento que le permitiría ganar fama internacional.

Una de las principales fuentes de inspiración para realizar sus composiciones, fue la colección de más de seiscientas melodías (canciones, danzas, himnos, baladas, rimas infantiles) recogidas en las montañas y valles de Noruega, por el organista Ludvig Mathias Lindeman.

En 1905, ya con 65 años de edad, experimentó con gran felicidad la independencia de Noruega del reino de Suecia. A punto de emprender un viaje a Inglaterra, cayó enfermo y falleció en el hospital de Bergen en la madrugada del 4 de septiembre de 1907.

Análisis

Lento doloroso

Al igual que en su primera sonata comienza con el piano solo en la introducción con un *lento doloroso*, el violín le responde a manera de una *cadenza* anunciando en Sol menor el tema del *allegro vivace*. Este pequeño y dramático momento es interrumpido por el piano que manifiesta el primer tema *allegro vivace*. A menudo, Grieg fue reprochado por su sumisión a las formas académicas, sin embargo, este movimiento es una excepción ya que en él se tomó un gran número de libertades. El primer tema aparece en el piano solo. La exposición del mismo (principalmente en Sol mayor), en sí, comprende una forma ternaria en miniatura con desarrollo y recapitulación en el violín. Se caracteriza por el uso del tresillo de octavo al comienzo del tema y de contratiempos en dieciseisavos imprimiéndole un carácter festivo y brillante. El segundo tema logra su carácter expresivo y *cantabile* gracias a los valores rítmicos de mayor duración (cuartos, cuartos con puntillo y mitades) en *legatto* y se desarrolla en la tonalidad de Si menor. Es exclusivo del violín y al igual que en el primer tema, encontramos una pequeña elaboración y una recapitulación que ornamenta con arpeggios y lo modula a Re mayor.

La elaboración se desarrolla principalmente en la tonalidad de Si menor y comienza con un acorde de séptima disminuida y un juego de pregunta y respuesta entre el piano y el violín con material del primer tema. Continúa con la elaboración del segundo tema y por primera vez en todo el movimiento, es ejecutado por el piano. La reexposición la realiza en Sol mayor y culmina con una *coda* en *presto*.

Allegretto tranquillo

En contraposición al 1er movimiento, este es más conservador y de forma ABA. Inicia con un tema *cantabile* en Mi menor, que vigoriza al variarlo con ritmos de menor valor a la manera de las danzas folklóricas de Noruega. La sección B se desarrolla en la tonalidad del homónimo mayor en donde el primer tema aparece en el piano y el segundo en el violín para más tarde realizar una breve elaboración de ambos. Le sigue una total recapitulación que termina con una pequeña *cadenza* en el violín, seguida de una *coda*.

Allegro animato

Está dividido en tres partes y encontramos que está basado en una danza tradicional, “el *Springar*”¹. La sección A, prácticamente comprende una forma sonata en miniatura. El primer tema, construido con tresillos de octavo que le da su carácter de danza, aparece en el violín en la tonalidad de Sol mayor y lo varía en la tonalidad de La menor. El segundo tema en Si menor y de atmósfera amable nos conduce con un *stringendo*² a una breve elaboración que culmina en la recapitulación del primer tema pero ahora en el piano. En la B, nos brinda una hermosa melodía cimentada en la figuras rítmicas de octavo, cuarto y mitad, que alterna en las tonalidades de Mi bemol mayor, Si bemol mayor, Mi bemol menor y La bemol menor y que volveremos a encontrar al inicio del *presto coda* después de la reexposición de la A.

¹ Danza tradicional Noruega en ¾. La palabra *springar* proviene del verbo noruego *spring* que significa correr de forma ligera.

² *Stringendo*, del verbo *stringere* que significa apretar o apremiar. Ruiz de Arcaute, José. *Diccionario Italiano-Español y Español-Italiano*, Editorial Ramón Sopena. Barcelona, España, 1995.

Comentarios

Fue escrita en tres semanas en el verano de 1867, “En la euforia de mi luna de miel”. Está dedicada al violinista y compositor, Johan Svendsen que como director de orquesta, se convirtió más tarde en el más fervoroso defensor de la música de Grieg. Sin embargo, no fue él, el primero en interpretarla. El estreno fue realizado en Oslo el 16 de noviembre de 1867 con Grieg al piano y el director de la Orquesta Filarmónica de Oslo Gudbran Böhn en el violín.

Durante los conciertos para madurar el material de mi titulación fue interesante observar un especial agrado hacia esta obra por parte del público. Esto quizás es debido al carácter festivo de la mayoría de sus temas, o tal vez a que la mayor parte del material de esta obra es tomado de la música popular y dentro de nuestro inconsciente, nos identifiquemos de manera inmediata con los rasgos que emergen del pueblo no importando del lugar de donde provengan.

BIBLIOGRAFÍA

Adamoli, Giovanni. *La Gran Música*, tomo 5, trad. de Juan G. Baste, Editorial ASURI. Barcelona, España, 1978.

Gilder, Eric. *The Dictionary of Composers and their Music*, Edited by Wings Books. New Jersey, U.S.A., 1993.

Ruiz de Arcaute. José, *Diccionario Italiano-Español y Español-Italiano*, Editorial Ramón Sopena. Barcelona, España, 1995.

Sadie, Stanley. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians Second Edition*, volume 10, Edited by Stanley Sadie. Mcmillan Publishers, Limited, London, England, 2002.

Salvat, Juan. *Enciclopedia Salvat de Los Grados Compositores*, tomo 11, Salvat Mexicana de Ediciones. México, 1983.

HEMEROGRAFÍA

<http://links.jstor.org/sici?sici=0014->

[1836\(198405\)28%3A2%3C237%3ATSDFW%3E2.0.CO%3B2-D](http://links.jstor.org/sici?sici=0014-1836(198405)28%3A2%3C237%3ATSDFW%3E2.0.CO%3B2-D)

8 de marzo de 2008.

Tres piezas para violín y piano de Silvestre Revueltas

Contexto histórico y social del compositor

Las grandes transformaciones políticas de la Revolución Mexicana afectaron la vida musical del país. Un ejemplo de ello es Manuel M. Ponce, quien emigró en 1915. El Conservatorio Nacional de México era cuestionado por su escasa producción artística y eran constantes los cambios en su dirección y en la de su orquesta, eventos que respondían principalmente a factores políticos. El movimiento cultural derivado de la Revolución Mexicana de 1910 y dedicado a recuperar las raíces nacionales involucró a artistas e intelectuales como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco, José Vasconcelos entre otros.

Figura 10: **Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros.**

Fuente: <http://www.jornada.unam.mx/2007/12/08/fotos/portada2.jpg>

10 de marzo de 2008.

Con Lázaro Cárdenas en la presidencia de México existió de parte del estado, el interés de llevar la educación musical a todos los estratos sociales. En 1937, se declaró obligatoria y gratuita la enseñanza de la música como parte integral de la educación. Se impartía en los jardines de niños, en las primarias, secundarias y normales.

En el periodo de 1914 a 1945, Europa sufrió dos guerras “mundiales” que transformarían su conformación geopolítica y otorgarían un papel predominante a Los Estados Unidos de Norteamérica en las áreas de la cultura, la economía, las ciencias y en las reglas de la dirección mundial. Estos eventos posiblemente obligaron a músicos como Revueltas y Ponce a abandonar la idea de estudiar en el viejo continente.

Silvestre Revueltas

Nació el 31 de diciembre de 1899 en Santiago Papasquiaro, pequeña población en el estado de Durango. Inició sus estudios musicales y de violín en el año de 1906. Posteriormente, en 1913, en la ciudad de México, se inscribió en el Conservatorio Nacional de México, donde tuvo por maestro de violín a José Rocabruna y de composición al Mtro. Rafael J. Tello. Posteriormente en 1918, a los 19 años de edad se inscribió en el Chicago Musical College en el que tuvo como maestro de violín a Leon Sametini y de composición al Mtro. Félix Borovsky. Ahí recibió un diploma en graduación de violín, armonía y composición. En 1920, viajó a México por un corto período y volvió a Chicago a continuar sus estudios de violín con Vaslav Kochansky y con Otakar Sevcik.

Figura 11: **Silvestre Revueltas.**

Fuente: <http://www.eugeneweekly.com/2006/graphics/042706music1.jpg>

10 de marzo de 2008.

En el periodo de 1924 y 1925, organizó conjuntamente con Carlos Chávez los conciertos de música moderna, los cuales causaron gran sensación. En estos conciertos se presentaron las composiciones de los autores más destacados internacionalmente, como Debussy, Bartók, Milhaud, Poulenc, Varèse, Stravinsky, etc., que aún eran desconocidos por el público mexicano. Durante los primeros días de 1926 regresó a los Estados Unidos, donde actuó como violinista y director de orquesta en San Antonio (Texas), Mobile (Alabama) y otras ciudades del sur de aquel país.

Siendo el año de 1929, es designado como subdirector de la Orquesta Sinfónica de México (OSM) por su titular Carlos Chávez. Permaneció en ese cargo hasta el año de 1935. Durante ese periodo fue catedrático del Conservatorio Nacional de Música. En 1936 fue director de la Orquesta de Alumnos del Conservatorio y posteriormente del la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN).

Emprendió un viaje a Europa en el año de 1937, estableciéndose principalmente en España, que se encontraba en plena Guerra Civil. Invitado por la República Española fungió como Secretario General de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) y dirigió conciertos en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, donde se agregaron al programa obras de su autoría como "*Homenaje a García Lorca*".

Esta estancia constituyó una de sus experiencias más trascendentales, ya que su participación en la lucha política e ideológica que sostuvo contra el fascismo franquista, le permitió explicitar su compromiso con la libertad del ser humano.

Los tres últimos años de su vida los dedicó fundamentalmente a la composición logrando así algunas de sus obras más célebres tales como: “Sensemayá” (1938), “La noche de los mayas” (1939) y su última obra, el ballet “La coronela” que fue inspirado en los grabados de José Guadalupe Posada (1940). Ya en México, debido a un ataque de neumonía, Silvestre Revueltas falleció la noche del estreno de su *ballet* “*El renacuajo paseador*” el 5 de octubre de 1940.

Figura 12: Portada de José Chávez Morado para “*El Renacuajo paseador*”, de Rafael Pombo.

Fuente: http://sepiensa.org.mx/contenidos/menu_arte/l_mexXX/sigloxx/revueltas/img/renacuajo.jpg
10 de marzo de 2008.

Su obra es ajena al formalismo imperante de los años 30's, ostenta caracteres nacionales y lo mismo se sirve de ritmos de origen africano como se escucha claramente en el último movimiento de "La noche de los mayas", que de melodías de corte indígena (Ventanas), así como de materiales de música mestiza (8 X radio). Su postura fue anticonvencional y en oposición de los academicismos neoclásicos. Compositor de fuerte lirismo y de escritura que resulta incómoda a cualquier escolástico conformista. Encontramos en su obra una búsqueda incesante del color tímbrico de los instrumentos y de dinámicas extremas. Pareciera en muchas ocasiones que busca dinamitar la materia sonora. Encontramos la existencia constante de asperezas y choques sonoros.

Análisis

Allegro

Pieza de forma A-B-A'. El piano en *ostinato*, con una cualidad percusiva, realiza la introducción de un compás, cumpliendo la función de motor, al que se le suma el violín en el siguiente compás, ejecutando células rítmicas y melódicas en octavos y dieciseisavos, que generarán más tarde el tema. Este tema tiene como base las notas Fa#, Mi y La. El piano continúa con un motivo en *ostinato* por grados conjuntos, estableciendo así otro elemento que después será incorporado a la línea melódica. La transición al siguiente tema, comienza con una escala ascendente en el violín que continúa con un puente hecho a base de motivos que comienzan siempre con notas repetidas. El piano presenta los motivos octavados, con los materiales que formarán al segundo tema y que conducen a la nueva sección melódica hecha a base de grados conjuntos que realizan contrapunto entre el violín y el piano. Esta sección concluye con elementos que nos recuerdan a la introducción. La sección B es de carácter *cantabile*. El violín desarrolla una melodía melancólica en Si frigio y por primera vez encontramos frases largas y en *legatto*. El piano por su parte continúa con un *ostinato* con una armonía disonante.

A' comienza de la misma manera que la sección A, pero con una variación que nos evoca al segundo tema de la misma y que continúa desarrollando hasta la aparición de la segunda parte del primer tema que concluye con una coda construida a partir del material ya utilizado en la primera transición.

Lentamente

Es una pieza de una sola sección. Está compuesta con base en una escala pentáfona (tomando como base Do#), construida a partir de una tercera menor, una segunda mayor, una segunda mayor, una tercera menor y una segunda mayor, siendo las notas resultantes Do#, Mi, Fa#, Sol# y Si. Las melodías construidas con esta escala da cómo resultado una atmósfera de carácter indígena. Esta pieza, en contraste de la 1ª y la 3ª, desarrolla una melodía sin disonancias extremas ni asperezas, en donde se va estableciendo un contrapunto entre el violín y la mano izquierda del piano. El ritmo es muy sencillo, puesto que consiste principalmente de octavos y negras con punto. Retoma de la primera pieza el uso del *ostinato* llevado por el piano. Este *ostinato* está conformado exclusivamente por las notas Sol#, Fa# y Mi en ritmo de octavos.

Allegro

Existe una fuerte relación entre esta pieza y la primera. Comienza el piano solo con una pequeña introducción en *ostinato* al igual que la primera pieza para después el violín exponer el tema principal con una línea melódica tomada de la segunda parte del segundo tema de la primera pieza. Esta melodía está hecha a base de seisillos y quintillos que aportan un carácter festivo como el de una feria. Así, desde un principio se establece la célula generadora. El piano continúa ejecutando *ostinatos* como ha venido interviniendo en las piezas anteriores, conformado por acordes en ritmos de dieciseisavos. Después de un pequeño puente descendente pasamos a la primera variación, definida por el *Vivace*. Esta variación presenta dos frases en donde la segunda, toma exactamente el orden de las notas de la primera con el ritmo completamente variado. Continúa con un mayor desarrollo de la célula generadora mediante una serie de variaciones que consiste en la aumentación de los valores rítmicos.

El piano prosigue con su *ostinato* y más adelante interviene con un contrapunto, retomando los mismos elementos que ha manejado el violín. Estos elementos son llevados a un gran clímax al reducir los valores rítmicos con progresiones ascendentes en el violín. Esta sección se corta abruptamente con un pequeño silencio creando expectativa para que después surja el piano con un nuevo *ostinato*. Continuamos con las variaciones del primer tema para llegar a una *cadenza* que ejecuta el violín y nos conduce al tema principal que culmina con una coda.

Comentarios

Es lamentable que en el siglo XXI, estas tres piezas sean poco interpretadas y conocidas para el público mexicano. En discusiones con la pianista, se llegó a la conclusión de que aún estamos inmersos en un eurocentrismo decimonónico, ya que difícilmente dentro de la música de cámara nos animamos a interpretar a los compositores internacionales más conocidos de principios del siglo XX y no se diga de los propios. Por lo anterior, es evidente que existe un gran trecho por recorrer, especialmente para los intérpretes jóvenes de nuestro país.

Durante mi estancia de un mes como maestro de música en la cabecera municipal de Xochistlahuaca, Gro., tuve la experiencia de participar en la celebración del santo patrono de dicho lugar. La procesión marchaba con una banda de alientos al inicio y una banda de alientos al final que tocaban cosas completamente distintas pero simultáneamente. Al pasar por donde me encontraba, y al quedar yo justo en medio de la procesión, se formaron polifonías que inmediatamente me remontaron a la música de Revueltas, especialmente el *allegro vivace* de la tercera pieza para violín y piano. Fue un momento de gran emoción que me hizo comprender un poco más el amor de Revueltas por la cultura popular de nuestro pueblo.

BIBLIOGRAFÍA

Alcaraz, José Antonio. *Reflexiones sobre el nacionalismo musical mexicano*, Editorial Patria. México D.F., 1991.

Casares Rodicio, Emilio. *Diccionario de Música Española e Hispanoamericana*, tomo 9, Editado por la Sociedad General de Autores y de Editores. España, 2002.

Malmström, Dan. *Introducción a la música mexicana del siglo XX*, trad. de Juan José Utrilla, Editorial Fondo de Cultura Económica. México D.F., 1977.

Mayer_Serra, Otto. *Panorama de la Música Mexicana (Desde la Independencia Hasta la Actualidad)*, Editorial Fondo de Cultura Económica. México D.F., 1996.

Randel, Don Michael. *Diccionario Harvard de Música*, trad. de Victorino Pérez, Editorial Diana. México D.F., 1984.

Tapia Colman, Simón. *Música y Músicos en México*, Editorial Panorama. México D.F., 1991.

Imágenes

No. de figura	Nombre	Página
1	Guiseppe Tartini.	3
2	Violín de Tartini Guarneri di Gesu de 1708.	5
3	<i>Trattato di musica secondo la vera scienza dell' armonia.</i>	6
4	Dido acoge a Cupido y a Eneas.	8
5	F. J. Haydn.	16
6	Palacio de Esterháza.	18
7	Ciudad de Bergen.	26
8	Edvard Hagerup Grieg.	28
9	Cartel realizado por Edvard Munch para la presentación de la obra en Paris el año de 1896.	30
10	Diego Rivera y Siqueiros.	37
11	Silvestre Revueitas.	39
12	Portada de José Chávez Morado para " <i>El Renacuajo paseador</i> ", de Rafael Pombo.	41

ANEXO 1

Programa del recital que para obtener el grado de Licenciado en violín tocará Swan Serna Meneses, el día sábado 17 de mayo del 2008.

Sonata para violín y continuo "Didone abbandonata" G.Tartini
en sol menor Op. 1 No. 10 (1692-1770)

Andante

Allegro

Largo

Allegro non troppo

Concierto para violín y orquesta J.Haydn
en Si bemol mayor Hob. VIIa: B 2 (1732-1809)

Allegro con giusto

Adagio

Tempo di Menuetto

Intermedio

Sonata para violín y piano E.Grieg
en Sol mayor Op. 13 No. 2 (1843-1907)

Lento doloroso

Allegretto tranquillo

Allegro animato

Tres piezas para violín y piano S.Revueltas
(1899-1940)

Allegro

Lentamente

Allegro

Swan Serna Meneses: Violín

Dulce María Alarcón: Piano

**Sonata para violín y continuo “*Didone abbandonata*”
en sol menor Op. 1 No. 10 de G. Tartini**

Giuseppe Tartini

Violinista, maestro, teórico musical y compositor italiano. Nació en Pirano, Istria (actualmente Piran, Eslovenia) en 1692 y falleció en Padua en 1770.

La historia de amor sobre Dido y Eneas, está comprendida dentro del poema épico de la Eneida de Virgilio, obra que exalta los orígenes del Imperio Romano. Eneas fue un valeroso jefe troyano que, al escapar del desastre de su reino y vagar por el Mediterráneo, llegó a las costas de África donde fue acogido por Dido, soberana de Cartago. Ella se enamoró perdidamente del héroe, pero como éste no podía escapar de su destino, zarpó rumbo a Italia instado por Mercurio. Al ser abandonada, se suicidó con la espada de su amado.

Andante

De forma A-B. En su sección “A” presenta dos temas. El primero, con un carácter doloroso y suplicante en la tonalidad de Sol menor, del tamaño casi de un motivo, que se va desarrollando con pequeñas variaciones. El segundo tema se desarrolla en la tonalidad de Si bemol mayor, distinguiéndose por sus frases en *legatto*, de ánimo bucólico y nostálgico, que concluye con una coda. En la sección “B”, los temas antes citados aparecen en orden opuesto en la región de la dominante y con nuevas ideas que surgen de fragmentos expuestos desde la primera sección, dando la sensación de una forma de espiral, gracias al uso de las progresiones.

A la mitad de esta última parte, muestra un discurso totalmente nuevo que comienza en Sol menor con inflexiones a Si bemol mayor, utilizando principalmente escalas y arpeggios descendentes en ritmos de dieciseisavos. Este movimiento finaliza con una coda semejante a la primera que resuelve a la tónica.

Allegro

Movimiento vigoroso e intempestivo, de forma A-A', en tempo ternario, casi en su totalidad con valores en cuartos y octavos. Escrito en dos partes prácticamente idénticas salvo por las modulaciones a la dominante en la primera y a la tónica en la segunda, así como por pequeños añadidos melódicos en la última mitad.

Largo

Se distinguen tres partes (A-B-A). Un tema en dobles cuerdas a manera de marcha fúnebre en la tonalidad de Sol menor, una elaboración que comienza con la frase del tema principal que se dulcifica al pasar a la tonalidad de Si bemol mayor, de donde surgen dos nuevos discursos con un ánimo más lírico al tener frases con *legatto* y por último, la reexposición con cadencia sin resolver, que ataca directo al cuarto movimiento.

Allegro non troppo

Giga italiana en 12/8 de forma A-B, donde predomina el uso de grupos de 3 octavos y de progresiones. La sección A comienza en la tonalidad de Sol menor donde muestra dos temas que concluyen ambos en Re menor. Sin preparación comienza la sección B en la tonalidad de Si bemol mayor donde ocupa con mayor frecuencia los recursos de las progresiones. Hace uso de material de los dos temas mostrados en la A, para desarrollar el discurso con secuencias ligeramente variadas. Finaliza este movimiento utilizando la segunda parte del segundo tema en la tonalidad de sol menor. Consigue que el movimiento sea de carácter apacible e idílico al tener una rítmica prácticamente uniforme y al desarrollar su discurso preponderantemente en modo mayor, permitiéndole ser más brillante.

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Hob. VIIa : B 2 de F. J. Haydn

Franz Joseph Haydn

Nació el 31 de marzo de 1732 en Rohrau, pequeño pueblo situado en una región entre Austria y Hungría. Falleció a los 77 años el 31 de mayo de 1809 en su casa de Gumpendorf, en el momento en que Viena era ocupada por segunda vez por las tropas napoleónicas.

Allegro con Giusto

Este es un movimiento en forma sonata en donde primero la orquesta hace un resumen de cómo está estructurada la obra, presentando los temas y los elementos de transición entre un tema y otro. Una vez hecha la introducción por la orquesta, comienza el violín con el primer tema en Si bemol mayor. Continúa con una variación de este primer tema para conectarse con el puente. Después del puente aparece el segundo tema elaborado en Fa mayor. Es de una cualidad más rítmica y menos *cantabile* que el primero debido a sus motivos cortos, ausencia de *legattos* y el uso de *staccatos*. Antes de comenzar la siguiente sección la orquesta vuelve a presentar los diferentes elementos que se trabajarán durante el desarrollo cuando intervenga el violín. El desarrollo comienza con la explotación de patrones rítmicos ya escuchados antes en el primer tema, en la tonalidad de Fa mayor. Sin embargo, a la mitad del mismo, hace una modulación a las tonalidades menores de La y Sol dando como resultado un carácter más dramático. Antes de retomar la reexposición, la orquesta hace una pequeña intervención desarrollando el segundo tema retomando la tonalidad de Si bemol con que comenzará la reexposición. En la reexposición ya no presenta la variación del primer tema y el puente, casi en su totalidad, presenta un nuevo material haciendo un mayor uso de dobles cuerdas que nos comunica con el segundo tema para desembocar en la cadenza.

Adagio

Es un movimiento de forma A-A' en el que se presentan dos temas, ambos de un carácter dulce y *cantabile*. El primer tema es presentado en un principio por la orquesta en la tonalidad de Fa mayor. Sin embargo, en el momento en que interviene el violín, éste presenta una variación del tema expuesto antes por la orquesta en la misma tonalidad de Fa mayor. El segundo tema presenta en un principio menos movimiento rítmico que el primer tema, aunque su actividad e inestabilidad armónica es mayor, lo que facilita un mayor desarrollo de sus elementos que conducen a retomar A'. La A' comienza con la exposición del primer tema en la orquesta. La diferencia entre A y A' radica en que A' está en la tonalidad de Do mayor y el violín ejecuta directamente la variación del segundo tema omitiendo volver a presentar el primer tema. Es de una intensidad rítmica mayor por el uso de valores mucho más cortos que conducen a una pequeña *cadenza* y a la *coda*.

Tempo di Menuetto

Este es un movimiento de forma A-A' conformados por un solo tema y tres diferentes motivos que se van desarrollando. De igual manera la orquesta presenta primero los elementos temáticos y rítmicos en la tonalidad de Si bemol mayor. El tema comienza con una serie de 3 cuartos consecutivos. Una vez presentado el tema por el violín se modula a Fa mayor, tonalidad en la que se desarrollan los motivos. La diferencia entre A y A' consiste en que la reexposición del tema se presenta en Fa mayor con variaciones y especialmente en la segunda frase.

Sonata para violín y piano en Sol mayor Op. 13 No. 2 de E. Grieg

Edvard Hagerup Grieg

Compositor nacionalista nacido el 15 de junio de 1843. Una de las principales fuentes de inspiración para realizar sus composiciones, fue la colección de más de seiscientas melodías (canciones, danzas, himnos, baladas, rimas infantiles) recogidas en las montañas y valles de Noruega, por el organista Ludvig Mathias Lindeman. Falleció en el hospital de Bergen en la madrugada del 4 de septiembre de 1907.

Lento doloroso

Comienza con el piano solo en la introducción con un *lento doloroso*, el violín le responde a manera de una *cadenza* anunciando en Sol menor, el tema del *allegro vivace*. Este pequeño y dramático momento es interrumpido por el piano que manifiesta el primer tema *allegro vivace*. El primer tema aparece en el piano solo. La exposición del mismo (principalmente en Sol mayor), en si, comprende una forma ternaria en miniatura con desarrollo y recapitulación en el violín. Se caracteriza por el uso del tresillo de octavo al comienzo del tema y de contratiempos en dieciseisavos imprimiéndole un carácter festivo y brillante. El segundo tema logra su carácter expresivo y *cantabile* gracias a los valores rítmicos de mayor duración (cuartos, cuartos con puntillo y mitades) en *legatto* y se desarrolla en la tonalidad de Si menor. Es exclusivo del violín y al igual que en el primer tema, encontramos una pequeña elaboración y una recapitulación que ornamenta con arpeggios y lo modula a Re mayor. La elaboración se desarrolla principalmente en la tonalidad de Si menor y comienza con un acorde de séptima disminuida y un juego de pregunta y respuesta entre el piano y el violín con material del primer tema. Continúa con la elaboración del segundo tema y por primera vez en todo el movimiento, es ejecutado por el piano. La reexposición la realiza en Sol mayor y culmina con una *coda* en *presto*.

Allegretto tranquillo

En contraposición al 1er movimiento, este es más conservador y de forma ABA. Inicia con un tema *cantabile en* Mi menor, que vigoriza al variarlo con ritmos de menor valor a la manera de las danzas folklóricas de Noruega. La sección B se desarrolla en la tonalidad del homónimo mayor en donde el primer tema aparece en el piano y el segundo en el violín para más tarde realizar una breve elaboración de ambos. Le sigue una total recapitulación que termina con una pequeña *cadenza* en el violín, seguida de una *coda*.

Allegro animato

Está dividido en tres partes (ABA) y encontramos que está basado en una danza tradicional, "el *Springar*". La A, prácticamente comprende una forma sonata en miniatura. El primer tema, construido con tresillos de octavo que le da su carácter de danza, aparece en el violín en la tonalidad de Sol mayor y lo varía en la tonalidad de La menor. El segundo tema en Si menor y de atmósfera amable nos conduce con un *stringendo* a una breve elaboración que culmina en la recapitulación del primer tema pero ahora en el piano. En la B, nos brinda una hermosa melodía cimentada en la figuras rítmicas de octavo, cuarto y mitad, que alterna en las tonalidades de Mi bemol mayor, Si bemol mayor, Mi bemol menor y La bemol menor y que volveremos a encontrar al inicio del *presto coda* después de la reexposición de la A.

Tres piezas para violín y piano de Silvestre Revueltas

Silvestre Revueltas

Nació el 31 de diciembre de 1899 en Santiago Papasquiari, pequeña población en el estado de Durango. En el periodo de 1924 y 1925, organizó conjuntamente con Carlos Chávez los conciertos de música moderna, los cuales causaron gran sensación. En estos conciertos se presentaron las composiciones de los autores más destacados internacionalmente, como Debussy, Bartok, Milhaud, Poulenc, Varèse, Stravinsky, etc., que aún eran desconocidos por el público mexicano. Debido a un ataque de neumonía, Silvestre Revueltas falleció la noche del estreno de su *ballet* "El renacuajo paseador" el 5 de octubre de 1940.

Allegro

Es una pieza de forma A-B-A' que comienza con una introducción en el piano en *ostinato*, con una cualidad percutiva, cumpliendo la función de motor. La sección A comienza con el surgimiento del tema ejecutado por el violín, teniendo como base las notas Fa#, Mi y La. La sección B es de carácter *cantabile*. El violín desarrolla una melodía melancólica en Si frigio. El piano por su parte continúa con un *ostinato* de armonías disonantes. La sección A' comienza de la misma manera que la sección A, pero con variaciones. Concluye con una coda construida a partir del material ya utilizado en la primera sección.

Lentamente

Es una pieza de una sola sección. Está compuesta con base en una escala pentáfona. Las melodías construidas con esta escala, da como resultado una atmósfera de carácter indígena. Esta pieza desarrolla una melodía sin disonancias extremas ni asperezas, en donde se va estableciendo un contrapunto entre el violín y la mano izquierda del piano. El ritmo es muy sencillo, puesto que consiste principalmente de octavos y negras con punto. Retoma de la primera pieza el uso del *ostinato* llevado por el piano.

Allegro

Existe una fuerte relación entre esta pieza y la primera. Comienza el piano solo con una pequeña introducción en *ostinato* para después el violín exponer el tema principal con una línea melódica tomada de la segunda parte del segundo tema de la primera pieza. Así, desde un principio se establece la célula generadora. El piano continúa ejecutando *ostinatos* como ha venido interviniendo en las piezas anteriores. Después de un pequeño puente descendente pasamos a la primera variación, definida por el *Vivace*. Esta variación presenta dos frases en donde la segunda, toma exactamente el orden de las notas de la primera con el ritmo completamente variado. Continúa con un mayor desarrollo de la célula generadora mediante una serie de variaciones que consiste en la aumentación de los valores rítmicos. El piano prosigue con su *ostinato* y más adelante interviene con un contrapunto, retomando los mismos elementos que ha manejado el violín. Estos elementos son llevados a un gran clímax al reducir los valores rítmicos con progresiones ascendentes en el violín. Esta sección se corta abruptamente con un pequeño silencio creando expectativa para que después surja el piano con un nuevo *ostinato*. Continuamos con las variaciones del primer tema para llegar a una *cadenza* que ejecuta el violín y nos conduce al tema principal que culmina con una coda.