

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

"NOTAS AL PROGRAMA"

OPCIÓN DE TITULACIÓN PARA OBTENER EL
TÍTULO DE LICENCIADA EN PIANO

PRESENTA:

BRENDA VERÓNICA LICEA MÉNDEZ

CÁTEDRA DE PIANO Y ASESOR:

MTRO. ARMANDO EDUARDO MERINO SPINOLA

México D.F. mayo 2008.

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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.

ÍNDICE

Prefacio	3
Programa del Recital.....	4
Johann Sebastian Bach: Suite Francesa en <i>si</i> menor BWV 814.....	5
Ludwig van Beethoven: Sonata en <i>fa</i> sostenido mayor Op. 78.....	7
Johannes Brahms: Dos Rapsodias Op. 79	9
Franz Liszt: Czárdás Macabre	10
Claude Debussy: L'isle joyeuse	12
Rodolfo Halffter: Homenaje a Antonio Machado Op. 13.....	13
Anexo 1	16
Bibliografía	23

P R E F A C I O

La finalidad de este programa es presentar obras de grandes compositores de los siglos XVIII, XIX y XX, que son representativas de algunos de los géneros musicales más importantes de cada periodo. Algunos de estos géneros son ejemplos de formas estrictas, como la sonata; otras, son ejemplos de formas libres como la rapsodia y las czárdás.

Por otro lado, es importante resaltar que en el caso de la música de concierto, es de sumo valor el hallazgo de cualquier dato relacionado con la composición de una obra musical dada, ya que éste incrementa la comprensión y el deleite de la misma.

Por este motivo, ha sido mi deseo compartir con ustedes, a través de la opción de titulación “Notas al Programa”, el fruto de mi investigación y de mis propias reflexiones acerca de cada una de las piezas que conforman este programa.

PROGRAMA DEL RECITAL

Suite Francesa en *si* menor BWV 814

Allemande
Courante
Sarabande
Anglaise
Menuet
Gigue

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Sonata en *fa* sostenido mayor Op. 78

Adagio cantabile-Allegro ma non troppo
Allegro vivace

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

INTERMEDIO

Dos Rapsodias Op. 79

Agitato
Molto passionato

Johannes Brahms
(1833-1897)

Czárdás Macabre

Franz Liszt
(1811-1886)

L'isle joyeuse

Claude Debussy
(1862-1918)

Homenaje a Antonio Machado Op. 13

Allegro
Allegretto tranquillo
Lento
Allegro

Rodolfo Halffter
(1900-1987)

Johann Sebastian Bach: Suite Francesa en *si* menor BWV 814

Johann Sebastian Bach representa un parteaguas dentro de la historia del mundo musical. Considerado como el *Padre de la Música*, su figura marca un punto de referencia a partir del cual el arte sonoro se comprende como un “antes” de Johann Sebastian Bach y un “después” de Johann Sebastian Bach.

Es importante subrayar que Johann Sebastian proviene de una destacada familia de músicos cuya genealogía se remonta en el tiempo a más de un siglo. Nacido en Eisenach, Alemania en 1685, este genio realizó la portentosa tarea de sintetizar todo el conocimiento musical de su época a través de una extensa y magnífica producción. A ello contribuyó, entre otras cosas, su insaciable interés y su profundo conocimiento de las obras de sus antecesores, entre los que se encuentran, de manera destacada, Johann Pachelbel (1653–1706), Dietrich Buxtehude (ca. 1637–1707) y Girolamo Frescobaldi (1583–1643).

En 1707, a la edad de 22 años, Johann Sebastian contrajo nupcias con su prima Maria Barbara, con quien procreó seis hijos. Sin embargo, en 1720, ella falleció a la edad de 36 años, dejando a sus descendientes en la orfandad. Un año más tarde, Johann Sebastian se casó nuevamente, ahora con la cantante Anna Magdalena Wilcke, con la cual concibió trece hijos.

Johann Sebastian manifestó a lo largo de su vida una gran predilección por los instrumentos de teclado, hecho que puede constatarse a través de su vastísima obra dedicada al órgano y al clavecín. Parte de esta producción, fue concebida con fines pedagógicos, para la enseñanza del arte musical. Un ejemplo en este sentido es el *Pequeño libro para el teclado (Klavierbüchlein)* que consta de dos volúmenes: el primero fue escrito en 1720 y dedicado a su primer hijo Wilhelm Friedemann y el segundo, escrito en 1722 y dedicado a su esposa Anna Magdalena.

Es precisamente en el volumen dedicado a Anna Magdalena donde encontramos los ejemplos más tempranos de una *Suite*. Ahí se hallan las cinco primeras Suites que forman parte de las seis *Suites Francesas*. La sexta la compuso entre 1722 y 1725.

La Suite en el Barroco, conocida en Alemania como *Partita*, es una composición musical que reúne a un grupo de danzas procedentes de diferentes países. La forma de cada danza es binaria y están hermanadas todas por la misma tonalidad. Su número y su tipo son diversos, aunque generalmente en una Suite se encuentran de manera básica: la *Allemande*, la *Courante*, la *Sarabande* y la *Gigue*.

En un principio, las *Suites Francesas* fueron tituladas por su autor *Suites pour le Clavecin*, siendo publicadas por vez primera y de manera póstuma en Berlín en 1762. Es importante mencionar que no fue Bach, sino su editor, Friedrich Wilhelm Marpurg, quien las bautizó como *Suites Francesas*, nombre con el que las conocemos hoy en día.

La colección completa de las *Suites Francesas*, escritas todas en Cöthen, está integrada por: la Suite en *re* menor BWV 812, la Suite en *do* menor BWV 813, la Suite en *si* menor BWV 814, la Suite en *mi* bemol mayor BWV 815, la Suite en *sol* mayor BWV 816 y la Suite en *mi* mayor BWV 817.

De entre ellas, la tercera en *si* menor, está constituida por las siguientes danzas: *Allemande*, *Courante*, *Sarabande*, *Anglaise*, *Menuet* y *Gigue*. Cada danza tiene un carácter propio: la *Allemande* es amable, la *Courante* altiva, la *Sarabanda* introspectiva, la *Anglaise* gentil, el *Minuet* elegante y la *Gigue* festiva.

El género de la suite fue cultivado por Bach a lo largo de toda su vida, ya que además de las seis *Suites Francesas*, escribió también para el clavecín seis *Suites Inglesas* (ca.1720) y seis *Partitas* (1733) así como seis Suites para Violonchelo solo (ca. 1720), seis *Partitas* para Violín solo (1720) y cuatro Suites orquestales (1725–1741).

Johann Sebastian Bach murió en Leipzig, Alemania el 29 de julio de 1750.

Ludwig Van Beethoven: Sonata en *fa* sostenido mayor Op. 78

La figura de Ludwig van Beethoven es una piedra angular dentro del proceso evolutivo de la música occidental y más específicamente, dentro del proceso evolutivo de una de sus formas más relevantes: la sonata.

Beethoven nació en Bonn, Alemania, en 1770. Siendo un niño aún, su padre lo inició en el estudio del piano y el violín. De esa época datan sus primeras composiciones para el teclado.

En 1783, Ludwig escribió tres sonatas para piano o clavecín, las cuales marcaron su incursión en el género. Sin embargo, ellas fueron descartadas posteriormente de su catálogo, ya que él no las encontró lo suficientemente buenas. En 1809, después de haber escrito una veintena de sonatas para piano que muestran un impresionante desarrollo evolutivo, Beethoven compuso la *Sonata en fa sostenido mayor Op.78*, la cual llegaría a ser una de sus favoritas.

En las obras de Beethoven existe una clara asociación entre carácter y tonalidad. Para él, al igual que en el caso de todos los grandes compositores, la tonalidad fue de suma importancia, ya que ésta expresa de manera contundente un carácter determinado. Así, la tonalidad de *fa* sostenido mayor dota a la Sonata Op. 78 de un espíritu de sencillez y transparencia.

La sonata consta de dos movimientos: el primero tiene una pequeña introducción de ocho compases con la indicación *Adagio Cantabile*, que establece el carácter bucólico del movimiento. Le sigue un *Allegro ma non troppo* en forma sonata, cuyos dos temas, curiosamente y a diferencia del resto de sus sonatas, no presentan en lo relativo al carácter un contraste dramático, ya que ambos comparten un aire de pureza e ingenuidad.

El segundo movimiento, *Allegro vivace*, tiene un espíritu de desbordante alegría. Su estructura se asemeja a la utilizada en el último movimiento de ciertos conciertos del Barroco tardío italiano, como el empleado en el último movimiento de *El otoño*, de *Las cuatro estaciones* de Vivaldi. Este tipo de movimiento se

caracteriza por una sucesión de partes alternadas llamadas *Ritornelli* o *Tutti* y *Episodios* o *Soli*. En el caso del último movimiento de la Sonata Op. 78, la estructura que alterna los *Ritornelli* y los *Episodios* es la siguiente: R, E, R1, E1, R2, E2, R3, E3, R4, E4 y R5.

Aunque este movimiento se asemeje en estructura al Rondó, en realidad difiere de él, ya que el *Ritornelli* regresa cada vez a una tonalidad distinta, mientras que en el Rondó el tema principal vuelve siempre a la misma tonalidad.

Esta sonata fue dedicada a la condesa Teresa von Brunswick, alumna de piano de Beethoven. En 1810, un año posterior al de su composición, Muzio Clementi, antiguo maestro del compositor supervisó su publicación.

Ludwig van Beethoven murió en la ciudad de Viena el 26 de marzo de 1827.

Johannes Brahms: Dos Rapsodias Op. 79

Brahms es por excelencia el compositor “clásico” del Romanticismo alemán. Aun cuando el estilo de su lenguaje es plenamente romántico, la fascinación que en él ejercieron las formas clásicas, aunada a la ausencia de intenciones programáticas y alusiones literarias en su música, lo sitúan más dentro de una corriente neoclásica que dentro de una corriente puramente romántica.

Nació el 7 de mayo de 1833 en Hamburgo, Alemania. Nunca se casó ni tuvo hijos, por elección propia; sin embargo, es famoso el gran amor platónico que profesó por Clara Wieck, esposa de su querido amigo y mentor Robert Schumann.

La música para piano de Johannes Brahms comprende, por un lado, obras escritas en un estilo formal, de procedencia clásica, tales como sus tres Sonatas o sus numerosos grupos de Variaciones. Por el otro, obras de carácter libre, típicas del movimiento romántico, tales como Valses, *Scherzi*, y todas las piezas incluidas en sus *Klavierstücke Op. 76, 116, 117, 118 y 119*. A este último grupo de piezas de estilo libre corresponden las *Dos Rapsodias Op. 79*.

La palabra “Rapsodia” es de origen griego y se refiere a un fragmento de un poema épico. Estos poemas los recitaba de pueblo en pueblo un narrador llamado “rapsoda”. Consecuentemente, las *Rapsodias Op. 79* están escritas en un lenguaje retórico de espíritu libre y apasionado.

La primera rapsodia, en *si* menor, es de carácter gitano. Su estructura formal es ternaria y la integran las siguientes secciones: A, B, A₁ + coda. Las partes A y A₁ tienen un carácter rítmico, ardiente e intenso. La parte B es de carácter melódico, nostálgico y reflexivo. La coda tiene un aire de misterio y está elaborada con elementos de la sección B que van desvaneciendo poco a poco la Rapsodia, hasta hacerla desaparecer en un ambiente de profunda añoranza.

La segunda Rapsodia, en *sol* menor, está escrita en forma sonata. El primer tema es lírico y de gran amplitud, mientras que el segundo es rítmico, de carácter obsesivo y misterioso. El desarrollo está elaborado principalmente con elementos

del primer tema, presentados en diferentes tonalidades. La coda está realizada con material procedente del segundo tema. Dos acordes en *forte subito* ponen fin a la obra.

Johannes Brahms murió en la ciudad de Viena en 1897.

Franz Liszt: Czárdás Macabre

Nacido en Hungría el 22 de octubre de 1811, Franz Liszt fue el pianista de mayor trascendencia del siglo XIX. Vivió y viajó durante su larga vida por las principales ciudades de toda Europa y fue amigo de todos los grandes compositores de su época, a muchos de los cuales ayudó con gran generosidad.

Su producción pianística, que es vastísima, se caracteriza por su extraordinaria factura y gran virtuosismo. De ella sobresalen: doce *Estudios de ejecución trascendental*, seis *Estudios de ejecución trascendental después de Paganini*, *Años de Peregrinaje*, publicada en tres volúmenes, *Armonías Poéticas y Religiosas*, así como dos Sonatas: *Dante* y *en si menor*.

Destacan además, las obras inspiradas en el folclore de su país natal, como sus *Diecinueve Rapsodias Húngaras* (1846-1885), su *Allegro* (1884) y sus *Czárdás: Macabre* (1882) y *Obstiné* (1886).

De éstas últimas, las *Czárdás* tienen como antecedente al *Verbunko*, música de origen gitano de gran fuerza y vitalidad interpretada por sus bandas, las cuales atraían a hombres jóvenes e ingenuos para reclutarlos en el ejército. Estas danzas fueron tomadas más tarde como símbolo del espíritu nacional.

Las *Czárdás* se bailan en pareja alternando ritmos lentos y rápidos. Su difusión fue llevada a cabo por bandas urbanas de músicos Gitanos, que estaban integradas generalmente por dos violinistas, un contrabajista y un ejecutante del cimbalón, instrumento de cuerdas tensadas sobre una estructura de madera. El sonido de este instrumento fue recreado en el piano por el mismo Liszt en sus *Czárdás* y *Rapsodias Húngaras*.

Específicamente, las *Czárdás Macabre* corresponden a la última etapa composicional de su autor, en la que Liszt escribió otras obras de carácter similar, como marchas fúnebres y elegías.

La atmósfera de las *Czárdás Macabre* es sombría. Están compuestas únicamente por dos temas: el primero, escrito a base de intervalos de quintas, lo dota de un carácter siniestro y amenazador. El segundo esailable, de carácter diabólico y malévol. Ambos temas se repiten de manera alterna a lo largo de toda la danza. En la coda, la obra incrementa notablemente su *tempo* para desvanecerse hacia el final.

En 1881, Liszt había manifestado su deseo de dedicar las *Czárdás Macabre* a Camile Saint-Saëns, en una carta dirigida a la baronesa Olga von Meyendorff. Sin embargo, esta intención no cristalizó, ya que en la edición de esta obra, el nombre del autor de la famosa *Danse Macabre* se omitió. Las *Czárdás Macabre* fueron publicadas de manera póstuma en 1951.

Franz Liszt murió el 31 de julio de 1886 en Bayreuth, Alemania.

Claude Debussy: L'isle joyeuse

Debussy es el compositor francés más relevante del movimiento impresionista. Su extraordinario uso de colores y texturas novedosas revolucionó para siempre el arte sonoro de la música occidental.

Nacido el 22 de agosto de 1862 en Saint-Germain-en-Laye, Debussy inició el estudio del piano a la edad de ocho años, para ingresar más adelante, en el Conservatorio de Música de París. En 1898 contrajo matrimonio con Rosalie Texier; diez años más tarde se casó en segundas nupcias con Emma Bardac, con quien tuvo una hija: Chouchou.

La obra pianística de Claude Aquiles Debussy es fundamental en el desarrollo de la música del siglo XX. El lenguaje de su primera etapa, que abarca aproximadamente de 1879 a 1905, proviene del estilo romántico. Alrededor de esta época, los cambios traídos por los impetuosos vientos de la modernidad de finales del siglo XIX en el campo del arte, le permitieron adquirir un nuevo concepto estético en su música. De manera muy particular, los pintores impresionistas influenciaron grandemente su espíritu creativo: su producción se enriqueció así, con un nuevo manejo de las texturas y los colores sonoros, de manera semejante a lo que habían logrado los primeros en el lienzo.

Un ejemplo sobresaliente de su nuevo uso de la paleta sonora se encuentra en *L'isle Joyeuse (La isla alegre)*, escrita en 1904 y estrenada al año siguiente por el famoso pianista español Ricardo Viñes, en los conciertos de la Société Nationale de París.

L'isle Joyeuse está inspirada en el cuadro "Embarque a Citerea", del pintor francés Jean-Antoine Watteau y en ella se percibe el mismo espíritu de animación, alegría y sensualidad que se encuentra en la pintura. Su ritmo implacable tiene un poder fascinante. Sus melodías y su armonía modal nos remiten al mundo antiguo de la Grecia Clásica.

La obra está estructurada en tres grandes partes que agrupan diez secciones, precedidas por una introducción a manera de *cadenza* y sucedidas por una coda. Las secciones de la primera y última parte son de carácter rítmico y tienen un espíritu alegre y extrovertido. La parte intermedia incluye dos secciones de carácter contrastante: la primera es apacible y predominantemente melódica, la segunda es inquieta y de carácter rítmico. La obra concluye con una explosión de intensidad emotiva. Esto ocurre al llegar a la coda, donde se escucha en un clímax el primer tema de la parte intermedia, seguido del tema de la *cadenza* inicial que de manera exuberante pone fin a la obra.

Debussy murió el 25 de marzo de 1918 en la ciudad de París.

Rodolfo Halffter: Homenaje a Antonio Machado Op. 13

Figura musical de gran relevancia en el México del siglo XX, Rodolfo Halffter nació el 30 de octubre de 1900 en Madrid. En 1939, debido a la Guerra Civil Española, abandonó su patria para refugiarse en México, donde algunos meses después de su llegada, se nacionalizó mexicano.

En este país su carrera se desarrolló plenamente como compositor, pedagogo, promotor y editor musical: fue un prolífico compositor; fue cofundador y director de Ediciones Mexicanas de Música, casa editorial dedicada a la difusión de la música culta mexicana; fue director de la Asociación Musical Manuel M. Ponce y maestro del Conservatorio Nacional de Música. Entre sus alumnos destacan: Eduardo Mata, Luis Herrera de la Fuente y Mario Lavista.

Como compositor su formación fue autodidacta. Se declaró seguidor de Falla, y si bien su escritura transitó por diferentes estilos musicales como el neoclasicismo, el politonalismo y el dodecafonismo, su obra siempre conservó el “espíritu de la música española”, como lo diría el propio compositor.

Una de las obras para piano más importantes dentro de su producción es el *Homenaje a Antonio Machado*, que fue compuesta en 1944 y dedicada a este insigne poeta español. Está escrito en el estilo neoclásico y su lenguaje pianístico tiene un colorido clavecinístico que recuerda la música del *Padre* (Antonio) Soler (1729–1783). La partitura contiene fragmentos de poemas de Antonio Machado, que anteceden cada uno de los movimientos. Estos fragmentos poéticos proceden de las colecciones: *Soledades* (1903) y *España en paz* (1915).

La obra, que lleva el Op. 13, está integrada por cuatro movimientos: el primero, *Allegro*, está escrito en forma sonata y su primer tema en *re* bemol mayor es lírico, de alma española; sus constantes *mordentes* nos remiten al mundo castizo del siglo XVIII. El segundo tema en *la* bemol mayor es amplio y vigoroso. El desarrollo elaborado con el segundo tema continúa con esta misma energía, jugando en diferentes tonalidades. Después de la reexposición, en *re* bemol mayor, que se presenta de manera básicamente igual a la exposición, un breve motivo

rítmico en los tres últimos compases, proveniente del primer tema, pone fin al movimiento.

Allegretto tranquillo es el *tempo* del segundo movimiento. Se trata de una pequeña canción que, amable y sencilla, desde los primeros compases muestra su motivo generador. Está hecha con un solo tema y su forma es ternaria: A, A₁, A + coda.

El tercer movimiento, *Lento*, es una tonada de carácter meditativo y melancólico en la que el compositor indica: “expresivo y doloroso”. Su forma es binaria: A, A₁ con repeticiones en ambas partes. Está escrita a dos voces y su estructura rítmica alterna continuamente motivos binarios y ternarios.

El último movimiento, *Allegro*, tiene el espíritu de una danza chispeante y vivaz. Su carácter es festivo y rítmico, su ambiente armónico altamente colorido. Está estructurado en forma ternaria: A, A₁, A + coda. En los cuatro últimos compases, un motivo reminiscente del primer movimiento concluye toda la obra.

Para Uwe Frisch, el *Homenaje a Antonio Machado* es en realidad una sonata. Esta consideración es muy interesante, ya que la estructura composicional de la obra concuerda perfectamente con la de una sonata. Sin embargo, Rodolfo Halffter nunca se refirió al *Homenaje* de esa manera.

Su estreno lo llevó a cabo el mismo año de su composición el pianista mexicano Miguel García Mora.

Rodolfo Halffter murió el 14 de octubre de 1987 en la Ciudad de México.

ANEXO 1

Johann Sebastian Bach: Suite Francesa en *si* menor BWV 816

La Suite en el Barroco, conocida en Alemania como *Partita*, es una composición musical que reúne a un grupo de danzas procedentes de diferentes países. La forma de cada danza es binaria y están hermanadas todas por la misma tonalidad. Su número y su tipo son diversos, aunque generalmente en una Suite se encuentran de manera básica: la *Allemande*, la *Courante*, la *Sarabande* y la *Gigue*.

En un principio, las *Suites Francesas* fueron tituladas por su autor *Suites pour le Clavecin*, siendo publicadas por vez primera y de manera póstuma en Berlín en 1762. Es importante mencionar que no fue Bach, sino su editor, Friedrich Wilhelm Marpurg, quien las bautizó como *Suites Francesas*, nombre con el que las conocemos hoy en día.

La colección completa de las *Suites Francesas*, escritas todas en Cöthen, está integrada por: la Suite en *re* menor BWV 812, la Suite en *do* menor BWV 813, la Suite en *si* menor BWV 814, la Suite en *mi* bemol mayor BWV 815, la Suite en *sol* mayor BWV 816 y la Suite en *mi* mayor BWV 817.

De entre ellas, la tercera en *si* menor, está constituida por las siguientes danzas: *Allemande*, *Courante*, *Sarabande*, *Anglaise*, *Menuet* y *Gigue*. Cada danza tiene un carácter propio: la *Allemande* es amable, la *Courante* altiva, la *Sarabanda* introspectiva, la *Anglaise* gentil, el *Minuet* elegante y la *Gigue* festiva.

Ludwig van Beethoven: Sonata en *fa* sostenido mayor Op. 78

En 1809, después de haber escrito una veintena de sonatas para piano que muestran un impresionante desarrollo evolutivo, Beethoven compuso la *Sonata en fa sostenido mayor Op.78*, la cual llegaría a ser una de sus favoritas.

En las obras de Beethoven existe una clara asociación entre carácter y tonalidad. Para él, al igual que en el caso de todos los grandes compositores, la tonalidad fue de suma importancia, ya que ésta expresa de manera contundente un carácter determinado. Así, la tonalidad de *fa* sostenido mayor dota a la Sonata Op. 78 de un espíritu de sencillez y transparencia.

La sonata consta de dos movimientos: el primero tiene una pequeña introducción de ocho compases con la indicación *Adagio Cantabile*, que establece el carácter bucólico del movimiento. Le sigue un *Allegro ma non troppo* en forma sonata, cuyos dos temas, curiosamente y a diferencia del resto de sus sonatas, no presentan en lo relativo al carácter un contraste dramático, ya que ambos comparten un aire de pureza e ingenuidad.

El segundo movimiento, *Allegro vivace*, tiene un espíritu de desbordante alegría. Su estructura se asemeja a la utilizada en el último movimiento de ciertos conciertos del Barroco tardío italiano, como el empleado en el último movimiento de *El otoño*, de *Las cuatro estaciones* de Vivaldi. Este tipo de movimiento se caracteriza por una sucesión de partes alternadas llamadas *Ritornelli* o *Tutti* y *Episodios* o *Soli*. En el caso del último movimiento de la Sonata Op. 78, la estructura que alterna los *Ritornelli* y los *Episodios* es la siguiente: R, E, R₁, E₁, R₂, E₂, R₃, E₃, R₄, E₄ y R₅.

Aunque este movimiento se asemeje en estructura al Rondó, en realidad difiere de él, ya que el *Ritornelli* regresa cada vez a una tonalidad distinta, mientras que en el Rondó el tema principal vuelve siempre a la misma tonalidad.

Esta sonata fue dedicada a la condesa Teresa von Brunswick, alumna de piano de Beethoven. En 1810, un año posterior al de su composición, Muzio Clementi, antiguo maestro del compositor supervisó su publicación.

Johannes Brahms: Dos Rapsodias Op. 79

La música para piano de Johannes Brahms comprende, por un lado, obras escritas en un estilo formal, de procedencia clásica, tales como sus tres Sonatas o sus

numerosos grupos de Variaciones. Por el otro, obras de carácter libre, típicas del movimiento romántico, tales como *Valses*, *Scherzi*, y todas las piezas incluidas en sus *Klavierstücke Op. 76, 116, 117, 118 y 119*. A este último grupo de piezas de estilo libre corresponden las *Dos Rapsodias Op. 79*.

La palabra "Rapsodia" es de origen griego y se refiere a un fragmento de un poema épico. Estos poemas los recitaba de pueblo en pueblo un narrador llamado "rapsoda". Consecuentemente, las *Rapsodias Op. 79* están escritas en un lenguaje retórico de espíritu libre y apasionado.

La primera rapsodia, en *si* menor, es de carácter gitano. Su estructura formal es ternaria y la integran las siguientes secciones: A, B, A1 + coda. Las partes A y A1 tienen un carácter rítmico, ardiente e intenso. La parte B es de carácter melódico, nostálgico y reflexivo. La coda tiene un aire de misterio y está elaborada con elementos de la sección B que van desvaneciendo poco a poco la Rapsodia, hasta hacerla desaparecer en un ambiente de profunda añoranza.

La segunda Rapsodia, en *sol* menor, está escrita en forma sonata. El primer tema es lírico y de gran amplitud, mientras que el segundo es rítmico, de carácter obsesivo y misterioso. El desarrollo está elaborado principalmente con elementos del primer tema, presentados en diferentes tonalidades. La coda está realizada con material procedente del segundo tema. Dos acordes en *forte subito* ponen fin a la obra.

Franz Liszt: Czárdás Macabre

La producción pianística de Franz Liszt, que es vastísima, se caracteriza por su extraordinaria factura y gran virtuosismo. De ella sobresalen: doce *Estudios de ejecución trascendental*, seis *Estudios de ejecución trascendental después de Paganini*, *Años de Peregrinaje*, publicada en tres volúmenes, *Armonías Poéticas y Religiosas*, así como dos Sonatas: *Dante* y en *si* menor.

Destacan además, las obras inspiradas en el folclore de su país natal, como sus *Diecinueve Rapsodias Húngaras* (1846-1885), su *Allegro* (1884) y sus *Czárdás: Macabre* (1882) y *Obstiné* (1886).

De éstas últimas, las *Czárdás* tienen como antecedente al *Verbunko*, música de origen gitano de gran fuerza y vitalidad interpretada por sus bandas, las cuales atraían a hombres jóvenes e ingenuos para reclutarlos en el ejército. Estas danzas fueron tomadas más tarde como símbolo del espíritu nacional.

Las *Czárdás* se bailan en pareja alternando ritmos lentos y rápidos. Su difusión fue llevada a cabo por bandas urbanas de músicos Gitanos, que estaban integradas generalmente por dos violinistas, un contrabajista y un ejecutante del cimbalón, instrumento de cuerdas tensadas sobre una estructura de madera. El sonido de este instrumento fue recreado en el piano por el mismo Liszt en sus *Czárdás* y *Rapsodias Húngaras*.

La atmósfera de las *Czárdás Macabre* es sombría. Están compuestas únicamente por dos temas: el primero, escrito a base de intervalos de quintas, lo dota de un carácter siniestro y amenazador. El segundo es bailable, de carácter diabólico y malévolo. Ambos temas se repiten de manera alterna a lo largo de toda la danza. En la coda, la obra incrementa notablemente su *tempo* para desvanecerse hacia el final.

En 1881, Liszt había manifestado su deseo de dedicar las *Czárdás Macabre* a Camille Saint-Saëns, en una carta dirigida a la baronesa Olga von Meyendorff. Sin embargo, esta intención no cristalizó, ya que en la edición de esta obra, el nombre del autor de la famosa *Danse Macabre* se omitió. Las *Czárdás Macabre* fueron publicadas de manera póstuma en 1951.

Claude Debussy: L'isle Joyeuse

La obra pianística de Claude Aquiles Debussy es fundamental en el desarrollo de la música del siglo XX. El lenguaje de su primera etapa, que abarca aproximadamente de 1879 a 1905, proviene del estilo romántico. Alrededor de esta época, los cambios

traídos por los impetuosos vientos de la modernidad de finales del siglo XIX en el campo del arte, le permitieron adquirir un nuevo concepto estético en su música. De manera muy particular, los pintores impresionistas influenciaron grandemente su espíritu creativo: su producción se enriqueció así, con un nuevo manejo de las texturas y los colores sonoros, de manera semejante a lo que habían logrado los primeros en el lienzo.

Un ejemplo sobresaliente de su nuevo uso de la paleta sonora se encuentra en *L'isle Joyeuse (La isla alegre)*, escrita en 1904 y estrenada al año siguiente por el famoso pianista español Ricardo Viñes, en los conciertos de la Société Nationale de París.

L'isle Joyeuse está inspirada en el cuadro “Embarque a Citerea”, del pintor francés Jean-Antoine Watteau y en ella se percibe el mismo espíritu de animación, alegría y sensualidad que se encuentra en la pintura. Su ritmo implacable tiene un poder fascinante. Sus melodías y su armonía modal nos remiten al mundo antiguo de la Grecia Clásica.

La obra está estructurada en tres grandes partes que agrupan diez secciones, precedidas por una introducción a manera de *cadenza* y sucedidas por una coda. Las secciones de la primera y última parte son de carácter rítmico y tienen un espíritu alegre y extrovertido. La parte intermedia incluye dos secciones de carácter contrastante: la primera es apacible y predominantemente melódica, la segunda es inquieta y de carácter rítmico. La obra concluye con una explosión de intensidad emotiva. Esto ocurre al llegar a la coda, donde se escucha en un clímax el primer tema de la parte intermedia, seguido del tema de la *cadenza* inicial, que de manera exuberante pone fin a la obra.

Rodolfo Halffter: Homenaje a Antonio Machado Op. 13

Una de las obras para piano más importantes dentro de su producción es el *Homenaje a Antonio Machado*, que fue compuesta en 1944 y dedicada a este insigne poeta español. Está escrito en el estilo neoclásico y su lenguaje pianístico

tiene un colorido clavecinístico que recuerda la música del *Padre* (Antonio) Soler (1729–1783).

La obra, que lleva el Op. 13, está integrada por cuatro movimientos: el primero, *Allegro*, está escrito en forma sonata y su primer tema en *re* bemol mayor es lírico, de alma española; sus constantes *mordentes* nos remiten al mundo castizo del siglo XVIII. El segundo tema en *la* bemol mayor es amplio y vigoroso. El desarrollo elaborado con el segundo tema continúa con esta misma energía, jugando en diferentes tonalidades. Después de la reexposición, en *re* bemol mayor, que se presenta de manera básicamente igual a la exposición, un breve motivo rítmico en los tres últimos compases, proveniente del primer tema, pone fin al movimiento.

Allegretto tranquillo es el *tempo* del segundo movimiento. Se trata de una pequeña canción que, amable y sencilla, desde los primeros compases muestra su motivo generador. Está hecha con un solo tema y su forma es ternaria: A, A₁, A + coda.

El tercer movimiento, *Lento*, es una tonada de carácter meditativo y melancólico en la que el compositor indica: “expresivo y doloroso”. Su forma es binaria: A, A₁ con repeticiones en ambas partes. Está escrita a dos voces y su estructura rítmica alterna continuamente motivos binarios y ternarios.

El último movimiento, *Allegro*, tiene el espíritu de una danza chispeante y vivaz. Su carácter es festivo y rítmico, su ambiente armónico altamente colorido. Está estructurado en forma ternaria: A, A₁, A + coda. En los cuatro últimos compases, un motivo reminiscente del primer movimiento concluye toda la obra.

Su estreno lo llevó a cabo el mismo año de su composición el pianista mexicano Miguel García Mora.

BIBLIOGRAFIA

- BARTOK, Béla, *Studies in Ethnomusicology*. Lincoln, University of Nebraska, 1997.
- BOTSTEIN, Leon, *The complete Brahms*. U.S.A., W. W. Norton and Company, 1995.
- BUKOFZER, Manfred, *La música en la época Barroca, de Monteverdi a Bach*. Madrid, Alianza Editorial, 1994.
- CASARES, Emilio, *Diccionario de la música Española e Hispanoamericana*. España, Sociedad General de Autores y Editores, 2000.
- CUMMING, Robert, *Arte Comentado, las más grandes pinturas exploradas y explicadas*. Italia, Editorial Diana, 1995.
- Diccionario Enciclopédico Quillet. México, Editorial Cumbre, S. A., 1985.
- EDWARDS, Owain, *Baroque Instrumental Music*. Great Britain, The Open University Press, 1974.
- El pequeño Larousse ilustrado. Colombia, Ediciones Larousse, 2002.
- FRIEDEHEIM, Arthur and Theodore L. Bullock, *Life and Liszt*. New York, Taplinger Publishing, 1961.
- GEIRINGER, Karl, *Brahms, his life and work*. U.S.A. Oxford University Press, 1947.
- GILLEPSIE, John, *Five Centuries of Keyboard Music*. New York, Dover Publications, 1965.
- IGLESIAS, Antonio, Rodolfo Halffter. España, Editorial Alpuerto, 1979.
- KRAFT, Leo, *Gradus: an integrated approach to harmony, counterpoint and analysis. The second year and after*. New York, W. W. Norton, 1990.
- KÜHN, Clemens, *Tratado de la Forma Musical*. España, Labor, 1992.
- LARUE, Jan, *Análisis del Estilo Musical*. España, Idea, 2003.
- LONG, Marguerite, *En el piano con Debussy*. Argentina, Granica Editor, 1972.

MILLER, Hugh, History of music. U.S.A. The Barnes and Noble outline series, Barnes and Noble books.

MUSGRAVE, Michael, The music of Brahms. U.S.A. Oxford University Press, 1985.

NEWMAN, William, The Sonata in the Classic Era. New York, W. W. Norton and Company Inc., 1983.

RANDEL, Michael, The Harvard concise dictionary of music and musicians. U. S. A. The Belknap Press of Harvard University Press, 1999.

RUIZ ORTIZ, Xochiquetzal, Rodolfo Halffter. México, CENIDIM, 1990.

SADIE, Julie (editor), Companion to Baroque Music. New York, Schirmer Maxwell Macmillan, 1991.

SADIE, Stanley, The New Grove Dictionary of music and musicians. London, Macmillan, 1995.

SAFFLE, Michael, Liszt and his world: proceedings of the International Liszt Conference held at Virginia Polytechnic Institute and State University, 20-23 May 1993. New York, Pendragon Press, 1998.

SCHMITZ, Robert, The piano works of Claude Debussy. New York, Da Capo Press music reprint series, 1984.

SEARLE, Humphrey, The music of Liszt. New York, Dover Publications, 1966.

SNELL, Keith and Martha Ashleigh, Fundamentals of piano theory. U.S.A. Neil A. Kjos Music Company, 1999.

TREZISE, Simon, The Cambridge Companion to Debussy. Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

ZULUETA, Jorge y Jacobo Romano, Claude Debussy: la obra completa para piano. Buenos Aires, Universidad Nacional Tucuman, 1964.