

12

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE MUSICA

**J.S. Bach. Partita en re menor
W.A.Mozart. Concierto para violín No. 3
Ch. De Bériot. Concierto para violín No. 7
Pedro Valdés Fraga. Romanza sin palabras**

OPCION DE TESIS: NOTAS AL PROGRAMA

Que para obtener el título de

LICENCIADO INSTRUMENTISTA- VIOLIN

P r e s e n t a

295932

ROBERTA ROMERO LOPEZ

**Asesores: Mtro. Francisco Viesca T.
Salvador Rodríguez L.**

México, D.F.

Agosto, 2001

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.

ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA

I N D I C E

	Página
I. Partita en re menor de J.S. Bach	
1. Contexto Histórico	2
2. Datos biográficos	3
3. Bach y el violín	3
4. Las Partitas a través del tiempo	3
5. Análisis	4
5.1. Las sonatas y partitas	4
5.2. La partita en re menor	4
6. Comentarios	5
II. Concierto para violín No.3 en Sol Mayor de W.A.Mozart	
1. Contexto Histórico	6
2. Datos Biográficos	6
3. Análisis	7
4. Comentarios	8
III. Concierto eNo.7 en Sol Mayor de Ch. De Bériot	
1. Contexto histórico	9
2. Datos biográficos	10
3 La escuela franco-belga de violín	11
4. Análisis	13
5. Comentarios	14
IV. Romanza sin palabras de Pedro Valdés Fraga	
1. Contexto Histórico	15
2. Datos biográficos	16
3. Análisis	16
4. Comentarios	17
V. Anexo	18

Partita en re menor de J.S. Bach

1. Contexto Histórico

Percibiendo el triunfo del poder, los demás monarcas europeos rápidamente imitaron el absolutismo francés. El zar Pedro el Grande encaminó sus energías para transformar a Rusia en una potencia militar. Como parte de su programa de occidentalización creó un ejército y una armada, alentó el estudio de la tecnología occidental, insistió en que la nobleza debería estar al servicio del estado y racionalizó la administración del gobierno. Sus esfuerzos se vieron coronados con el éxito de Rusia al defender a Suecia en la Gran guerra del Norte (1700-1721) Establecido en su nueva capital en San Petersburgo, Pedro y su sucesor no tardaron en quedar fuera de la política europea y fallar en la centralización del poder cuyo precio fue un declive político. Esto lo ejemplifican dos historias la de Polonia y la del imperio Otomano. Por una parte la persistencia de la independencia aristocrática debilitó a Polonia y finalmente fue devorada por sus países vecinos en tres ocasiones (1772,1793,1795) Austria, Prussia y Rusia. Por otro lado los Turcos, una vez que se convirtieron en los temerarios conquistadores del sureste de Europa, no pudieron prever que sus oficiales en las provincias, usurparan el poder que le pertenecía al sultán. Como resultado el imperio Otomano decayó antes de que terminara el siglo XVIII.

A finales del siglo XVII y principios del XVIII Europa estuvo involucrada en cuatro guerras en las que Luis XIV trató de extender el territorio de Francia hacia el Rin. En la guerra de la devoción (1667-1668) el elector Frederick William de Brandemburgo aceptó una pensión de Luis XIV a cambio de apoyo político. En la guerra alemana (1672-1678) Frederick William solicitó ayuda a Luis XIV, sin embargo, perdió su conquista en Pomerania.

La guerra de sucesión española (1701-1714) fue encabezada por el nieto de Luis XIV Phillip V, para heredar el trono español. Bavaria se unió a Francia, porque Luis prometió al elector la corona de Netherlands en España. Brandemburgo apoyó la sucesión de los emperadores Leopoldo I y Joseph I a cambio del reconocimiento de Prussia como un imperio. Las demás naciones europeas también se aliaron al bloque franco-español. Grandes, bien entrenados, y bien equipados ejércitos pelearon en Bavaria y Alemania occidental, causando estragos y destrucción. Cuando ambos lados quedaron exhaustos aceptaron la paz en Utrecht.

Alentado por los sucesos del occidente, el príncipe Germano se interesó por el norte y el este, de lo que estalló un conflicto con Suecia en el Báltico. En la gran guerra del norte (1700-1721) que fue paralela a la guerra de sucesión en España, Sajonia, Polonia, Brandemburgo-Prussia, Hannover, Dinamarca y Rusia unieron sus fuerzas en contra de Suecia, Al final de esta guerra con el tratado de Estocolmo y Nystadt con el cual se restauraba Polonia a Augustus, Transfirieron Settin y el occidente de Pomerania de Suecia hacia Brandemburgo-Prussia y dieron a Rusia las tierras del este del Báltico de Suecia.

2. Datos biográficos.

La fecha de los manuscritos de las sonatas y partitas para violín sólo de Bach fue la de 1720. Bach cumplía 35 años en Marzo y en Julio enterró a su esposa María Barbara con quien vivió durante doce años, le había dado siete hijos, de los cuales sólo dos sobrevivieron: los futuros músicos Wilhelm Friedemann Bach (1710-84) y Carl Philipp Emanuel Bach (1714-88). En enero de 1720 el pequeño de nueve años: Wilhelm Friedemann, recibió de su padre un manuscrito titulado el pequeño libro de clave para Wilhelm Friedemann Bach, ese año su pequeño hijo Carl Philip Emanuel cumplía seis años.

El año de 1720 era justamente la mitad de su período de cinco años y medio como Capellmeister y director de música en la corte del Leopoldo, Príncipe de Anhalt en Cothen, un pueblo aproximadamente a 75 millas al sureste de Berlín. Las actividades que desarrolló Bach ahí no estaban limitadas a ser organista o músico de iglesia; Bach compuso mucha música instrumental. A parte de las sonatas y partitas para violín sólo, Muchos de los conciertos de Brandenburgo, el primer volumen del Clave bien temperado, las seis suites francesas, la segunda y tercera parte de las invenciones, las seis sonatas para violín y clavecín, tres sonatas para viola da gamba y clavecín y las seis suites para cello solo.

Cada colección comprensivamente explora las posibilidades de su género, Bach pensaba que un compositor debía tener buenas ideas musicales y desarrollarlas correctamente como el mismo título Invenciones claramente señala. Bach no sólo escribió buena música sino que proveyó tanto a ejecutantes material para desarrollar su técnica como a compositores material para aprender las diferentes formas en que una idea musical puede ser desarrollada en una obra. Las sonatas y partitas para violín solo no son la excepción.

3. Bach y el violín

De alguna forma resultaría sorprendente cómo Bach logró concebir esta música para violín solo tan revolucionaria para su época ya que en principio no había una tradición previa de composiciones para violín solo. Por otra parte, siempre que pensamos en Bach lo identificamos como organista (inclusive en su época era ya un organista de renombre) o como clavecinista, pero Bach también fue violinista. En 1703, cuando tenía 18 años, durante poco tiempo ocupó la posición de violinista en Weimar y entre 1708 y 1717 realizó tareas como violinista, Bach no fue famoso como violinista (como lo fueron Corelli o Vivaldi) pero tenía suficiente experiencia y dominio del violín como para desarrollar una magistral comprensión de las posibilidades del instrumento.

4. Las partitas y su impacto a través del tiempo

Durante siglos la obra de Bach para violín solo ha sido considerada por los violinistas de todos los tiempos, parte central de la pedagogía violinística y ha sido interpretada en conciertos, las sonatas y partitas para violín sin acompañamiento no cubrían con usos composicionales de la época en que fueron escritas (el barroco), período que algunos autores llaman la "época del

bajo continuo” El bajo continuo era toda una tradición y era parte integral de todas las obras. Las sonatas y partitas no poseen un bajo continuo. Sería una pregunta interesante plantearnos por que a lo largo del tiempo esta obra logra capturar la atención de muchos violinistas. Numerosas ediciones han sido publicadas con arcadas y algunos cambios sobre el original que muestran como han concebido la obra diferentes violinistas, asimismo hoy por hoy las numerosas grabaciones que existen muestran la importancia que estas obras han tenido en el paisaje musical. Resulta fácil comprenderlas con las herramientas y conocimientos actuales aún cuando fueron escritas hace dos o tres siglos, y podemos decir sin temor que ésta importante obra de Bach fue innovadora en su época, y aún hoy en el siglo XXI, seguimos tratando de descubrir en que reside su enigmática maestría.

5. Análisis

5.1 Observaciones generales sobre las Sonatas y Partitas para violín solo

Las seis sonatas para violín solo están divididas en dos grupos: tres sonatas y tres partitas, las tres sonatas ejemplifican las sonatas de cámara, cuya estructura esta constituida por un movimiento lento, una fuga, un movimiento lento y un final rápido. Por otra parte, las tres partitas ejemplifican la sonata de iglesia cada una contiene una serie de movimientos de diferentes danzas pero no hay dos sonatas o partitas que sean iguales.

La primera Partita en Si menor esta compuesta por la siguiente serie de danzas; allemande, corrente, sarabanda y burra (en lugar de terminar con una guigue comoera la costumbre). A diferencia de las otras partitas en ésta a continuación de cada danza Bach colocó un doble o variación. La Partita en re menor tiene la misma secuencia de movimientos, allemanda, courante, sarabanda, guige y tiene la peculiaridad de tener como ultimo movimiento una Chacona. La tercer partita en Mi mayor contiene una secuencia diferente de movimientos: preludeo (en lugar de allemanda como primer movimiento), loure, gavota con forma de rondó, dos minuets, bourre y guigue.

Con todas las diferencias en género, tipos de movimientos, tonalidades y muchos otros factores, las seis sonatas para violín solo, exploran un amplio rango de posibilidades composicionales para violín solo de principios del siglo XVIII

5.2 Partita en re menor

Como ya indiqué está integrada por cinco movimientos: allemande, courant, sarabanda, guige y chacona. En este caso sólo hablaremos de los cuatro primeros movimientos pues son los que se ejecutarán. Todos sus movimientos son danzas antiguas de forma binaria, Joel Lester en un interesante análisis de esta partita menciona que “El principio de los cinco movimientos son sorprendentemente similares tanto en la línea del bajo, como los acordes y la conducción de las voces”¹ esto podemos apreciarlo en el ejemplo 1 del anexo.

La allemande esta compuesta con un fluir constante de dieciséisavos, con algunas combinaciones de dieciséisavo y treintaidosavos, y por octavos con punto y dieciséisavo. Es de carácter tranquilo pero refleja un constante movimiento al presentar progresiones de algunos motivos, tanto ascendentes

¹ Lester Joel, Bach's works for solo violin. Oxford University press, 1999, pág. 143

como descendentes y se pueden identificar varias líneas melódicas intercaladas en el tiempo ya que se presentan sobre una sólo voz.

La courant es una danza de carácter más ágil. Está construída rítmicamente por tresillos alternando con octavo con puntillo y dieciséisavo. Al igual que en la allemande encontramos progresiones de algunos motivos pero se presentan sobre tramos de escalas un tanto más largos, en la segunda parte encontramos inflexiones hacia la subdominante, y finalmente regresa a la tónica. Los temas de la courant son diferentes a los de la allemande aún cuando comparten el intervalo de séptima disminuída característico del lenguaje musical de Bach.

La sarabanda, presenta todas las características de la danza, es decir, está escrita en un compás de tres cuartos y constantemente se encuentra enfatizado el segundo tiempo, desde el principio esto es evidente ya que el primer tiempo es una negra y en segundo tiempo; tenemos una negra con puntillo. Este recurso aún cuando no implica una acentuación dinámica sobre el segundo tiempo, el hecho de contener una notas de más duración lo enfatiza de alguna manera. En la sarabanda encontramos una construcción melódica un tanto diferente a la de la allemanda y la courante, ya que esta presenta varios acordes y algunas melodías a dos voces aunque muy dispersamente, tiene un carácter tranquilo y profundo.

La guige, constituye una danza de carácter alegre y aquí bach utilizó una métrica de doce octavos, lo que da una gran variedad a esta danza con respecto a las anteriores, y logra también con ello una sensación de mayor movimiento. El principio de la danza ocupa figuras de octavos alternadas con octavos con puntillo y dieciséisavos, lo cual contribuye a crear la sensación de unidad de que hablabamos en un principio, construída principalmente por dieciséisavos, las diferentes articulaciones y construcción melódica de 3+3 ó 4+2 dieciséisavos, da gran variedad a esta danza.

6. Comentarios

Durante siglos las sonatas y partitas para violín solo sin acompañamiento han constituído parte fundamental del repertorio violinístico, esto se debe a que constituyen un reto técnico e interpretativo, ya que el lenguaje musical de Bach es muy característico y lograr entenderlo y ejecutarlo implican cierto grado de comprensión musical. Un aspecto muy importante en la obra de Bach es la sonoridad y los diferentes colores y matices implícitos en la construcción melódica constituyen una árdua tarea para el intérprete. Por otra parte descubrir el manejo de las diferentes voces así como la conducción del bajo implícito en la melodía incrementan el grado de dificultad de la obra.

Por lo anterior es muy importante que un violinista tenga en su repertorio una o varias de las sonatas y partitas ya que constituyen uno de los pilares dentro del repertorio violinístico, que de una forma u otra le permitirá abordar otras obras.

Concierto No.3 en Sol Mayor para violín de W.A. Mozart.

1. Contexto Histórico

Paralelamente a la secularización de la política ocurrió la secularización del pensamiento. La revolución científica del siglo XVII estaba fundamentada en otra forma de ver el mundo que no dependía únicamente de los supuestos del Cristianismo. Los filósofos rompieron sus vínculos con la iglesia descubrieron nuevos aliados en la ciencia y las matemáticas. Para los pensadores como el Inglés Sir Francis Bacon y el filósofo francés René Descartes, el destino del alma era menos importante que descubrir la forma en que operaba el mundo natural, y aún cuando Bacon era empirista y Descartes racionalista ambos creían que el poder de la razón humana, hacía parecer a la autoridad como obsoleta.

De todos los pensadores que establecieron el pensamiento moderno, ninguno fue más importante o más famoso que el físico Inglés Sir Isaac Newton, quien explicó la mecánica del universo a través de la ley universal de la gravedad. La admiración que Newton causó inspiró a los filósofos del siglo XVIII. Determinados a popularizar la visión científica del mundo y adaptar sus métodos para explicar aspectos sociales y crítica política, los exponentes de la era de la luces convirtieron en objeto de su estudio todos los temas y aspectos del mundo, y los reunieron en un compendio del pensamiento científico: la enciclopedia (1751-1772). Los filósofos franceses Denis Diderot (editor) y Jean d'Alembert Voltaire junto con otros pensadores lograron transformar la vision religiosa que se tenía del mundo por el humanismo científico basado en las leyes naturales.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII el absolutismo se adhirió a la ilustración. Inspirados por filósofos, monarcas absolutistas (como Federico el Grande de Prussia, Joseph II de Austria y Caterina la Grande de Rusia), se moldearon y se autodenominaron rey-filósofo, intentando con diferentes grados de éxito de poner el poder del gobierno hacia un fin común. A pesar de su sinceridad , no tuvieron más éxito que convertir el poder absoluto en más absoluto.

A finales del siglo XVIII la concentración del poder en las manos del monarca comenzó a cambiar. La reacción europea hacia el absolutismo se intensificó gracias al éxito de la Revolución Americana (1775-1783) con la instauración de la república y también por la importancia que adquirió la burguesía inglesa unida por la revolución industrial. Esta reacción comenzó en Francia con la revolución de 1789 y a partir de ahí se expandió a través de todo el continente durante el siguiente siglo.

2. Datos Biográficos

Johan Chrysostomo Wolfgang Amadeus Mozart, nació en Salzburgo el 27 de enero de 1756 y murió en Viena el 5 de diciembre de 1791. Uno de los compositores que llevó a la cúspide el estilo clásico vienés. Fue un niño prodigio, y la experiencia de viajar a lo largo de todos los centros musicales europeos durante los años en que era fácilmente impresionable por su corta edad no sólo dejaron una profunda huella en él sino que determinaron la clase de compositor que llegó a ser. Su estilo representa una síntesis de diferentes

elementos, cada uno tomado a su propio idioma. Su madurez musical caracterizada por la belleza de sus melodías, su forma perfecta y la riqueza de armonías y texturas, su profundo color de la ópera italiana echó raíces en la tradición de Austria y sur de Alemania. Fue el compositor más prolífico en la historia de la música occidental.

Mozart mostró sus dotes musicales a muy temprana edad. En el libro de música de su hermana su padre anotó que él había aprendido algunas piezas a la edad de cuatro años, sus primeras composiciones fueron a la edad de cinco años. Fueron manuscritas por su padre, y por ello es difícil saber hasta qué punto son de él.

La primera aparición en público de Mozart fue en la Universidad de Salzburgo en septiembre de 1761, cuando él tenía sólo cinco años de edad, tomando parte en una obra de teatro con música de Eberlin. Al igual que otros padres de su época, Leopold Mozart no vio nada inapropiado en exhibir y explotar el genio de su hijo.

La vida de Mozart desde su infancia transcurrió entre viajes, conciertos y exhibiciones de sus dotes musicales, conoció a muy temprana edad grandes personalidades de su época, quienes quedaron maravillados por su genio, y desde muy pequeño realizó composiciones por encargo. Muchas de sus composiciones eran operísticas, y posteriormente exploró el ámbito instrumental, compuso muchísimas sinfonías. En pequeños lapsos de dos o tres meses era capaz de componer varias sinfonías, algunos cuartetos y algunas arias, no hay duda de su genio musical y para la época en que él compuso la serie de los cinco conciertos para violín era apenas un joven de 19 años que había pasado toda su vida bajo la tutela de su padre, realizando giras de conciertos y presentaciones que le dejaban sólo unos cuantos meses para pasarlos en su hogar y tener una vida como la de cualquier niño de su edad y de su época.

De 1774 a 1781 Mozart vivió en Salzburgo como concertmeister del arzobispo, tenía una posición honoraria que le redituaba poco dinero. Eventualmente dejó de buscar fortuna en Mannheim y París, sin embargo el tiempo que Mozart pasó en Salzburgo compuso un número considerable de conciertos y sonatas, muchos de los cuales eran tocados en fiestas al aire libre, bodas y conciertos de cámara para amigos y patrones. La más notable de estas composiciones es la serie de cinco conciertos para violín compuestos durante 1775 de los cuales el concierto en Sol mayor es el más conocido.

3. Análisis

El concierto para violín en sol Mayor lo integran tres movimientos, los cuales comparten una estructura semejante. Todos los movimientos comienzan con el tutti de la orquesta en el que a manera de introducción se presentan material temático que se desarrollarán en el transcurso del movimiento. El primer movimiento tiene forma ternaria en la que la reexposición es estructuralmente igual a la exposición, pero mientras que en la exposición va de la tónica a la dominante, pasando a la tonalidad de la dominante pero en menor durante el desarrollo, en la reexposición trata los mismos temas y como era usual en la forma sonata los conduce de la dominante a la tónica para constituir una

conclusión convincente. En esta época, los conciertos para instrumentos solistas se concebían como una competencia entre el solista y la orquesta. No es de extrañar que encontremos constantemente que la orquesta expone los temas que el solista tratará posteriormente, pudiendo así lucir su maestría. No está por demás señalar que el estilo galante aunado a los ideales de balance y equilibrio característicos del clasicismo, estén claramente expuestos a lo largo de esta obra. Este primer movimiento, allegro, es de un carácter festivo. Encontramos en el tutti algunos pasajes a modo de fanfarrias.

El segundo movimiento está estructurado en forma ternaria, y al igual que el primer movimiento, la reexposición nos conduce de regreso a la tónica, adagio, una hermosísima melodía acompañada, al estilo de una cantilena.

En este caso el solista no está alternando tanto con los tutti de la orquesta pero tiene oportunidad de mostrar su calidad interpretativa.

El tercer movimiento es un rondó pero se circunscribe a la estructura de una forma ternaria. Durante la exposición se alterna el refrán con diferentes temas, mientras que en el desarrollo o parte central está constituido por un andante y allegretto que ilustran algunas danzas folklóricas. Para la reexposición nuevamente encontramos que es casi idéntica en su forma a la exposición y al igual que en los dos movimientos anteriores nos conduce nuevamente a la tónica para lograr una idea de conclusividad.

4. Comentarios

Durante años en cualquier concurso o audición el repertorio obligatorio contiene un concierto de Mozart, y se dice que en Mozart se puede apreciar claramente la calidad del ejecutante, si nos preguntamos cuál es la importancia dentro del repertorio violinístico de los conciertos para violín de Mozart, entonces comprenderemos por qué son considerados como obras estándar, encontramos la gran dificultad en la interpretación de las frases y los detalles de la dicción que deben cuidarse durante su ejecución, por ejemplo el ritmo debe ser muy preciso, la afinación correcta y en las frases al no haber una sola nota de más o de menos, cada nota debe tener un lugar y una importancia determinada; una nota mal ejecutada en una frase implica un desastre musical, ya que provoca perder la idea. Lograr el estilo de sonoridad ágil, elegante y acorde al carácter de cada pasaje, hacen que el grado de dificultad se incremente notablemente.

Concierto para violín No.7 en Sol Mayor de Charles Auguste de Bériot

1. Contexto histórico.

La revolución francesa culminó en 1799 y transformó la atmósfera política, social e ideológica de la Europa moderna, Napoleón se coronaba como emperador convirtiéndose en el último de los ilustradores absolutistas. Como parte de su programa por sustituir la razón universal por las particularidades históricas, promulgó el Código Napoleónico, donde estableció que el estado debería estar a cargo de la educación y el conocimiento debía ser impartido por una fuerte autoridad central.

En cuanto a los asuntos externos, Napoleón renovó el expansionismo de Luis XIV con una firme convicción en los principios de la ilustración juiciosamente selectos. Abolió los antiguos privilegios e impuso igualdad ante la ley en los territorios que adhirió al imperio Francés por la fuerza de las armas. En su pasión por la centralización del poder, sacrificó complejidades históricas ante la conveniencia de su administración, por ejemplo la creación de la Confederación del Rihn.

Napoleón no se dio cuenta de que al establecer unidades regionales para llevar a cabo la administración, creó en dichas regiones una conciencia nacionalista. Las guerras Napoleónicas (1799-1815) difirieron de las de Luis XIV en que no eran guerras entre estados sino entre estados-naciones. Después de una serie de desastres, entre ellos el intento por invadir Rusia, Napoleón fue derrotado y el poder en Europa encontró un balance. Los llamados cien días (1815) que siguieron a la reclusión de Napoleón a la Isla de Elba constituyeron una desesperada y desesperanzada apuesta final. El resultado de esta situación fue que conjuntamente con los líderes de la revolución, Napoleón incrementó el poder del estado centralizado con una extraña mezcla de nacionalismo.

Después de la derrota de Napoleón, los aliados victoriosos se reunieron en el Congreso de Viena con la intención de restaurar el antiguo orden. Con base en el principio de legitimidad, el ministro austríaco Prince Klemens von Metternich llevó la casa de Borbon a Francia y aseguró la casa de Habsburgo en la hegemonía alemana pero las ideas promulgadas por la revolución francesa, la industrialización y el rápido crecimiento de la población impidieron dar marcha atrás al reloj.

La imaginación de los románticos estaba pues exaltada por el drama de la guerra y la revolución. En contraposición con la idea clásica de exaltar la razón por sobre todas las cosas los románticos idealizaron a Napoleón y adoptaron las ideas liberalistas, socialistas y nacionalistas con un emotivo fervor. Así como los herederos de la ilustración y representantes de la burguesía, los liberales lucharon por un gobierno constitucional, por una educación secular y por una economía de mercado que liberaría las fuerzas productivas del capitalismo. Su llamado fue limitado hacía un pequeño segmento de la población y fue rápidamente eclipsado por ideologías opuestas. En parte se debió a su indiferencia hacia los cuestionamientos sociales para los que el socialismo utópico como el de Charles Fourier, Henri de Saint-Simon y Robert Owen ofrecía provocativas y novedosas respuestas. Aún más, el liberalismo generó esa clase de fanático entusiasmo que elevaría la conciencia nacionalista. El cristianismo comenzó a perder su poder sobre la vida de las personas y esto permitió que líderes como Giuseppe Mazzini en Italia y Adam

Mickiewicz en Polonia pudieran fomentar la conciencia nacionalista en sus respectivos países.

La industrialización, la comunicación entre naciones a través de una red ferroviaria y una burguesía urbana alteraron el horizonte europeo al mismo tiempo que el pensamiento materialista comenzó a cambiar la primacía de la poesía y filosofía románticas. La ciencia se convirtió en una doctrina que garantizaba el progreso. Charles Darwin exponía su teoría sobre las especies y en Alemania Karl Marx y Federico Engels sentaban las bases del socialismo científico.

2. Datos biográficos

Violinista y compositor Belga, Bériot nació en Louvain el 20 de febrero de 1802 y murió en Bruselas el 8 de abril de 1870. Su primer maestro fue el violinista Jean-Francois Tiby, quien se convirtió en su tutor al quedar huérfano a muy temprana edad. Avanzó rápidamente en sus estudios y a los 9 años de edad tocó en público un concierto de Viotti. Posteriormente recibió clases del connotado violinista Belga Andre Robberechts quien había sido discípulo de Viotti. En 1821 Bériot viajó a París y tocó para el mismo Viotti, quien lo alentó a seguir adelante con la siguiente frase "tu tienes un estilo muy fino, tu tarea es perfeccionarlo, escucha a todos los hombres con talento pero no imites a ninguno de ellos". Al no serle posible recibir lecciones de Viotti quien en esa época era director de la ópera de París, Bériot fue con Baillot con quien estudio algunos meses en el conservatorio de París pero no pudo cumplir con la rigurosa disciplina. Es bien sabido que a Baillot le disgustaban la excentricidades técnicas que eran características del estilo de Bériot. Posteriormente Bériot tuvo un exitoso debut en París y encontrando la misma respuesta en Londres (donde tocó su concierto a la sociedad filarmónica el 1º de mayo de 1826), a su regreso a Bruselas fue nombrado violinista solista del rey William I de Netherlands hasta que su posición terminó con la revolución de 1830

En 1829 Bériot conoció a la famosa cantante Maria Malibrán, Los siguientes seis años viajaron juntos dando conciertos en Bélgica, Inglaterra, Francia e Italia. El 29 de marzo de 1836, la pareja contrajo matrimonio pero poco menos de seis meses después Maria murió inesperadamente en Manchester, apenas poco después de dar un concierto. Bériot regresó a Bruselas y temporalmente se retiró de los conciertos. Retomó su carrera cuando en 1838 aceptó una gira de conciertos en Austria e Italia con la cantante Pauline Garcia, la hermana menor de su difunta esposa. Louis Spohr escuchó uno de sus conciertos en Karlsbad y elogió la ejecución de Bériot, aunque no le agradaban sus composiciones. En 1840 mientras tocaba de nuevo en Viena, Bériot se casó con Maria Huber la hija de un magistrado Austriaco. En ese mismo año tocó un concierto en Rusia. En 1842 le ofrecieron la cátedra de violín en el conservatorio de París como sucesor de Baillot, más sin embargo él no aceptó y prefirió aceptar una posición en el conservatorio de Bruselas donde fue la cabeza de la academia de violín de 1843 a 1852. En este tiempo se vio obligado a retirarse por problemas de la vista quedando, completamente ciego en 1858, pero esto no le impidió continuar activo como compositor.

Bériot ocupó un lugar muy importante en la historia de la técnica violinística. Fusionó la brillante técnica de Paganini con la elegancia del estilo de ejecución de Parian; Bériot modernizó la clásica escuela francesa establecida por Viotti y perpetuada en el conservatorio por Rode, Kreutzer y Baillot y aún cuando Bériot no pertenecía al conservatorio, pudo terminar con el rezago de la escuela tradicional, desarrollando una nueva escuela esencialmente romántica, conocida como escuela Franco-Belga.

Muchos aspectos de la técnica de Bériot como la utilización de armónicos, pizzicatti con la mano izquierda, ricoché, etc, fueron influenciados por Paganini, esto es particularmente evidente en su segundo concierto que fue tocado por él mismo en Londres en 1835; por otra parte las características de dulzura y elegancia del estilo de Bériot fueron fundamentadas previamente a 1820 antes de que conociera a Paganini. Esto puede apreciarse en su Aires variés y en su primer concierto para violín. El éxito de Bériot no sólo se debió a su técnica brillante sino también por que él era capaz de lograr que sus interpretaciones con una dulzura y calidez, que en algún momento hicieron decir a Heine "pareciera que el alma de su difunta esposa cantara a través de su violín ". La elegancia y gracia de Bériot contribuyó hacia un nuevo acercamiento con el violín y la influencia de su estilo puede apreciarse en el concierto Para violín de Mendelsohn.

3. La escuela Franco Belga de violín

Para comprender los orígenes y el surgimiento de la escuela Franco-Belga de violín establecida por Ch. De Bériot es importante revisar las escuelas de violín que la antecedieron y que de alguna manera contribuyeron a su formación.

LA ESCUELA ITALIANA. Fue Arcangelo Corelli quien tomó los elementos más importantes del confuso idioma violinístico de sus antecesores, para establecer su expresión musical. Lo más importante fue considerar que el violín era un instrumento melódico. Compuso sus allegros con pasajes brillantes, bien balanceados precursores de los estudios, demandando gracia y agilidad en la arcada una muestra es su Folia, un tema con variaciones que es quizá la obra más famosa de Corelli y es la primera obra del repertorio virtuoso para violín.

El estilo elocuente de Corelli probó las virtudes de sus reformas en el repertorio violinístico y los más destacados talentos de la época acudieron a él para tomar clases. Su influencia de él como fundador de la escuela Romana de violín puede ser apreciada por el hecho de que hay una línea directa de descendencia entre el maestro y sus alumnos, quienes fueron famosos violinistas de su época.

Entre los alumnos más distinguidos de Corelli, se encuentra G.B. Somis (1686-1763). Fue el fundador de la escuela Piemontese, la que más exitosamente continuó con la tradición del maestro. Somis se convirtió en el maestro más preparado para la siguiente generación. Otro pionero quien complementó los principios fundamentales de Corelli con gran frescura y vitalidad fue Antonio Vivaldi (1675-1741),

Por otra parte Giuseppe Tartini (1692-1770), prácticamente autodidacta, sorprendió y deleitó a la comunidad violinística con un nuevo mensaje. Sus sonatas, dos de las cuales están en el repertorio permanente (sonata del trino del diablo y la dona abandonada) mostraban una profunda emoción pasando

por la melancolía de sus temas , por nuevas cumbres de brillantez y gracia de centelleantes pasajes de terceras, cuerdas dobles y dobles trinos, etc. considerablemente se incrementó el rango del instrumento debido a la frecuente y efectiva aparición de pasajes en posiciones agudas en tiempo rápido. Una de sus obras el arte del arco de Tartini, sobre un tema de Corelli con 50 variaciones, es prácticamente un manual sobre las reglas de ejecución de su época.

Gaetano Pugnani (1731-1798) Siguiendo los pasos de su maestro (Somis) también se esforzó por elevar el estándar de ejecución en su momento, combinando los mejores aspectos de la escuela italiana. Reconociendo la importancia de la contribución de Tartini se inscribió en la escuela de Padua también; de esta manera, el arte que él transmitió a su alumno Viotti (1753-1824) representó el principal éxito de la escuela italiana de principios del siglo XVIII. Viotti un famoso virtuoso desde su infancia, también fue un dotado compositor de tendencias progresistas. Adhiriéndose entusiastamente a la excitante vida musical de la recién surgida época clásica. Viotti convirtió el violín en un medio eficaz para reflejar profundos sentimientos universales, alternando virtuosismo con pasajes simples y encantadores. Fue contemporáneo de Haydn y Mozart. Mientras que sus predecesores escribieron para violín solo con acompañamiento de un cuarteto de cuerdas o segundo violín y bajo, él ocupó la dotación orquestal de Haydn. Para incrementar la expresividad del concierto con orquesta Viotti utilizó contrastes dinámicos, rítmicos y melódicos en mayor escala de lo que se había establecido para cualquier otro instrumento, introdujo pasajes brillantes y cantilenas expresivas constituyeron la resultante de una rica tradición instrumental que sirvió como fundamento a los grandes conciertos sinfónicos para violín de Beethoven y sus sucesores.

Una etapa importante fue la de la glorificación de la técnica violinística, cuyo mejor ejemplo de este período fue Nicolo Paganini (1782-1840). Ya a fines del siglo XVIII Joseph Joachim (1831-1907) estuvo muy asombrado con el valor de las innovaciones de algunos de los super-virtuosos. Conservador por naturaleza, sobrepasó a sus contemporáneos en inteligencia, descubriendo que no era necesario ser un Paganini para obtener los beneficios de un estudio serio de tales dificultades como dobles armónicos pasajes con décimas, estacato volante y pizzicatti con la mano izquierda.

LA ESCUELA ALEMANA.

Debido a la incuestionable superioridad, los mejores violinistas italianos de la época, acostumbraban realizar giras de conciertos a través de Europa, ofrecieron sus servicios en diferentes cortes, Torelli fue invitado para establecerse en Alemania. Más notable como compositor y maestro que como violinista Giuseppe Torelli (1660-1708), fue un contemporáneo de Corelli, fundó una escuela en Dresden, la cual rápidamente dió lugar a otras en Berlín y Mannheim, Una de las más importantes contribuciones de la escuela de Mannheim fue el Método de Leopold Mozart, pero la aportación más importante pedagógicamente fue la familia Stamitz: Johan Carl (1719-1776) y sus hijos Carl y Agust. Rudolf Kreutzer (1766-1831), alumno de Stamitz, fué el autor del inmortal libro 42 estudios para violín.

Otro violinista y compositor proveniente de la escuela de Mannheim ahora ya casi olvidado es Louis Spohr(1784-1859) de quien su tranquilo estilo fue pronto

eclipsado por los estupendos aspectos de la técnica utilizada por sus contemporáneos. Su estilo de ejecución era una antítesis del electrizante estilo de Paganini, el virtuoso supremo de esos días. Los conciertos de Spohr revelan un sonido agradable, sencillas melodías y una clara comprensión de las posibilidades del instrumento.

LA ESCUELA FRANCO-BELGA.

Uno de los alumnos más destacados de la escuela de Tartini en Padua fue Pietro Nardini (1722-1793) quien compuso una de las sonatas y conciertos favoritos del repertorio violinístico (la sonata en Re mayor y el concierto en Mi menor), es el compositor y violinista más representativo de esta escuela del siglo XVIII. Pollani, un alumno de Nardini, transmitió esta tradición a Pierre Baillot (1771-1842) quien junto con Kreutzer (exponente de la escuela de Mannheim) y Pierre Rode (1774-1830, alumno de Viotti), establecieron los fundamentos de la escuela francesa en París en los primeros años del siglo XIX. La publicación de un Método de compuesto por estos tres compositores, representa una sólida fusión de toda la tradición violinística desde Corelli. Naturalmente, esta escuela se limitó en satisfacer las típicas inclinaciones francesas que dan preeminencia a la superficial brillantez y a la exhibición de emociones. La nueva escuela por un tiempo estuvo amenazada a ser una fácil víctima de las características sensacionalistas del arte de Paganini. Sólo el refinado y revolucionario genio del compositor Belga Charles de Bériot (1802-1870) dio elementos para dar vigencia a la moderna escuela francesa. El abrumador éxito de sus composiciones ofrecieron un antídoto a la "fiebre de Paganini." El resultado de la escuela franco-belga cuyo estilo era meticuloso y encantador está acreditado por la producción de violinistas de primer nivel durante el siglo XIX teniendo como sus más importantes exponentes a Henry Vieuxtemps, Henry Wieniawsky, Pablo de Sarasate y Eugene Ysay. La más reciente prueba de la validez de la escuela Franco-Belga es el arte de Fritz Kreisler uno de los más destacados intérpretes de Beethoven y Brahms.

4. Análisis

El concierto número 7 en sol mayor de Bériot está constituido por tres movimientos. En este caso hablaremos sólo del primer movimiento es el que se ejecutará. El movimiento comienza con un gran tutti de orquesta en el que se presentan los diferentes temas, contiene tres secciones básicas. Como característica de este movimiento tenemos que cada motivo se presenta dos veces y en algunas ocasiones con una ligera variación. En la primera sección tenemos un primer tema cuyos elementos encontramos repetidos con algunas variantes, se puede precisar que el objetivo de esta construcción es la de explotar el material temático al máximo con objeto de dar oportunidad de mostrar al solista su virtuosismo; por tal razón encontramos frases muy largas cuyo objeto es incluir diferentes dificultades técnicas (como golpes de arco y dobles cuerdas). No debemos olvidar que este concierto fue compuesto durante el auge del virtuosismo y que los violinistas competían para mostrar su dominio sobre el instrumento.

En la segunda sección tenemos un hermoso tema secundario, que al igual que en la primera sección se encuentra repetido pero en una octava más aguda, hecho que acentúa su expresividad e incrementa su dificultad.

Por último en la tercera sección encontramos brillantes pasajes en dobles cuerdas que conducen a una sección conclusiva en la región más aguda del instrumento para terminar después con una serie de armónicos.

5. Comentarios

Concierto de alta dificultad técnica, desde su inicio están presentes pasajes en dobles cuerdas, cadencias con infinidad de notas rápidas y un extenso repertorio de golpes de arco así como la oportunidad de mostrar la capacidad de cantar en el instrumento. Si bien es un concierto con importantes retos técnicos también utiliza un lenguaje musical netamente romántico, lo cual exige mostrar habilidad para abordar diferentes aspectos emotivos de la obra, al mismo tiempo heroico, con pasajes ligeros y con un segundo tema molto cantabile. Las dificultades técnicas inherentes a la obra y las dificultades interpretativas de la misma, hacen de este concierto un importante medio para el desarrollo violinístico de cualquier estudiante.

Romanza sin palabras de Pedro Valdés Fraga

1. Contexto Histórico

Francia , Inglaterra y España firmaron el Pacto de Londres el 31 de Octubre de 1861, en él acordaron invadir México por haber suspendido el pago de la deuda exterior, Debido a diferencias entre los ejércitos de España e Inglaterra ambos países decidieron retirarse de México, quedándose sólo el ejercito francés en México. Napoleón III impuso a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, pero poco después, al temer por la integridad de su propio territorio, ordenó la retirada del ejército francés que estaba en México. Maximiliano trató de abdicar pero los conservadores que lo apoyaron se lo impidieron, al poco tiempo fue derrocado. Finalmente en 1871 al ser re-electo presidente Juárez se restauró la República.

El porfiriato (época de la historia de México que debe su nombre al presidente Porfirio Díaz). En los 33 años de gobierno personal de Porfirio Díaz (1877-1911) con el interregno del general Manuel González (compadre suyo que dirigió al país entre 1880 y 1884). El dictador impuso un nuevo rumbo a la política nacional, anuló ciertas libertades , prescindió de la democracia e impuso la paz, ahogando enérgicamente las conspiraciones de los generales Trinidad García de la Cadena, Mariano Escobedo y otros. Sin embargo hizo que el país alcanzara gran prosperidad económica y fomentó la instrucción pública.

Bajo el porfiriato, los campesinos, (en su gran mayoría indígenas), siguieron siendo despojados de las tierras productivas en beneficio de los poderosos latifundistas nacionales y extranjeros. Se estimuló la inmigración de colonos europeos para que poblasen y cultivaran los enormes terrenos baldíos existentes y se favoreció la penetración del capital exterior (sobre todo norteamericano), con la concesión de grandes facilidades para las construcciones de ferrocarriles y la explotación de yacimientos, principalmente los del petróleo. El comercio hacia otros países también quedó en manos extranjeras, fundándose al efecto una serie de bancos, por lo general en poder del capitalismo francés. Esta gestión económica que desde un ángulo se puede considerar beneficiosa y que aumentó mucho la producción, resultó perjudicial en gran manera para la burguesía mexicana e hizo que el nivel de vida del incipiente proletariado y de las inmensas masa campesinas se fuera haciendo cada vez más desequilibrado e injusto.

En 1877 se reformó la constitución de 1857, y en 1855 se promulgaron nuevos códigos civiles, penales y de comercio. Pero simultáneamente se redujeron las libertades políticas y las elecciones fueron una mera farsa. Se trató de contentar a la iglesia mediante la denominada política de conciliación. La prensa sufrió repetidas suspensiones de sus órganos y el encarcelamiento de algunos escritores, y, por último los obreros y artesanos padecieron la persecución de sus asociaciones. La política exterior se caracterizó por un intento frustrado de evitar las continuas intromisiones de Estados Unidos en el territorio nacional y por lograr un acercamiento a Europa.

LA paz porfiriana comenzó a tambalearse en 1907 a causa de la depresión económica que sufrió el país. Para mostrar el descontento hubo infinidad de huelgas que fueron reprimidas severamente y la clase media se agrupó en partidos de oposición. Porfirio Díaz quiso aún presentarse en los comicios de

1910 para ser electo por séptima vez, dando motivo a que una gran parte de las fuerzas sociales se pusieran del lado de su opositor Francisco Indalesio Madero (1873-1913) y el 20 de Noviembre se levantaron en armas contra el gobierno para derrocar el régimen, restablecer el sufragio popular y poner fin a las injusticias cometidas por la dictadura.

Los rebeldes trazaron un plan político en el llamado Plan de san Luis y el ejército gubernamental no pudo detener los progresos de sus adversarios, al ocupar éstos Ciudad Juárez, Porfirio Díaz renunció al poder el 25 de mayo de 1911 y abandonó el país rumbo a Francia.

El gran descontento que el porfiriato había provocado en las clases populares y entre los intelectuales hizo que el presidente Madero tratara de volver al viejo orden liberal. Esta política no gozó de la simpatía de los inversionistas extranjeros (particularmente los de estados Unidos), que con grandes inversiones habían logrado involucrarse en el régimen anterior, ni tampoco del clero que temía a la libertad otorgada a sus opositores, ni tampoco de los obreros y campesinos, que no vislumbraban que mediante el sistema de gobierno propuesto pudieran escapar a los males y a la miseria que venían sufriendo. La revolución culminó en 1917 con la constitución promulgada el 5 de febrero ésta difería de la de 1857, entre otras cosas, en lo referente a la dotación y restitución de tierras y a los derechos del trabajador. En las elecciones de 1920 triunfó el general Obregón quien quizo consolidar lo obtenido en la lucha contra el porfiriato y promovió una reforma educativa y cultural, favoreció la donación de los ejidos a los pueblos, dictó un serie de leyes muy beneficiosas para los pequeños propietarios agrícolas y firmó los tratados de Bucareli con Estados Unidos.

Posteriormente al período de Obregón ocupó la presidencia Plutarco Elías Calles quien se caracterizó por una fuerte política anticlerical lo cual trajo como consecuencia la guerra de los cristeros. En el siguiente período de gobierno en manos de Emilio Portes Gil, estalló una revolución conservadora que rápidamente fue sometida y para 1934 fue electo presidente el General Lázaro Cárdenas quien se caracterizó por una política de masas y por establecer programas tendientes a lograr una sociedad más justa.

2. Datos Biográficos

Pedro Valdés Fraga nació en 1860 en Parras Coahuila y falleció en 1938 en el Distrito Federal, fue violinista y compositor, tomó clases con los maestros Pablo Sánchez, Pedro Manzano así como con Melesio Morales. Fue Maestro del conservatorio Nacional de Música y tuvo una estrecha amistad con el compositor Manuel M. Ponce, también fue violinista del trío Manuel M. Ponce. Sus composiciones son de una tendencia francesa y perteneció al romanticismo.

El catalogo de sus obras conocidas incluye principalmente música de salón y algunos arreglos.

3. Análisis

La Romanza sin palabras es una pieza corta, tiene una estructura ternaria, y es una melodía acompañada. Es una obra netamente romántica. El tema de esta

obra es muy simple pero esta tratado muy ingeniosamente a lo largo de la obra. La culminación dramática de la obra está en la parte central de la misma y está enfatizada por una textura más densa en el acompañamiento y de exigirle al violín considerables recursos a través de la utilización de acordes y octavas. La recapitulación es como una remembranza del tema principal y contrasta con el clímax expresivo de la parte central. Está influenciada por la obra de Mendelssohn "canciones sin palabras" en las que pretendía llevar la expresividad de la lied, obras vocales hacia un género instrumental de aquí que en el título se especifique que son canciones sin palabras pues no son para voz sino para un instrumento.

4. Comentarios

Dentro del repertorio de violín además de las sonatas y partitas de Bach, los conciertos de repertorio también encontramos las piezas de concierto ya sean cantables o de carácter virtuoso. La dificultad de estas obras radica en que son cortas y es muy poco el tiempo y el material para expresar una idea musical, generalmente de una gran carga emotiva. El reto de tocar una pieza corta de estas características, consiste en transmitir esta idea musical de forma concisa. En estas piezas el error fácilmente interrumpe la comunicación con el escucha en el discurso musical y hace que difícilmente pueda ser comprensible su mensaje expresivo.

A N E X O

EJEMPLO 1

Allemande a.

Courante b.

Sarabanda c.

Guigue d.

Chacona e.