

8

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE MUSICA

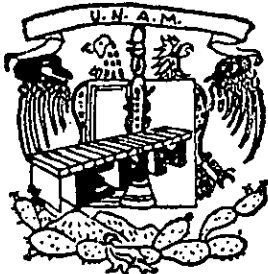
OPCION DE TESIS

NOTAS AL PROGRAMA

PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADA EN PIANO
QUE PRESENTA:

PINEDA VALLEJO RAQUEL FCA.

299008

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

Escuela Nacional
de Música

MEXICO, D. F.

NOVIEMBRE DEL 2001

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.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

OPCIÓN DE TESIS
NOTAS AL PROGRAMA

PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA EN PIANO

QUE PRESENTA:

PINEDA VALLEJO RAQUEL FCA.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

MÉXICO, D. F.

NOVIEMBRE DEL 2001

AGRADECIMIENTOS

A MIS PADRES Y MI HERMANA POR SU GRAN AMOR Y APOYO.

INDICE

	Página
Concierto Italiano BWV 971 en Fa Mayor.....J.S.Bach	1
Sonata Op.31 No.2 "La Tempestad" en re menor.....L.V.Beethoven	5
Polonesa Op.71 No.2 en Si bemol Mayor.....F.Chopin	11
Balada en Fa Mayor.....C.A.Debussy	15
Tres piezas para piano.....S.Revueltas	19

CONCIERTO ITALIANO BWV 971

J. S. BACH
(1685-1750)

Podemos situar al periodo Barroco en los límites temporales entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII. Durante esta época, el concepto del mundo cambió, el hombre se dio cuenta de su posición en el Universo gracias a la teoría Heliocéntrica que desplazó a la idea de que la Tierra era el centro del Cosmos. Por lo que, de ser un Universo estático, pasó a ser uno lleno de movimiento, sujeto a leyes mecánicas y matemáticas. La experimentación científica, provocó un cisma religioso dentro de la Iglesia Católica, desatando los movimientos de Reforma y Contrarreforma, los cuales, dan pie al nacimiento de nuevas ideas religiosas como el Protestantismo. La ortodoxia religiosa, tuvo que luchar con la libertad de pensamiento ya que hubo cambios importantes en la política y desde luego en las artes.

En música, hubo una expansión equivalente en el espacio sonoro, aparece el bajo continuo, producto del tratamiento de la disonancia. En el Renacimiento, las disonancias se realizan en tiempo débil o bien en suspensiones en el tiempo fuerte. En el Barroco, la armonía estaba basada en los acordes, proporcionados por el bajo, por lo que se puede introducir una nota disonante opuesta al acorde en cualquier momento; la resolución de la disonancia se realiza llevando la voz disonante hasta la siguiente nota del acorde por medio de otro ascendente o descendente.

La aparición del bajo continuo, permitió una polaridad armónica entre el bajo y la soprano. El bajo proporcionaba el apoyo armónico y la melodía dependía de este apoyo. Por ejemplo, en el segundo movimiento del Concierto Italiano de J. S. Bach, tenemos una melodía libre sostenida por un bajo continuo.

Al periodo Barroco lo podemos dividir en tres periodos:

Barroco Primero: 1580-1630

Barroco Medio: 1630-1680

Barroco Tardío: 1680-1730

Es en el Barroco Tardío, en el que aparece la figura de Johann Sebastian Bach.

Johann Sebastian Bach. (1685-1750). Nace el 21 de marzo en Eisenach, donde su padre, Johann Ambrosius, ocupaba el puesto de músico principal de la corte. Precedido por cuatro generaciones de músicos, sus primeras lecciones de música fueron con su padre. Su educación musical fue completada por la lectura asidua de compositores alemanes, italianos, y franceses, entre los que se encuentran Buxtehude, Frescobaldi, Vivaldi, Couperin y Marchand. Después de una corta estancia en Mülhausen, en 1708 es músico de cámara y organista de la corte de Weimar, donde hace gran parte de su obra para órgano, así como la mayoría de sus transcripciones para clavecín de los conciertos italianos.

Ocupó diversos cargos: Maestro de Capilla en la Corte de Cöthen en 1717, Cantor de la Escuela de Santo Tomás, en Leipzig, en 1723, donde se quedará hasta su muerte el 28 de Julio de 1750.

La obra de J.S.Bach presenta gran manejo del contrapunto y de la polifonía; compuso obras de casi todos los géneros y para todos los instrumentos de la época. Dentro de su producción para clavecín destacan: dos libros de "El Clave Bien Temperado", Suites Francesas e Inglesas, Variaciones Goldberg, Partitas, Toccatas, Invenciones, Sinfonías, su Fantasía Cromática y el Concierto Italiano.

CONCIERTO ITALIANO BWV 971

Publicado en 1735, pertenece a la segunda parte del "Klavierübung" ¹(ejercicios para teclado) al igual que la Obertura Francesa. En esta época, Bach era Director de Música y Cantor de Sto. Tomás en Leipzig. El título exacto es "*Concerto nach Italienschen Gusto*" (Concierto al Gusto Italiano). Al igual que la obertura, fue escrito para clavecín de dos teclados, esto para lograr diferentes dinámicas. Se utilizarán los dos teclados para un sonido forte y un teclado para los pianos o partes del solo. Bach especifica esta indicación en el título y sólo se volverá a encontrar esta indicación en las Variaciones Goldberg. El Concierto italiano, está constituido por tres movimientos, dos vivos enmarcando uno lento, como los modelos italianos de Vivaldi ó Corelli. Los "concertos Grossos Italianos" fueron escritos para orquesta de cuerdas, donde se establecen dos grupos que van alternando: el de los solistas (concertini) y el de la masa orquestal restante (tutti o ripieno).

¹ Übung no significa ejercicio en el sentido de estudio, sino que toma un sentido general y mas bien se puede traducir por "divertimiento o entretenimiento".

J.S.Bach "El músico poeta" de SCHWEITZER Albert; pags. 147-148.

PRIMER MOVIMIENTO.- En compás de 2/4 y en la tonalidad de Fa Mayor; en este movimiento, Bach no da ninguna indicación de tiempo, pero considerando el estilo de los conciertos italianos, es conveniente un Allegro Moderato. Un TUTTI de 30 compases que servirá de introducción, se va a repetir a lo largo del movimiento ya sea formando parte del solo o bien separándolo y constituyendo el ritornello o estribillo; siguiendo la construcción clásica de un "concerto grosso italien", es decir la sucesión del TUTTI y el SOLO .

Las indicaciones de matices dejadas por Bach, nos dan una clara idea sobre la instrumentación que él quería: "forte" para las partes del TUTTI o para la conducción de la línea melódica de los solos; "piano" para las partes de acompañamiento de estas líneas melódicas.

SEGUNDO MOVIMIENTO (Andante).- En re menor (relativo de fa mayor) y en compás de $\frac{3}{4}$. un arioso², que está construido por dos partes de igual importancia, las cuales van de tónica que llega al relativo mayor (Fa mayor), en la primera parte, y por medio de una inflexión, la segunda parte vuelve a comenzar en tónica. Hacia el final del movimiento, encontramos un pedal de dominante que sonará durante siete compases para anunciar la coda que tendrá un pedal de tónica antes de la cadencia final. Bach indica "forte" para la línea melódica y "piano" para el bajo continuo.

TERCER MOVIMIENTO (Presto).- En Fa mayor y en compasillo; este movimiento es un alegre final construido de la misma forma que el primer movimiento, alternando el TUTTI con el SOLO. El TUTTI, está basado en una escala ascendente en oposición a los pasajes del SOLO a dos y tres voces muy melódicas. En este movimiento, las indicaciones de matiz son muy precisas.

El Concierto Italiano es una clara muestra del estilo y transparencia melódica italianas y el manejo de la armonía germana. Esto, debido al estudio que Bach había realizado sobre las técnicas de composición que existían en Italia en esa época. Percibimos que, el primer y tercer movimientos, son ligeros y extrovertidos, que nos dan una sensación de continuidad; mientras que el segundo, nos presenta un tema más íntimo y melancólico. Es una obra brillante que causará un efecto de alegría en el auditor.

---

so.- Corto fragmento melódico de carácter lírico, que requiere ser cantado de manera recitada.
o de Formas Musicales de ZAMACOIS Joaquín; pags. 206-207

SONATA Op.31 No.2 EN RE MENOR
"LA TEMPESTAD"

El opus 31 es contemporáneo del "Testamento de Heiligenstadt", carta en que Beethoven, el seis de octubre de 1802, se dirige a sus hermanos. La sonata en re menor, probablemente fue esbozada antes que la de sol mayor, entre el fin de 1801 y los primeros meses de 1802; y refleja el estado de ánimo del compositor en este doloroso periodo. En nombre de "Tempestad" se le dio porque cuando Schindler³ le preguntó su significado, Beethoven le contestó: "Lea la Tempestad de Shakespeare".

PRIMER MOVIMIENTO (Largo-Allegro) .- En compás de 4/4 y en re menor; comienza con una introducción de 20 compases, los primeros dos de *Largo* en un lento y profundo arpegio en la dominante, seguido de un motivo de corcheas, ligadas de dos en dos con un crescendo que caracterizará al *Allegro*. Este crescendo se dirige a un *adagio* en la dominante. Nuevamente aparece el *Largo* con otro arpegio, ahora una tercera menor mas alta (Do mayor). Aparecen otra vez el grupo de corcheas llegando esta vez a re mayor donde empieza el tema propiamente dicho, precedido por una escala cromática.

El primer tema, que es el del arpegio inicial, tiene dos personajes; primero en la parte grave, sostenido de tresillos, y ascendiendo hasta llegar a la segunda parte del tema que responde al primero. Un segundo tema, ahora en la menor, aparece a través de corcheas llenas de angustia.

Después de la repetición, viene el desarrollo, con un nuevo *Largo* de seis compases en arpegios, como una pequeña introducción a éste desarrollo, que es hecho con partes del primer tema. La Reexposición es precedida por unos arpegios, alargados con un *recitativo*. Posteriormente, un episodio sorprendente: tres veces y en crescendo, acordes repetidos entrecortados por silencios y seguidos de tresillos, que no llevan al segundo tema. La corta *Coda*, en re menor concluyendo con dos acordes.

SEGUNDO MOVIMIENTO(Adagio).- Se presenta en Si bemol mayor, y en compás de ¾. Un gran cantabile con un acorde arpegiado de carácter meditativo y con forma "A-B-A-B-Coda". El primer tema, lo encontramos en diferentes registros del teclado, con un episodio de trémolos (semejando timbales lejanos) que se alternan en graves y agudos que nos lleva al segundo tema, en la dominante. Regresamos al primer tema con arpegios en triples corcheas. Seguido nuevamente de trémolos, que nos regresan al segundo tema. La *Coda* nuevamente en Si bemol mayor, utiliza el primer tema y con un pedal de tónica en los seis últimos compases.

A. Shindler (1796-1864) Musicógrafo alemán, director de la ópera de Berlín. Primer biógrafo de Beethoven.

TERCER MOVIMIENTO (Allegretto). En re menor y en 3/8. Construido sobre una única célula de cuatro notas en dobles corcheas, a modo de *perpetuum mobile*⁴ en forma de rondó-sonata y bitemático. El primer tema, de treinta compases, seguido de un episodio que nos lleva al segundo tema con unos mordentes y octavas en stacatto. El desarrollo es, de 55 compases, con motivos del primer tema (A) en si bemol menor. Regresamos a la tonalidad de re menor en la Reexposición, con la misma construcción de la exposición para llegar a una *coda* con motivos del desarrollo y el primer tema. El movimiento termina en "piano", después de una escala cromática descendente y en una aparente calma.

Por todos es sabido, que Beethoven fue un hombre de un fuerte temperamento dramático, mismo que agudizó especialmente en este periodo. Este temperamento se ve reflejado en la sonata "Tempestad": Un primer movimiento lleno de expresiones dolorosas y angustiantes; un segundo movimiento íntimo desesperado, que refleja, el estado anímico en el que se encuentra en ese momento; y un tercer movimiento, con ritmos obsesivos, que nos dan una sensación de que no termina.

---

perpetuum Mobile. - Composición instrumental, compuesta por notas de valor igual que se presentan
stantes.

so de Formas Musicales de ZAMACOIS Joaquín; pag. 1019

BIBLIOGRAFÍA

- Juan Sebastián Bach
FORKEL J.N.
Fondo de Cultura Económica
Cuarta reimpresión, 1978

- J. S. Bach "El músico poeta"
SCHWEITZER Albert
Traducción de Jorge D'Urbano
Ed.Ricordi. 1995

- The New Grove
Dictionary of Music and Musicians
STANLEY Sadie. 1980
Vol. I,II,III.

- La música en la época barroca de Monteverdi a Bach
BUKOFZER Manfred F.
Ed.Alianza Música. 1994

- La musique de piano
Dictionaire des coppositeurs et oeuvres
SACRE Guy
Ed. Robert Laffont S. A. Paris 1998
Vol. I.

SONATA Op.31 No.2 "LA TEMPESTAD"

L. V. BEETHOVEN
(1770-1827)

Es a mediados del siglo XVIII cuando surge el Clasicismo, periodo donde el poder político se concentra en el monarca, quien es el principal promotor del arte y los artistas. En música se busca algo más delicado, brillante, alegre y plástico. Tiene como ideal crear una música lo más simple posible. La melodía toma mayor importancia y se convierte en el elemento básico de la música. Se buscan tonalidades, de preferencia mayores, ya que las menores se utilizan para remarcar la expresión. La música es brillante y clara. Sin embargo, toda esta idea de perfección, comienza a romperse, dando lugar a nuevas formas de pensamiento.

El clasicismo se verá reflejado en tres de sus principales músicos: Haydn, Mozart y Beethoven; éste último va a formar parte de la transición del Clasicismo al Romanticismo.

Hacia finales de este siglo, se registran dos revoluciones: la americana (1776) y la francesa (1789); que dieron paso a una transformación económica y social que repercutiría en el resto de Europa. La Revolución Francesa, y posteriormente el Régimen Napoleónico, provocaron un desplazamiento dentro de las artes.

El artista puede expresarse libremente y no solamente para la nobleza, su público se va haciendo cada vez mayor.

Una de las formas musicales en el Clasicismo es la "Forma Sonata". La palabra "sonata", proviene del italiano *sonar*, y es utilizada para obras que debían ser sonada por uno o varios instrumentos, a diferencia de las "cantatas" que debían ser cantadas. La sonata surge en el Barroco, pero es en el Clasicismo donde su forma es más estricta. Al principio del Clasicismo, con Carl Philipp Emanuel Bach, solamente tenía tres movimientos: rápido-lento-rápido. Posteriormente en algunas sonatas se incluye un movimiento más: el *minué*. Beethoven utiliza el *scherzo* en lugar del *minué*, por ejemplo en la sonata para piano Op. 2 No. 3; y utiliza una introducción en el primer movimiento (sonatas op.13; op.27 no.2; op.31 no.2; op.78).

La estructura de la sonata en su primer movimiento, es la que le da el nombre de "Forma Sonata":

(Introducción) – EXPOSICIÓN – DESARROLLO - REEXPOSICIÓN – (Coda)

A

B

A'

Introducción: Es Beethoven el primero en utilizarla como parte de la forma sonata. Puede tener elementos de alguno de los temas utilizados en la exposición o bien un tema nuevo.

Exposición: Se presentan dos temas, el primero en tónica que por medio de un puente llega a un segundo tema, que generalmente está en dominante. Algunas veces se presenta una coda antes del desarrollo.

Desarrollo: Puede presentar un tema nuevo, o utilizar alguno de los dos temas de la exposición.

Reexposición: Aparecen los dos temas de la exposición ahora en tónica. Puede tener coda.

Ludwig Van Beethoven (1770-1827). Descendiente de una familia de músicos, Beethoven nace en Bonn, Alemania el 16 ó 17 de diciembre de 1770. Su abuelo fue Cantor de la corte del Elector Clemente-Augusto; su padre, tenor y violinista de la Corte. El pequeño Ludwig, comienza sus estudios musicales con su padre y posteriormente con Van Der Eden, organista del Elector de la Colonia, es con ellos con quien adquiere una educación elemental, hasta que llega a ser alumno de Christian Gottlieb Neefe, con quien solidifica su educación musical, sabiendo tocar piano, órgano y violín. En 1787, viaja a Viena con el fin de tomar clases con Mozart, quien después de escucharlo le augura su futura gloria. En 1792, Beethoven se instala en Viena definitivamente y estudia bajo la dirección de Haydn, Albrechtsberger, Salieri, Föster y Schenk, siendo éste último el que más le satisfizo como maestro.

Es el conde Waldstein quien lo introduce a la vida aristocrática de Viena, que lo recibe con agrado y admiración, tanto como pianista como compositor. En general su obra se divide en tres periodos:

Primer periodo: Se extiende aproximadamente de 1795 a 1800, del Op. 2 al Op. 22. Tiene gran influencia de Haydn y Mozart, es decir lazos claros del clasicismo. En este periodo surgen sus primeros cuartetos para cuerda, la primera sinfonía, los dos primeros conciertos para piano, y sus primeras sonatas para este mismo instrumento. Es también aquí, cuando empieza a debilitarse su oído.

Segundo periodo: Abarca más o menos de 1801 a 1814, del Op.26 al Op.90. Aunque sigue respetando la tradición clasicista, ya se define la personalidad de Beethoven. Exalta el dramatismo y el lirismo. En las composiciones de este periodo aparecen características claramente románticas. En 1802, sufrió una aguda y desesperada crisis física y moral, debido a su enfermedad y al fracaso amoroso con Giulietta Guicciardi, a quien le dedica su Sonata Op. 27 "Claro de Luna": Nacen también la Sonata Kreutzer, la segunda y tercera sinfonía, sus dos primeras sonatas para piano Op. 31, y el tercero, cuarto y quinto conciertos para piano, así como su ópera "Fidelio".

Tercer periodo: Comienza aproximadamente en 1820, es el periodo más trágico de la vida de Beethoven, ya que es cuando su sordera se hace absoluta. Esto, junto con sus problemas familiares y una situación económica deplorable, hace que el carácter de Beethoven adquiera una irritabilidad constante que lo aleja de la vida social. De este periodo son: la Obertura "Egmont", la séptima y octava sinfonías, las últimas sonatas para piano, los seis últimos cuartetos, la "Misa Solemne en re mayor", culminando con la Novena Sinfonía.

Beethoven muere el 26 de marzo de 1827, en Viena.

SONATA Op.31 No.2 EN RE MENOR
"LA TEMPESTAD"

El opus 31 es contemporáneo del "Testamento de Heiligenstadt", carta en que Beethoven, el seis de octubre de 1802, se dirige a sus hermanos. La sonata en re menor, probablemente fue esbozada antes que la de sol mayor, entre el fin de 1801 y los primeros meses de 1802; y refleja el estado de ánimo del compositor en este doloroso periodo. En nombre de "Tempestad" se le dio porque cuando Schindler³ le preguntó su significado, Beethoven le contestó: "Lea la Tempestad de Shakespeare".

PRIMER MOVIMIENTO (Largo-Allegro) .- En compás de 4/4 y en re menor; comienza con una introducción de 20 compases, los primeros dos de *Largo* en un lento y profundo arpegio en la dominante, seguido de un motivo de corcheas, ligadas de dos en dos con un crescendo que caracterizará al *Allegro*. Este crescendo se dirige a un *adagio* en la dominante. Nuevamente aparece el *Largo* con otro arpegio, ahora una tercera menor mas alta (Do mayor). Aparecen otra vez el grupo de corcheas llegando esta vez a re mayor donde empieza el tema propiamente dicho, precedido por una escala cromática.

El primer tema, que es el del arpegio inicial, tiene dos personajes; primero en la parte grave, sostenido de tresillos, y ascendiendo hasta llegar a la segunda parte del tema que responde al primero. Un segundo tema, ahora en la menor, aparece a través de corcheas llenas de angustia.

Después de la repetición, viene el desarrollo, con un nuevo *Largo* de seis compases en arpegios, como una pequeña introducción a éste desarrollo, que es hecho con partes del primer tema. La Reexposición es precedida por unos arpegios, alargados con un *recitativo*. Posteriormente, un episodio sorprendente: tres veces y en crescendo, acordes repetidos entrecortados por silencios y seguidos de tresillos, que no llevan al segundo tema. La corta *Coda*, en re menor concluyendo con dos acordes.

SEGUNDO MOVIMIENTO(Adagio).- Se presenta en Si bemol mayor, y en compás de ¾. Un gran cantabile con un acorde arpegiado de carácter meditativo y con forma "A-B-A-B-Coda". El primer tema, lo encontramos en diferentes registros del teclado, con un episodio de trémolos (semejando timbales lejanos) que se alternan en graves y agudos que nos lleva al segundo tema, en la dominante. Regresamos al primer tema con arpegios en triples corcheas. Seguido nuevamente de trémolos, que nos regresan al segundo tema. La *Coda* nuevamente en Si bemol mayor, utiliza el primer tema y con un pedal de tónica en los seis últimos compases.

A. Shindler (1796-1864) Musicógrafo alemán, director de la ópera de Berlín. Primer biógrafo de Beethoven.

TERCER MOVIMIENTO (Allegretto). En re menor y en 3/8. Construido sobre una única célula de cuatro notas en dobles corcheas, a modo de *perpetuum mobile*⁴ en forma de rondó-sonata y bitemático. El primer tema, de treinta compases, seguido de un episodio que nos lleva al segundo tema con unos mordentes y octavas en stacatto. El desarrollo es, de 55 compases, con motivos del primer tema (A) en si bemol menor. Regresamos a la tonalidad de re menor en la Reexposición, con la misma construcción de la exposición para llegar a una *coda* con motivos del desarrollo y el primer tema. El movimiento termina en "piano", después de una escala cromática descendente y en una aparente calma.

Por todos es sabido, que Beethoven fue un hombre de un fuerte temperamento dramático, mismo que agudizó especialmente en este periodo. Este temperamento se ve reflejado en la sonata "Tempestad": Un primer movimiento lleno de expresiones dolorosas y angustiantes; un segundo movimiento íntimo desesperado, que refleja, el estado anímico en el que se encuentra en ese momento; y un tercer movimiento, con ritmos obsesivos, que nos dan una sensación de que no termina.

Perpetuum Mobile.- Composición instrumental, compuesta por notas de valor igual que se presentan instantes.

Curso de Formas Musicales de ZAMACOIS Joaquín; pag. 1019

BIBLIOGRAFÍA

- El estilo Clásico: Haydn, Mozart, Beethoven
ROSEN Charles
Ed. Alianza Música. 1972

- The New Grove
Dictionary of Music and Musicians
STANLEY Sadie 1980
Vol. XII.

- Arte, Música e Ideas
FLEMING William
Traducción: Dr. BLENGIO PINTO J. Rafael
Ed. McGraw-Hill.
México 1989

- Las sonatas para piano de Beethoven
Historia y Análisis
DE LA GUARDIA Ernesto
Ed. Ricordi 1978

- La musique de piano
Dictionnaire des compositeurs et oeuvres
SACRE Guy
Ed. Robert Laffont S. A. Paris 1998
Vol. I.

POLONESA Op 71 No. 2**F. CHOPIN
(1819.1849)**

El Romanticismo es considerado como un periodo de renovación desarrollado en el siglo XIX. Las nuevas ideas políticas y sociales, derivadas del periodo revolucionario enfrentó a los artistas a la imagen de un mundo de cambios. Las ideas románticas parten de la alianza de las artes, la música y la pintura se aliaron con la literatura en alusiones poéticas e interpretaciones programáticas. Es la música la que tiene mayor importancia sobre las demás artes. La idea que la sociedad romántica tendrá de la música, se verá influenciada, no solo de los músicos, sino también de los filósofos. J. J. Rousseau, desafió la imagen urbana, civilizada y aristocrática del hombre del S XVIII, con la idea de "retorno a la Naturaleza", idealizando la vida del campo y rechazando la vida social.

E.T.A.Hoffmann, crítico y músico alemán, decía: "La música es la más romántica de todas las artes, a tal punto, que se considera como la única puramente romántica". Predomina la música instrumental sobre la vocal, y a diferencia del clasicismo el modo menor es exaltado enormemente, convirtiéndose en símbolo de expresión. La melodía va a ser inspirada en la música folklórica.

Las artes dejaron de ser producidas solo para la aristocracia, y fueron dirigidas a un público cada vez mayor, principalmente a la clase burguesa. Al ya no tener un mecenas, el músico ya no cuenta con una orquesta a su disposición, por lo que el instrumento más recurrido va a ser el piano. Todos los músicos de esta época, tendrán composiciones para este instrumento.

Como consecuencia del aislamiento en que se encuentra el músico de esta época, surgen nuevas y pequeñas formas musicales, producto de una inspiración más íntima, entre las que tenemos: *el nocturno, impromptu, intermezzo, balada*, entre otras, siendo todas la expresión del sentimiento romántico.

Frédéric Francois Chopin (1810-1849). Nace el primero de marzo de 1810 en Zelazowa Wola, cerca de Varsovia, Polonia. Desde muy pequeño demostró grandes aptitudes musicales, por lo que estudió en Varsovia con Albert Zywny y Joseph Elsner, quien era director del Conservatorio de Varsovia. Entre 1828 y 1829, viaja a Berlín, Viena y Praga, donde tendrá gran éxito como pianista. En 1830, viaja a París, para radicar definitivamente. Entre 1837 y 1846, los veranos los pasará en Nohant, en casa de George Sand⁵, donde Chopin escribirá gran parte de su obra. Sus amigos, eran Liszt, Delacroix, Meyerbeer, Heine, Balzac. Nunca fue un gran viajero, pero en un corto viaje a Alemania, se encuentra con Schumann y Mendelssohn.

Fue uno de los maestros más buscados en la sociedad parisina. Desagradadamente, una enfermedad lo acosa; los síntomas de una afección pulmonar se vuelven alarmantes para Chopin. En 1848, teniendo una ligera mejoría decide hacer su tan anhelado viaje a Londres, donde va a dar varios conciertos. Sin preocuparse por su salud, viaja a Escocia, regresando a París completamente agotado, por lo que su salud empeorará. En esa época Chopin estaba en la completa miseria, por lo que sus amigos le hacían llegar comida y dinero. Después de una dolorosa agonía, muere la madrugada del 17 de octubre de 1849.

Se cuentan 86 composiciones de Chopin, pero sólo 74 tendrán opus. Destacando: Dos conciertos para piano y orquesta, baladas, nocturnos, preludios polonesas, música de cámara, etc.

POLONESA Op. 71 No. 2 EN SI BEMOL MAYOR
ALLEGRO MA NON TROPPO

La *POLONESA* es una danza de origen polaco que data del siglo XVII. Con un compás de $\frac{3}{4}$ y un movimiento moderado. Se caracteriza por un patrón rítmico específico que se muestra en el ejemplo siguiente:

Para Chopin, fue la primera forma de creación, la cual cubre casi toda su carrera, entre 1817, que se publica su primera polonesa en sol menor, y 1846.

⁵ *George Sand (1804-1876) Seudónimo de la escritora francesa Aurore Dupin, nacida en París y muerta en Nohant. Mantuvo amores con Chopin.*

La polonesa op. 71 no. 2 , tiene la siguiente estructura:

A	B	A
Introducción – A :II – B – A	C – c' – C	A – B – A

Está precedida de una breve introducción de ocho compases, su primer tema está cargado de adornos y escalas rápidas de once y trece notas, de ritmos punteados, de quintillos, sextillos y septillos. Con un carácter delicado y expresivo, aparece el segundo tema y haciendo una repetición al primero, (A – B – A').

Un nuevo tema aparece (C) en el relativo de sol menor, (con carácter misterioso) con un ritmo punteado que después se desarrollará en la dominante (Re mayor) con escalas rápidas y brillantes sostenidas por séptimas de dominante que modularán hasta llegar a la sexta alemana que resuelve a la quinta de re mayor (compás 79 al 82). Un puente modulante que nos lleva al primer tema en sol menor (C'). Para finalizar con un *“da capo senza repetizione sin'al Fine”* (A – B – A')

Al escuchar y analizar las polonesas de Chopin nos podemos dar cuenta de que a pesar de haber salido de Polonia, siempre tuvo ese espíritu nacionalista característico del romanticismo. Además de la enorme elegancia y fineza en su manera de componer. La Polonesa Op.72 No.2 , posee esta elegancia, además de que nos muestra un carácter impulsivo y brillante, que nos da la sensación de grandeza.

BIBLIOGRAFIA

- **Arte, Música e Ideas**
FLEMING William
Traducción: Dr.BRENGIO PINTO J. Rafael.
Ed.McGraw-Hill
México 1989

- **Chopin**
HEDLEY Arthur
Ed. J.M.Dent & Sons LTD
1978

- **CHOPIN**
LISZT Franz
Colección Austral
5ª.Edición. 1979

- **Como interpretaba Chopin su propia música**
KLECZYNSK Jean
Traducción: BURGOS BRITO Santiago
Ed. Botas-México 1949

- **Dictionaire de musique**
RIEMANN Hugo
Ed. Perrin et Cie.
Paris 1998

BALADA

C. A. DEBUSSY
(1862-1918)

Hacia finales del siglo XIX, nace el impresionismo, en un contexto social y cultural, donde la mayoría de sus practicantes habían vivido la no distante Revolución de 1848, el Imperio Napoleónico, la guerra Franco-Prusiana, la Comuna y la Tercera República.

El progreso industrial, abrió grandes posibilidades para las artes por medio de materiales para la construcción, el perfeccionamiento de pigmentos químicos, las facilidades dadas por la imprenta mecánica llevaron a la distribución masiva de periódicos, novelas y partituras, y el mejoramiento en la construcción de instrumentos musicales.

Estos nuevos progresos, provocaron en los artistas nuevas necesidades de expresión.

El movimiento impresionista, fue llamado así, inspirado en un cuadro que Claude Monet (1840-1926), expuso en París en 1874, y al que llamó: *"Impresión: Salida del Sol"*. Este movimiento, encabezado por la pintura, aparece como una auténtica revolución, donde los artistas van a plasmar al mundo como ellos lo ven, inspirándose directamente en la realidad.

En la Literatura, los escritores manejaron el *"Simbolismo"*, para ampliar la imaginación del lector utilizaron imágenes, metáforas y exploraron el mundo de la psicología.

Compositores como Debussy, incursionaron en los nuevos descubrimientos acústicos. Se suprime la armonía tradicional y buscarán otro lenguaje armónico basado en escalas raras y no usadas como la escala pentátona. Por ejemplo, en la Balada de Debussy, el tema se basa en dicha escala.

Claude Aquilles Debussy (1862-1918). Nació el 22 de agosto de 1862, en Saint-Germain en Laye, Francia. Procede de una familia de comerciantes, comienza sus estudios de piano con Mme. Manté de Fleureville (alumna de Chopin). Posteriormente, fue admitido en el Conservatorio de París a la edad de diez años, y donde habría de estar durante doce años. Estudia teoría con Albert Lavignac, composición con Ernest Guiraud, armonía con Emile Durand y órgano con César Franck.

Fue contratado como pianista acompañante por Nadezhda von Meck, (rica protectora de Tchaïkovski). Es con la familia von Meck, con quienes realiza viajes por Francia, Italia, Austria y Rusia, que le aportarán una cultura general. En 1884, ganó el Premio de Roma, con la cantata "*L'Enfant Prodigue*", por durante tres años vivió en la "Villa Medici" de la capital italiana. En 1887, regresa a París, donde se instalará definitivamente. En 1888, realiza su primer viaje a Bayreuth, donde escucha las óperas de Wagner. La mayor parte de su obra, es compuesta a partir de 1903, época en la que se dedicará completamente a componer.

Hacia 1910, se presentan las primeras manifestaciones de cáncer que, a pesar de dos operaciones, acabará con la vida del compositor, muriendo en París el 25 de marzo de 1918.

En su producción musical, encontramos obras para orquesta, música de cámara, música vocal, y su no menos importante, música pianística; entre las que destacan: Dos Arabescos, Réverie, Ballade, Suite Bergamasque, Suite Pour le Piano, Estampes, Images, etc.

BALADA, EN FA MAYOR "ANDANTINO CON MOTO"

La balada, es una pieza vocal o instrumental de carácter lírico y melancólico. A pesar de su etimología "*balare-danzar*", este género raramente se utiliza para una composición coreográfica. Generalmente, son escritas para una voz acompañada de uno o varios instrumentos. En el siglo XIX, Schubert, Brahms, Schumann, utilizan textos de poetas alemanes para componer baladas. En cuanto alas instrumentales, son Chopin, Fauré, Liszt, quienes incluyeron en su obra éste género.

Debussy compuso su Balada, entre 1880 y 1890, y fue publicada por primera vez como "*Ballade Slave*", en 1891; sin embargo, en una segunda edición, en 1903, aparece con el título actual: *Ballade*. Se cree, que se le haya otorgado en nombre de "*slave*", ya que su concepción fue durante las estancias de Debussy en Rusia.

Comienza con unos arpeggios en dominante a manera de introducción, seguida del primer tema, basado en una escala pentátona, que aparecerá en distintos grados de la escala. Utiliza valores binarios, que se alternan con tresillos en dobles corcheas, ritmos muy característicos de Debussy.

El segundo tema (*animez peu a peu*), produce una sensación de movimiento que nos lleva a la parte media, en donde el compositor escoge el tono de Mi mayor . El regreso al tono inicial, se da mediante una enarmonía, sobre un pedal de mi sostenido/fa; que nos lleva a una apacible conclusión modal (frigio).

Es en esta Balada, donde Debussy, perfecciona el principio de resonancia utilizando diferentes sonoridades, que darán la sensación de diversos colores, dando un gran encanto melódico y sonoro. Una obra que nos produce gran una calma, a pesar del movimiento rítmico que se presenta durante toda la obra.

BIBLIOGRAFÍA

- Arete, Música e Ideas
FLEMING William
Traducción: Dr. BRENGIO PINTO J. Rafael
Ed. McGraw-Hill. 1989

- La Música 2
Los hombres, los instrumentos, las obras
DUFOURCQ Norbert
Ed. Planeta 1978
Capítulo III Orígenes profanos y religiosos de la música rusa
ROSTISLAV HOFMANN Michel
Pags. 172-173

- Claude Debussy "El señor de los ensueños"
DUMESNIL Maurice
Librería Hachette S.A.
Buenos Aires. 1951

- Guide de la Musique de Piano et de Clavecín
TRANCHEFORT Francois-René
Ed. Fayard.
Paris. 1998

TRES PIEZAS PARA PIANO

S. REVUELTAS
(1899-1940)

La Revolución Mexicana, que inicia en 1910 con la rebelión maderista y termina con la muerte de Carranza, es de gran importancia para el país, ya que hubo cambios fundamentales que transformaron la vida política, económica, social y cultural de México. La Revolución, fue un movimiento de protesta por parte de campesinos y obreros; contra la dictadura porfirista y los privilegios que tenía la clase alta: terratenientes, industriales y desde luego el clero. Estos privilegios, consistían en disfrutar las riquezas que se obtuvieron con el desarrollo del país.

Al terminar la Revolución, se desarrolló una nueva clase social: la clase media, que surgió como resultado directo de la industrialización y la urbanización.

En México, las expectativas creadas por la Revolución, fueron determinantes para la revaloración del arte indígena. Y como consecuencia de ello surgió el "Nacionalismo" en la segunda década del siglo XX. Los artistas empezaron a interesarse en los problemas sociales y políticos: los murales de principios de siglo y las pinturas creadas desde la Revolución, encontramos temas que se refieren a ésta, temas mexicanos o algún conflicto similar. En la literatura las obras presentan la fase histórica y política del movimiento revolucionario, siendo la novela el género característico.

En música, los compositores buscaban una expresión propia, una identidad sonora en sus propias raíces. Gradualmente se efectuaba un cambio manifestándose, sobre todo, en las obras de Carlos Chávez y Silvestre Revueltas.

REVISTA MEXICANA DE MÚSICA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Silvestre Revueltas (1889-1940) . Nace el 31 de diciembre de 1889 en Santiago Papasquiaro, en el estado de Durango. Inició sus estudios musicales en 1906 con el maestro Francisco Ramírez. En 1913 ingresa al Conservatorio Nacional de Música, donde estudió violín y composición con José Robracuna y Rafael J. Tello. En 1917 viaja a los Estados Unidos, a estudiar durante dos años en el Saint Edward College, en Austin Texas, posteriormente continúa en el Chicago Musical College, otros dos años estudiando violín con León Sametini y composición con Félix Borowsky.

En 1929, fue subdirector de la Orquesta Sinfónica de México, puesto que ocupó hasta octubre de 1935. Durante este periodo, impartió clases en el Conservatorio Nacional de Música. En 1937, siendo Secretario General de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), viaja a España donde ofreció conciertos con sus propias obras, en Madrid, Valencia y Barcelona, donde obtuvo grandes triunfos.

Compuso música para las películas: Redes, La noche de los Mayas, el Signo de la Muerte, y Vámonos con Pancho Villa. También compuso obras para violín y piano; violín y pequeña orquesta; voz y piano; voz y varios instrumentos; canciones; poemas sinfónicos, etc.

Silvestre Revueltas murió en la Ciudad de México, víctima de una neumonía, el 5 de octubre de 1940.

TRES PIEZAS PARA PIANO ADAGIO, CANCIÓN, ALLEGRO

ADAGIO (Si mayor).- Este adagio, pertenece a un pequeño ciclo de cuatro piezas, escritas aproximadamente entre junio y agosto de 1918. Su estructura es A – a – A' ; cada sección consta de 10 compases de los cuales 2 nos sirven de puente para unir a cada sección, cada una de ellas tiene 8 cambios de compás: $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{4}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{5}{4}$, $\frac{4}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{4}$, $\frac{3}{4}$; tomando el último como inicio de la siguiente sección.

Las indicaciones dinámicas y agógicas, los motivos rítmicos y la repetición de las secciones, nos dan una sensación cíclica de la pieza.

Esta obra se estrenó el 20 de diciembre de 1974 en el auditorio "Silvestre Revueltas" del Conservatorio Nacional de Música, en el 75º. Aniversario del nacimiento del autor.

CANCIÓN.- Compuesta en 1930. Es una melodía original de Revueltas, con ideas derivadas de la música indígena o mestiza. Una canción a dos voces que se intercalan y dialogan, con diversos cambios de compás y fraseo, que hacen de esta pieza una sola frase que va de principio a fin. Esta pequeña pieza, es una versión para piano del uno de los temas centrales del poema sinfónico "Cuauhnáhuac", el cual fue estrenado por la Orquesta Sinfónica Nacional este mismo año.

ALLEGRO.- Escrito en 1938 y dedicado a Francisco Agea⁶. Esta pieza, tiene un color armónico extraordinario debido a que utiliza dos armaduras diferentes: do mayor y fa menor. Se caracteriza por el uso de un "ostinato"⁷ en la mano izquierda, que estará presente en toda la pieza, llevando la melodía en la mano derecha. Se añade un esquema polirítmico que se basa en acentuar el compás de 6/8 como si fuera de ¾. Por ejemplo: la mano izquierda siempre estará en un ritmo de 6/8; mientras que la derecha varía de 6/8 a ¾, por lo que hace tres acentos por los dos normales de la mano izquierda.

Estas piezas, nos muestran el interés que tenía Revueltas en el aspecto rítmico y en el manejo de melodías populares, aunque sus temas siempre fueron originales. La sensación de continuidad y dinamismo en estas tres piezas, es dada por las líneas melódicas y las combinaciones rítmicas que utiliza

---

⁶ Francisco Agea.- Pianista y pedagogo, con quien Revueltas realizó una gira por el interior de la República en 1926.

⁷ Ostinato.- Figura melódica y/o rítmica, repetida persistentemente en toda una obra o en alguna sección.

Diccionario Harvard de Música. Ed. Diana S.A. Pag.395

BIBLIOGRAFIA

- Pequeñas biografías de Grandes Músicos Mexicanos
MONCADA GARCIA Francisco
Ed. Framong 1966

- Rostros del Nacionalismo en la Música Mexicana
Un ensayo de interpretación
MORENO RIVAS Yolanda
Escuela Nacional de Música UNAM 1995

- Introducción a la música mexicana del S XX
MALMSTROM Dan
Fondo de Cultura Económica Breviarios
2ª. Reimpresión 1998

- Adagio
REVUELTAS Silvestre
Ed. GONZALES QUIÑONEZ Jaime
México 1977

- Canción
REVUELTAS Silvestre
Sheet MUSIC Edition P.2261
Nueva York 1941

- Allegro
REVUELTAS Silvestre
Sheet Music Edition P. 2262
Nueva York 1941

- Opción de Tesis "Notas al Programa"
Para obtener el Título de Licenciada en Piano de
AGUILAR RUZ Luisa del Rosario
México . 1999