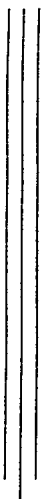

4

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

NOTAS AL PROGRAMA
Que como opción de tesis presenta la alumna

VERÓNICA VILLEGAS ROJAS

Para obtener el título de

LICENCIADA EN PIANO

ENM
UNAM

México, Distrito Federal a 29 de Agosto de 2002

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

PAGINACIÓN DISCONTINUA

AGRADECIMIENTOS.

A DIOS

A Julio Villegas y Rosa Rojas, mis incansables padres, por su apoyo incondicional e interminable y por darme la mejor familia que alguien pudiera desear.

A Mónica Villegas Rojas, mi amada hermanita, por ser mi mejor amiga y mi apoyo en las buenas y en las malas.

A Luis Mayagottia Vazquez, mi queridísimo guía, maestro y amigo. Por haber recorrido conmigo este camino que está a punto de terminar, por sus consejos, su sabiduría, su cariño y su tiempo.

A Angélica Romero Franco, mi ejemplo, por mostrarme el camino y enseñarme a amar la música.

A todos mis Amigos, mi segunda familia, porque siempre me impulsaron y jamás me dejaron caer, muy en especial a Rosaura Grados con la promesa de nunca bajar la guardia.

A mis maestros por su tiempo y dedicación, con especial cariño a Cruz Rojas, Milla Domínguez y María Elena Mercado.

A mis abuelos, tíos y primos.

A la UNAM, a las autoridades de la ENM y a la Escuela Nacional de Música por ser mi casa desde hace 8 años.

P R O G R A M A .

- I. SONATAS ESPAÑOLAS DEL SIGLO XVIII
Sonata en Re Mayor
Aria en re menor
Sonata en Re Mayor
P. A. SOLER
P. R. ANGLÈS
M. ALBENIZ
- II. TRES MAZURKAS
Primera mZurka en Re Mayor Op.20
Segunda Mazurka en la menor Op.25
Tercera Mazurka en Re Bemol Mayor Op.27
F. VILLANUEVA
- III. SONATA Hob. XVI-52 EN MI BEMOL MAYOR
Allegro
Adagio
Presto
J. HAYDN.
- IV. DOCE PRELUDIOS AMERICANOS Op 12
1. Para los Acentos
2. Triste
3. Danza Criolla
4. Vidala
5. En el Primer Modo Pentáfono Menor
6. Homenaje a Roberto Garcia Morillo
7. Para las Octavas
8. Homenaje a Juan José Castro
9. Homenaje a Aaron Copland
10. Pastoral
11. Homenaje a Heitor Villa-Lobos
12. En el Primer Modo Pentáfono Mayor
A. GINASTERA
- V. BENDICION DE DIOS EN LA SOLEDAD
FRANZ LISZT

PRESENTACIÓN

Las notas al programa que a continuación se presentan, están estructuradas de la siguiente manera. Al principio de cada capítulo aparece la nota al programa propiamente dicha, es decir, la nota que aparecerá en los programas de mano, seguida por la investigación que la respalda, vertida en forma de pequeños artículos cuya intención es acercar un poco más al oyente-lector a cada una de las obras que conforman el programa, sin importar si se trata de un músico profesional, un aficionado o cualquier persona que se interese en las obras.

Así, pues, la información dada en este trabajo es de carácter histórico, musical, artístico y personal con el fin de captar la atención de diferentes sectores de la población que asiste a un concierto. El objetivo final de este trabajo es, pues, orientar y acercar al público en general a la música, más allá de la audición "ciega", además de despertar la curiosidad y el interés en cada uno de los oyentes.

SONATAS ESPAÑOLAS DEL SIGLO XVIII.

El Siglo XVIII en España además de ser un periodo de recuperación demográfica y económica, favorecida por las medidas reformistas propiciadas por la dinastía Borbón, se desarrolló una escuela muy importante de música para teclado a la que pertenecían el Padre Antonio Soler, Mateo Albeniz y Rafael Anglés, sin olvidar al maestro italiano Domenico Scarlatti, quien ejerció una influencia muy fuerte mientras estuvo en España y aun después.

Las sonatas que escucharemos, pertenecen a una colección recopilada por Joaquín Nin (musicólogo cubano) en 1920. Se seleccionaron estas tres en especial porque cada una de ellas nos muestra diferentes características de las sonatas españolas de ese periodo. Desde el hecho de que una de ellas fue compuesta por un autor laico (Mateo Albeniz) y dos por monjes, además de los rasgos estilísticos de cada una. En la del Padre Soler, se nota la influencia italiana de Scarlatti. En la del Padre Anglés (1770), observamos una relación mucho más cercana al arte organístico tan cultivado en aquella región y en la de Albeniz (1790), también encontraremos elementos del folklore y las tradiciones españolas.

ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII.....	2
SONATAS ESPAÑOLAS.....	3
BIOGRAFÍAS: Padre Antonio Soler, Padre Rafael Anglés,	5
Padre Mateo Albeniz.....	5
BIBLIOGRAFÍA.....	6

ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII.

El siglo XVIII fue en general un periodo de recuperación demográfica y económica, favorecida por las medidas reformistas, especialmente intensas durante los reinados de Fernando VI, y sobre todo, de Carlos III.

Junto con el Siglo XVIII, llegaron a España los Borbones iniciando con Felipe V inaugurando con su reinado la España de la Ilustración; seguido por Fernando VI, quien trajera a Domenico Scarlatti (que sirviera desde Portugal a la nueva Reina).

De 1759 a 1788 fue el turno de Carlos III, quien realizó una profunda reorganización de la nación, reformó su agricultura e introdujo las últimas novedades en concepción urbana de su Nápoles natal. Fue el momento en que Madrid dejó de ser sólo una población más de la Mancha para convertirse en una ciudad moderna, plena de elegantes edificios a la manera de París, Milán y Nápoles. Disponía de agua corriente, alcantarillado, iluminación urbana a una corte con gran estilo y esplendor.

El siglo cierra con el reinado de Carlos IV, de 1788 a 1808, año en el que Napoleón impone en el trono a su hermano José tras derrotar a España, que le había declarado la guerra a la nueva república francesa.

Aunque existía una resistencia considerable a la introducción de nuevas ideas en los niveles más bajos, los intelectuales del país eran receptivos a los conceptos de la Ilustración y a la Enciclopedia de Diderot. España empezó a formar arquitectos, ingenieros, geógrafos y naturalistas. Más tarde, las ideas democráticas engendradas por la Revolución Francesa iban a llegar a España, aunque no iban a ser adoptadas por las clases políticas y dirigentes.

Apoyada en su imperio ultramarino, la España de este siglo fue una potencia importante en la política europea, si bien su política exterior careció de la grandeza de tiempos pasados y estuvo casi siempre demasiado vinculada a Francia. El influjo de la Ilustración -y el paso del tiempo- redujo considerablemente la importancia de la Inquisición, que a finales del siglo había dirigido su actividad a la persecución de las nuevas ideas ilustradas, procedentes principalmente de Francia, y a la censura de libros (la persecución contra judíos y musulmanes -o conversos- se había reducido, fundamentalmente porque su número era ya muy escaso).

SONATAS ESPAÑOLAS.

Durante el siglo XVIII, se desarrolló en España una escuela de compositores de música para teclado (sus obras podían ser para órgano -lo más popular entonces- para clave, o para el recién nacido "fuerte-piano"). La actividad musical de entonces, prácticamente se concentraba en los monasterios, por lo que la mayoría de los autores, además eran religiosos. La gran mayoría de las obras para teclado de esta época, llevan el título de "Sonatas", sin embargo hay también otras como arias, fugas, fuguetas, etc. Aparentemente, la primera obra para clave que se publicó en España, fueron las "Seis Fugas para Órgano y Clave" de Juan Seseé en 1773.

Las Sonatas Españolas del siglo XVIII son una transición entre la sonata barroca y la clásica. Se opta por la economía de recursos y va surgiendo el "estilo galante" (melodía acompañada). La mayoría de las Sonatas son monotemáticas (aun cuando aparecen dos temas, no son contrastantes como en el clasicismo) y de un solo movimiento, aunque sí hay sonatas de más de un movimiento. El primero en usar la palabra "sonata" como título instrumental fue el vihuelista español Luis Milán en 1535. Para Scarlatti, la palabra sonata parece significar una composición en un movimiento de forma binaria, aunque él también escribió algunos de sus primeras obras en varios movimientos.

En las sonatas españolas vemos influencia Italiana (nada raro, porque en aquel momento, parte de lo que hoy conocemos como Italia, era dominado por España), sobre todo de Scarlatti, pero combinada con elementos populares Españoles (como en el caso del *zapateado* dentro de la sonata de Albeniz).

SONATA EN RE MAYOR. Padre Antonio Soler

Es una sonata en un solo movimiento de forma Binaria muy equilibrada

Parte A: Se divide en tres secciones: la primera, es una introducción para establecer la tonalidad. La segunda, es donde aparece el tema que más adelante se desarrollará (motivo de treinta y dos avos) Comienza en la tónica y va hacia la dominante. Y la tercera sección es para establecer la dominante; ésta es la más amplia de las tres secciones.

Parte B: Solo son dos secciones, que equivalen a la segunda y a la tercera de la parte A. La primera sección es el "desarrollo" del motivo de treinta y dos avos, que ahora, empieza en la dominante y va hacia la tónica. La segunda es casi la misma que la tercera de la parte A, pero esta vez en Re Mayor para poder terminar en la tónica.

ARIA EN RE MENOR. Padre Rafael Anglés.

Se ubica hacia el año 1770. Aunque también está escrita para clave, esta Aria se apega más a un estilo organístico lleno de lirismo y religiosidad. Está basada en una melodía acompañada por un bajo de movimiento lento. La melodía se mueve en forma descendente, inspirada en el motivo descendente de la cruz de Bach, y su construcción da al pianista una gran libertad interpretativa. Además se aprecia la influencia del estilo concertante del barroco.

SONATA EN RE MAYOR. Mateo Albeniz

Es una sonata en un solo movimiento de forma binaria. Está escrita en seis octavos, y sus patrones rítmicos corresponden a los del *Capriccio*. Fue compuesta hacia 1790.

Básicamente, toda la sonata está en re mayor, salvo algunas inflexiones como a la mitad de la primera parte en que hay dos frases en re menor, o al principio de la segunda parte.

Toda la primera parte está en re mayor, salvo dos frases a la mitad de la parte en las que hay una inflexión a re menor.

BIOGRAFIAS.

PADRE ANTONIO SOLER. (1729-1783).

Antonio Francisco Javier José Soler y Ramos nació en Olot, Gerona el 3 de Diciembre de 1729. A los seis años ingresó a la Escolanía de Montserrat. En 1752 se ordenó como Monje y al mismo tiempo fue nombrado maestro de capilla del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Durante sus primeros cinco años en ese puesto debe haber estudiado con Domenico Scarlatti y con José de Nebra. Aunque se le conoce más por sus sonatas para teclado, de las cuales escribió más de 200, también compuso 6 quintetos para cuarteto de cuerdas y órgano, 6 conciertos para dos órganos, 9 misas, 25 himnos religiosos, 5 réquiems, 60 salmos, 13 Magnificats, 5 motetes, 12 Benedicamus, y 132 villancicos. Además de un tratado de armonía: *La Llave de la Modulación* en 1761, en el que explica como pasar de cualquier tono mayor o menor a cualquiera de las otras 24. Presumiblemente, la mayoría de sus sonatas las compuso para el Infante Gabriel de Borbón, a quién le daba clases cada otoño cuando la corte se quedaba en el palacio del Escorial. Murió en El Escorial, el 20 Diciembre de 1783.

PADRE RAFAEL ANGLÉS (c. 1731-1816)

Nació en Rafales, en la provincia de Teruel, Aragón. Fue Maestro de Capilla en la Colegiata de Alcañiz (Teruel). En Abril de 1761 compitió por el puesto de organista que había dejado V. Rodríguez, el puesto no lo obtuvo porque los jueces dijeron que "se excedía en el estilo moderno"; y, aparentemente, el "estilo moderno" no encajaba con la música tradicional de la iglesia. El 8 de Febrero del siguiente año, fue nombrado primer organista de la Catedral de Valencia, dónde permaneció hasta su muerte.

MATEO ALBENIZ (c. 1755?-1831).

Compositor y teórico Español, la fecha de su nacimiento es imprecisa, algunos autores ni siquiera mencionan una aproximación y muy poco se sabe de su vida. Fue Maestro de Capilla en Logroño y San Sebastián. "Según Nin y Saldoni, gozó de gran estima entre sus contemporáneos". Murió en San Sebastián, provincia de Guipuzcoa el 23 de Junio de 1831.

BIBLIOGRAFIA.

NEWMAN, William S. The Sonata in the Classic Era. Norton & Company, 3ª edición, 1983
933pp.

NIN, Joaquin. Seize Sonates Anciennes d'Auteurs Espagnols, Max Eschig, Paris, 1925

POWELL, Linton E. A History of Spanish Piano Music, Indiana University Press, Bloomington,
1980. 213pp.

SALAZAR, Adolfo. La Música de España, Espasa—Calpe, Argentina 1953. 310pp.

INTERNET

<http://www.red2000.com/spain/primer/1hist.html>

<http://www.sispain.org/spanish/history/bourbons.html>

http://www.nova.es/~jlb/mad_es82.htm

TRES MAZURKAS DE FELIPE VILLANUEVA

El siglo XIX en México vio pasar la mayoría de los cambios que delinearón al México del siglo XX. Cuando los modelos españoles se desgastaron, hubo necesidad de buscar nuevos; en ese momento todos volvieron los ojos a Francia para trasladar su modelo de vida a nuestro país.

Por consecuencia, numerosas manifestaciones artísticas llegaron y se sumaron a la mezcolanza cultural que ya existía aquí. De todas esas manifestaciones nos interesan las musicales; llegaron a nuestro país todo tipo de danzas y música europeas, la Mazurka entre ellas.

Los compositores mexicanos también tomaron modelos de la música de salón e hicieron gran cantidad de valsos, danzas, potpourris, etc. Sin embargo, las mazurkas de Felipe Villanueva tienen su propia personalidad, color y sabor mexicanos que las distinguen. Representan una ventana al México decimonónico, a través de la que podemos respirar el ambiente de aquellos años.

¿MAZUR. QUÉ?.....	1
PANORAMA DE MÉXICO EN LA ÉPOCA DE VILLANUEVA.....	3
LA MÚSICA MEXICANA DEL SIGLO XIX.....	7
FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ.....	10
TRES MAZURKAS.....	11
BIBLIOGRAFÍA.....	13

¿MAZUR...QUÉ?

La Mazurka es una danza. La palabra significa "Mujer de Masovia", obviamente se originó en esa provincia polaca y se convirtió en la danza nacional durante la época de oro de Polonia, el siglo XVI (incluso aparece en el himno nacional polaco). También se le puede llamar Masur o Masurek, que también son gentilicios de la tribu llamada "Masures" quienes vivieron en el Ducado de Masowsze (Masovia). De hecho, el nombre es mucho más joven que la danza. Apareció por primera vez en el diccionario de J. Riepel's publicado en Alemania en 1752.

La Mazurka en su carácter vivaz, originalmente se practicaba únicamente como una danza clásica y no era muy popular por la dificultad de los pasos. Durante el siglo XVII se propagó en Polonia y en algunos países vecinos. Augusto II, "el Elector" de Sajonia y Rey de Polonia estaba muy orgulloso de esta danza y la introdujo a las cortes alemanas. Luego pasó a Rusia a través de los soldados que participaron en la invasión a Polonia; de ahí, el Duque de Devonshire la llevó a Inglaterra en 1845 y se expandió hacia París y otros países de Europa Occidental, y cuando Polonia perdió su independencia, se volvió especialmente popular entre los altos círculos sociales.

Posteriormente, se popularizó en las cortes y en los "Bailes Sociales de la Reina" se bailaba la "Mazurka Melancólica" que se dice "es la más bella danza de todos los tiempos. Parece expresar sentimientos de dulzura y ternura. Está llena de Elegancia...no es una danza vulgar; su tempo lento tiene algo de aristocrático y algo de altivez."¹ En las cortes rusas la Mazurka era la encargada de cerrar los bailes. En los años 1830s y 1840s, la Mazurka gozó de su mayor popularidad en los Salones occidentales.

Debido a que los miembros de la legión polaca del siglo XIX también ejecutaban el Mazur de la "Alta Sociedad", los trajes típicos son uniformes Napoleónicos para los Hombres, que también usaban unos sombreros cuadrados con el escudo nacional y para las damas Vestidos Imperiales, guantes largos y en ocasiones una ligera bufanda sobre los hombros semidesnudos.

La música de la Mazurka está en compás ternario. Se atribuye a Markowaky la composición de la primera Mazurka, aunque hay quienes afirman que la primera mazurka de la historia la compuso Marcin Mielczewski. La introducción de la Mazurka al piano clásico se acredita a Chopin, que tomó sus modelos de la Mazurka urbana o de la de salón, pero algunos estudiosos discuten que ciertos motivos melódicos, armónicos y formales mantienen un punto muy cercano con la idiosincrasia de los Mazur folklóricos. En América, aparece en 1840 y aparecen algunas variantes cuando se combina con otros ritmos.

PANORAMA DE MÉXICO EN LA ÉPOCA DE VILLANUEVA.

En 1862, año del nacimiento de Villanueva, México se encontraba en bancarrota y no podía pagar sus deudas; entonces las armadas de España, Inglaterra y Francia desembarcaron en Veracruz dispuestas a cobrar sus préstamos, pero España e Inglaterra se retiraron después de negociar. Entonces se libró la Batalla de Puebla, pero un año más tarde, el ejército francés entró a la Ciudad de México.

De ahí, que en 1864 se instaurara el Segundo Imperio con Maximiliano de Habsburgo a la cabeza, sin embargo en 1866, el ejército francés tuvo que retirarse y es cuando los Liberales —que siempre se opusieron al imperialismo— toman la ciudad de Querétaro (donde Maximiliano se había establecido) y finalmente el 19 de Junio de 1867 lo fusilan en el Cerro de las Campanas.

Luego Juárez retoma el poder hasta su muerte el 18 de Julio de 1872. A él le sucede Sebastián Lerdo de Tejada, y durante su gestión, en 1873 se dio la rebelión de los Cristeros en Guanajuato y Jalisco principalmente.

En 1877 comienza la época de Porfirio Díaz en el poder, época que traería grandes cambios a nuestro país, por ejemplo:

- La creación de la Compañía de Ferrocarriles de Morelos, que convierte a la producción azucarera en el sector de la economía más dinámico.
- Se tiende la primera línea telefónica que existió en la República. Iba del Palacio Nacional al Castillo de Chapultepec.
- Llega a México el fonógrafo, considerado por algunos como el instrumento del futuro para la educación.
- Se inaugura la Escuela Normal de Maestros de la ciudad de México.
- La industria mexicana inicia una diversificación más allá de la textil, incorporando la de alimentos, vidrio, cemento, ferretería y acero.

ARTISBO A OTRAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS.

PINTURA. El romanticismo trasladado al sentimiento americano.

JOSÉ MARÍA VELASCO (1840-1912)

Citlaltepetl, 1879

Óleo sobre tela, 106 x 162 cm
CNCA-INBA, Museo Nacional de Arte
Ciudad de México

Luzman in Coelo, 1892

Óleo sobre tela
Colección particular

Felipe Gutiérrez (1824 - 1904)

La cazadora de los Andes
ca. 1891
Óleo sobre tela
102.00 X 159.00 cm
Museo Nacional de Arte.
INBA, CONACULTA

ARTES ESCENICAS Y LITERATURA.

TEATRO

JOSÉ PEÓN CONTRERAS (1843-1907). "La Hija del Rey" 1876. Trata de una hija natural de Felipe II recluida en un convento

ALFREDO CHAVERO (1841- 1906). "Xochiquetzal y Quetzalcoatl". Tal vez fue el primer escritor del siglo XIX en tratar temas prehispánicos.

POESIA

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
(1834-1893):

LA PLEGARIA DE LOS NIÑOS.

"En la campana del puerto
¡Tocan, hijos, la oración...!
¡De roillas!... y roguemos
a la madre del Señor
por vuestro padre infelice,
que ha tanto tiempo partió,
y quizá esté luchando
de la mar con el furor.

Tal vez, a una tabla asido,
¡no lo permita el buen Dios!
náufrago, triste y hambriento,
y al sucumbir sin valor,
los ojos al cielo alzando
con lágrimas de aflicción,
dirija el adiós postrero
a los hijos de su amor.
¡Orad, orad, hijos míos,
la Virgen siempre escuchó
la plegaria de los niños
y los ayes de dolor!"

En una humilde cabaña,
con piadosa devoción,
puesta de hinojos y triste
a sus hijos así habló:
la mujer de un marinero
al oír la santa voz
de la campana del puerto
que tocaba la oración.

Rezaron los pobres niños
todo quedóse en silencio
y después sólo se oyó
entre apagados sollozos,
de las olas el rumor.

.....

De repente en la bocana
Truena lejano el cañón:
"¡Entra buque!", allá en la playa
la gente ansiosa gritó.

Los niños se levantaron;
mas la esposa, en su dolor,
"no es vuestro padre les dijo:
tantas veces me engañó
la esperanza, que hoy no puede
alegrarse el corazón".

Pero después de una pausa
ligero un hombre subió
por el angosto sendero,
murmurando una canción.

Era un marino... ¡Era el padre!
La mujer palideció
al oírle, y de rodillas
palpitando de emoción,
dijo: "¿Lo véis, hijos míos?
La Virgen siempre escuchó
la plegaria de los niños
y los ayes de dolor".

MANUEL GUTIERREZ NAJERA
(1859-1895)
PARA ENTONCES

Quiero morir cuando decline el día,
en altamar y con la cara al cielo;
donde parezca sueño la agonía
y el alma un ave que remonta el vuelo.

No escuchar en los últimos instantes,
ya con el cielo y con el mar a solas,
más voces ni plegarias sollozantes
que el majestuoso tumbo de las olas.

Morir cuando la luz triste retira
sus áureas redes de la onda verde,
y ser como ese sol que lento expira:
algo muy luminoso que se pierde.

Morir, y joven: antes que destruya
el tiempo la gentil corona;
cuando la vida dice aún: soy tuya,
aunque sepamos bien que nos traiciona.

PROSA

MANUEL PAYNO (1810-1894). "Los Bandidos de Rio Frio" 1889-91. Se considera la mejor novela costumbrista de México.

LUIS G. INCLAN (1816-1894). "Astucia, el Jefe de los Hermanos de la Hoja o Los Charros Contrabandistas de la Rama". Una de las primeras novelas realistas de México.

VICENTE RIVA PALACIOS (1832-1896). "Monja y Casada, Virgen y Mártir" y "Martín Garatuza".

LA MÚSICA MEXICANA DEL SIGLO XIX.

Pienso que este siglo es el más cambiante y vertiginoso que ha vivido México. En solo cien años pasamos por diferentes etapas: la última parte del Virreinato, la lucha por la independencia, el Imperio de Iturbide, El Periodo de Santa Anna, la República, La Reforma, un nuevo Imperio extranjero, el Porfiriato y las semillas de lo que germinaría en la Revolución. Por consecuencia, la práctica musical, pero sobre todo la música cambiaron y se ajustaron al momento.

La música preferida por la sociedad del siglo XIX fue, sin lugar a duda, la música para piano. Estaba de moda tener pianos en casa, ya que esto era indicador de *status* y era de "muy buen gusto" que las señoritas de la alta sociedad aprendieran a tocar. Habla Don Luis González Obregón "... rara era la señora o señorita que en su habitación no se distinguiese en tocar; ya en tertulias que daban frecuentemente o en el seno de sus amistades íntimas "

"... El asombroso número de pianos que había en México. ¡Cada casa contaba con uno! No había una sola persona con la menor pretensión cultural que no poseyera un piano y éste era parte normal, rutinaria e indispensable del mobiliario de cualquier hogar". (Marquesa de Calderón de la Barca en La Vida en México durante mi residencia de Dos años en ese país. 1843)

La música instrumental como genero independiente –solista o concierto sinfónico- era prácticamente desconocida hasta 1840 cuando algunos extranjeros como WALLACE, BOHRER, VIEUXTEMPS Y HENRI HERZ vinieron a México, y en 1857 Melesio Morales ofreció la primera audición íntegra de una Sinfonía de Beethoven. Los conciertos mexicanos no eran como los Europeos, eran más bien conciertos con características de salón musical, y el espectador los tomaba como una simple diversión que se podía sustituir con otros espectáculos.

La liberación de los artistas y la escasez de músicos profesionales originaron que la práctica musical quedara en manos de los aficionados (en la época colonial el músico era un funcionario). Lo cual hace que la "música de salón" predomine sobre los conciertos públicos. Sin embargo, la afición y la gran difusión de la música, solo alcanzó para que las damas ricas pudieran ejecutar piezas de moda para agradar a sus amistades.

Esto orilló a los compositores a hacer piezas que cumplieran con las exigencias de sus consumidores y entonces la música de salón, que en Europa tuvo una categoría inferior a la música romántica, fue en México la única forma cultivada por los pianistas mexicanos durante el siglo XIX.

La música de Salón había nacido como una necesidad social y cultural. Como es sabido, desde la intervención francesa hubo en México una "necesidad" de imitar las costumbres de aquel pueblo. Entre esas costumbres estaba la de los Grandes Salones en los que se reunía la alta sociedad, además de las tertulias en que los más grandes artistas se reunían para compartir sus ideas y sus obras.

Algunos autores hablan de la Música de Salón:

Jesús C. Romero: "...las "reuniones de Salón" mexicanas no eran fundamentalmente musicales, como acontecía en las de Europa, sino verdaderas "tertulias literarias" en las que la música desempeñaba papel secundario; ya que mientras que eran profesionales los literatos asistentes, la parte musical estaba a cargo de aficionados: señoritas y jóvenes... También asistían músicos profesionales, pero siempre en minoría y [en general iban] en calidad de profesores de los aficionados"

Uwe Frisch: " Por otra parte, las clases media y alta del México... tenían los ojos puestos en los países europeos -a los que, por razones obvias, trataban de emular- de modo que en sus "salones artísticos" se impusieron las imitaciones serviles y por lo general extemporáneas, de los peores excesos y amaneramientos del romanticismo europeo".

Salvador Azuela: " En la música de Salón, que se compone durante la última época del porfirismo, brota un acento propio. Al oír las obras breves de Felipe Villanueva, Ernesto Elorduy y Ricardo Castro, para citar a los más conocidos, aflora un sentimiento de melancolía característico del pueblo mexicano, que ellos recatan con elegancia. Al sollozo estos músicos le ponen sordina; pero un trasfondo inconfundible de la personalidad nacional, se advierte hasta para el profano".

Aunque la mayoría de las voces menosprecian la Música de Salón, el hecho es que sin este género no podríamos disfrutar de las composiciones de maestros como Villanueva y sus compañeros. No podemos dejarnos llevar y suspirar por lo que nunca fue, nuestra tarea, como músicos y como mexicanos, es saber lo que tenemos, de donde viene y seguir hacia adelante.

Pero no debemos olvidar otro aspecto importantísimo dentro de la vida musical del México decimonónico: Los Conciertos. De la mano con la ópera, los conciertos sirvieron para dar a conocer a los autores Europeos. Las Asociaciones Musicales de entonces y la gran cantidad de instituciones dedicadas a la enseñanza de la música, dieron un gran impulso a esta práctica. En esta época nos visitaron muchos concertistas extranjeros que traían "novedades" a nuestro país, por ejemplo: D'Albert, Pfeiffer, Henry Herz, Lübeck, etc. En palabras de Pablo Castellanos: "si durante la primera mitad del siglo predominó la literatura "salonesca", en la segunda mitad aparece la literatura "didáctica" y "de concierto"."

En la época porfirista, los conservadores que añoraban el imperio, dieron un gran impulso a México la música Francesa dando lugar al:

FRANCESISMO.- En 1880 todavía dominaba el italianismo. El primero en levantarse contra él fue Félix Ma. Alcérrega (1845-1937) que junto con sus condiscípulos fundó la Sociedad Armónica y la revista "El Mosaico Musical", que luchaban por la renovación. El Grupo De Los Seis (del que Villanueva formó parte)fue el que logró implantarlo en México y, al mismo tiempo, Carlos J. Meneses lo introdujo al Conservatorio.

"El principal logro de esta tendencia se manifestó en la superación de la música pianística, tanto en el aspecto creador como interpretativo y de ejecución superior. Con el francesismo arribó el culto de las pequeñas formas (nocturnos, mazurkas, valsos, etc.) que Chopin había perfeccionado como música de salón; y por necesidad la técnica de

ejecución hubo de revolucionar constituyendo esto un gran beneficio para el desarrollo de la música pianística en México." (Jesús C. Romero)

Esta tarea que llevó a cabo el Grupo de los Seis en la Ciudad de México, la compartieron Pablo Castellanos León en Mérida, y Francisco Godínez en Guadalajara, (quienes estuvieron en constante comunicación con el Grupo de los Seis), y de manera independiente, Eduardo Gariel en Saltillo.

FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ.

Pianista, violinista y compositor a quien Manuel M. Ponce llamó "el Poeta del Piano". Nació el 5 de Febrero de 1862 en el pueblo de Santa Cruz Tecamac (significa en la Boca de Piedra), municipio de Otumba, Estado de México. Sus padres fueron Zenón Villanueva y Francisca Gutiérrez.

Se inicia en la música tocando el violín de su hermano Luis, y en un año ingresó a la orquesta del pueblo. Su primo Don Carmen Villanueva, que era el organista del templo local, lo inició en el estudio del piano, posteriormente Don Hermenegildo Pineda le dio clases de armonía.

Entre las obras de su niñez esta su Cantata Patriótica para voces y piano "*El Retrato del Benemérito Cura Hidalgo*", que él mismo dirigió y estrenó el 16 de septiembre de 1872 en la escuela del lugar.

En 1873 se mudó a la Ciudad de México junto con su hermano Andrés, y con tal motivo dedicó su marcha "*El Último Adió*" a sus padres y la mazurka "*La Despedida*" a su profesor H. Pineda.

Ya en la ciudad ingresó al Conservatorio Nacional de Música, pero duró muy poco tiempo en él, ya que lo rechazaron "por falta de talento". Se regresó a su pueblo a los doce años de edad, pero como tenía muchos deseos de continuar con su instrucción musical volvió a la capital, donde fue muy solicitado por las orquestas para ocupar el puesto de primer violín. Pero eso no le satisfacía y comenzó a recibir clases de piano con el maestro Antonio Valle y en 1883 un curso de perfeccionamiento con el maestro Don Julio Ituarte. Además, ayudándose de algunos textos adquirió conocimientos de composición.

En 1879 le fueron publicadas sus primeras obras: dos danzas "*La Erupción del Peñol*" y "*La Llegada del Ciclón*". Y a partir de entonces se editaron otras obras. En 1884 ingresó como profesor de piano a un colegio particular en donde tuvo como alumna a Amada, la hija del entonces presidente Don Porfirio Díaz. El maestro Villanueva fue quien introdujo, según Jesús C. Romero, la música de Chopin y de Bach a las clases de piano. Habla Gustavo E. Campa: "Era el maestro de moda y había adquirido una gran popularidad y era disputado como profesor por las familias de la mejor sociedad de México".

En 1866 en unión con Ricardo Castro, Gustavo E. Campa, Juan Hernández Acevedo, Carlos J. Meneses e Ignacio Quezadas, funda el Grupo de los Seis, que promovía el francesismo, y que en 1887 fundó el "Instituto Musical Campa—Hernández Acevedo".

En 1892, junto con Gustavo E. Campa y Carlos J. Meneses crea la Sociedad Anónima de Conciertos, con el fin de dar a conocer a los grandes compositores. Fue el primer cultivador, en México, de la pequeña pieza lírica para piano, "a través de la cual se expresó con auténtica personalidad su temperamento romántico".(Mayer-Serra)

En su producción musical, muestra una predilección por las danzas (por lo cual se le considera el creador de la danza mexicana).Otto Mayer-Serra dice: "... Sus danzas están basadas en el esquema estructural de dos partes contrastadas, cuya primera, con carácter de introducción tiene una gran volubilidad dlocemente, mientras que la segunda es más contemplativa, lánguuka, de tempo rubuto y "tropical", y da lugar a combinaciones rítmicas muy complejas y de gran originalidad".

Además de piezas musicales de época como mazurkas, potpourris sobre temas de zarzuela, nocturnos, así como música religiosa, compuso una zarzuela en un acto llamada La Casa de Locos, cuyo original es de don Mariano Pina Domínguez, la cual terminó el maestro Villanueva en 1887. Murió en la capital de la República el 28 de mayo de 1893. En su honor, el pueblo en el que nació ahora se llama Tecamac de Felipe Villanueva.

"...El desarrollo de sus composiciones es rápido, no hace sino enunciar una frase abierta, franca, sentida, cuando ya la apasiona, la retorna y la crece, expandiendo su vida con los modernos procedimientos musicales". (Rubén M. Campos. Revista Musical de México 15- agosto-1919)

TRES MAZURKAS

Consuelo Carredano clasifica las obras de Villanueva en dos grandes grupos. El Primero formado por sus piezas más sencillas de forma y factura; y el Segundo formado por obras más elaboradas que revelan su admirable invención melódica y que tienen hermosos momentos de un sutil refinamiento armónico. A este segundo grupo pertenecen la Primera, Segunda y Tercera Mazurkas.

PRIMERA MAZURKA EN RE MAYOR. Op. 20

Esta dedicada "a mi amigo Antonio Figueiras". Esta Mazurka fue elegida por D'Albert para incluirla en sus programas, declarándolo [a Villanueva] el músico más genial que había encontrado en América. En esta obra está escrita en $\frac{3}{4}$, pero implícitamente en $\frac{3}{2}$ y $\frac{3}{4}$ "de manera inusitada en una Mazurka, pero bien comprensible según nuestro folklore". (Pablo Castellanos)

Su forma es Cantabile-Trio-Final (ABA') con una pequeña introducción; cada una de las secciones, a su vez, es ternaria tiene dos temas contrastantes, pero los primeros temas de cada sección corresponden rítmicamente entre sí. La parte A está tratada a tres voces y la B a dos. Para mí, esta obra, representa la coquetería de aquellos años, con figuras tan finas y elegantes, pero sin olvidarse de la pasión.

SEGUNDA MAZURKA EN LA MENOR. Op.25.

Dedicada "a mi gran amigo Luis David (célebre violoncellista)". "Posee un estilo virtuosístico *appassionato* en el que Villanueva desata sin sombra de pudor su más recóndito romanticismo". Su forma es Introducción-ABA' (La Menor, Fa Mayor, La Menor). La parte A es bitemática y la B tiene un solo tema. Toda la Mazurka está a tres voces. Posee un carácter completamente pasional y desahogado.

TERCERA MAZURKA EN RE BEMOL MAYOR.

La dedicatoria dice "a mi discípula Señorita Elena Dueñas". Citando a Carredano: "En la tercera mazurka más interesante... En esta mazurka Villanueva revela una mayor inventiva en su variación melódica por el empleo de valores rítmicos irracionales que con tanta frecuencia se encuentran en la obra de Chopin y de Liszt..." La forma, una vez más es ABA' con introducción, solo que en esta ocasión se agrega además, un Puente entre la B y la A'. Las partes A y B son bitemáticas, pero la A' solo toma el primer tema de la parte A. Su carácter es muy dulce y recatado, pero a la vez un poco nostálgico. "En el orden rítmico hay aquí, una vez más, una hemiola, en este caso "oculta" ya que, en una métrica de $\frac{3}{4}$, en la mano derecha se sucede una figura melódica que está claramente inscrita en una métrica de $\frac{3}{2}$."

Pienso que debido a las relaciones tanto tonales como morfológicas de estas Mazurkas, se insinúa la formación de una Suite y es por eso que resulta muy interesante interpretarlas como un ciclo, sin olvidar que cada una tiene su propia personalidad, aunque el amor, visto desde tres perspectivas diferentes podría ser el hilo que las une.

BIBLIOGRAFIA

- Declamador Sin Maestro. Poesía. Editores Mexicanos Unidos. México, 1990. 207 pp.
- AZUELA, Salvador. Meridiano de México: De la Provincia y Capitalina. Seminario de cultura mexicana. 1977. 170pp
- CARRDANO, Consuelo. Felipe Villanueva 1862-1893. CENIDIM, México, 1992. 171 pp
- CASASOLA, Gustavo. Seis Siglos de Historia Gráfica de México. 1325-1970. G. Casasola, México, 1971. Vol. 2
- CASTELLANOS, Pablo. Curso de Historia de la Música en México. Conservatorio Nacional de Música, México, 1967
- CHOREN, Josefina. GOICOECHEA, Gpe. y RULL, Ma. De los Angeles. Literatura Mexicana e Hispanoamericana. Publicaciones Cultural, Séptima Reimpresión, México, 1996. 310pp.
- FRISCH, Uwe. Trayectoria de la Música en México. UNAM, Dirección General de Difusión Cultural/ Departamento de Música, México 1987, 22pp.
- MAYAGOITIA Vázquez, Luis. La Música para Piano en la Segunda Mitad del Siglo XIX. Tesis Profesional. UNAM, México, 1974.
- MAYER-SERRA, Otto. Panorama de la música en México desde la Conquista hasta Nuestros Días. El Colegio de México. 1945. 196pp
- Música y Músicos de Latinoamérica. Editorial Atlante. México, 1947 Vol. 2
- MONCADA GARCÍA, F. Pequeñas Biografías de Grandes Músicos Mexicanos. Ediciones Framong, México, 1979
- MORENO Rivas, Yolanda. La Música en Tiempos de Don Porfirio. Promexa, México, c1979, 22pp.
- ORTA Velázquez, Guillermo. Breve Historia de la Música en México. Joaquín Porrúa editores, México 1985. 433pp
- ROMERO, Jesús C. Chopin en México. UNAM, México, 1950. 85pp.

INTERNET

<http://www.streetswing.com/histmain/z3mazrka.htm>.

www.usc.edu/dept/polish_music/dance/mazur.html

<http://www.lanzadera.com/historiamiseel>

<http://www.arts-history.mx/2001/antropohistoria/>

<http://webdemexico.com.mx/historia/datoshistoricos/independicmc.htm>

<http://www.edomexico.gob.mx/newweb/Gobierno%20en%20internet/PAGMUN/82.htm>

<http://www.geocities.com/CollegePark/Stadium/9571/IXCRONO.htm>

SONATA Hob. XVI- 52 EN MI BEMOL MAYOR DE JOSEPH HAYDN

Esta sonata fue dedicada a Therese Jansen, pianista alumna de Clementi. Fue compuesta en 1794, en el mismo año en que la convención Nacional Francesa votara la abolición de la esclavitud en todas sus colonias, en que la Revolución Francesa guillotinara a Lavoisier (Padre de la Química Moderna) entre tantos otros; en el que naciera Antonio López de Santa Anna, o en el que John Dalton descubriera la discromatopsia o ceguera de los colores. En este año, Haydn se encontraba trabajando en Londres, y es en este periodo en el que alcanzó su madurez como compositor, como se puede observar en las sinfonías, cuartetos de cuerdas, tríos y sonatas para piano; enriqueciéndolas con los colores y sonoridades inspirados por las orquestas londinenses, un vocabulario armónico más rico, etc.

La sonata está formada por tres movimientos (como la mayoría de las sonatas clásicas). La característica particular de ésta, es que el segundo movimiento está en mi mayor, lo que representa una mezcla de tonalidades notablemente original". El color, textura y sonoridad de ésta que es la última sonata para piano de Haydn, nos evocan una orquesta, además el carácter de esta "sinfonía" llevada al piano, nos hace pensar inmediatamente en el lado humorístico de la personalidad de su autor.

1794.....	2
FRANZ JOSEPH HAYDN.....	3
SONATA Hob. XVI-52.....	4
BIBLIOGRAFÍA.....	6

1794

La Revolución Francesa estaba en pleno, y ya comenzaba a dar frutos, como la abolición de la esclavitud en sus colonias, siendo Haití la primera en liberar a sus esclavos en Latinoamérica. (4 de febrero) Pero también hubo muchos guillotinos, entre ellos uno de sus líderes, Georges-Jaques Danton y Antoine Laurent de Lavoisier muere guillotinado en París.

También para la medicina fue un año importante, ya que John Dalton descubrió la enfermedad de la discromatopsia, o ceguera de los colores, que hoy conocemos como daltonismo.

En México, nació Antonio López de Santa Anna, y el general Pedro María Anaya; y a finales de ese mismo año, el teólogo liberalista Servando Teresa de Mier da un sermón "osado e impío" acerca de la Virgen de Guadalupe en la Colegiata de Guadalupe; por lo que fue arrestado y condenado a 10 años de exilio en España.

Y es justo en ese año en el que Haydn compuso su sonata Hob. XVI-52 en Mi bemol Mayor.

Retrato de Haydn en 1794

FRANZ JOSEPH HAYDN.

Nació en Rohrau, Austria el 31 de Marzo de 1732. A los seis años comenzó con lecciones de violín y clavecín con Johann Mathias Frankh. Perteneció al coro de la Catedral de San Esteban en Viena desde 1740 hasta que cumplió 17 años y su voz ya no servía; entonces, trabajó como músico independiente, tocando el violín y acompañando las lecciones de canto que daba el compositor Porpora. Para entonces, ya había compuesto una misa, música para las comedias teatrales y música de cámara. En 1755 compuso su primer cuarteto de cuerdas, y por este tiempo, se casó con Maria Anna Keller.

Hacia 1759 fue nombrado director del Conde Morzin, pero pronto se mudó al servicio de la familia Esterházy como Vice-maestro de capilla y a la muerte de Werner, ascendió a Maestro de capilla en 1766. Ahí fue director de un grupo de 15 a 20 músicos, y se le pidió que compusiera para su jefe, el Príncipe Nikolaus Esterházy. En los primeros años, Haydn escribió música instrumental, incluyendo sinfonías y otras obras para los conciertos (2 por semana) y festivales del príncipe; alrededor de 125 tríos para el "baritono" (instrumento tocado por el príncipe) además de algunas cantatas y música religiosa. En esta época conoció a Mozart, quien se convirtió en su amigo.

Cuando se abrió un teatro de ópera en Eszterháza, en 1768, compuso *Lo speciale, L'infedeltà delusa* (1773) e *Il mondo della luna* (1777), etc. Sus trabajos de los 1780's incluyen sonatas para piano, tríos para piano, sinfonías, y cuartetos de cuerdas. El prestigio de Haydn iba en aumento, para entonces, muchas de sus obras ya habían sido publicadas en las principales capitales Europeas.

Durante esos años, Haydn sólo podía componer para los Esterházy o con un permiso especial. Entre las obras que fueron hechas bajo esos permisos especiales encontramos tres grupos de cuartetos de cuerdas que aparecieron de 1768 a 1772 y otros trabajos que le dieron fama en Europa central, como "las Siete Palabras", compuestas para la semana santa de Cádiz; conciertos, y nocturnos hechos para el Rey de Nápoles.

A la muerte del Príncipe Esterházy, en 1790 Haydn pudo aceptar una invitación para hacer una gira de conciertos por Inglaterra; lugar que visitó en dos ocasiones. Haydn explotó sus estancias al máximo. Trabajó con las grandes orquestas londinenses (antes, siempre había trabajado con grupos pequeños), escuchó la música de Handel, etc. Todas sus experiencias redundaron en las obras que pertenecen a éste periodo: las sinfonías, los cuartetos de cuerdas, los tríos para piano, las obras vocales y sus tres últimas sonatas.

En 1795 regresó a Viena. En marzo de 1808, Haydn escuchó por última vez una ejecución de sus obras: La Creación dirigida por Salieri. A partir de entonces, se recluyó en su casa debido a su enfermedad que lo llevaría a la muerte. Haydn murió en Viena el 31 de mayo de 1809.

SONATA HOB XVI-52 DE FRANZ JOSEPH HAYDN

Esta sonata fue compuesta en Londres en 1794 (Cinco años después de no haber compuesto ninguna sonata para piano). Está dedicada originalmente a la Señorita Therese Jansen, estimada pianista y alumna de Clementi, quien posteriormente contrajera matrimonio con Gaetano Bartolozzi, eso aclara la dedicatoria del manuscrito que posee la Biblioteca del Congreso en EUA, que dice a "Mrs. Bartolozzi".

Estando en Londres, utilizó un piano Inglés Broadwood más grande que los pianos vieneses, tenía cinco octavas y media. Los bajos no eran tan "esposos" y los acordes podían ser escritos con las voces más cerradas y sin perder claridad. Tenía triple cuerda, pero tenía un pedal *due una corda* que permitía tocar solo una o dos cuerdas. Por lo tanto, la sonata saca partido de la "nueva sonoridad inglesa".

Esta sonata está escrita en tres movimientos: Allegro, Adagio y Finale. Presto.

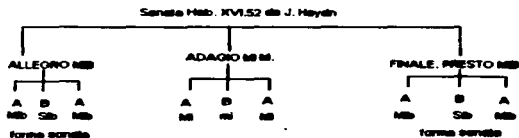
El primer movimiento está escrito en forma sonata (A-B-A, Tónica-Dominante-Tónica) en Mi bemol mayor. Tiene tres temas principales, todos con el ritmo como su elemento principal. El primer tema es de carácter ritmico-armónico, se trata de acordes arpegiados con ritmo punteado. El segundo tema contrasta con el primero, ahora es ritmico-melódico. Es una melodía descendente acompañada por acordes quebrados, la melodía pasa del registro agudo al grave; el ritmo sigue siendo punteado. El tercer tema, también de ritmo punteado, es una combinación de los dos anteriores. Tiene los acordes del primer tema interactuando con una melodía descendente como en el segundo. Este movimiento está elaborado con una gran variedad de motivos, más que con el desarrollo de los temas principales. En cuanto a las tonalidades, respeta el esquema de la forma sonata, comienza en Mi bemol; hacia el compás 17, con la aparición del motivo rítmico del tema principal, establece la dominante y la exposición concluye en Si bemol. El desarrollo empieza en si bemol, pero casi inmediatamente comienza a modular, pasa por do mayor, sol menor, la bemol mayor, sol mayor, mi mayor, y regresa a mi bemol en la reexposición, para, prácticamente, permanecer ahí hasta el final.

El segundo movimiento es un Adagio en mi mayor. Hay discusión en cuanto al papel de la tonalidad en este movimiento; hay quienes dicen que se trata de una relación de Napolitana que ya se había preparado en el desarrollo del primer movimiento; otros afirman que es un "experimento tonal" de Haydn. Lo cierto es que se trata de una combinación de tonalidades única y original en Haydn. Tiene forma ternaria (Mi mayor—mi menor—Mi mayor) con una pequeña coda. El uso de adornos le da un carácter improvisatorio. La parte A tiene dos motivos. Una vez más, el primer motivo tiene ritmo punteado y está formado básicamente por acordes aunque si se puede distinguir una melodía en la voz superior. El segundo tema aparece hasta la segunda sección de la parte A, pero no es muy contrastante porque tiene casi el mismo patrón rítmico que el primer tema. La parte B contrasta porque está en el homónimo menor, pero a pesar de que también tiene ritmo punteado, se diferencia porque ahora va descendiendo y es más ágil por que la duración de cada nota es menor que en el primer tema. La parte A1 presenta los dos temas, pero el primer tema tiene variaciones y ornamentación diferente, mientras que el segundo tema aparece igual, excepto por algunas

notas de adorno. La coda toma el motivo del primer tema y lo acompaña con una nota pedal en el bajo, lo que anticipa un poco la característica principal del tercer movimiento: notas repetidas en octavos.

El Finale Presto tiene influencia de la Contradanza o "country dance" de origen inglés. Nuevamente está escrito en Forma sonata y en Mi Bemol, cada una de las partes son prácticamente iguales en extensión: A-102 compases, B-102 compases, C-104 compases. El tema principal de este movimiento está formado por una anacruza de cinco notas repetidas en octavos, seguido por una melodía acompañada por un pedal en el bajo y el segundo tema tiene una melodía en la mano derecha y en el bajo hay otra melodía descendente. Este movimiento sí está elaborado mediante el desarrollo de los temas principales, del primero, toma el motivo de notas repetidas, mientras que del segundo, el primer motivo con la melodía que asciende cromáticamente. De los tres movimientos y gracias al movimiento ágil y vivaz del movimiento y a las pausas sorpresivas, éste es el que más nos muestra el lado humorístico de la personalidad de Haydn.

El elemento que se explota en esta sonata principalmente es el ritmo. Cada uno de los temas que aparecen a lo largo de la sonata está caracterizado por un ritmo en particular. La mayoría de los temas usa ritmos punteados, pero eso no significa que sean iguales, cada uno tiene su propia personalidad que se refuerza con elementos como timbres, dinámica o textura.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

BIBLIOGRAFIA

- KIRBY, F.E. A Short History of Keyboard Music. The Free Press MacMillan, USA, 1996. 534pp.
- NEWMAN, William S. The Sonata in the Classic Era. Norton & Company, 3º Edición, 1983. 933pp.
- SHEDLOCK, John South. The Pianoforte Sonata, Its Origin and Development. Da Capo Press, New York, 1964. 245pp.
- SOMFAI, László. The Keyboard Sonatas of Joseph Haydn. The University of Chicago Press, Chicago, 1979. 384pp.
- Enciclopedia Grove de Música y Músicos. Editado por Eric Blom, New York, 1954. Vol. 8 "Haydn, (Franz) Joseph"

SADIE, Stanley, de The Grove Concise Dictionary of Music
<http://w3.rzberlin.mpg.de/cmp/haydnj.html>

INTERNET

<http://www.composers.net/database/h/Haydn.html>
<http://www.terra.com.co/tecnologia/efemerides/>
[nt.presidencia.gob.mx/Explora/cfm/Efemerides.cfm?Mes=5](http://www.presidencia.gob.mx/Explora/cfm/Efemerides.cfm?Mes=5)
http://www.podernet.com.mx/efemerides/texto_mayo.html
www.educar.org/Efemerides/abril/index.asp
<http://aula.el-mundo.es/aula/noticia.php?2000/04/07/aula955050474.html>
www.carpc-diem.it/spagna/htm/efe02.htm
www.p23.com.ar/ediciones/2002/febrero/04/efemerides.HTM

DOCE PRELUDIOS AMERICANOS Op. 12

Era el año 1944. Comenzaba el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los Aliados tomaron fuerza y empezaron a liberar ciudades de manos de los alemanes.

En Latinoamérica se sentía un aire nacionalista, regionalista y continental. Prueba de ello es esta obra de Alberto Ginastera, que nos da un panorama de la América de entonces, principalmente de Argentina, pero no exclusivamente.

Podemos dividir los preludios en 3 módulos: los que contienen elementos folklóricos argentinos (Triste, Danza Criolla, Vidala, En el Primer Modo Pentáfono Menor y En el Primer Modo Pentáfono Mayor), los "estudios" (Para los Acemos, Para las Octavas y Pastoral) y los Homenajes.

Dentro del primer grupo observamos las raíces argentinas, características del periodo de "Nacionalismo Objetivo" dentro del que se clasifica este Opus. Los Estudios son obras que aunque no tienen referencias folklóricas precisas, no dejan de tener ese sabor y color argentinos inconfundibles. Gracias a los Homenajes nos podemos acercar y conocer un poco al lenguaje y estilo de los compositores argentinos Roberto García Morillo y Juan José Castro, pero además al de dos grandes representantes del Continente Americano como Aaron Copland y Heitor Villa-Lobos. Además, para que ese panorama sea completo, resulta importantísimo que los compositores argentinos homenajeados sean representantes de las dos tendencias que había en ese momento en Argentina: Castro de la corriente nacionalista y García Morillo de los opositores que buscaban un estilo abstracto.

1944 EN ARGENTINA Y EN EL MUNDO.....	2
UN VISTAZO A LA HISTORIA DE LA MÚSICA EN ARGENTINA.....	3
ALBERTO GINASTERA.....	5
DOCE PRELUDIOS AMERICANOS Op.12.....	7
BIBLIOGRAFÍA.....	10

1944 EN ARGENTINA

- Alberto Ginastera compone su Op. 12: Doce Preludios Americanos.
- ... En el arte: Aparece "Sombras suele vestir" Novela de José Bianco y se estrenan las películas "la Danza de la Fortuna" de Luis José Bayón Herrera, "un Muchacho de Buenos Aires" de Julio Irigoyen y "Su mejor alumno" de Lucas Demare, inspirada en la obra literaria de Domingo F. Sarmiento. "Vida de Dominguito". Se publica "Alberto", revista de vanguardia. Nace Roberto Fontanarrosa. escritor y humorista argentino.
- ... En la política: Edelmiró Farrell asume la presidencia de la Nación Argentina el 10 de Marzo. Se creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP), dependiente del Ministerio de Trabajo. En dependencias de la Fábrica Militar de Aviones, en la provincia de Córdoba, Argentina, se realiza el primer lanzamiento de paracaidistas militares.

1944 EN EL MUNDO

- ... En el arte: "Batman & Robin" aparecen por primera vez en los diarios. Fallece Antoine de Saint-Exupery, aviador y escritor francés. Nace la actriz Jacqueline Bisset. Sobre el Canal de la Mancha se pierde el avión que transportaba a Glenn Miller, director de jazz, arreglista y trombonista estadounidense.
- ... En la política: Islandia se constituye en República independiente. Teodoro Picado es elegido presidente de Costa Rica. Un golpe militar derroca en Ecuador al presidente Carlos Alberto Arroyo del Río y sube al poder nuevamente el ex presidente José María Velasco Ibarra. Ramón Grau San Martín es elegido presidente de Cuba.
- En México, un ciclón arrasa el sur y ocasiona más de 500 víctimas

Segunda Guerra Mundial

- Desembarco Aliado en Normandía "El Día D"
- Febrero 15: EE.UU. recupera el control de las islas Salomón (Pacífico) tras duros combates con Japón.
- Marzo 15: Monte Cassino es destruida por los bombardeos aliados.
- Marzo 19: Los alemanes ocupan Hungría.
- Junio 10: Lanzamiento sobre Londres de las primeras "bombas volantes" alemanas, las V-1, precursoras de los misiles de la moderna balística.
- Julio 12: Fue disuelto el campamento de Birkenau, en el que había 12 mil 500 judíos, de los cuales 4 mil fueron asesinados.
- Julio 20: Atentado fallido contra Hitler en la sede del Estado Mayor en Rastenburg por oficiales de la resistencia antinazi mandados por Claus Graf Schenk, que fueron ejecutados.
- Julio 22: Finaliza la conferencia económica de Bretton Woods (Estados Unidos) que acordó la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
- Agosto 4: Elementos de la Gestapo descubren a Anna Frank y a su familia en su escondite. Un mes después son deportados y llevados a Auschwitz.

- Agosto 25: La Ciudad de París es liberada por las fuerzas aliadas tras cuatro años de ocupación nazi.
- Septiembre 3: Las tropas aliadas liberan Bruselas de la ocupación alemana.
- Septiembre 8: La primera bomba V2 cae sobre Gran Bretaña. (Septiembre 8)
- Septiembre 9: Los comunistas, con el apoyo del ejército soviético, dan un golpe de Estado e implantan la dictadura en Bulgaria.
- Septiembre 12: Gran Bretaña, la URSS y EE.UU. firman el Protocolo de Londres.
- Octubre 14: Suicidio del general Rommel, considerado por Hitler culpable de un complot contra su persona.
- Noviembre 13: El acorazado "Tirpitz" es hundido cerca de las costas noruegas.
- Diciembre 16: Hitler desencadena la ofensiva de las Ardenas, el último intento del régimen nazi por cambiar el curso de la guerra.
- Diciembre 28: Tropas del ejército estadounidense al mando de Patton y Hodges se enlazan y los alemanes retroceden, queda libre el camino hacia Berlín.

UN VISTAZO A LA HISTORIA DE LA MUSICA EN ARGENTINA.

En Argentina, desde sus orígenes, conviven personas de diversas raíces. Sus pobladores indígenas, los españoles llegados con la conquista, inmigrantes de los países vecinos y europeos -en su mayoría Italianos, aunque también destacan en número los franceses- conforman un abanico cultural que ejerce su influencia tanto en la música académica como en el folklore de esa nación.

Por razones obvias, el principio de la historia de la música académica en Argentina es muy similar al de México. Las primeras manifestaciones de la música Europea las trajeron al Nuevo Mundo las misiones evangelizadoras provenientes de España, a México las de los Franciscanos y a Argentina las de los Jesuitas. Sin embargo las diferencias empiezan a notarse debido a motivos ajenos a la música misma, por ejemplo las condiciones de los territorios, la cercanía con España, o las condiciones económicas de cada región.

Una buena parte de la actividad musical estaba a cargo de los esclavos, que además de sus oficios cotidianos eran cantores o instrumentistas. Los músicos eran enviados a las reducciones de guaraníes para formarse, o se les ponía al cuidado de algún padre que los instruya. Algunos nombres de esos maestros son Juan Vasseau o Vaisseau, Luis Berger, Anonio Sepp y Pedro Comental, fundador de la primera escuela de música; y más tarde Domenico Zipoli.

Hacia mediados del siglo XVIII empiezan a desarrollarse los géneros teatrales (antecedente de los ballets de Ginastera). Ya en el siglo XIX surgió la práctica de la Ópera en Argentina con el estreno de *Il Barbiere di Siviglia* de Rossini el 27 de Septiembre de 1825. Este género, junto con la zarzuela, música de salón y -ya hacia finales de siglo- la música sinfónica, fueron las formas predominantes. A los compositores nativos de esta época, que principalmente eran aficionados, se les identifica como "Precursores": Juan Crisóstomo Lafinur, Roque Rivero, Amancio Alcorta, Juan Bautista Alberdi y Remigio Navarro.

A finales del siglo XIX y gracias a la fundación de conservatorios, se da inicio a una actividad musical de tipo Profesional. Es también en estos años, en los que hay un mayor contacto con Europa y este hecho dejará su huella en la siguiente generación de músicos.

El movimiento nacionalista dominó gran parte de la primera mitad del siglo XX. Algunos compositores como Juan Bautista Massa o Carlos López Buchardo, optaron por el uso directo de fuentes folklóricas y populares; mientras que otros "Acuñaron una expresión más cosmopolita a través de la adopción de técnicas contemporáneas europeas, pero al mismo tiempo mantuvieron un carácter Argentino subjetivo", tal es el caso de Ugarte, Ficher, los Hermanos Castro y Gianneo. Durante los años 30 el nacionalismo fue decreciendo y en los años 40 y 50 los compositores buscaban nuevos lenguajes a partir de los modelos europeos, pero cada autor se manifiesta de manera diferente, por lo que resulta imposible agruparlos. Algunos de los músicos activos durante esta etapa son Carlos Suffern, Pedro Valentí Costa, Roberto García Morillo, Angel Lasala, Carlos Guastavino, Guillermo Graetzer, Pedro Sáenz y Alberto Ginastera.

ALBERTO GINASTERA
(1916-1983)

Ocupó un papel protagonista en la historia musical de Argentina, donde ejerció una fuerte influencia sobre una nueva generación de compositores. Nació en Buenos Aires, Argentina el 11 de Abril de 1916. En 1935 se graduó del Conservatorio Williams. De 1936 a 1938 estudió en el Conservatorio Nacional, y en 1941 es nombrado profesor de composición en el Conservatorio Nacional y gana un puesto en el Liceo Militar General San Martín.

En 1942, la fundación Guggenheim le otorga una beca para visitar los Estados Unidos y estudiar los problemas de la música contemporánea, sin embargo, debido a la guerra pospone su viaje. Y no es sino hasta 1945 que puede pisar suelo norteamericano, donde asistió a un curso de Composición con Copland en Tanglewood. Permaneció ahí hasta Marzo de 1947.

En 1948 fue nombrado director del Conservatorio de la provincia de Buenos Aires en La Plata. Además, funda una liga de compositores que se convertiría en la sección argentina del ISCM. A partir de 1951 viajó por todo el mundo para asistir a presentaciones de su música en los festivales del ISCM.

A lo largo de su vida, desempeñó numerosas actividades académicas, tanto en Argentina como en el resto de América (UNESCO, Academia Nacional de Bellas Artes en Argentina, Universidad Nacional de Chile, Asociación de Compositores Chilenos, Academia Brasileña de Música).

Obtuvo muchos premios, el primero en 1934, de la Asociación El Unisón. Siguiéron otros como una medalla de oro en composición al graduarse del conservatorio, cuatro premios nacionales, tres municipales, el premio del bicentenario Cinzano, el Premio Anual de la Fundación Nacional para las Artes, Gran Premio Nacional Para Las Artes Del Ministerio Argentino De Cultura Y Educación, un doctorado honorario por la Universidad de Yale, etc.

En 1969 sale nuevamente de Argentina y va a vivir en Ginebra, Suiza, donde permanece hasta su muerte, el 25 de junio de 1983.

OBRAS

Su desarrollo estilístico fue excepcional: sigue una línea continua que va desde una clara tendencia nacionalista (1930, 1940) al expresionismo, a un estilo neoclásico en los años 50, y al uso de técnicas atonales y serialistas (1960). Su música se clasifica en tres periodos: Nacionalismo Objetivo, Nacionalismo Subjetivo y Neo-expresionismo.

NACIONALISMO OBJETIVO (1937—1947)

La característica principal de este periodo es la expresión y uso del folklore argentino en todas sus acepciones. Habla Melisa Van Drie "Ginastera trata de representar la *cultura gauchesca* (que es la cultura de las pampas, incluyendo la literatura: *Martín Fierro*, la danza: *malambo*, tango, e instrumentos: guitarra [y el bandoneón]). Es influenciado por Stravinsky, Bartok y Falla"

A este periodo pertenecen los Ballets *Panambi* (su más temprana obra) y *Estancia*, las *Danzas Argentinas para piano*, los *12 preludios Americanos para piano*, entre otras.

NACIONALISMO SUBJETIVO (1947—1954)

En este periodo, que comienza con la *Sonata para piano No. 1*, además de la tradición argentina, Ginastera incorpora nuevas técnicas de composición (dodecafonía) como resultado de su estancia en los Estados Unidos por motivos políticos. En esta fase compuso el *Cuarteto de cuerdas No. 1*, *Pampeana No. 2* y *Pampeana No. 3 "sinfonía pastoral"*.

NEO—EXPRESIONISMO (1954—1983)

Según las palabras del propio Ginastera: "Ya no hay más melodías o ritmos folklóricos, ni simbolismo. Hay sin embargo, constantes elementos argentinos, como ritmos fuertes y obsesivos, adagios meditativos que sugieren la quietud de las Pampas, sonidos mágicos y misteriosos que recuerdan la naturaleza enigmática del campo."

"Además de una aproximación cada vez mayor a la forma dodecafónica, respondió a algunas de las nuevas corrientes que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial integrando ciertos aspectos de la composición aleatoria y microtonal dentro de su propia orientación estilística general". (de La Guía Musical Argentina)

DOCE PRELUDIOS AMERICANOS, Op.12

Originalmente, un preludio era una pequeña pieza que antecedia algo más, ya sea una Suite, Fuga, incluso ópera, pero en el siglo XIX Chopin transforma al preludio en una forma completamente libre.

Esta obra fue compuesta por Alberto Ginastera en 1944 y está dedicada a Raúl Spivak. Corresponde a su periodo llamado Nacionalismo Objetivo (1937-1947). Los doce preludios que integran esta obra son:

1. Para los Acentos
2. Triste
3. Danza Criolla
4. Vidala
5. En el Primer Modo Pentáfono Menor
6. Homenaje a Roberto García Morillo
7. Para las Octavas
8. Homenaje a Juan José Castro
9. Homenaje a Aaron Copland
10. Pastoral
11. Homenaje a Heitor Villa-Lobos
12. En el Primer Modo Pentáfono Mayor.

1. PARA LOS ACENTOS

Es un estudio para piano basado en el desplazamiento y contraposición de acentos que difieren respecto al compás y a las manos.

2. TRISTE

El Yaraví o Triste es una de las formas típicas de canción mestiza dentro del folklore argentino. Ginastera nos presenta un Triste de tempo lento formado por 6 frases cortas, todas en el registro central del piano excepto por el final que utiliza los bajos.

3. DANZA CRIOLLA

El repertorio de música Criolla Argentina puede clasificarse en tres categorías de acuerdo a su función, es decir, Canciones de Carnaval, de Entretencimiento y "rituales" o canciones usadas en ciertas ceremonias religiosas populares; pero la danza tiene lugar dentro de cualquiera de éstas categorías. Es uno de los preludios más enérgicos que, a través de su ritmo percusivo y persistente, nos remite inmediatamente al carnaval, aunque bien podría ser un ritual bélico.

4. VIDALA

Es la forma más característica de la Canción de Carnaval (especialmente en Santiago del Estero y Tucumán, noroeste de Argentina). Son lamentos, canciones de frases cortas. Se acompañan con un tambor llamado Caja y guitarras cuyas armonías "acusen diferentes sistemas musicales siendo su rasgo permanente bimodalidad con cuarta aumentada" (Carlos Vega). Debe ser cantada a dúo siempre será en terceras paralelas. "La vidala pertenece a un sistema musical propio de Sudamérica, con buen espacio de vida en el siglo XVIII siendo una canción exclusivamente argentina por sus estructuras musicales como poéticas". La armonía

de ésta vidala con sus disonancias y choques nos hace pensar en que las dos voces de que hablamos, están en una ríña constante lo que nos refiere a una lucha como la que sostienen los hombres con su interior, lo que la pinta con un color de aflicción.

5. EN EL PRIMER MODO PENTÁFONO MENOR

El uso de modos pentatónicos en el folklore argentino se remonta al arcaísmo de las canciones incaicas que aún viven en una franja al noroeste de Argentina "entre los paralelos 22° y 24°". Estas canciones carecen de armonía pero se acompañaban con cajas o bombo- en ellas predomina un suave lirismo. Se ejecuta principalmente en queñas o cantaras o con la voz. Este preludio es un canon cuya melodía parece provenir de algún instrumento rústico, (como una flauta u ocarina de las que fabrican los pastores para ellos mismos) y nos muestra un panorama de las montañas y paisajes argentinos.

6. HOMENAJE A ROBERTO GARCIA MORILLO.

Roberto García Morillo Nació en Buenos Aires el 22 de Enero de 1911. Compositor y crítico musical. Estudió en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires y en París. En 1952 recibe una beca de la Sociedad Dante Alighieri para estudiar el desarrollo del teatro Lírico en Italia. Él fue uno de los compositores argentinos de principios del siglo XX que no se apejó al nacionalismo.

7. PARA LAS OCTAVAS.

Es un estudio para piano que utiliza en todo momento las octavas paralelas en ambas manos. Abarca todo el teclado, por lo que exige al pianista un movimiento de brazos muy amplio. Usa intervalos de cuarta justa para salirse de la tonalidad, lo que representa un lenguaje muy característico de Ginastera.

8. HOMENAJE A JUAN JOSÉ CASTRO

Compositor y Director argentino nacido en Avellaneda, Buenos Aires el 7 de Marzo de 1895. Estudió en Argentina y posteriormente "The Europa Prize" lo llevó a París para estudiar composición con D'Indy y piano con Rislér en la Schola Cantorum. Fue fundador del "Quartet Society" en 1926 y en 1928 comenzó su carrera como director con La Orquesta de Cámara Renacimiento. De su trabajo se destacan tres aspectos: El Nacionalismo, la influencia Española y un estilo más cosmopolita derivado de sus estudios en París que redundaron en un cambio de sus ideas respecto a la sonoridad y al color. Este homenaje con sabor a tango sintetiza algunos de los elementos de los que Castro se valía para sus composiciones.

9. HOMENAJE A AARON COPLAND

Ginastera siempre fue admirador de Copland, y prueba de ello es éste preludio se compuso incluso antes de que se conocieran. Existen algunas referencias de la relación entre Ginastera y Copland. Durante su primera visita a los Estados Unidos en 1945, Ginastera asistió a los cursos de composición de Copland en Tanglewood y "...Aaron Copland inmediatamente se convirtió en admirador de Ginastera y de su liderazgo en Argentina por lo que lo llamo "la blanca esperanza de la música Argentina" (Sternfield).

10. PASTORAL

Los miembros de la fundación Ostinato afirman que este preludio sugiere a los Pastorales de Paul Hindemith, aunque no menciona el nombre del compositor alemán, parece que este fuera uno de los homenajes. La siguiente cita de Leda Valladares me parece que sintetiza el carácter de este preludio: "Todo libera, en especial los reflejos del mito y la leyenda, la poesía de la vida entre sus cerros y soledades donde los pastores del hombre y de la mujer cosechan silencio y sabiduría."

11. HOMENAJE A HEITOR VILLA-LOBOS

Este preludio es uno de los más complejos de todo el ciclo. Posee una gran variedad de ritmos y planos superpuestos, formando toda una batucada en el teclado. Ginastera dijo de Villa Lobos: "...es sin duda, uno de los más grandes creadores de este siglo y uno de los músicos más significativos de las Américas. Mientras toda la gracia, la opulencia, el color, la melancolía y la rica fantasía de Brasil encuentran expresión en el trabajo de Villa-Lobos y mientras él sea capaz de impregnar hasta el más abstracto de sus trabajos con un verdadero sabor brasileño, él...eliminará...las trabas del mero colorismo local y folklorismo repetitivo para hablar por todo el hemisferio". En este homenaje, lleno de pasión y energía, se encuentran el sabor y carácter de las obras de Villa-Lobos

12. EN EL PRIMER MODO PENTAFONO MAYOR.

En este preludio se nota la conjugación entre los elementos nacionalistas y una lenguaje propio del compositor. No corresponde exactamente a las canciones incaicas como el quinto preludio, pero usa la misma base y Ginastera agrega su toque personal al incluir armonía. Resulta particularmente interesante por la explotación que hace de los timbres y colores del piano para crear un ambiente majestuoso y mágico. Nada más apropiado para cerrar un ciclo tan particular.

ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA

BIBLIOGRAFIA

VEGA, Carlos. Panorama de la Música Popular Argentina. Ed. Losada, Buenos Aires c1944, 367pp.

Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Sociedad General de Autores y Editores, España. 1999. Vol. 1 p636 "Argentina"

Diccionario Grove de Música y Músicos. Editado por Eric Blom, Nueva York, 1954. "Argentina", "Castro, Juan José", "García Morillo, Roberto" y "Ginastera, Alberto"

Enciclopedia Della Musica. Ed. Ricordi, Milan. 1963. Vol. 1 p.97 "Argentina". Director: Claudio Sartori.

INTERNET

DABUL, Elena. Fundación Ostinato. <http://members.tripod.com/~ostinato/ginpiano.html>

VALLADARES, Leda. www.geocities.com/Nashville/4237/UQ/LedaValladares.htm

VAN DRIE, Melissa. www.emory.edu/MUSIC/ARNOLD/ginaster.htm

Extracto de "la Guía de la Música Argentina", 1982 editada por el instituto Lucchelli Bonadeo. www.geocities.com/SoHo/Hall/1278/Ginastera/

www.hnh.com/composer/ginaster.htm

www.ort.org.mx/tribuna/efemerides/meses/ago.html

www.cincenacional.com/efemerides/?dia=3&mes=4 -

www.aldeeducativa.com/Efemerides/EfemeridesA.asp?which1=1944

www.elpais.es/servicios/agenda2002/04/efe0410.htm

www.teacuerdas.com/nostalgia-1944.htm

www.p23.com.ar/ediciones/2001/octubre/22/efemerides.htm

www.me.gov.ar/efeme/?mes=6&dia=3

www.carpe-diem.it/spagna/htm/efe06.htm

www.tierradelfuego.org.ar/funcardio/efeme.htm

www.reddevoto.com.ar/comisaria45/efemerides.htm

www.redargentina.com/Efemerides/junio/index.asp

www.geocities.com/Nashville/4237/UQ/LedaValladares.htm

BENDICION DE DIOS EN LA SOLEDAD DE FRANZ LISZT.

La mayoría de la gente tenemos una imagen de Liszt que corresponde a la del famoso virtuoso del piano que volvía locas a las multitudes, que llevaba una vida "ligera" con muchas libertades que su status de privilegiado le proporcionaba, viajes, fiestas, amores, etc. Poco se habla de su vocación religiosa, y si se habla es para ponerla en tela de duda; lo único innegable es que Liszt siempre buscó la paz espiritual que su ajetreada vida le negaba. Su único refugio era ese mundo interior que guardaba para sí, pero que de cuando en cuando dejaba asomar a través de su música, de obras como ésta, que sin ser religiosas nos enseñan que lo que vemos no es lo único que existe, que hay algo más y que está ahí, listo para ser descubierto, y sin duda alguna, la Bendición de Dios en la Soledad es un gran paso que nos acerca a su encuentro.

Sin embargo, hay personas que ya han encontrado esa espiritualidad, o a quienes no les interesa encontrarla. Esas personas también pueden disfrutar de otras lecturas de esta obra, como un oasis dentro del ritmo tan acelerado de nuestra cotidianidad, armonías llenas de descubrimientos y colores nuevos que resultan en un hermoso paraíso sonoro.

FRANZ LISZT.....	2
BENDICION DE DIOS EN LA SOLEDAD.....	3
BIBLIOGRAFIA.....	3

FRANZ LISZT.

Su nombre completo era Ferenc Ritter von Liszt. Nació el 22 de octubre de 1811 en la Raiding, Hungría. Sus padres fueron Adam Liszt y Anna Laager. Comenzó a estudiar piano con su padre a los siete años de edad, y a los ocho empezó a componer cosas elementales.

En 1820, su padre le organizó conciertos públicos en Sopron y Pozsony. Al escucharlo, un grupo de nobles húngaros se reunieron para juntar fondos y enviar al pequeño a tomar clases en Viena. En donde tomó clases de piano con Carl Czerny y de composición con Antonio Salieri, Ferdinand Paër y Anton Reicha. Su primer recital en Viena fue el 1 de Diciembre de 1822, y a los doce años ya era un concertista muy reconocido.

En 1823 se trasladó a París con su Padre. Intentó ingresar al Conservatorio de París, pero fue rechazado por ser extranjero. Sin embargo, en 1824 debutó en París con gran éxito, y pronto ya estaba tocando en los salones más importantes. En 1825 dio a conocer la única ópera de su catálogo, Don Sanche, ou Le Château d'Amour aunque no tuvo mucho éxito

Durante estos años, además de sus giras de conciertos, Liszt había estado componiendo, principalmente piezas de Bravura sobre temas de Rossini y Spontini. Y en 1826 compuso el Estudio en Doce Ejercicios (la versión original de los Estudios Transcendentales).

En 1827 tras la repentina muerte de su padre, regresó a París para establecerse con su madre y dejó sus giras para trabajar como maestro. Durante sus estancias en París, conoció a muchas personalidades del arte como Victor Hugo, Lamartine, Heine, Berlioz, Paganini, etc.

El 9 de Marzo de 1831 escuchó por primera vez a Paganini, y esta audición causó un gran impacto en Liszt, que decidió crear un equivalente de la técnica de Paganini para el piano.

Hacia 1835 dio clases en el recién fundado Conservatorio de Geneva Entre 1839 y 1847 realizó giras por Europa, desde Lisboa hasta Moscú y desde Dublín hasta Estambul y consiguió una fama sin precedentes.

En 1847 abandonó su carrera como virtuoso y volvió a tocar en público solo en contadas ocasiones. En ese mismo año conoció a la princesa rusa Caroline Sayn-Wittgenstein. Al año siguiente obtuvo el puesto de director en la corte de Weimar. En este tiempo, además se dedicó a revisar sus composiciones y de ahí surgieron algunas de las versiones definitivas de sus obras.

En 1861 abandonó Weimar y se fue a vivir 10 años a Roma donde estudió teología. Ahí compuso principalmente música religiosa. En 1865 recibe las órdenes menores de la iglesia católica.

En 1886 dio su última gira en Budapest, Liège y París, Londres. Ese mismo año se puso muy débil y le diagnosticaron Hidropesía. Su última aparición como pianista fue en un concierto de la Sociedad Musical de Luxemburgo. Su enfermedad se complicó y se volvió neumonía. Murió en Bayreuth, Alemania, el 31 de julio de 1886, durante el Festival Wagner que allí se celebraba.

APORTACIONES

Ampli6 los recursos t6cnicos de la escritura y la interpretaci6n pianisticas, di6 un impulso concluyente a la m6sica de programa, aquella que nace inspirada por un motivo extramusical, sea 6ste literario o pict6rico * con la invenci6n el t6rmino "*symfonische Dichtung*", poema simf6nico, * su influencia en este campo fue decisiva en la obra de m6sicos posteriores como Smetana, Saint-Sa6ns, Franck o Richard Strauss.

En cuanto a la armonia, utiliza acordes crom6ticos, asi como la escala de tonos enteros.

Experiment6 con las estructuras, por ejemplo, transformando la forma sonata en una forma ciclica, unificando las obras que originalmente eran de muchos movimientos, y utilizando el m6todo de "Transformaci6n de Temas".

Fue el primero en dar recitales de piano solo y en colocar el piano de lado para que el p6blico pudiera ver sus manos y su perfil. Tambi6n estableci6 la tradici6n de tocar de memoria.

LA BENDICIÓN DE DIOS EN LA SOLEDAD.

Esta obra es la tercera del ciclo llamado Armonías Poéticas y Religiosas, compuesto entre 1845 y 1852, que tiene su origen en la pieza homónima compuesta en 1834. Tanto la pieza de 1834 como el ciclo, están basados en los poemas "Armonías Poéticas y Religiosas" de Alphonse de Lamartine.

Ciclo de Liszt

Invocation
Ave Maria
Bénédiction de Dieu dans la Solitude
Pensée des morts.
Pater Noster
Hymne de l'enfant à son Reveil
Funérailles
Miserere
Antante Lagrimoso
Cantique d'amour.

Ciclo de Lamartine

Invocation
Hymne de la Nuit
Bénédiction de Dieu dans la Solitude
Pensée des morts.
Hymne du Matin
Hymne de l'enfant à son Reveil
L'occident
Milly
Éternité de la nature, brièveté de l'homme.
Une Larme

Alphonse Marie Louis de Lamartine fue un poeta francés. Nació el 1° de octubre de 1790 en Mâcon, Francia. Su infancia la pasó en Milly y creció en el seno de una familia militar. Viajó a Nápoles en 1811 y a Saboya en 1816; poco después, tras la muerte de Madame Charles, de quien se había enamorado, hizo sus primeras composiciones líricas. En 1820 aparecen "Le Lac", "Le Vallon" y "Meditaciones Poéticas". En 1821 acepta el cargo de Secretario de Embajada en Nápoles bajo el gobierno de Luis XVIII; poco después sería encargado de un puesto similar en Florencia con Carlos X en el poder. Fue durante aquella época en que apareció "Armonías Poéticas y Religiosas", en las que unió notas religiosas a las de carácter político. En 1836 apareció "Jocelyn" y en 1838 "La Chute d'un Ange". En 1839 fue electo Diputado. En 1847 escribió "la Historia de los Girondinos" (prosa), en la que exalta la democracia. Como prosista escribió además, "Raphaël" y "Graziella" en las que narra sus vivencias personales. En 1848 tras la caída de Luis Felipe, el gobierno le asigna la cartera de Asuntos Exteriores. A partir del 2 de Diciembre de 1848 se retiró de la política. En 1857 escribió "La Vigne et la Maison". Murió en París el 28 de Febrero de 1869.

Los poemas de las Armonías Poéticas y Religiosas, fueron compuestos entre 1825 y 1830 y publicados el 15 de Junio de 1830. La mayoría de los poemas fueron escritos en Florencia. "En conjunto, están marcados por la felicidad espiritual y la elevación hacia Dios..." (Lemaire, Jacques)

La esencia de ambos ciclos se puede apreciar completamente en el fragmento del Prólogo que Liszt incluye como preludeo en la partitura:
AVANT-PROPOS

Il y a des âmes méditatives, que la solitude et la contemplation élèvent invinciblement vers les idées infinies, c'est à dire vers la religion, toutes leurs pensées se convertissent en enthousiasme et en prière, toute leur existence est un hymne muet à la Divinité et à l'espérance.

Elles cherchent en elles mêmes et dans la création qui les environne des degrés pour monter à Dieu, des expressions et des images pour se le révéler à elles mêmes, pour se révéler à lui: puisse-je leur en prêter quelques unes!

Il y a des coeurs brisés par la douleur, refoulés par le monde, que se réfugient dans le monde de leurs pensées, dans la solitude de leur âme, pour pleurer, pour attendre ou pour adorer, puissent-ils se laisser visiter par une Muse solitaire comme eux, trouver une sympathie dans ses accords et dire quelque fois en l'écoutant: nous prions avec tes paroles, nous pleurons avec tes larmes, nous invoquons avec tes chants!

PROLOGO

Hay almas meditativas, que la soledad y la contemplación elevan invenciblemente hacia las ideas infinitas, es decir, hacia la religión, todos sus pensamientos se convierten en entusiasmo y en oración, toda su existencia es un himno mudo a la Divinidad y a la esperanza.

Ellas buscan en ellas mismas y en la creación que les rodea, los escalones para subir hasta Dios, las expresiones y las imágenes para revelarlas a ellas mismas, para revelarlas a Él;
¡Ojalá pudiera tomarle algunas!

Hay corazones rotos por el dolor, rechazados por el mundo, que se refugian en el mundo de sus pensamientos, en la soledad de su alma, para llorar, para esperar o para adorar, ojalá se dejasen visitar por una Musa solitaria como ellos, encontrar una simpatía en sus acordes y decir alguna vez escuchandola: ¡rezamos con tus palabras, lloramos con tus lágrimas, invocamos con tus cantos!

La fecha exacta en que Liszt compuso la *Bendición de Dios en la Soledad*, es incierta ya que algunos afirman que es en 1845 y otros como Stephen Hough o Humphrey Searle dicen que fue después: "la Bendición de Dios en la Soledad fue terminada en 1847 en Woronince, un casillo que pertenecía a la Princesa Carolyn von Sayn-Wittgenstein."

La inclinación de Liszt hacia la religión, se puede apreciar en diferentes partes de su vida. Aunque no fue sino hasta 1865 que Liszt tomó las cuatro órdenes menores de la Iglesia Católica, su deseo y su interés por la religión ya se había manifestado antes. En 1827, cuando su salud se veía amenazada por el extenuante ritmo de las giras de conciertos, ya hablaba de su deseo de convertirse en sacerdote. Posteriormente, tras romper su relación con su alumna Caroline de Saint-Cricq, una vez más expresó su deseo de unirse a la iglesia, pero su madre lo persuadió. Desde entonces, comenzó una relación cercana con el Abate de Lamennais, quien fue su guía espiritual. Sin embargo, su conducta escandalosa y todo lo que se decía de él le trajeron muchas críticas y burlas cuando decide unirse a la Iglesia definitivamente, por ejemplo, el historiador Gregorovius lo describió como "Mefistófeles disfrazado de Abad".

Considero que esta obra es un ejemplo de la manera de Liszt de componer en una unidad, sin embargo, hay una clara división en tres grandes secciones: Moderato, Adagio y Più Sostenuto, quasi Preludio, que para finalizar retoma el tema principal y lo transforma una vez más. En el Moderato se presenta un tema que se irá desarrollando a lo largo de la obra. Está escrito en fa sostenido mayor, pero el tema es pentáfono (utiliza las cinco teclas negras), lo cual le da la oportunidad de experimentar y jugar con la armonía. Como prólogo a ésta obra aparece un fragmento del poema homónimo de Lamartine.

BENEDICTION DE DIEU DANS LA SOLITUDE

D'où me vient, ô mon Dieu ! cette paix qui m'inonde ?
D'où me vient cette foi dont mon cœur surabonde ?
A moi qui tout à l'heure incertain, agité,
Et sur les flots du doute à tout vent ballotté,
Cherchais le bien, le vrai, dans les rêves des sages,
Et la paix dans des cœurs retremissants d'orages,
A peine sur mon front quelques jours ont glissé,
Il me semble qu'un siècle et qu'un monde ont passé ;
Et que, séparé d'eux par un abîme immense,
Un nouvel homme en moi naît et recommence.

BENDICIÓN DE DIOS EN LA SOLEDAD.

¿De dónde me viene, oh mi Dios! esta paz que me inunda?
¿De dónde me viene esta fe de la que mi corazón desborda?
A mí que hace escasos momentos estaba incierto y agitado,
Y sobre las olas de la duda meceda en vendaval,
Buscaba el bien, la verdad, en los sueños de los sabios,
Y la paz en corazones estrepitosos de tormentas.
Apenas sobre mi frente algunos días deslizaron,
Me parece que un siglo y que un mundo pasaron;
Y que, separado ellos por un abismo inmenso,
Un nuevo hombre en mí nace y comienza.

BIBLIOGRAFÍA

----- Enciclopedia Grove de Música y Músicos. Editado por Eric Blom, Nueva York, 1954. "Liszt, Franz (Ferenc)"

KELLERMANN, B. Vida y Música de Liszt. Semca, Buenos Aires, 1947, 235pp.

MESA, R. Liszt, su vida y sus Obras. Editorial Nacional, México, 1958, 186pp.

SEARLE, Humphrey. The Music of Liszt, Dover, New York, 1966, 207pp.

INTERNET

BOYNICK, Matt. tomado de "The Grove Concise Dictionary of Music"
<http://w3.rzberlin.mpg.de/cmp/haydnj.html>

HOUGH, Stephen. Ecstasy and Solitude: Franz Liszt's Journey of Contemplation, Crisis Magazine. www.catholiceducation.org/articles/arts/al0091.html

OLSZEWSKY, Hans-Josef. Biographisch Bibliographisches Kirchenlexicon.
<http://www.bautz.de/bbkl/l/liszt.shtml>

WANDERMONDE, Jahre. La Vieja Posada Karkatana
<http://www.fortunecity.com/rivendell/final/1464/liszt.htm>

----- The Life and Times of Franz Liszt.
<http://www.devinecent.com/shows/composers/liszt-bio.shtml>

<http://www.terra.es/personal8/biografia/liszt.htm>

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN