

Programa del RECITAL PROFESIONAL

2
2ij

J.-S. BACH: "Toccata en D mayor BWV 912"

L. van BEEHOVEN: "Sonata op. 57 en f menor"

F. CHOPIN: "Estudios op. 10" (C mayor, a menor,
E mayor, c[♯] menor, G^b mayor, e^b menor,
C mayor, F mayor, f menor, A^b mayor,
E^b mayor, c menor)

G. GERSHWIN: "Rapsodia en Azul" (versión para piano
solo)

M.M. PONCE: "Cuatro Danzas Mexicanas"

pianista:

MONIQUE G. RASETTI ALBUQUERQUE

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 está 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.

Programa del RECITAL DIDACTICO

integrado con obras de FRANZ LISZT:

- "Ricordanza" (Estudio Trascendental no. 9)
- "Sonetto 104 del Petrarca" (del segundo Año de Peregrinación)
- "Tarantella (y Canzone Napolitana)" (del complemento al segundo Año de Peregrinación, "Venecia y Napoles")
- "Rapsodia Húngara no. 2"
- "Nubes Grises"

pianista:

MONIQUE C. RASETTI ALBUQUERQUE

PARTE ESCRITA DEL RECITAL DIDACTICO , REQUISITO
PARA PRESENTAR EL EXAMEN PROFESIONAL DE PIANO.

L I S Z T , A T R A V E S D E L A E V O L U C I O N D E
S U M U S I C A .

Monique C. Rasetti Albuquerque
lic. en Piano
no. de cuenta: 8451295-2

La obra de Liszt se puede dividir en 4 etapas importantes:

- Sus primeras obras (1822-39)
- El período virtuoso (1839-47)
- Los años de Weimar (1848-61)
- El período final (1861-86)

En esta primera etapa, podemos observar a un Liszt muy inteligente, con un dominio particular de su instrumento, un Liszt con imaginación; pero sus composiciones no se prestan a muchos comentarios, por estar muy influenciadas por las de su maestro Czerny. Por otro lado, aún no se sospecha la inventiva de sus futuras obras, ni su profundidad y su lenguaje revolucionario. Sin embargo, es en esta época que hace los primeros ensayos de los que serán sus Rapsodias Húngaras y los Estudios Trascendentales. Casi todas sus composiciones eran todavía para el piano: Rondos, Fantasías, Variaciones, etc...

A partir de 1828-29, hay un cambio: estos años, sufre de una larga enfermedad que lo acerca a Dios y que le hace empezar a sentir un gran fervor hacia la religión. También se siente muy afectado por la revolución de 1830, que lo hace reaccionar junto con el movimiento romántico que ésta despertó. Fué precisamente el nacimiento del Romanticismo en París, y Liszt entra en contacto con las actividades artísticas que se desarrollan en la ciudad; Conoce a Berlioz, Paganini y Chopin, lo que le abrió totalmente el panorama musical. Esto marca definitivamente la transición de la adolescencia a la madurez: cambia totalmente su vida y su obra.

Berlioz lo influenciará más tarde en su música orquestal, pero por lo pronto se sensibiliza a su energía diabólica, su ímpetu y fuerza. Estos rasgos se encuentran en la primera versión de "el Valle de Obermann" y en la "Sonata Dante". De Paganini toma la técnica trascendental de su instrumento, la cual es total novedad

para su época. Y también, como de Berlioz, lo impacta mucho el diabolismo de su personalidad y música. Muchas composiciones de Liszt muestran la importancia de esta influencia, por ejemplo: la Sinfonía Fausto, el Totentanz, la Sonata Dante, el Rephistro Vals, y otras muchas obras para piano, escritas más tarde. El que marcó una influencia de inmediato sobre su obra es Chopin. Le dejó a Liszt una visión poética de la música. Fue cuando empezó a ver que el componer no era únicamente cumplir correctamente con las reglas de escuela, sino que cada composición tenía que transmitir algo suyo, sea de sus sentimientos, sea de los elementos que lo rodeaban entonces. Este cambio tan grande en su música se concretizó entre 1829 y 34.

Antes de seguir por este camino, se interesó de muy cerca a las transcripciones y fantasías, empezando por la difícil tarea de transcribir la Sinfonía Fantástica de Berlioz! Podía sacar del piano los efectos orquestales que la obra requería. También escribió Fantasías sobre diversos temas de óperas y sinfonías. Hay una gran diferencia entre las transcripciones y las fantasías. Las transcripciones son simplemente "partituras para piano" que reproducen lo mejor posible una composición orquestal (o de cualquier otro instrumento) en el piano - en este caso. Liszt trabajó mucho en esto, ayudando así a los compositores de su época (conocidos o no) a ser apreciados por un público mas amplio. Las Fantasías son composiciones originales basadas en temas de otros compositores: por ejemplo la "Campanella" que escribió luego de haber escuchado a Paganini tocarla en violín. Con Esto, podía demostrar su superioridad sobre sus rivales. En 34, compone una de sus primeras obras totalmente original, que se llama "Armonías Poéticas y Religiosas" (título derivado de una colección de poemas de Lamartine): se trata de una pieza que se convertiría mas tarde en una colección de piezas.

De 1835 a 39, se dedica a componer los Estudios Trascen-

Centales y los de Paganini, así como el primer ensayo del Primer Año de Peregrinación. De todos modos no abandona sus transcripciones y fantasías. De hecho, los Estudios trascendentales fueron ideados cuando él tenía 16 años, bajo el nombre de "Estudio en 48 Ejercicios", de los cuales escribió solamente doce. En 1839, los revisó, los modificó según todos los cambios que había tenido en su lenguaje, y los publicó bajo el nombre de "12 Grandes Estudios"; pero estas tampoco son las versiones definitivas, que tendrían que aparecer más tarde, hasta 1852. La gran diferencia existe entre la primera y la segunda versión. Entre la segunda y la tercera Liszt agrega los títulos, hace cortes (sobre todo de las dificultades técnicas esajeradas); pero la esencia de ellos ya está en la versión de 39. El "Ricordanza" es descrito por Busoni "como un paquete de viejas cartas de amor"; es nostálgico, bello. En su primera versión, en 26, apareció totalmente en el estilo "chopinesco"; es obvio que Liszt aún no lo conocía, pero seguramente recibían las mismas influencias, por ejemplo de la ópera italiana.

Los Estudios de Paganini son menos importantes; su primera versión presentaba tantas dificultades que Liszt los tuvo que revisar y simplificar, ya que ni siquiera los mas grandes virtuosos de la época podían tocarlos!

Encontramos el origen de las piezas que forman el "Primer Año de Peregrinación, Suiza" en el viaje que hizo en compañía de la Condesa Marie d'Agoult en Suiza, entre 1835 y 36. Primero las editó por separadas, o reunidas por grupos pequeños; es hasta 1855 que revisa y reúne las piezas que conocemos bajo el título de "Años de Peregrinación, Primer Año, Suiza". Estas piezas marcan un gran cambio en el estilo que venía desarrollando con los estudios y transcripciones - apareció menos virtuosismo, mas música y poesía.

El segundo libro de los Años es la consecuencia de su viaje a Italia con la misma condesa, entre 1838 y 1839. Las pie-

zas que lo integran aparecieron primero por separadas (por ejemplo los tres Sonetos del Petrarca fueron editados juntos en 1846), y luego los reunió y editó como hoy se conocen, en 1858. Como lo mencionaba antes, los Sonetos aparecieron en varias versiones. En 1838-39, eran canciones para voz de tenor, los cuales representan las primeras canciones escritas por él. En esta versión, el primer Soneto es el 104 y el segundo el 47. Aproximadamente en la misma época, compuso una versión de ellos para piano solo, que fué publicada en 1846; un año despues publicó la versión para canto. A pesar de esto, fué en 1858 que tomarón el orden que hoy conocemos, y que aparecieron integrados al segundo Año de Peregrinación, Italia. En ellos encontramos la influencia del "bel canto" italiano.

La primera versión del complemento al segundo Año, llamado "Venezia e Napoli", apareció en 1840; consistía en cuatro piezas: Lento - Allegro - Andante Flacido - Tarantellas Napolitanas. La primera de ellas estaba basada en el canto de los gondoleros venecianos. En 1859 es cuando Liszt las revisó y las incorporó al segundo Año de Peregrinación, dejando unicamente tres piezas: Gondoliera, Canzone y Tarantella. La última de ellas es la más conocida, ya que permite al pianista exhibirse en público. Consta de dós partes: la Tarantella y la Canzone Napolitana.

A los 28 años de edad, cuenta Liszt con una serie de composiciones muy variadas y de las más importantes de su carrera.

Segunda Etapa

En los ocho años que forman el segundo período de su vida se la pasa en giras y conciertos; por esto es que casi no compuso nada, sino que ésto le sirvió para pensar y madurar en su mente lo que con toda calma compondría en Weimar. De ahí en adelante, ya no compuso únicamente para el piano, sino que se interesó también a los demás instrumentos. De todos modos sigue

con la composición de sus Fantasías: los más conocidos fueron los sobre "Don Giovanni", "Figaro", etc... También fué en estos años que Liszt empezó a interesarse muy de cerca a la música popular de Hungría; este interés duraría hasta su muerte. En 1840 compuso una "Marcha Eróica en Estilo Húngaro". También en este período empieza a idear unas piezas que se llamarán más tarde "Rapsodias Húngaras". Desde pequeño estaba acostumbrado a oír la música húngara, y especialmente la de los gitanos; fué en estas giras que le vino todo esto en recuerdo: entre 1840 y 47 editó unas piezas, 17, bajo el título de "Magyar Dallok" y "Magyar Rhapsodiák", así como tres piezas llamadas "Ungarische Nationalmelodien". Las futuras Rapsodias serían entonces casi todas basadas en los temas de éstas piezas. Liszt hizo estudios sobre la influencia de los gitanos en la música húngara y dió a éstos más importancia de la que realmente se merecían. Le fascinaba el estilo de la improvisación que tenían en su música; las "fiorituras" que integró a sus obras venían de los tziganes, aunque él no era consciente de ello (y estos mismos eran originarios de Asia). Los instrumentos característicos de los tziganes eran el violín, el clarinete y el cymbalón; Liszt trató en sus adaptaciones para piano de reproducir las cadencias y los efectos de cada uno de ellos. El mismo hizo el arreglo de seis de ellas para orquesta (no. 14, 12, 6, 2, 5, 9). Como la mayor parte de las Rapsodias, la no. 2 está construída sobre la sucesión del Lasso (de carácter melancólico) y del Friska (de frenético ardor).

De lo demás, en éste período, siguió con sus transcripciones para piano de Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Weber, Glinka, y Bach, entre otros. También se empezó a interesar a las composiciones vocales, o sea música coral y canciones. Liszt nunca fué considerado un experto en obras corales: lo hacía bien, sin más. Para las canciones fué diferente: escribió muchas que, aunque publicadas más tarde, fueron inspiradas en esta época.

Tercera Etapa

En 1847, conoció a la princesa Wittgenstein, quién lo persuadió de renunciar a la carrera de virtuoso, y en 48 Liszt se instaló en Weimar con ella (ella estaba casada y tenía la intención de pedir el divorcio). Ahí veremos nacer una cantidad impresionante de obras muy importantes, llenas de novedades y de originalidad. Entre otros, compuso los doce Poemas Sinfónicos, las sinfonías Fausto y Dante, obras para piano como la Sonata y las Armonías Poéticas y Religiosas. Estas las escribió entre 1847 y 52; la no. 4 es la revisión de la pieza compuesta en 1834 con el mismo nombre. En 1848 compuso los Tres Estudios de Concierto, conocidos como El Lamento, La Ligierezza, Un Suspiro. Se nota un poco la influencia de Chopin, aunque ésta se note más en sus piezas llamadas Balladas, Polonesas, Berceuse, Mazurka y Valses, estructuras muy usadas por él. En 1849 compuso el Gran Solo de Concierto, para un concurso de piano en el Conservatorio de París: tiene cuatro movimientos. Revisó la pieza mas adelante y la hizo para piano y orquesta, y luego para dos pianos. La Sonata fué una de sus obras maestras; toda la pieza está basada en cuatro temas cortos, presentados en una infinidad de variantes. Empleó ahí una técnica que le gustaba mucho, que es la transformación de los temas; este método sería importante para sus sucesores, como Schoenberg.

Es en ésta época que revisa las obras que mencioné antes: los Estudios Trascendentales, los Estudios de Paganini, los dos primeros Años de Peregrinación y las Rapsodias Húngaras. Entre 1849 y 50 compuso las Consolaciones y entre 1859 y 60 el Mephisto Vals. Todavía siguió transcribiendo obras para piano, algunas de ellas muy famosas, como Nueve Soirées de Vienne basadas sobre los Valses de Schubert, y otras basadas en operas de Verdi y Wagner. Estas últimas acercan y preparan a Liszt para

sus composiciones orquestales. Al principio, para ello, se ayudó de otros compositores como Conradi o Raif, hasta que ya dominó este género por sí solo. Esta maestría se puede apreciar precisamente en los Doce Poemas Sinfónicos, compuestos aproximadamente en 1854 (y 55); en ellos encontramos elementos pictóricos o programáticos: tienen ideas humanísticas y filosóficas.

Después de ellos, compuso las Sinfonías Dante y Fausto, y otras obras para orquesta de menor importancia. No hay que olvidar las obras para piano y orquesta, que son: los dos Conciertos, el Totentanz, Fantasías sobre las Ruinas de Atenas (de Beethoven), la Fantasía Húngara, la transcripción de la Fantasía Wanderer (de Schubert) y la de la Polonesa Brillante (de Weber).

El origen del Concierto no. 1 remonta a 1830 aproximadamente; le hizo cambios por 1840 y otros más en 53 y 56. El segundo es más importante y completo que el primero; su primera aparición data de 1839, y lo revisó en 61. La más notable de esta serie de composiciones es el Totentanz, el cual surgió después de que Liszt haya visto la pintura "El Triunfo de la Muerte" de Orcagna en Pisa, en 1838. Hizo de él varias revisiones y lo completó en 1849; lo siguió revisando hasta su primera presentación, en 1865. Es una pieza de extraordinario poder dramático. En 1855 escribió por primera vez el Preludio y Fuga sobre BACH (apareció en su forma definitiva en 1870); en esta obra usa mucho cromatismo y hace cambios de tonalidades tan frecuentes que se pierde el sentido tradicional de tonalidad. Entre 1858 y 62 compuso un Oratorio llamado "Santa Isabel"; de los más importantes, a pesar de no haber obtenido mucho éxito. También en este período compuso canciones y obras corales. Se aproxima siempre más de la música de iglesia, componiendo también Salmos.

En 1861, Liszt se fué de Weimar a Roma, pasando antes por Berlín y París, y alcanza ahí a la princesa Wittgenstein, quién trató de ir con el Papa personalmente a pedirle que acepte darle el divorcio para poderse casar con Liszt: hay esperanzas.

Cuarta Etapa

La última etapa de su vida se divide en dos partes. De 1861 a 69, donde se quedó en Roma, y de 69 a su muerte, años durante los cuales estuvo viajando entre Roma, Weimar y Budapest.

En 1858 murió su hijo Daniel; en 61 el Papa anunció que no podía acceder al divorcio de la princesa; en 62 muere su hija Blandine. Él decidió entrar en los órdenes menores en Roma en 1865, retirándose del mundo que lo hizo tanto sufrir en aquellos años. También sus composiciones se concentraron en la música sacra: por lo general son piezas pequeñas, sin mucho interés, pero compuso dos Leyendas que sí son muy importantes. "St. Francisco de Asis Predicando a los Pajaros" y "St. Francisco de Paola caminando sobre las olas". También escribió la Rapsodia Española, y otras transcripciones para el piano. Su obra orquestal mas importante en este período fué las "Tres Odas Fúnebres": la primera la compuso en 1860 en memoria de su hijo Daniel; se llama "los Muertos". La segunda, "la Notte", fué escrita en 1864, y la tercera, "El Triunfo Fúnebre del Tasso" lo compuso como epílogo del poema sinfónico del "Tasso", volviendo a tomar algunos temas de ahí.

Compuso algunas piezas para órgano, que mas bien son transcripciones de otros instrumentos. Hay también unos oratorios interesantes: "St. Elisabeth", "Christus", una "Misa de Coronación Húngara", etc...

En la segunda parte de esta última etapa cambió su estilo: cambió totalmente el tratamiento armónico que sería de mucho interés para las generaciones siguientes. Sus composiciones se vuelven fuertes y austeras, con melodías desnudas; regresa a su instrumento preferido, el piano. Su principal obra para piano es el tercer volumen de los Años de Peregrinación, compuesto entre 1867 y 1877. La primera y la séptima pieza son religiosas; la cuarta, los "Juegos de Agua", son muy conocidos: influenciaron a

Ravel y a la escuela impresionista francesa, por sus armonías novedosas. Compuso también piezas húngaras, como las Rapsodias 16-19, que ya no son brillantes sino que tienen un toque experimental. Escribió un buen número de piezas cortas, algunas de ellas con experimentos armónicos muy interesantes, como lo es "Túbes Grises", con su toque impresionista; esto se nota en la indicación del pedal hecha por Liszt, que pide que sea "confuso", y también por la superposición de un rasgo cromático con otro por tonos. Y así hay muchas otras piezas, por ejemplo los Valses Olvidados, de los cuales únicamente el primero fué aceptado por el público, por ser el menos raro. Compuso otros tres Mephisto Valses. En 1885 compuso una famosa pieza llamada "Bagatela sin tonalidad", que fué publicada hasta 1956! No es totalmente atonal, pero nunca se llega a definir la tonalidad. También siguió transcribiendo muy diversas obras, desde Bach y Haendel, hasta los nacionalistas rusos. Cumplió también con su propósito de componer corales sagrados, de uso litúrgico, para renovar la música de iglesia. Obviamente no fueron muy aceptados, un ejemplo de ello es el Via Crucis.

C O N C L U S I O N

Este trabajo no pretende en ningún momento dar una descripción exhaustiva de la música de Liszt. Tatandose de un recital con fin didáctico, y teniendo en cuenta las proporciones de tiempo que éste requiere, pensé que lo mas conveniente sería dar, a grandes rasgos, un recorrido general por la obra y vida de Liszt. Tomando en cuenta que el público al que se destina este trabajo es de músicos, tanto principiantes como profesionales, me basé en los siguientes puntos: 1. situar la obra de Liszt en relación a los sucesos más importantes de sus vida (no puse muchos detalles sobre su vida ya que estos se encuentran en cualquier libro sobre él). 2. Escojer las obras más significativas y tratar de encajar-

las en los diferentes generos de música que él compuso. 3. Hablar mas en detalle de las piezas que interpretaré en el Recital , dando en este trabajo pura información bibliográfica. Sobre la marcha del recital, haré un análisis mas detallado sobre la partitura, que partirá de los datos contenidos en este trabajo.

Las conclusiones que podemos sacar en este momento son las siguientes: primero que muchas piezas de las que compuso no son de gran importancia; él no era tan cuidadoso en los detalles y por lo mismo no llegó al grado de perfeccionamiento de un Mozart (a pesar de estar constantemente revisando su música). Compuso música muy fina, interesante e importante para el desarrollo de este arte, pero ésta no representa la mayor parte de su producción; sin embargo es la única que nos interesa. Luego, observamos también que Liszt no se quedó en un solo estilo (a pesar de obtener con él mucho éxito), sino que pasó por ideas muy variadas y originales, y a pesar de ser el piano su instrumento preferido, no se deja llevar por su pasión. Por último, es un eslabón muy importante dentro del desarrollo de la música, ya que une la cadena entre el estilo clásico y moderno. Además de inovar la técnica del piano, dió los primeros pasos en el terreno aún desconocido de la música moderna, renovando la tradición musical que estaba establecida desde al menos tres siglos!

Bibliografía

"The Music of Liszt" de Humphrey Searle, ed. Dover

"Liszt" de André Gauthier, ed. Espasa Calpe S.A.