

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

NOTAS AL PROGRAMA

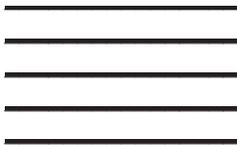
T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO INSTRUMENTISTA VIOLÍN

PRESENTA

JORGE RAMOS AMADOR

ASESOR DE TESIS:
DR. FELIPE RAMÍREZ GIL

ENM
UNAM

MÉXICO, DF. 01 DE JUNIO DE 2009

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

AGRADECIMIENTOS

A Dios por haberme permitido terminar los estudios y llegar a esta fecha.

A mi Papá por darme la herencia de su profesión, y a mi madre por su afecto y su apoyo incondicional.

A la Universidad Nacional Autónoma de México en Especial a la Escuela Nacional de Música por darme la oportunidad de estudio.

A la Maestra Victoria Horti Pasztor por su paciencia y apoyo en el último año de la carrera.

Al Dr. Felipe Ramírez Gil por su asesoría en la realización de este trabajo.

A todos los maestros de la Escuela por haberme brindado sus conocimientos.

A todos mis compañeros y amigos que hicieron más agradable esta etapa de mi vida.

Al personal administrativo de la escuela en particular al departamento de servicios escolares por su dedicación en cada uno de nosotros.

A mi familia y a toda la gente que de alguna u otra forma me ayudó durante estos años de estudio.

INDICE

	Pág.
Introducción	1
1. Sonata para violín en sol menor BWV 1001 J. S. Bach (1685-1750)	
1.1. Contexto histórico	3
1.2. Aspectos biográficos	6
1.3. Análisis de la obra	9
1.4. Sugerencias técnicas interpretativas	13
2. Sonata para Violín y piano en Re Mayor Op. 12 L Van Beethoven	
2.1. Contexto histórico	15
2.2. Aspectos biográficos	18
2.3. Análisis de la obra	20
2.4. Sugerencias técnicas interpretativas	24
3. Sonata para violín y piano en Re Mayor José Pablo Moncayo (1912-1958)	
3.1. Contexto histórico	26
3.2. Aspectos biográficos	30
3.2.1. Catálogo cronológico de obras	33
3.3. Análisis de la obra	36
3.4. Sugerencias técnicas interpretativas	39
4. Concierto para violín # 1 en sol menor Op. 26 Max Bruch (1838-1920)	
4.1. Contexto histórico	41
4.2. Aspectos biográficos	44
4.3. Análisis de la obra	46
4.4. Sugerencias técnicas interpretativas	49
Conclusiones	50
Bibliografía	51

PROGRAMA

**Sonata para violín en sol menor
BWV 1001**

**-Adagio
-Fuga
-Siciliana
-Presto**

**J. S. Bach
(1685-1750)**

**Sonata para violín y piano en Re Mayor
Op. 12**

**-Allegro con brío
-Tema con variaciones
-Rondó**

**L. Van Beethoven
(1770-1827)**

INTERMEDIO

Sonata para violín y piano en Re Mayor

**-Tiempo moderado-Vivo
-Despacio y muy cantado
-Muy aprisa-Moderado**

**J.P. Moncayo
(1912-1958)**

**Concierto para violín # 1 en sol menor
Op. 26**

**-Allegro moderato
-Adagio
-Finale-Allegro enérgico**

**Max Bruch
(1838-1920)**

Violinista: Jorge Ramos Amador.

Pianista: Mario Alberto Hernández.

INTRODUCCIÓN

La música se hace, se siente, forma parte del quehacer humano, de la vida, y la transforma. El compositor pone la semilla y el oyente percibe, imagina, piensa lo que en ese momento refleja su sentir, ahí está la magia de la belleza de la música, el momento que pasa y al mismo tiempo está dejando de pasar, como la vida, como el tiempo.

El propósito de este trabajo más que poner una obra de cada época, es una connotación de las posibilidades musicales y de los retos técnicos que los compositores nos han dejado ha través de los años para un mejor entendimiento de la música de violín.

Tomando en cuenta que cada compositor es una persona, que tuvo un proceso histórico; profesional, social y familiar, un ente viviendo en su tiempo, con una producción que es palpable con un estilo; le deja al intérprete (que tiene su propia esencia vivencial) de otra época, su creatividad, y la enorme tarea de tocar su obra con el carácter del propio compositor, e intentar que el oyente (con su propia esencia vivencial) también de otra época, disfrute la música.

La música cabalga y se monta en el ser humano, en el compositor que crea la idea y/o el concepto en su mente de una melodía dada, trabajada con todo su conocimiento y talento, para ofrecerla (con la espera de ser aprobada) al público.

Por consecuencia es necesario para el ejecutante, considerar el contexto histórico de cada compositor, las influencias de todo tipo que lo acompañaron a lo largo de su vida, y analizar su partitura, para un acercamiento óptimo de su producción, y proyectarla para una mejor interpretación de su música.

**1. Sonata
sol menor**

**para violín en
BWV 1001**

Johann Sebastian Bach

(1685-1750)

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO.

A comienzos del siglo XVII Alemania estaba dividida en dos campos hostiles; en política y religión, lo que dio la guerra de los treinta años (1618-1648). La paz de Westfalia que se dio en 1648 (cuenca del río Ruhr) recupera el palatinado, (reinstalación del Calvinismo). Que supuso el triunfo protestante y la desmembración del imperio en cientos de estados.

Alemania estaba dividida desde lo político-social, en pequeñas cortes, que constituyeron el Sacro Imperio, concebido como una república de monarquías. El estado de Prusia es el que destaca de entre todos, y se da el cambio de la estructura medieval a una estructura moderna, gracias a Federico Guillermo llamado el “Gran Elector” de la dinastía Hohenzollern, (reinó de 1640 a 1688) que puso los cimientos del gobierno absolutista y con el impulso del desarrollo económico, y la colonización; centralizó al país y creó un ejército permanente. En 1685 se da la extinción de la rama calvinista de Simmen, y el advenimiento de la rama católica de Neoburgo.

En 1653 los estados de Brandeburgo le dieron a Federico Guillermo el dinero para mantener un pequeño ejército que permaneció incluso en tiempos de paz¹, en ese tiempo se da el edicto de tolerancia, también hay anexiones de Luis LV y el intento de restaurar el exclusivismo católico.

Tras la guerra de los treinta años, los grandes señores se anexaron enormes territorios, la clase de los “Junkers” constituía la base social de la oficialidad y de la burocracia del estado prusiano.

El paso de una estructura de la sociedad a otra fue muy lento² y se dio en algunas áreas y clases, la aristocracia siguió siendo la clase dominante y los gobiernos encabezados por monarcas, generalmente continuaron centralizando su poder y la fe religiosa siguió siendo muy importante para la mayoría de la población. La vida religiosa se centraba en la parroquia local. En su iglesia, el cura o pastor realizaba actividades de carácter caritativo y educativo.

En cuestión de Fe se dio el Pietismo, que es un movimiento surgido en el seno del luteranismo alemán como reacción al dogmatismo doctrinal y la rutina del culto, en donde los líderes fueron: Philipp Spenser y el conde Zinzedorf.

La sociedad se dividía en diferentes grupos ocupacionales y clases, y poseía una organización jerárquica, la movilidad de este orden no fue muy frecuente, se consideraba el orden social rígido y correcto, la educación y las nuevas oportunidades del servicio gubernamental abrieron camino,

¹ Mary Fulbrook, “Historia de Alemania”, U. de Cambridge, Estados Unidos, 1990, 105.

² J. B. Harrison, R. E. Sullivan, D. Sherrman, “Estudio de las Civilizaciones Occidentales”, McGraw-Hill interamericana.1991, 168.

para que los comerciantes y los banqueros se colocaran en la burocracia, pero la posibilidad de cambio de rango no fue una opción para la gente.

El matrimonio tenía un carácter económico y social, la posición y la prosperidad económica eran factores más importantes para contraer matrimonio,³ el aspecto sentimental desempeñaba un papel secundario, los niños eran el producto esperado de un buen matrimonio; aunque las posibilidades de que llegaran a la edad adulta eran escasas.

Las Guerras de uno u otro tipo siguieron asolando al imperio alemán, pues en los Territorios alemanes surgidos del tratado de Westfalia, existían por su puesto una gran diversidad de tamaños y características. De gran relevancia fueron las guerras de sucesión, ya que implicaban a muchas familias aristocráticas alemanas, y a sus redes de conexiones dinásticas a nivel europeo. Por otro lado, un grupo de intelectuales iniciaron la Edad de la Razón, con el ánimo de popularizar las ideas de la revolución científica, exigían reforma y cambio; según estos, la gente estaba lista para el enriquecimiento intelectual.⁴

Los tres conceptos más importantes de estos pensadores fueron: La razón, la naturaleza y el cambio y progreso. Opinaban que las instituciones tradicionales o las costumbres no deberían aceptarse por haber durado mucho tiempo y deberían examinarse exponiéndolas a prueba de la razón, consideraban que la naturaleza es ordenada, funciona razonablemente y constituye un patrón para evaluar. Y que el cambio y el progreso se dan juntos en tanto que los seres humanos buscan su perfeccionamiento y el de la sociedad.

Las ideas de la ilustración fueron dadas a conocer por varios intelectuales en Francia, y se les llamó “los filósofos”,* que a menudo carecían de educación formal universitaria. Éstos consideraron a Isaac Newton como el gran sintetizador de la revolución científica, él mostró que la naturaleza y la razón son compatibles.

John Locke (1632-1704), sostenía que: lo que los seres humanos llegaran a ser, depende de sus experiencias, de la información que captan a través de los sentidos. En general el empirismo, la psicología y las ideas políticas de Locke atrajeron la atención de “los filósofos”.

Voltaire (1694-1778), fue el más influyente de la intelectualidad francesa: su mente polifacética era brillante: Chocó con la iglesia y las autoridades estatales, fue desterrado a Inglaterra pero regresó secretamente. Pocas personas en la historia han sido tan determinantes intelectualmente en su época como Voltaire.

El ejemplo más importante de estos pensadores es Juan Jacobo Rousseau (1712-1778), realizó una campaña de retorno a la naturaleza. En su libro “El contrato social”, Rousseau formuló un aporte a la teoría política, Tuvo una participación en la “enciclopedia”, aunque después rompió con ellos por motivos personales.

³ J. Harrison, R. Sullivan, D. Scherman “Estudio de las Civilizaciones Occidentales” Macgraw-Hill 1991, 171.

⁴ Idem, “Estudio de las civilizaciones”, 194. *pág 195.

El Alemán Emanuel Kant (1724-1804), en su ensayo, “¿Qué es la ilustración?” definía como el valor de utilizar la razón, para pensar de un modo independiente y crítico, negándose a aceptar la tutela y la autoridad de otra persona.

En cuestión cultural se dio lo que se le llama el estilo Barroco. (del italiano, Barroco, perla que no es redonda y del latín *verruca*, de la partícula peyorativa *bar* y *roca*). El término Barroco se usó para designar aquello que se oponía a lo clásico al equilibrio de formas, con un sentido pasional y exagerado.

Este estilo se dio más en la pintura y la arquitectura, el cual usaba elaboradas formas y colores arremolinados para obtener efectos dramáticos y llamativos. Este estilo se consideró asociado con la reforma de la religión católica, revitalizada por jesuitas militantes. Más adelante se reflejó en la riqueza y el poder de los monarcas absolutos y sus cortes, entonces en la cima de la opulencia.

En la arquitectura se dio la elaboración y ornamentación del renacimiento, destacan las iglesias de, la iglesia paterna jesuita de Il Gesú en Roma, así como la basílica de San Pedro. Asimismo se aplicó para representar el fastuoso esplendor de los monarcas absolutos por ejemplo: el Palacio de Versalles de Luis XV, el cual está pródigamente decorado por dentro y por fuera. Otro es el palacio de Schönbrunn de María Teresa de Viena, y en Inglaterra estaba Sir Christopher Wren (1632-1723), con su obra maestra de la catedral de san Pablo su cúpula majestuosa y sus columnas.

Por otro lado destacan los pintores: Pedro Pablo Rubens (1577-1640), que pintó más de dos mil cuadros, de diferentes tamaños y con grandes detalles. El Greco (1541-1614), (Domenikos Theotokopulos), originario de la isla griega de Creta, su éxito radica en la distorsión deliberada y la exageración. Por otro lado está Velázquez (1599-1660), teniendo gran parte de su obra de naturaleza religiosa, se le conoce como el pintor retratista.

También están los maestros Holandeses: Frans Hals (1580-1666), Juan Vermeer (1632-1675), y Rembrandt Van Rijn (1606-1669), retratando a la burguesía y a la gente común y corriente. A Rembrandt se le conoce como el genio del dominio de la luz sombra (claroscuro) hacía que las mismas almas de sus personajes parecieran estar iluminadas.

Alemania no fue un país atrasado o paralizado culturalmente, ya a fines del siglo XVII y principios del XVIII se construyeron numerosos palacios con jardines muy bien diseñados,(La Residencia Würzburg) inspirados en el ya mencionado Palacio de Versalles; se trajo a artistas y arquitectos franceses e italianos,⁵ emulando a las grandes cortes donde se presentaban óperas, teatro, bailes de máscaras y ballets, con músicos e intérpretes del extranjero, además de una gran variedad de personas para organizar todo tipo de actividades, desarrollándose al mismo tiempo un público culto y capaz de expresar sus pensamientos.

⁵ Mary Fulbrook “Historia de Alemania” U. de Cambridge 1990, 101.

1.2 ASPECTOS BIOGRÁFICOS.

Por esas fechas en Alemania, la música se convirtió en una agradable forma de pasar las veladas tanto en la alta burguesía, la aristocracia, y en el pueblo llano. Las familias de músicos notables como la de Bach, no era la excepción.

Nacido en la pequeña ciudad de Eisenach de la región de Turingia (al sureste) el 21 de marzo de 1685, hijo de Johann Ambrosius y de María Elisabeth Lämmerhit donde vivían en un ambiente impregnado de religión y música, con una economía modesta. La primera escuela de J. S. Bach fue al mismo tiempo en casa, la de su padre que le enseñó a tocar el violín, la de su tío de la que aprendió a amar el órgano y la de la escuela de latín del Maestro Kantor Andreas Christian Debekin.

Con esta doble fuente de información, empezó sus estudios musicales. Desgraciadamente en menos de un año se murieron sus padres (mayo 1694 su madre y febrero de 1695 su padre), pero de su hermano mayor Johann Christoph obtuvo la admisión y el apoyo para proseguir sus estudios; con su respectiva dotación de celo profesional de éste, pues no le permitía que se acercara a los libros más queridos.⁶

En el año de 1700 emprendió un largo viaje a Lüneburg para entrar al coro de la Ritterakademie, ya que contaba con una bella voz de tiple. Ahí se contaba con una gran cantidad de volúmenes manuscritos de música de órgano y una riquísima biblioteca musical de la Michaelisschule, también podía ir a clases de órgano en Hamburgo con el maestro Johann Adam Reinchen.

Luego del cambio de voz en 1703 ocupa un puesto como violinista en la orquesta del Duque de Weimar, pero lo de Johann es el órgano y en el verano de ese año se convirtió en el organista de la Neukirche de Arnstadt, pero además tenía que acompañar la ejecución de los cantos corales, cosa que no le gustaba.*

A finales de 1705 se fue con permiso para ir a Lübeck y estudiar con Dietrich Buxtehude, de éste aprendió muchas innovaciones que después Bach las desarrollaría genialmente. Un permiso de 4 semanas y J.S. Bach lo convirtió en 4 meses cosa que le molestó al ayuntamiento de Arnstadt y tuvo que buscarse un nuevo trabajo.

La siguiente colocación se dio en Mühlhausen (a unos 75 kilómetros de Arnstadt). Cabe decir que el maestro J. S. Bach disfrutó de sueldos más altos que sus predecesores y sus antecesores en todos sus trabajos.⁷

⁶ Juan Salvat "Los Grandes Compositores" 1983 Vol. 1, 76. * pág 80.

⁷ Idem vol. 1, 90.

Pasando con una situación estable económicamente se casó con su prima María Bárbara. Pero los problemas que se presentaron en Mühlhausen fueron: por los cambios de los cantos que él entendía como música nueva con una armonía más atractiva y por la exigencia de él de tener más músicos para sus cantatas dominicales, esto no le gustó a las autoridades y solo duró un año en esa ciudad.

De regreso a Weimar donde es admitido en la corte del duque Wilhelm Ernst, (hombre exageradamente religioso), con los elementos y músicos a su gusto, en doble función: organista de la capilla del palacio y músico de cámara donde logró componer un repertorio extenso, tanto en el órgano como en la clave (música de cámara) además de composiciones propias con ornamentos propios.

Aquí tuvo varios hijos en especial a Carl Philipp Emanuel, sin embargo tenía disgustos: la excesiva religiosidad del conde y que a la muerte del kapellmeister, no se le diera este puesto. Pero para mudar de trabajo a la corte de Köthen, necesitaba la autorización del conde cosa que buscó, y la logró no sin antes estar unos días en la cárcel⁸ por su insistencia, además del enojo y los celos del duque Wilhelm Ernst.

El príncipe Leopold Von Anhalt-Köthen, tenía a su cargo la corte de Köthen y nombró a Bach en agosto de 1717 kapellmeister, la capilla contaba con un grupo de músicos, cuya finalidad tenían tocar música profana y música instrumental pues la religión oficial era calvinista, y a las preferencias del príncipe Leopold que llamaba a su capilla Collegium Musicum.

Para este Collegium el maestro Bach compuso mucha música, casi toda instrumental, a excepción de las cantatas para el cumpleaños del príncipe y de año nuevo. De lo que se conserva de la música instrumental están: los seis conciertos de Brandenburgo, los tres conciertos para violín y orquesta, las cuatro oberturas. Para instrumento solo: tres sonatas y tres partitas para violín de 1720, seis suites para violoncelo y la sonata para flauta. También música para instrumentos solistas con acompañamiento, y la música para clave.

En julio de 1720 a la vuelta de una gira se encuentra con la muerte de su primera esposa, María Bárbara, dejándolo con cuatro niños, pero salió del paso apoyándose en Ana Magdalena con la cual contrajo nupcias en septiembre de 1721.

Ante la poca atención que prestaba el príncipe Leopold, a la música del maestro, influenciado por su joven esposa,⁹ (su prima Friederica Henrietta de Anhalt-Bernburg) además de su necesidad religiosa, Bach decide tomar el puesto de kantor (un rango menor al que tenía) de la iglesia de Santo Tomás en Leipzig en mayo de 1723, que le fue otorgada después de varias reuniones del consejo municipal de ese lugar y con una votación de 27 de los 32 consejeros. Donde tenía que dar clases, componer y dirigir la música en las iglesias de Santo Tomás y San Nicolás (las más importantes) contando con otras entradas de dinero, asistiendo a ceremonias diversas, cumpliendo con todas sus responsabilidades, aún de su carácter impetuoso.

⁸ Idem vol. 1, 96.

⁹ Juan Salvat "Los Grandes Compositores" 1983 vol. 2, 6

Las molestias de ese lugar se suscitaron primero en 1727 con el pastor de la iglesia de San Nicolás, por los himnos antes y después de los sermones; después en 1729 a la hora de cubrir unas 20 vacantes del mismo número de alumnos donde el consejo no aceptó su criterio; en 1736 el rector de la Thomasschule,

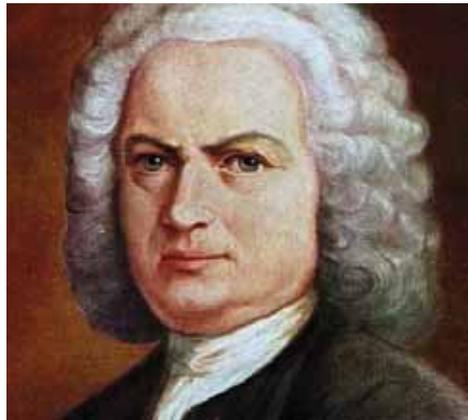
Ernesti (uno de los miembros del consejo) en 1729, se entrometió en el nombramiento de los Praefecti de coros, lo cual Bach no podía consentir, ya que era competencia suya. Todo este tiempo de problemas le hicieron aislarse y en 1737 llegó a renunciar a la dirección del Collegium Musicum, y se quedó solo con la de Kantor.

Pero también estaban las satisfacciones, eran numerosos los músicos que visitaban al maestro, y también visitaba a grandes personajes, además la alegría que le daba su familia en primer lugar, su esposa y los hijos que ella le dio; aunque pocos superaron la infancia.

Se hacía mucha música en casa, cosa que divertía mucho al compositor, y las composiciones: en Leipzig Bach compuso mucha música religiosa una cantata cada domingo, también la pasión según San Juan y según San Mateo, el Magnificat, los Oratorios de Navidad, Pascua, de la Ascensión; así como la Misa en si menor, las variaciones Goldberg y la música para Clave. Todos los músicos de la ciudad, empleados de la iglesia estaban acostumbrados a comenzar el día con una oración, con el canto musicalizado por él.

Con los años se iba quedando solo despreciado por su primo Johann G. Walther¹⁰ y criticado por J.A. Scheibe, era la parte en la que para unos era un genio pero para otros no, un genio que pertenecía al pasado.

Perdía que agrandó más su esperanza de que le con una operación, quedarse ciego. Al sangrías que le cama, pero vivió sus interior, hasta el 28

progresivamente su vista, cosa encierro en sí mismo, tenía la quitaran las cataratas de los ojos pero fue peor pues acabó por poco tiempo debido a las aplicaron no pudo pararse de la últimos días con una gran paz de julio de 1750.

¹⁰ Idem. Vol. 2, 15

1.3 ANÁLISIS DE LA OBRA

Adagio. Esquema: Medida y dibujo rítmico de escalas ascendentes y descendentes con variantes, (armonía adornada).

Compases	1-1;1/2	1;1/2-8	9-12	13-17	18-20	21	22
Estructura	Introducción	Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo	Codeta	fin
Tonalidad	sol menor	do menor	re menor	do menor	7ª de sol/7-cambios	re menor/7	sol menor

Introducción y tema: Es un movimiento mono temático.

Escalas con variantes: segunda parte.

Diferente dibujo rítmico y fin:

Fuga. Es a dos voces, a veces a tres; la exposición presenta al sujeto en el primer compás, tiene un tema B en dobles corcheas y el tema de A' con variantes.

Compases	1-6;1/2	6;1/2-10	11-13	14-29	30-41	42-51
Estructura	A	B	Puente	A	A'	B
Tonalidad	sol menor-cambios	sol menor-cambios	re /7-sol menor	sol menor-cambios	sol menor-cambios	re menor-cambios

Compases	52-54	55-63	64-73	74-86	87-92	93	94
Estructura	Puente	A	B	A'	B	Codeta	fin
Tonalidad	sol/7-do menor	do menor-cambios	sol menor-cambios	sol menor-cambios	sol menor-cambios	re/7	sol menor

Primeros compases; presentación del sujeto, se repite en diferentes tonos:

Tema B, con dobles corcheas (también en diferentes partes de la fuga):

El tema A', presenta sus variantes del sujeto:

Tiene una codeta y fin:

Siciliano. Danza de carácter pastoral, tiene una doble melodía que se entrelaza con el tema principal, y variantes, es monotemática.

Compases	1-4;1/2	4;1/2-7;1/2	7;1/2-8	9-11	12-14	15-18	19-20		
Estructura	Exposición	A	A'	A	B	B'	Rexpo-fin		
Tonalidad	si menor	si menor	do menor	sol menor	fa 6-cambios	fa mayor	si-menor		

Inicio del tema con doble melodía.

Variantes de la melodía.

Codeta y fin.

Presto.

Compases	1-7	8-24	25-54	55-65	66-101/ 102-133	134-136
Estructura	Exposición	A	A'	B	B'	Codeta-fin
Tonalidad	sol menor- cambios	sol menor -cambios	sol meno -cambios	re mayor -cambios	do menor /re 7	sol menor re7- sol menor

Presentación del tema.

Variante.

Inicio del tema B

Variante

Codeta y fin

1.4 SUGERENCIAS TÉCNICAS INTERPRETATIVAS.

La obra es complicada. Se debe de tomar en cuenta el estilo del barroco lo más cerca posible, utilizando cuerdas de tripa y tocar con arco barroco.

Adagio:

Recomiendo tomar mucho en cuenta la afinación y hacer pausas a mitad del compás 2, después del primer tiempo del compás 9, después del calderón en el compás 13, después del tercer tiempo del compás 18 y no efectuar mucho alargando en el penúltimo compás.

Fuga:

Para tocar tres cuerdas a la vez recomiendo practicar ese golpe de arco, deslizando el arco por las tres cuerdas rápidamente, de tal manera que se lleguen a escuchar las tres al mismo tiempo, y conservar la afinación manteniendo la mano izquierda siempre en posición.

Para el Siciliano y la Fuga, es importante hacer notar los matices, con el objeto de que se mantenga la atención de la obra además de no descuidar la afinación.

**2. Sonata
piano en
Op. 12**

**para violín y
Re Mayor**

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO.

Luego de que el Rey Luis XVI tomara a Francia en muy malas condiciones económicas por los despilfarros de la corte precedente, los derroches de su administración y otras erogaciones, (por guerras anteriores) aunada a la mala cosecha de 1786 y el crudo invierno de 1788, todo el país se encontraba en una eventual bancarrota.¹¹ Se llega así a la asamblea de los Estados Generales; con los Nobles, el Eclesiástico y el Llano, este último representa a la mayoría del pueblo.

La población se agita, toma las armas y conquista a la Bastilla el 14 de julio de 1789, esto de da en todo el país con los campesinos que se revelan contra sus señores feudales, quemando listas de los impuestos y la destrucción de los archivos para abolir definitivamente el absolutismo. Cambiando muchos de los privilegios de los nobles, se declara igualdad ante la ley con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

El momento culminante de la Revolución es el Gobierno de la Convención de 1792 a 1795, el ciudadano Luis Capeto (antes Luis XVI) es sometido a juicio y guillotinado en 1793 a los pocos meses le sigue su esposa María Antonieta.

La revolución Francesa ofrecía oportunidades a nuevos oficiales capaces que Napoleón Bonaparte (oficial del ejército) aprovecha, utilizó su posición para asegurarse el comando del ejército. Con la ayuda del Abate Sieyes,¹² derrocó al Directorio y se hizo dictador. Rápidamente firma tratado con Estados Unidos terminando así una guerra naval no declarada; el dictador tenía una diplomacia cínico moral y uno de sus pasos fue hacer las paces con el Papa, además se creó un Código Civil, logró tener orden en Francia, y en 1804 se ciñó la Corona por sus propias manos.

¹¹ J. Harrison-R. Sullivan-D. Sherman "Estudio de las Civilizaciones Occidentales" MacGraw-Hill 1990, 225.

¹² Idem, 239.

Se va en busca de otros campos que conquistar y en poco tiempo logra el dominio de gran parte de Europa, pero no pudo con el poderío naval de Gran Bretaña, la caída de su imperio empezó en 1812 con el surgimiento de un Espíritu Nacionalista entre los pueblos sometidos, derrotado también por los rusos y luego de un fallido intento de regreso, fue derrotado por el duque de Wellington en 1815, es llevado prisionero a la isla Santa Helena donde muere.

Después de esto hubo el restablecimiento Borbón en Francia, con un restaurado Rey: Luis XVIII; no hubo castigos en masa a los líderes revolucionarios, los compradores campesinos y burgueses de tierra y de la nobleza no fueron desposeídos, la mayoría de los que emigraron volvieron y exigían sus antiguos privilegios,¹³ éstos controlaban la mayor parte de las cámaras de la legislatura. El siguiente Rey Carlos X no supo parar la oposición y los insurgentes llevaron al exilio al último Rey en Francia.

La Revolución Francesa y su secuela napoleónica tuvieron un efecto profundo en la historia, especialmente en Europa.

Ya desde 1780 en Alemania había intentos de reformas hacia mejoras de vida de la población pero fracasaron, la población empezaba a expandirse, debido a las reformas agrarias. Al principio de la revolución Francesa la sociedad alemana era observadora, pero de una declaración de libertad, igualdad, fraternidad, se pasó a convertirse en un régimen de terror con una dictadura¹⁴ y Alemania se vio afectada al ser invadida, atacada y ocupada, ya en 1794 todo el territorio alemán al oeste del Rin estaba bajo el dominio francés. El Sacro Imperio había desaparecido.

Un comité del imperio concertó en 1803 la llamada; Acta de los delegados del imperio, en la que se abolían o se subordinaban los gobernantes mayores, así 350 caballeros imperiales y condes perdieron su independencia y su posición directa al emperador, se quitaron unas 112 unidades políticas aproximadamente, entre las que se contaban veinte Arzobispados y Obispados eclesiásticos.¹⁵ Pero muchos de los gobernantes territoriales salieron beneficiados con las mejoras de tamaño de sus tierras al anexarles los territorios chicos, y se separaron del Sacro Imperio para colocarse a la protección de Francia.

Napoleón creó la Confederación del Rin en 1806 constituida por estados alemanes y se adoptó el Código Napoleónico. En un acto de imprudencia el Rey Federico III le declara la guerra a Francia la cual pierde en la batalla de Jena en 1806 y Prusia cedió todos sus territorios. Se impulsa una serie de reformas, con una sociedad del clases (se quita la servidumbre) en lugar de una sociedad de posición, que se dio en su totalidad después de algunos años, ya que algunos nobles prusianos conservaron su jurisdicción.

Se crea un sistema más racional formado por ministros y un gabinete, se introdujo en las ciudades un autogobierno municipal pero no así en el campo, y se expande la educación básica obligatoria; indudablemente el impacto político de la revolución francesa en Alemania fue profundo e irreversible. La disolución de la Confederación del Rin se dio por la derrota de Napoleón en

¹³ Idem, 255

¹⁴ Mary Fulbrook "Historia de Alemania" U de Cambridge 1990, 134.

¹⁵ Idem, 135.

1813, el Congreso de Viena sustituye al de Wesfalia, pero en 1817 para sustituir al Sacro Imperio Romano se crea la Confederación Alemana formada por 38 estados, 34 monarquías y 4 ciudades libres.¹⁶

Un medio mucho más concebible para perpetuar los convenios de Viena fue la alianza cuádruple militar entre Austria, Rusia, Prusia y Gran Bretaña, que suprimiría cualquier movimiento liberal o nacional, para llevar a cabo esto se hicieron congresos periódicos, este acuerdo se terminó en 1829 al darle a los griegos su independencia de los turcos.

En este trajinar, la cultura filosófica aparece con Emanuel Kant (1724-1804) que recibe influencia de pietismo por su madre y se puede considerar su filosofía como una evolución continua que parte del espíritu del racionalismo; la existencia objetiva de la ciencia elaborada por la mente, donde todo se reduce a juicios (sintéticos a priori y sintéticos analíticos a posteriori).

Por otro lado se crea un Idealismo Alemán que parte de lo que llamaban una intuición trascendental o una visión inmediata de lo absoluto,¹⁷ sus principales pensadores son: Fichte (1762-1814) que dice; una intuición trascendental de un yo absoluto que es para él la realidad primera absoluta que se explica por si misma, este filósofo plasma el Discurso de la Nación Alemana. También está Chelling(1755-1854) que predica: la intuición genial de un absoluto que es belleza, comprensión y armonía (la naturaleza como animada y vivificada por la inspiración del espíritu), y Hegel (1770-1831) el más famoso de los tres filósofos, que expresa: la intuición trascendental es una idea, el espíritu absoluto concebido como razón, que es el origen creador de una realidad universal; una afirmación (tesis), una contradicción (antítesis) que resulta una tesis más amplia (síntesis) que se convierte en tesis.

El francés Maximilien-Marie Robespierre (1758-1794), político que se opuso a las tendencias belicistas, luego cambió y favoreció a la implantación del terror y fue guillotinado.

Schiller Friedrich (1759-1805), junto a Goethe fue la figura literaria de la época. Con una tendencia a la dramaturgia, fue un literato que representó la tensión clásica de un idealismo ético irrenunciable y una necesaria expresión realista; idea y realidad.

Goethe (1749-1832), en el correr de su existencia en diferentes ciudades alemanas y con varias mujeres, llevó su vida gran correlación con su obra, es el valor más alto de las letras alemanas y la riqueza de sus facultades en toda la complejidad del saber humano.¹⁸

El famoso pintor Francisco de Goya (1746-1828), elabora cuadros alusivos a un ambiente social y festivo pero después de quedar sordo se vuelve caprichoso, de su imaginación pinta cuadros como un pre surrealismo y brujería, además pinta la guerra y tauromaquia, su producción abarca todas las técnicas.

Eugene Delacroix (1798-1863), representante del romanticismo con mucho colorido, pinta con dinamismo y gran impacto, pinta barroco pero también preludiando al impresionista.

¹⁶ Idem, 140.

¹⁷ Rafael Gamba "Historia Sencilla de la Filosofía" Edic, Rialp 1961, 237.

¹⁸ Enciclopedia Salvat "Diccionario" edit. Salvat, Vol.6, 1552.

Inglés de nacimiento el pintor Constable John (1776-1837) paisajista romántico, tiende hacia la plasmación sensible y sencilla de la naturaleza, buscando una percepción que llega a sublimarla. Principal representante de la escultura neoclásica fue el escultor danés Thorwalsen B. (1768-1844) con obras en bulto redondo y relieve, con afán de retorno.*¹⁹

Francia es el primer país en adoptar el sistema métrico decimal en 1795, aceptado paulatinamente por los demás países, que tiene como base los múltiplos de diez. También los hermanos franceses Montgolfier, Joseph (1740-1810) y Étienne (1745-1799) consiguieron elevar el primer globo de doce metros de diámetro en 1783, construido de papel y tela de embalar.*

Fulton Robert (1765-1815) inventó en Estados Unidos una mecánica que lo llevó a construir el primer buque de vapor y ensayarlo en el río Hudson.*

Entretanto América Latina se independiza.

2.2 ASPECTOS BIOGRÁFICOS

Coexistiendo en periodo denso y demasiado conflictivo en Europa durante sus 57 de vida, Ludwig Van Beethoven, resurge como uno de los más grandes músicos de la historia, vio la luz de la vida el 17 de diciembre de 1770, hijo de Johann violinista y cantante, y de María Magdalena Keverich, tuvieron siete hijos, cuatro mueren en la infancia sobreviven Ludwig el mayor, Kaspar Anton, y Nicolás Johann.

Desde pequeño vive la música y la siente fuertemente, pero estaba llena de una atmósfera de preocupaciones económicas y de bohemia, mientras que su padre de carácter violento e intolerante y explotador contrastaba con la naturaleza tierna y afectiva de su madre, que era la almohada de casa y refugio constante del pequeño Ludwig, que tenía una buena habilidad para la interpretación, se acostumbró a estar en medio de contradicciones lo cual influyó mucho en el compositor.²⁰

Ludwig recibió clases de violín, viola, órgano y piano con diferentes profesores, pero el de mayor influencia es Cristian Gottlob Neefe que le enseña a fondo el clavecín, le consigue un puesto en la orquesta de la corte y la anima para imprimir su primera obra: variaciones para piano sobre una marcha de Dressler. Neefe se ocupa de la formación cultural de Ludwig y le inicia con los poetas modernos: Schiller, Goethe, etc; además obtiene clases en la Universidad de Bonn con el maestro Eulog Schneider.

Con el auspicio del Conde Waldstein viaja a Viena por tres meses. Karl Czerny cuenta como “ese jovencillo adusto de carácter violento” se convirtió en el campeón de todos los torneos de improvisación que se organizaban en Viena.*²¹ Ahí conoce a Mozart en 1787, pero regresa apresuradamente a Bonn por la grave enfermedad de su madre la cual muere. Lo recibe la viuda

¹⁹ *Idem, Salvat “diccionario” vol. 12, 3160; *vol. 8, 2281; * Vol 6, 1477.

²⁰ Enciclopedia Salvat “de los Grandes compositores” Vol. 4, 18.

²¹ Idem, Salvat “de los Grandes Compositores” Vol.4 pág-36; * Vol. 4, 40.

Von Breuning, con su ayuda aprende francés, latín, aritmética, y literatura alemana. Con la ayuda de la familia Breuning el compositor consigue consolidar su carrera.

La fama de Ludwig como segundo organista aumenta y se le encarga una cantata a la muerte del emperador José II y otra al advenimiento de Leopoldo II, con estas cantatas conoce a Haydn (de paso por Bonn) y le invita a tenerlo como su alumno en Viena. Ya estando en Viena Haydn no le hace mucho caso, conoce y estudia con el maestro Albrechtsberger, también a su maestro de escritura de cuarteto Aloys Föstele, pero con el que dura más tiempo es con el maestro Salieri.

Desde un principio entiende que ser músico no implica ser siervo, Beethoven obtiene ingresos presentándose en público como pianista, dando clases, con una clientela selecta y organizando conciertos;* ya para 1801 tenía una economía solvente por la protección de sus mecenas, además entre sus conocidos estaban grandes personalidades: Condes, Barones, Príncipes, Archiduques, a los que les dedicaba sus composiciones.

Ocurría que desde 1799 presentaba los primeros síntomas de la afección del nervio auditivo, también padecía de una enfermedad intestinal y de esta, con el paso de los años los médicos consiguieron curarlo. En 1803 el empresario y libretista Emmanuel Schikaneder lo contrató como uno de los compositores fijos en su nuevo teatro el An der Wien. Es de hacer notorio en la preocupación obsesiva de Beethoven por el dinero. *²²

En 1806, el inventor alemán Johann Nepomuk Mälzel (1722-1838), aprovechando una idea del holandés Winkel, construyó el cronómetro musical (metrónomo) Beethoven fue el primero que lo utilizó, en 1817 publicó las indicaciones metronómicas de sus sinfonías.*

Durante el verano, Beethoven abandonaba la capital de Austria, le gustaba instalarse en las viñas aledañas a Viena, sentía un enorme amor hacia la naturaleza, aunque es importante precisar que lo que le atraía era la ausencia de compañía humana, (evitaba la humillación de su sordera), buena parte las sinfonías quinta y sexta fueron redactadas en estos espacios abiertos. De su amigo el conde Rasumovski recibe el encargo de escribir tres cuartetos cada uno con un tema ruso, lo que se tradujo en el grupo de piezas del Opus 59 Beethoveniano.

El carácter colérico de Ludwig evitó que tuviera una carrera teatral, en 1807 el Rey de Westfalia Jerónimo Bonaparte, le ofreció trabajo pero sus amigos en Bonn le propusieron un jugoso contrato para que no se fuera, contrato que no se cumplió cabalmente por diversas causas.

El maestro Ludwig tuvo varias amadas, la lista de las candidatas a la señora Beethoven fue larga, por otra parte Wegler relata que el músico “siempre tenía un asunto amoroso entre manos”.* Su relación con mujeres no fue sencilla ni pacífica fueron confusas y contrastadas, se dice que tenía un carácter misógino; de las aventuras sentimentales está la carta “A la amada inmortal” denota un afecto hacia una mujer que parece ser Therese Von Brunswick.

Mientras tanto la enfermedad del oído progresa y pronto lo obliga a renunciar a sus apariciones en público ya que golpeaba fuertemente las teclas para poder oír, de 1808 a 1811 concluye las composiciones de la 5ª y la 6ª sinfonías también los conciertos de piano, violín, la ópera Fidelio, cuartetos y sonatas para piano. Hacia 1813 después de la muerte de su hermano Kaspar, aparece el

²² * Idem. Vol. 4, 62; * Idem, 48; * Idem, 63.

hijo de éste; Karl, en la vida del maestro Ludwig, custodia que apeló en la corte y terminó ganando. La relación con su sobrino en los años siguientes fue una mezcla de afecto y hostilidad, paternalismo y suspicacia que perjudicaron gravemente a los dos

Para 1817 la sordera era irreversible el único medio de comunicación eran los cuadernos, el deterioro de sus facultades era significativo, aumentó su mal carácter y disminuyó su creatividad. La Misa Solemnis y la 9ª sinfonía las compuso en sus últimos años, en el verano de 1826, después de que su sobrino intentara suicidarse, aceptó visitar a su hermano Johann, pero después de poco tiempo regresa a Viena pues su salud empeora, obligado a guardar cama, dicta sus últimas cartas; su salud declina después de varios meses de sufrimiento, el 26 de marzo de 1827.

2.3 ANÁLISIS DE LA OBRA

Allegro con brío.

Compases	1-42	43-57	58-86	87-101	102-137	138-167	168-182	183-211	212-226
Estructura	A	B	C	D	Desarrollo	A'	B'	C'	Tema final-fin
Tonalidad	Re mayor	La Mayor	La Mayor	La Mayor	Fa Mayor	Re Mayor	Fa sostenido menor	Re Mayor	Re mayor

Tema “A” Introducción al unísono y tema.

Tema “B”

Tema “C”

TEMA CON VARIACIONES: Se divide en dos temas, cada uno en diferente tono. También son de tema binario las variaciones.

Compases	1-16	17-32
Estructura	Tema-A	Tema-B
Tonalidad	La Mayor	Fa sostenido menor

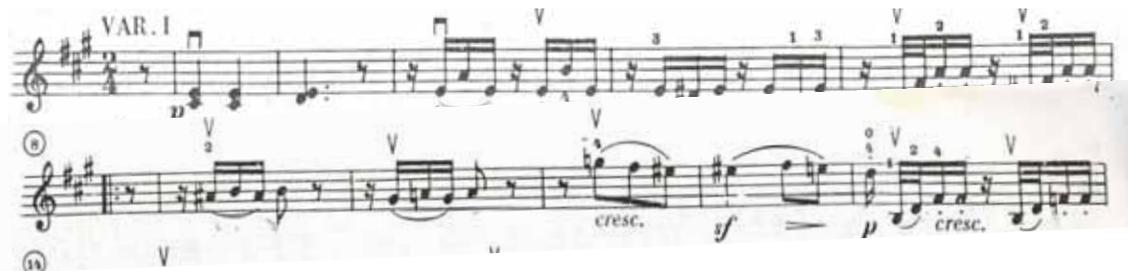
Los temas “A” y “B” los comienza el piano, responde el violín.

VARIACIÓN I

Compases	1-8	9-16
Estructura	Tema 1	Tema 2
Tonalidad	La Mayor	Si menor

La variación uno la tiene el piano en sus dos partes.

VARIACIÓN II

Compases	1-8	9-16
Estructura	Tema 1	Tema 2
Tonalidad	Mi -7	Si menor

La variación dos la tiene el violín en sus dos partes.

VARIACIÓN III

Compases	1-16	17-32
Estructura	Tema 1	Tema 2
Tonalidad	la menor	re menor

La variación tres está en tono menor.

VARIACIÓN IV

Compases	1-16	17-28	28-41
Estructura	Tema 1	Tema 2	Coda-Fin
Tonalidad	La Mayor	Fa sostenido menor	Re mayor

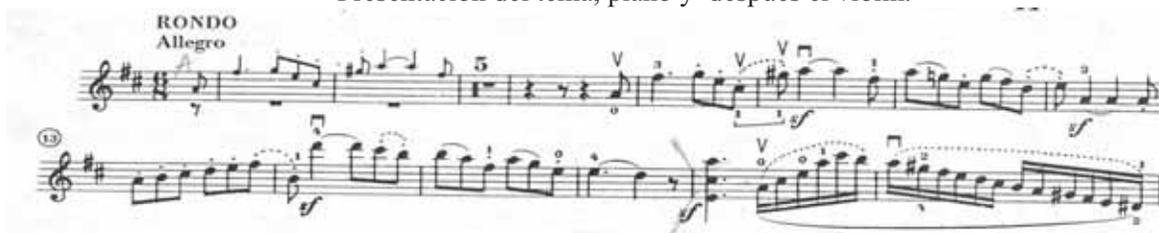
Divide el tema, tiene una codeta y fin.

RONDÓ. La estructura es muy clara, “A” “B”, “A” C”, “A” “B””.

Compases	1-24	25-51	52-76	77-118	119-142	143-170	171-194	195-230
Estructura	A	B	A	C	A	B'	D	Coda-Fin
Tonalidad	Re mayor	Mi 7ª	Re Mayor	Fa Mayor	Re mayor	La 7ª	La 7ª	Si b 7ª

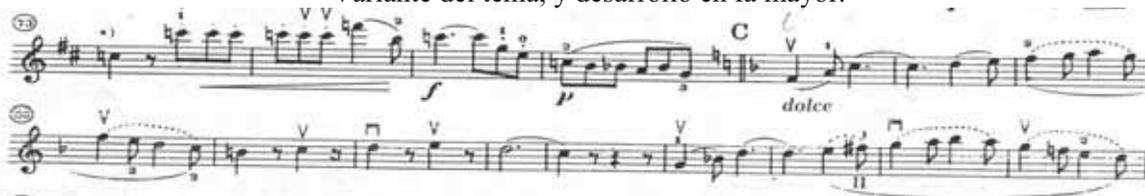
Presentación del tema, piano y después el violín.

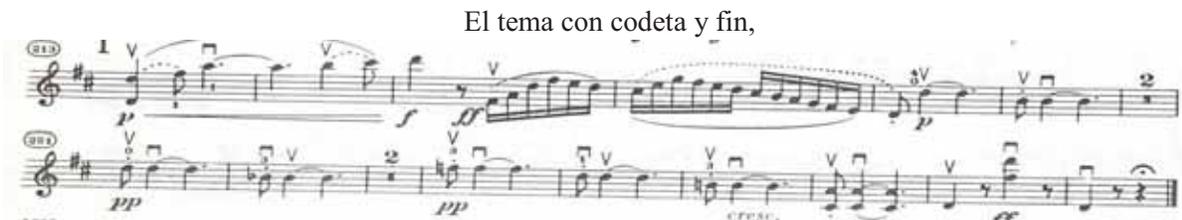

Repite el tema en tono menor.

Variante del tema, y desarrollo en fa mayor.

2.4 SUGERENCIAS TÉCNICAS INTERPRETATIVAS.

Esta Sonata contiene la intención de gustar, tanto al ejecutante como al oyente. Siempre es recomendable hacer los contrastes de matiz principalmente en el primer movimiento, ya que así lo marca el compositor, pero que los pianos se escuchen siempre.

Tener siempre un vibrato cerrado en el segundo movimiento, tocando con mucha calidez, tomando el arco no con demasiada fuerza y sí con precisión, para darle el carácter a cada una de las variaciones.

La alegría del tercer movimiento se manifiesta, resaltando siempre el tema, y el sforzando en la segunda nota del compás 10, y cada vez que se vuelve a presentar el tema, tratar de mover el arco con la rapidez en que se toque, (no demasiado rápido).

3. Sonata para violín y piano en Re Mayor

José Pablo Moncayo (1912-1958)

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO

Durante más de tres décadas, el gobierno porfirista había podido enfrentarse exitosamente a múltiples manifestaciones locales de descontento, en 1910 las contradicciones habían alcanzado un nivel que ya no pudo ser controlado por el régimen y estalló la Revolución. El gobierno electo después de la caída de Díaz encabezado por Francisco I. Madero, se caracterizó por su actitud democrática, trató de resolver pacíficamente los problemas políticos, pero no se avocó a la cuestión de los despojos de las tierras sufridos por los campesinos.

En sangriento golpe de Estado fue destituido por el general Victoriano Huerta, quien trató de restablecer el mismo tipo de régimen. Dos grandes movimientos derrotaron al gobierno Huertista, el primero fue el "constitucionalista", encabezado por Venustiano Carranza. El otro, dirigido por los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata de origen popular.

Tras varios años de duras luchas se impuso un gobierno bajo la jefatura de Venustiano Carranza, en 1917 se aprobó una nueva Constitución que recogía una parte de las demandas populares planteadas en su momento por el Partido Liberal Mexicano, los hermanos Flores Magón, Villa y Zapata.²³

Carranza fracasó en 1920 en su intento por imponer su sucesor y fue asesinado durante una rebelión. Lo sucedieron en la presidencia los dos principales caudillos militares sobrevivientes de la Revolución, los generales Álvaro Obregón (1920-1924) y Plutarco Elías Calles (1924-1928). De 1926 a 1929, gran parte de la República se vio agitada por la sublevación cristera, de bandera religiosa.

En 1934 asumió la presidencia el general Lázaro Cárdenas, apoyado por Calles e impulsado por el ala más revolucionaria del Partido Nacional Revolucionario (PNR) sustentado en amplios sectores populares y en el ejército, logró acabar en menos de dos años con el Maximato dirigido por Calles. De 1934 a 1940 se rigió por una orientación "socialista", que expresaba más bien la intención de que fuera científica y se extendiera a amplios sectores populares. En el gobierno de

²³ Juan Brom "Esbozo de historia de México" Grijalbo, México, 2007

Cárdenas se dio pie a nuevos sindicatos, estaba el partido “socialista” en donde se tenía la peculiaridad de tratarse entre ellos con el apelativo de “camarada”.²⁴

La industria más importante, la petrolera, fue nacionalizada con el apoyo entusiasta del pueblo, en una acción decisiva para la soberanía y la independencia económica de México. Las grandes transformaciones realizadas de 1934 a 1940 facilitaron un crecimiento moderado de la economía nacional, basado en obras públicas, en la nueva situación de los campesinos, y en un notorio crecimiento de las empresas particulares, sobre todo en el sector industrial. Las diferencias sociales se atenuaron pero no dejaron de ser importantes.

No es fácil hacer una apreciación de conjunto del periodo que empieza con el estallido de la Revolución en 1910 y termina en 1938/ 1940. En lo fundamental, se puede observar que la participación activa del pueblo en la determinación de su destino fue muy intensa, en medio de luchas armadas, políticas y culturales.

La situación de México se caracterizaba en 1940 por la gran tensión entre los partidarios de continuar la política encabezada por el presidente saliente, Lázaro Cárdenas, y los adversarios de ésta. El nuevo gobierno mexicano, presidido por Manuel Ávila Camacho, frenó el reparto de la tierra, cambió la orientación de la educación hacia la colaboración social y favoreció las actividades de los empresarios.²⁵ Esta política se facilitó por la moderación del movimiento obrero y otros sectores de izquierda.

En las décadas posteriores a la guerra, se aceleró el proceso de industrialización y se incrementó la inversión extranjera, apoyados vigorosamente por las autoridades mediante importantes obras públicas y con el otorgamiento de facilidades a las empresas. Las condiciones de vida de amplios sectores de la población mejoraron, sobre todo gracias a la creación de empleos en la industria y los servicios, así como a la ampliación de las instituciones públicas de educación y salud y a la construcción de viviendas populares. Se desarrollaron las llamadas "clases medias".

Por otra parte, las condiciones de vida en el campo empeoraron debido al estancamiento de la agricultura obligando a muchos campesinos a buscar trabajo en las ciudades o en Estados Unidos. Al mismo tiempo que se desarrollaban algunas zonas donde se empleaba maquinaria moderna y se cultivaban productos destinados a la exportación o al abastecimiento de las regiones urbanas.

La vida cultural era intensa, en 1946 se fundó el Instituto Nacional de Bellas Artes, dirigido inicialmente por el músico Carlos Chávez. Esta institución realizó una intensa promoción de múltiples actividades artísticas, entre ellas la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional.

El movimiento nacionalista mexicano constituyó un desarrollo sui géneris dentro de la historia de la música, se inició con la búsqueda de una identidad sonora, durante el siglo XIX, fue notable la ausencia de una tradición viva. Numerosas veces lo indígena, lo mestizo, lo popular y lo culto han tratado de integrarse en una obra significativa.

En el siglo XX, Innumerables factores externos e internos coincidieron dentro del desarrollo global de la música, y poder coexistir lo moderno, lo primitivo y lo popular a pesar de las cualidades contradictorias. El nacionalismo sonoro fue un producto de “talento emancipado” de

²⁴ Cita hecha por el Dr. Felipe Ramírez Gil.

²⁵ Juan Brom “Esbozo de Historia de México” Grijalbo 2007

los compositores mexicanos y significó para muchos críticos la incorporación definitiva de la música nacional a la corriente de la historia universal.²⁶

Ya desde la segunda década, se inició una corriente estética llamada nacionalismo, dentro de esta tendencia está parte de las obras, compuesta por los maestros: Manuel M Ponce pianista, (1886-1948); zacatecano de nacimiento, pero creció en Aguascalientes, en 1901, ingresó al conservatorio nacional de música donde después fue maestro y director del mismo. José Rolón, compositor (1878-1932); oriundo de Zapotlan el Grande, hoy Ciudad Guzmán Jalisco, estudió en Francia, inauguró la escuela de música de Guadalajara en 1907. Carlos Chávez, compositor (1899-1978); nacido en México D.F. un hombre con ideas muy personales, fundador y director de la Orquesta Sinfónica de México. Candelario Huízar, de Jerez Zacatecas (1883-1970); cornista egresado del conservatorio nacional de música y maestro de composición del mismo. Silvestre Revueltas, originario de Santiago Papasquiaro Durango (1899-1940); violinista, latente siempre su espíritu de superación estudió en estados Unidos, catedrático del conservatorio y director de orquesta.

También están los maestros: José Pablo Moncayo García, natural de Guadalajara Jalisco (1912-1958); compositor, figura en la vanguardia de los grandes compositores por méritos propios, y Miquel Bernal Jiménez, de la región de Morelia Michoacán (1910-1956); organista, estudió en Italia, creó el coro de niños cantores de Morelia, director del conservatorio de la Rosas.²⁷

El nacionalismo era el rostro oficial de la música mexicana, la composición de los programas organizados en 1940 para el Museo de Arte Moderno en la ciudad de Nueva York, donde se exhibieron nuestras idiosincrasias sonoro-regionales, describen con claridad las nuevas tendencias nacionales (Sones de mariachi, Corridos mexicanos, Obertura Republicana, huapangos de Veracruz, y música del yaqui de Sonora). La música se tornaba emblemática y designaba el motivo popular como portador de atributos de la nación.

El Maestro Carlos Chávez fue el que puso el ejemplo de nacionalismo a seguir, con su obra “Obertura Republicana”, comprimió los temas de: La Marcha de Zacatecas, El vals Club Verde, y La Adelita. Sus alumnos: Blas Galindo hizo los Sones de Mariachi, que son temas oriundos de su estado y José Pablo Moncayo compuso su Huapango, con temas del estado de Veracruz.

Del grupo de los cuatro Compositores Nacionalistas están: Felipe de Jesús Daniel Ayala y Pérez (1906-1975); músico yucateco, fue violinista, fundador de la orquesta típica Yukalpetén, del Instituto Veracruzano de Bellas Artes y de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Blas Galindo Dimas (1910-1993) de San Gabriel Jalisco, estudió en Estados Unidos, alumno, maestro y director del Conservatorio Nacional de Música, premio Interamericano de Cultura 1992. El ya citado, José Pablo Moncayo García, y Salvador Contreras Sánchez (1912-1982), violinista. Nace en Cuernavaca Guanajuato, superando la negativa de su padre de estudiar música; logra entrar a la Orquesta Sinfónica Nacional, la cual dirigió, fue director también de la Orquesta de la Opera; conjuntamente ganó varios concursos de creación musical.

²⁶ Moreno Rivas Yolanda “Rostros del Nacionalismo en la Música Mexicana” UNAM, 1995

²⁷ Simón Tapia Colman. “Música y Músicos en México” edit, Panorama, México 1991

Luego de la segregación de la Universidad de la Escuela de Música, Teatro y Danza, (Conservatorio) quedando adscrita a la Secretaría de Educación en 1929, dando como resultado dos grupos de profesores: los que seguían al maestro Carlos Chávez y los que pugnaban por ser Universitarios, éstos últimos estaban inconformes y decidieron renunciar a sus cátedras.

El ambiente musical en aquellos momentos era candente, finalmente las aspiraciones de los alumnos y de los maestros fueron entregadas por una comisión al C. Rector de la Universidad, don Ignacio García Téllez, mismo que convocó al H. Consejo Universitario para tratar lo concerniente a la petición: Discutida y aprobada por el consejo se acordó de conformidad la reincorporación a la Universidad de los estudios musicales, con el nombre de Facultad de Música, designado como director interino al Maestro Estanislao Mejía. La Escuela Nacional de Música fue fundada el 7 de octubre de 1929.²⁸

Se cuenta que durante esa época, en los años de director del Conservatorio en la calle de Moneda, el maestro Chávez era, muy grillero, solamente se codeaba con los políticos sin importarle nada, y no quería renunciar a la dirección de conservatorio cuando se la llamó a la dirección de Bellas Artes. Por otro lado se criticaba al Maestro Ponce porque componía con un estilo romántico tardío. Anécdota de la obra "Ocho por Radio" del Maestro Silvestre Revueltas: fue solicitada para un programa de radio, él pidió 16 músicos, pero debido al escaso presupuesto solamente le concedieron 4, en el regateo consiguió 8, y que a los músicos se les pagara bien. Para el día de la presentación, el Maestro no la había terminado, se puso a concluirla ese mismo día, dándole a los músicos ya sobre el tiempo los manuscritos sin el nombre de la composición, cuando se le preguntó el nombre de la obra, respondió "bueno van a tocar por la radio y son ocho, pues ocho por radio que mas".²⁹

Algunos intelectuales desempeñaron elevados puestos gubernamentales, entre ellos el poeta Jaime Torres Bodet, quien dirigió durante unos años la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), En una actitud de izquierda pero sin romper con el gobierno se encontraba Vicente Lombardo Toledano, licenciado y doctor en filosofía. José Revueltas, escritor comunista siempre opuesto al régimen, produjo obras de índole revolucionaria.³⁰

Entre los muchos artistas e intelectuales que participaban en la vida política, destacan los pintores Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, militantes comunistas. Los muralistas trabajaron en los nuevos edificios de la Universidad Nacional y en otras obras públicas, innovando técnicas o aplicando formas tradicionales como el mosaico, y combinando la pintura con la arquitectura y la escultura. En muchos de sus trabajos continuaron presentando no sólo un mensaje estético sino también educativo y político, de orientación nacionalista y revolucionaria.

En la década de los cincuenta empezó a declinar el predominio de los "tres grandes pintores", Rivera, Siqueiros, Orozco y los cercanos y discípulos de ellos, debido a la aparición de nuevas inquietudes artísticas y a la oposición a la tendencia política, preconizada sobre todo por los dos

²⁸ Simón Tapia Colman "Música y músicos en México" edit, Panorama, México 1991

²⁹ Cita hecha por el Dr. Felipe Ramírez Gil.

³⁰ Juan Brom "Esbozo de historia de México" Grijalbo, 2007

primeros. En el muralismo, la pintura de caballete y otras formas destacaron múltiples artistas, entre ellos Carlos Mérida, Frida Kahlo, José Luis Cuevas y Rufino Tamayo, quien ya tenía una prolongada trayectoria artística. Sobresalieron en este periodo los arquitectos Carlos Lazo y Juan O'Gorman (Ciudad Universitaria), Pedro Ramírez Vázquez (Ciudad Universitaria).

En la abundante creación literaria y poética de la época deben anotarse obras dedicadas a la vida en el campo, como “Al filo del agua” de Agustín Yañez y “pedro Páramo”, de Juan Rulfo. Carlos Fuentes hablaba de personajes de la Revolución Mexicana o surgidos de esta, destacando “La muerte de Artemio Cruz”.

El cine produjo cintas importantes como “María Candelaria” de tema popular; otras dedicadas a la Revolución, la vida en el campo y la urbana, muchas de ellas presentando una visión deformada del pueblo. La producción cinematográfica adquirió un carácter más industrial en las décadas de 1940 y 1950, consideradas la "Edad de oro" del cine mexicano, filmándose gran número de películas de amplia repercusión internacional.

3.2 ASPECTOS BIOGRÁFICOS.

José Pablo Moncayo (Junio 29, 1912–Junio 16, 1958) Pianista, percusionista, maestro de música, compositor y director mexicano. Como compositor, Moncayo representa a uno de los más importantes legados del nacionalismo musical mexicano.

Nacido en Guadalajara, Jalisco, José Pablo Moncayo fue introducido a la música por su hermano mayor Francisco.³¹ Eduardo Hernández Moncada fue el primer maestro conocido de Moncayo en 1926, cuando el adolescente contaba con catorce años de edad.³²

A decir de Aurelio Tello, Hernández Moncada sugirió a su alumno ingresar al Conservatorio Nacional de Música. A sí mismo Tello señala que Moncayo fue admitido en el conservatorio en 1929; mientras tanto para sostener sus estudios trabajo como pianista de jazz. De acuerdo con la investigación realizada por el maestro Armando Torres-Chibrás, diferentes Fuentes apuntan al hecho de que Moncayo tomo clases de composición con Candelario Huízar, y es sabido que continuó sus clases de piano con Hernández Moncada.³³ No existe la certeza acerca de que materias curso en el conservatorio y quienes fueron sus maestro ahí, sin embargo gracias a las biografías de sus contemporáneos Salvador Contreras, Blas Galindo y Daniel Ayala podemos asumir que siguió un camino similar durante su instrucción musical en el conservatorio nacional.

Salvador Contreras dice que Carlos Chávez creó un curso de composición en el conservatorio,³⁴ en 1931. Esta nueva clase de composición fue originalmente llamada Clase de Creación musical y posteriormente Taller de composición; Chávez tuvo en su taller a algunos de sus colegas como alumnos tales como Vicente T. Mendoza, Candelario Huízar y Revueltas, y “estuvieron ahí cuatro estudiantes menores de veinte años de edad: Daniel Ayala y Blas Galindo (ambos indios de pura sangre), Salvador Contreras y José Pablo Moncayo.

³¹ Torres-chibras 2002,66

³² Aurelio Tello “biografía de José Pablo Moncayo” 1997

³³ Torres chibras 2002,86

³⁴ Salvador Contreras “El grupo de los cuatro” Armonía 1987,46

Al parecer el nuevo curso de composición atraía muchos estudiantes y su número crecía año tras año pero solo cuatro de ellos presentaron el examen final. Estos cuatro diligentes estudiantes fueron Moncayo, Contreras, Galindo y Ayala. En la primera presentación de la “Sociedad Musical "Renovación" el 22 de Agosto de 1931, Moncayo presenta un par de sus propias composiciones “Impresiones de un bosque” e “Impresión”, ambas para piano solo.³⁵ Una oportunidad de desarrollo profesional para Moncayo en 1932 fue su admisión en la Orquesta Sinfónica de México (OSM). El primer programa de la temporada de la OSM fechado el 28 de octubre de 1932, muestra el nombre de José Pablo Moncayo por primera vez como miembro de la sección de percusiones de la orquesta.³⁶

El 1o. de Diciembre de 1934, el General Lázaro Cárdenas, asume la presidencia del país. Como resultado Chávez fue removido de la dirección del conservatorio Nacional y Consecuentemente el aprendizaje en composición de Moncayo y sus jóvenes amigos quedo interrumpido.

Los cuatro amigos acordaron elaborar el programa con obras escritas por ellos antes de la partida de Chávez del conservatorio. El 25 de noviembre de 1935 a las 8:30 P.M., el primer concierto de estos cuatro jóvenes compositores tuvo lugar en el Teatro Orientación.³⁷ Moncayo estreno su Sonatina para piano solo, ejecutada por el mismo, y estrenó “Amatzinac”, para flauta y cuarteto de cuerdas. La segunda ocasión que estos cuatro compositores se presentaron como grupo fue en el concierto llevado a cabo el 26 de marzo de 1936 a las 8:30 P.M. en el mismo Teatro Orientación. Ellos adoptaron el epíteto dado a ellos el año anterior en la reseña de Barros Serra, “El Grupo de los Cuatro” y esta fue su primera presentación pública donde usaron ese nombre intencionalmente.

En la colección de programas del año 1936 en la biblioteca del Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México, José Pablo Moncayo es listado como miembro de la sección de percusión de la controversial Orquesta Sinfónica Nacional creada en 1935 en el Conservatorio Nacional por Estanislao Mejía y dirigida por Silvestre Revueltas de 1936 en adelante.³⁸

El programa de la OSN del 5 de septiembre de 1936, muestra el estreno de “La Adelita” de Moncayo, Una semana después el 11 de septiembre, Moncayo hace su debut como director de orquesta con la OSN, a la edad de 24 años. El día 26 del mismo mes en otro programa de los conciertos infantiles, Otro arreglo de Moncayo “La Valentina” fue estrenado por la OSN, dirigida por Carlos Chávez.

José Antonio Alcaráz dice que, “Fue Chávez mismo quien pidió a Moncayo escribir una pieza basada en la música popular de la costa sureste mexicano para un concierto que el tituló “Música Tradicional Mexicana”³⁹ el huapango de Moncayo no es meramente un arreglo sino una obra legitima inspirada por la música de Veracruz (EL Siquisiri, El Balajú y El Gavilancito).

El “Huapango” fue estrenado el 15 de agosto de 1941, en el palacio de Bellas Artes por la OSN bajo la batuta de Chávez.⁴⁰

³⁵ Jesus Romero “La sociedad musical renovación”, Carnet musical 161 (año 13,1957)

³⁶ Biblioteca del centro nacional de las Artes. Ciudad de México.

³⁷ Tello 1987,46

³⁸ Carlos Chávez “reflexiones sinfónicas: los subdirectores de la OSM” El Universal 29 de agosto de 1948,3

³⁹ Alcaraz 1975,10-11

⁴⁰ Programa de concierto, biblioteca del Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México.

En los programas de mano de la temporada de 1942 OSN aparece Eduardo Hernández Moncada como director asistente y a José Pablo Moncayo como pianista y percusionista.

Probablemente gracias a las recomendaciones de Chávez y Copland; Moncayo y Galindo fueron beneficiados con becas otorgadas por la Rockefeller Foundation.

Moncayo trabajó en Berkshire no solo en su sinfonía sino que completó otra obra, probablemente en el curso de composición de Copland, “Llano Grande” para orquesta de cámara, que fue estrenada por la orquesta durante el festival de Berkshire precisamente el 21 de Agosto.⁴¹

Los programas de 1945 revelan que Moncayo fue nombrado director asistente de la OSM en ese año incrementando su actividad como director.⁴² En 1946, la creciente carrera como director de Moncayo lo condujo a su siguiente posición. Chávez nombró a Moncayo de treinta y cuatro años como director artístico de la OSN.

El último programa encontrado con Moncayo como director de la OSN data del miércoles 17 de febrero de 1954. Fue un concierto conmemorativo llevado a cabo en el Palacio de Bellas Artes, en el programa se tocó las “Tres piezas para orquesta” de Moncayo.

El 16 de Junio de 1958, Moncayo muere en su casa, en el 295 de la avenida Ámsterdam de la ciudad de México, solo unos días antes de su cumpleaños número cuarenta y seis.

La mayor contribución de Moncayo a la música Mexicana tuvo un importante papel en el escenario cultural nacionalista durante los diez años de su corta carrera como director de orquesta. (1944-1954). Misma que fue obstaculizada por el dificultoso desarrollo cultural, la situación política del país y su muerte prematura.

José Antonio Alcaraz musicólogo y crítico musical de México, escribe:

El nacionalismo musical mexicano jugó una de sus más brillantes cartas en la persona de Moncayo, quien supo unir a la legitimidad de sus intenciones artísticas, una honradez acrisolada y total congruencia histórica con su momento. Las principales tendencias estéticas que actuaron en Moncayo fueron el nacionalismo y el impresionismo y ambas están presentes desde sus primeras obras. En la Sonata para violín y piano (1937) se hacen patentes estas tendencias mediante una curiosa alianza que reúne la escala pentatónica y la escala de tonos enteros. Así en el movimiento final se escuchan una serie de arpeggios “acuáticos” típicos del impresionismo; a los que sucede una melodía de franco carácter mexicano, cuya estructuración rítmica a base de sincopas, habría de constituir una de las características más acentuadas en la fisonomía musical del compositor.⁴³

La muerte de Moncayo coincide con el declive del movimiento nacionalista como resultado de la pérdida de los ideales de la revolución mexicana. Yolanda Moreno Rivas concluye: La muerte de

⁴¹ Ruiz Ortiz, Blas Galindo: Biografía, 130

⁴² Biblioteca del Centro Nacional de las Artes. Ciudad de México.

⁴³ Alcaraz, La obra de José Pablo Moncayo, 7-8.

Moncayo in 1958 marca tangiblemente el final de la escuela nacionalista mexicana de composición.⁴⁴

3.2.1 Catálogo Cronológico de obras.

Sin fecha	Fantasia intocable para piano solo. Romanza de las flores de calabaza para piano solo. Canción india para orquesta.
-----------	---

⁴⁴ Moreno Rivas Yolanda, "La composición en México en el S. XX" Cd. De México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/ Cultura Contemporánea. 1994,76.

	Ofrenda para orquesta. Sobre las olas que van para voz y piano. Momento musical para coro.	
1931	Impresiones de un bosque para piano solo. Impresión para piano solo.	Estreno, 22 de Agosto, Conciertos Renovación. Concierto privado en la casa del Profesor Gerónimo Baqueiro Foster en Moneda 10, Centro, Ciudad de México.
	Diálogo para dos pianos y una vaca para dos pianos.	
1933	Sonata para violoncello y piano	
1934	Sonata para violín y violoncello	
	Sonata para viola y piano.	Ciudad de México: Ediciones Mexicanas de Música, 1991.
1935	Sonatina para piano solo.	Estreno, 25 de Noviembre, Teatro Orientación. Primer concierto del grupo de los cuatro.
	Amatzinac para flauta y cuarteto de cuerdas.	Estreno, 25 de noviembre, Teatro Orientación. Salvador Contreras y Daniel Ayala, violines; Miguel Bautista, viola; Juan Manuel Téllez Oropeza, violoncello; Manuel Preciado, flauta solista. Primer concierto del grupo de los cuatro. Ciudad de México: Ediciones Mexicanas de Música, 1987.
1936	Pequeño nocturno para cuarteto de cuerdas y piano.	
	La Adelita arreglo para orquesta.	Estreno, 5 de Septiembre, Orquesta Sinfónica de México, serie de conciertos infantiles, director Carlos Chávez.
	La Valentina arreglo para orquesta.	Estreno, 26 de Septiembre, Orquesta Sinfónica de México, serie de conciertos infantiles, director Carlos Chávez.
	Romanza para violín, violoncello y piano.	Estreno, 15 de Octubre, Palacio de Bellas Artes, Sala de Conferencias.
1937	Tenabari arreglo para orquesta.	Estreno, 10 de Septiembre, Orquesta Sinfónica de México, series de conciertos infantiles, tercer concierto, director, Carlos Chávez.
	Sonata para violín y piano.	Estreno, 15 de Octubre, Palacio de Bellas Artes, Sala de Conferencias. Ciudad de México: Ediciones Mexicanas de Música, 1990.

1938	Trío para flauta, violín y piano.	Estreno, 23 de Agosto, Palacio de Bellas Artes, Sala de Conferencias.
	Llano alegre para orquesta	
	Hueyapan para orquesta.	Estreno, 21 de Noviembre de 1940, Orquesta Sinfónica de Repertorio, Palacio de Bellas Artes, director José Pablo Moncayo. Último concierto del Grupo de los Cuatro.
1941	Huapango para orquesta.	Estreno, 15 de Agosto, Orquesta Sinfónica de México, director Carlos Chávez, Ciudad de México: Ediciones Mexicanas de Música, 1950.
	Llano grande para orquesta de cámara.	Estreno, 17 de Agosto, Berkshire Music Center, Sinfónica de Boston.
1944	Sinfonía para orquesta.	Completada en Berkshire. Programada para su estreno por la Orquesta Sinfónica de México el 21 de Agosto de 1942, pero fue pospuesto hasta el 1º. De septiembre de 1944, Orquesta Sinfónica de México, director Carlos Chávez.
1945	Sinfonietta para orquesta.	Estreno, 13 de Julio, Orquesta Sinfónica de México, director José Pablo Moncayo, conductor. Ciudad de México: Ediciones Mexicanas de Música, 1993.
1947	Tres piezas para orquesta: Feria, Canción y Danza.	Estreno, 18 de julio, Orquesta Sinfónica de México, director José Pablo Moncayo.
	Homenaje a Cervantes para dos oboes y orquesta de cuerda.	Estreno, 27 de Octubre, Palacio de Bellas Artes, Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música, directo Luis Sandi. Ciudad de México: Ediciones Mexicanas de Música, 1989.
	Canción del mar para coro a capella (SATB).	Estreno, 14 de Junio, Palacio de Bellas Artes, Sala de Conferencias, Coro de Madrigalistas, director Luis Sandi. Ciudad de México: Ediciones Mexicanas de Música, 1983.
1948	Homenaje a Carlos Chávez para piano solo.	
	Conde Olinos para coro y piano.	Compuesta como parte de la comisión de Moncayo como miembro del comité de repertorio de

		la escuela de música del INBA.
	Tres piezas para piano.	Estreno, 14 de Diciembre, Palacio de Bellas Artes, Sala Ponce, Alicia Urrueta, solista. Ciudad de México: Ediciones Mexicanas de Música, 1948.
	La mulata de Córdoba Opera en un acto.	Estreno, 23 de Octubre, Palacio de Bellas Artes, Orquesta sinfónica de Xalapa, director José Pablo Moncayo. Ciudad de México: Ediciones Mexicanas de Música, 1979. Reducción para cinco voces solistas, coro y piano.
1949	Pieza para piano solo.	
	Tierra de temporal, para orquesta.	Estreno, Junio de 1950, Orquesta Sinfónica Nacional, director José Pablo Moncayo. Presentación privada en el conservatorio Nacional de Música. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1984.
1951	Muros verdes para piano solo.	Ciudad de México: Ediciones Mexicanas de Música, 1964.
1953	Cumbres para orquesta. (Comisionada por la Orquesta Sinfónica de Louisville).	Estreno, 1954, Sinfónica de Louisville, director Robert Whitney. Ciudad de México: Ediciones Mexicanas de Música, 1993.
1954	Bosques para orquesta	Estreno, 1957, Orquesta Sinfónica de Guadalajara, director Blas Galindo. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1988.
	La potranca, música para un episodio de la película Raíces.	Producida por Manuel Barbachano y dirigida por Benito Alazraki.
1956	Tierra, Ballet	Estreno, Septiembre de 1958, Orquesta del Teatro de Bellas de Artes.
1957	Simiente para solo piano	
1958	Pequeño nocturno, para piano solo.	

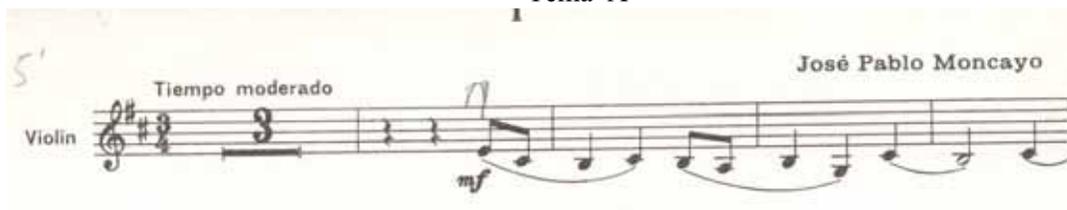
3.3 ANÁLISIS DE LA OBRA:

Tempo moderato-vivo: Es un tema por quintas.

Compases	1-35	35-62	63-70	71-83	84-121	122-125
Estructura	Tema A	Tema B	puente	tema C	tema D	Puente
Tonalidad	9° de domi de, Re mayor cambios	Si menor	Fa # menor/6, cambios	Re mayor 9/6, cambios	Re menor/6 menor, cambios	Si menor/7 y 9

Compases	126-164	165-197	198-206	207-237	238-241	242-245
Estructura	desarrollo	Reexposición Tema A	Puente	Tema D'	puente	coda-fin
Tonalidad	LAb menor/6 cambios	5° de do con 7y9 cambios	Re Mayor/7 cambios	re menor/6 menor	si menor/7 y 9. cambios	° de domi de, Do cambios

Tema A

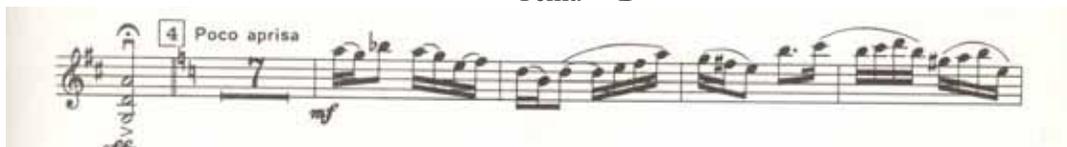
Tema B

Tema C

Tema D

Coda-- Fin

Despacio y muy cantado:

Compases	1-13	14-29	30-42
Estructura	A	B	A-fin
Tonalidad	Re menor/3 aumentada cambios	Mi menor/7 cambios	sol menor cambios

Tema 1

Tema 2

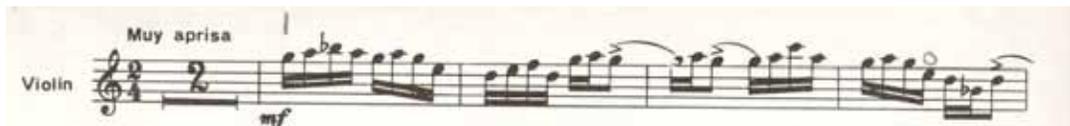
Final del tema A y concluye

Muy aprisa-Moderato; su forma es ternaria.

Compases	1-35	36-47	48-55	56-106	107-143	144-153	154-159
Estructura	Tema A cambios	A' cambios	Interludio	Tema B cambios	Reexpo cambios	A' cambios	Codeta- fin
Tonalidad	5° de do con 7 cambios	Sol menor cambios	Do mayor con 7y9 Cambios	Mi mayor con 7y9 cambios	5° de do con 7 Cambios	Sol menor Cambios	SIb menor, 5au 7y9 cambios

Tema A

Tema B

Codeta y fin

3.4 SUGERENCIAS TÉCNICAS INTERPRETATIVAS

Es extraño hablar de nacionalismo y encontrarse con una obra impresionista y además tan contrastante. La presión del arco debe ser suave, para poder lograr esos contrastes ya que en los fuertes se va a correr el arco con soltura y rapidez.

Considero importante prepararse mentalmente, esperar unos segundos antes de iniciar la obra. En los compases, 95y96 hay que mantener la mano izquierda y si les acomoda mantenerla en esa posición, lo mismo ocurre en los compases 104y 105. En toda la obra los matices son de gran relevancia y es necesario hacerlos denotar, además hay un puente antes de cada sección para prepararlos.

Si les queda se puede empezar el tercer movimiento en la segunda posición, tocando esto con un preciso “detaché”, tratando de no tocar demasiado corta la nota de la síncopa y resaltando los acentos.

4. CONCIERTO PARA VIOLÍN # 1 Op. 26 EN SOL MENOR.

MAX BRUCH
(1838-1920)

4.1 CONTEXTO HISTÓRICO

Liberalismo: El concepto es difícil definir; tiene caracteres, y de tiempo en tiempo cambia su naturaleza, se desarrolla como una ideología. Sus comienzos son la revolución francesa y el pensamiento político de J. Locke, y otros. Eran de clase media; su creencia estaba en el individualismo, pregonaban igualdad de derechos, seguir sus intereses, que el gobierno esté representado por una legislación selecta limitando sus poderes, garantizando los contratos y la libertad de prensa, además de no interferir en la vida privada de las empresas.

Sus oponentes; la Aristocracia, el clero y la milicia. Los campesinos (conservadores) eran influenciados por el clero, los conservadores eran pesimistas y los liberales optimistas, esto pasó en: Francia, Bélgica, y Gran Bretaña. También los estados alemanes convocaron asamblea popular en Frankfurt, había seguidores en España, Polonia, Italia, Hungría y los checos. El liberalismo ocurrió entre 1830 y 1850, y es necesario contar su historia.⁴⁵

Al mismo tiempo se da la Revolución Industrial que se refiere a los grandes cambios económicos y sociales iniciados por Gran Bretaña, y que se transfirió a otros países. Se tenía gran producción de materia prima, se duplicó la población por descenso de epidemias y aumento de alimentos. Se dio el proletariado industrial y las clases medias; la burguesía creció. Los dueños de las fábricas salieron beneficiados considerablemente, y el estilo de vida cambió por una extendida prosperidad doméstica.

Además gracias al progreso del transporte en la tecnología del ferrocarril de vapor (sin la cual no hubiera sido posible esta evolución), aumentó la elaboración de bienes (había capital), los empresarios e inventores responden, se crean nuevas máquinas para la industria textil, las minas, la agricultura, y en las fábricas se dio entrenamiento a trabajadores para labores específicas.⁴⁶

Nacionalismo: (1850-1871) Se define como un sentimiento de identidad común al propio país, 1º la lengua que une a la gente en la comprensión, 2º tradición histórica, y como un factor poderoso la religión. Un tipo de nacionalismo se da en Francia con Luis Napoleón Bonaparte que, al no ser electo por un segundo periodo con un golpe de estado, toma el poder en 1851; en donde todo radica en el emperador. Cambia y manipula al país e igual que su tío intentó dominar el extranjero incluso en México con el Príncipe de Habsburgo, Maximiliano (fusilado por Juárez). Ya para 1870 al perder con Alemania su gobierno fue derrocado.

Hubo planes para cambiar hacia la unidad en Italia, el liderazgo de la casa de Saboya ganó la confianza. El conde de Cavour (Camilo Benso)⁴⁷ logró en parte la unificación en el norte, en el sur Garibaldi con la ayuda del conde Cavour se conquistó Sicilia y Nápoles, para 1862 se declaró el reino de Italia con el Rey Víctor Manuel II y la constitución de Cerdeña.

⁴⁵ John B. Harrison-Richard E. Sullivan-Dennis Sherman. "Estudio de las Civilizaciones Occidentales" McGraw Interamericana 1991, 266.

⁴⁶ Idem, 276.

⁴⁷ Idem, 308.

En Prusia asume al poder el Rey Guillermo I (1861), pone como canciller a Otto E. L. Von Bismarck, hombre con voluntad de hierro y el liberalismo de Prusia fue aplastado. Éste hizo la confederación Alemana del norte con un gobierno autocrático; la legislación la formaban el Bundesrat y el Reichstag;⁴⁸ las nuevas leyes requerían de la aprobación de ambos. Al poco tiempo se unieron voluntariamente los estados del sur y se convirtió el país del Imperio Alemán como potencia dominante. La mayor parte de los países de Europa occidental alcanzaron su identidad Nacional e iniciaron reformas democráticas.

En la edad del progreso, (1871-1914) el occidente de Europa estuvo libre de guerras importantes. En Gran Bretaña se promulgaron varias leyes de reforma: la de 1867 y la de Gladstone⁴⁹ dando el voto a todos los varones. Para 1906 un partido liberal rejuvenecido llegó al poder con Lloyd George, él logró la aprobación por el parlamento un programa de varios seguros, que le pegó a los ricos con el pago de nuevos impuestos, otra ley en 1911 que despoja a la cámara de los Lores parte de su poder e hizo suprema a la cámara de los comunes, para 1914 el país estaba en camino de una mayor democracia social, democrática y política.

La Primera Guerra Mundial; Ya desde antes habían tenido problemas entre las potencias. A partir de 1904, Inglaterra y Francia liman asperezas y con Rusia forman la “Entente”; Alemania, Austria-Hungría e Italia forman la “Triple Alianza.

El pretexto de este estallido fue el asesinato del Archiduque de Austria en Sarajevo en junio de 1914. Austria considera responsable a Serbia y le pide la renuncia a su soberanía. La respuesta es conciliadora, Austria no la acepta e inicia la guerra a finales de julio. Se hacen declaraciones de guerra y al poco tiempo se extiende por todo el continente. Todas las potencias pensaban que la guerra duraría unos meses pero duró cuatro años.⁵⁰ Por un lado: Francia, Inglaterra, Rusia, Servia y Bélgica; por el otro: Austria –Hungría, Alemania, Bulgaria y Turquía.

Las operaciones militares: Estaba el plan alemán (Planschlieffen), era para vencer rápidamente a Francia, se establece también la guerra de las trincheras. El mar estaba dominado por los ingleses, en 1916 tiene lugar la batalla naval de Jutlandia con dominio inglés. Se dan los bloqueos por mar y contrabloqueos con submarinos impidiendo la llegada de barcos a Inglaterra y Francia.

En 1917 Estados Unidos entra a la guerra cuando Alemania proclama la guerra submarina total. Pronto el gran potencial de industria de Estados Unidos se hace presente con un gran número de soldados que influyen en las luchas finales.⁵¹ Alemania en marzo de 1918 lanza una ofensiva pero es detenida en julio (segunda batalla de Marne), capitula Bulgaria, Turquía, Austria y Hungría, y finalmente Alemania firma un armisticio el 11 de noviembre de 1918.

Los medios técnicos sobresalientes: la aviación, el submarino, el tanque, los gases tóxicos, el uso masivo de la artillería y el transporte mecanizado. Los convenios de 1919 ponen fin a la guerra, Inglaterra logra nulificar a Alemania. Francia quiere fuertes indemnizaciones. El tratado de Versalles quita a Alemania sus colonias⁵², reduce su ejército y pierde algunas provincias. Se desintegra el imperio Austro-Húngaro y se forman nuevos países: Checoslovaquia y Yugoslavia. La guerra arroja un saldo de 10 millones de muertos en Europa, numerosos heridos y una enorme destrucción de vienes.

⁴⁸ John H.-Richard S.-Dennis S. “Estudio de las Civilizaciones Occidentales” McGraw Interamericana 1991, 313.

⁴⁹ Idem, 319.

⁵⁰ Brom Juan “Esbozo de historia universal” edit. Grijalbo,1962, 214.

⁵¹ Idem Brom Juan, 215.

⁵² Idem Brom Juan, 218

De entre todo esto sucede que el Maestro pintor francés Edgar Degas (1834-1917) centra su atención en figuras humanas, en que las formas dibujadas son el elemento fundamental, sin embargo coincide con los impresionistas en captar el instante pero en movimiento, y el color brillante anima la superficie de los cuerpos.⁵³

El maestro Claude Monet (1840-1926) fue el más destacado de los pintores impresionistas franceses, su decisión fue de dedicarse al paisaje, y el intento revolucionario de traducir en la pintura el sentir subjetivo del artista. En 1872 se construyó una barca-taller para observar mejor los efectos de la luz en el agua.⁵⁴

Holandés de nacimiento el maestro Vincent Van Gogh (1853-1890), después de llevar una vida bastante agitada realiza cuadros en una etapa llamada “época negra”, la segunda etapa es en Francia donde pinta cuadros con tonalidades más claras, en su etapa final es ingresado a un asilo y pinta paisajes oscurecidos, colores sombríos, plasma de manera intensa las luchas y pasiones que le embargan, con pinceladas más agudas e insistentes.⁵⁵

Pierre y Auguste Renoir tuvo una obra numerosa dedicada a la pintura impresionista en su mayor parte, en sus paisajes se preocupa tanto o más de la figura humana que de la naturaleza.⁵⁶

El poeta Paul Verlaine (1844-1896) nacido en Francia creció en un ambiente burgués, la melancolía de algunos de sus poemas señala un rasgo constante en sus obras, complementada con un tono de ligereza imaginativa, su obra representa un entronque íntimo entre el romanticismo y el simbolismo.⁵⁷

Cultivador del género narrativo de aventuras, el escritor Julio Verne, compuso cerca de 80 novelas, es uno de los precursores de la ciencia-ficción, presenta una galería de personajes trazados, con cierto esquematismo y juzgados más en función de los actos que de las intenciones.*

Nacido en Dublín, estudió en la universidad de esa ciudad y en la de Oxford, Oscar Wilde formuló una teoría poética en la que preconizaba el arte por el arte y que le puso a la cabeza del movimiento esteticista. Estuvo mimado por la burguesía londinense, pero tuvo que pasar 2 años a trabajos forzados por aberraciones sexuales.*

De origen alemán Albert Einstein (1879-1955), en 1905 publicó dos trabajos: la interpretación cuántica del efecto fotoeléctrico y su teoría de la relatividad especial o restringida, a pesar de que sus trabajos sean accesibles a especialistas, personifica la potencia y las insólitas concepciones de la ciencia moderna.*

La física francesa Marie Curie (1867-1934) de origen polaco fue Lic. En ciencias físicas y matemáticas por la Sorbona, junto con su esposo concentraron un nuevo elemento llamado polonio y después el radio, en 1899 descubrieron la radiactividad inducida, en 1903 y 1911 ella recibió el Premio Nobel.*

De 1844 a 1900 vivió el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, su mala salud desde 1889, sus escasas amistades y su propio temperamento le dieron por encontrar una prosa altamente poética, su idea central es la de la concepción de la vida como voluntad de afirmación del hombre frente a la sistematicidad de la razón.*

⁵³ Salvat Juan “Enciclopedia Salvat Diccionario” Vol. 4, 1016.

⁵⁴ Idem Salvat Diccionario vol. 8, 2269

⁵⁵ Taranilla de la Varga Carlos Javier “Diccionario temático de Historia del Arte” edit. Everest 1983, 476.

⁵⁶ Idem diccionario temático, 407

⁵⁷ Idem Salvat Diccionario vol. 12, 3293.* Vol 12, 3293. * Vol 12,3334. * Vol.4, 1152.* Vol.4, 945. *Vol 9, 2378.

4.2 ASPECTOS BIOGRÁFICOS

Bruch Maximiliano. El maestro Bruch, nació Colonia 6 de enero de 1838 y murió en Berlín el 20 de octubre de 1920. Su padre era financiero, su madre Wilhelmine Almenrader,⁵⁸ soprano y profesor de música fue la primera maestra de su hijo⁵⁹. Desde muy niño mostró aptitudes para la música y la pintura lo que le hizo dudar algún tiempo sobre su carrera a elegir.⁶⁰

Tenía 14 años, todavía discípulo de Breidenstein, cuando se dio en Colonia la primera audición de su 1ª sinfonía⁶¹. En 1852 ganó una beca en la fundación Mozart de Frankfour, estudiando en Colonia y en Leipzig. Después estudió con F. Hiller (composición y teoría), con Reinecke y con Breuning (piano). Tuvo varios empleos en distintas ciudades alemanas.

En 1880 se casó con una cantante y tuvo 4 hijos,⁶² dio clases de composición y piano en Colonia.

En 1861 viajó por Alemania y residió durante un tiempo en Mannheim (1862-64) en donde se interpretó su ópera “Loreley”, en 1864-65, volvió a viajar, posteriormente fue director musical en Coblenza (1865-70). Maestro de capilla en la corte de Sonderrshausen (1867-70); en los años siguientes se consagró exclusivamente a la composición.

Dirigió la Liverpool Philharmonic Society en 1880 y de 1883 a 1890 la Orquesta de Breslau. De 1891 a 1910 enseñó composición en la Berliner Akademie.

En reconocimiento a su envergadura artística, fue Doctor Honoris Causa tres veces, la primera vez en Inglaterra por la Universidad de Cambridge en 1893, la segunda por la Universidad de Breslau en Alemania en 1896 y la tercera también en Alemania por la Universidad de Berlin en 1918. El maestro Bruch dio sus primeros pasos como compositor dramático con la Opera “Broma Astucia y Benganza” sobre un texto de Goethe⁶³.

Fue en 1867 en la corte de Sondershausen donde escribió su famoso concierto para violín en sol menor. Esta obra dedicada a Joseph Joachim, se estrenó según manuscrito fechado 24 de abril de 1866. Pero Max Bruch no quedó del todo satisfecho y envió otro manuscrito revisado a Joachim, quien puso mano en la versión final. La nueva versión fue estrenada en Hamburgo el 1º de octubre de 1867, con Joachim como solista, este concierto es uno de los más populares del siglo XX.⁶⁴

⁵⁸ www.musicosclasicos.com

⁵⁹ Casper Höweler “Enciclopedia de la música” edit, Noguer, S.A. España 1958,110

⁶⁰ K.B. Sandved “El Mundo de la Música” edit, Espasa-Calpe S.A. España 1962, 444

⁶¹ François Michel “Enciclopedia Salvat de la Música edit, Salvat 1967,412

⁶² http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Bruch

⁶³ Idem Casper Höweler.

⁶⁴ Idem K.B. Sandved

Su música muy influida por Mendelson, es a menudo exageradamente romántica, pero su fuerza de expresión hizo que se le apreciase.⁶⁵

Bruch se interesaba mucho por las canciones populares algunas de las cuales les aprovechó en varias composiciones y diversas melodías judías que adoptó en “Kol Nidrei” para cello, que le fueron reveladas en Berlín por la familia Lichtenstein con la cual entablaba amistad.

“A pesar de mi protestantismo, el artista que se oculta en el fondo de mi mismo ha sentido intensamente la enorme belleza de estas canciones. Esta es la razón por la que yo he tenido tanto placer en divulgarlas por medio de mis adaptaciones”.⁶⁶

Después de su vuelta a Alemania Bruch vivió retirado, llegando a tales extremos que durante los últimos diez años de su vida su aislamiento fue casi total.*

Es compositor prolífico, su producción incluye 5 óperas líricas y tres sinfonías, sus composiciones para coro son considerables dos cuartetos de cuerda y música de cámara.

El maestro Bruch muere a los 82 años de edad en Berlín.

⁶⁵ Idem FranCois michel

⁶⁶ Idem Casper Höweler,*Idem,Casper Höweler

4.3 ANÁLISIS DE LA OBRA

Allegro moderato:

Compases	1-14	15-36	37-45	46-73	74-107	108-140
Estructura	Introducción	Tema 1	Puente	Tema 2	Desarrollo	Desarrollo orquestal
Tonalidad	sol menor	sol menor cambios	re menor	si bemol menor	Si bemol cambios	sol menor cambios

Compases	141-152	153-170
Estructura	Cadencia	coda
Tonalidad	Sol menor	Si bemol/7y 9 cambios

Introducción

Tema 1

Tema 2

Desarrollo

Cadencia final.

Adagio.

Compases	1-46	47-78	79-118	119-132	133-155
Estructura	Tema A	Tema B	Desarrollo	Tema C	A'--coda
Tonalidad	Mi bemol mayor	Si bemol	Sol bemol mayor	Do mayor	La bemol mayor

Tema A

Tema B

Tema C

Repite el tema A con coda.

Finale- Allegro energético.

Compases	1-18	19-77	78-103	104-161	162-212	213-280
Estructura	Introducción	Tema A	Tema B	Tema C	Tema A'	Tema C'
Tonalidad	Mi bemol mayor	Sol mayor cambios	Fa # mayor cambios	Re mayor cambios	Re mayor cambios	Sol mayor cambios

Compases	281-320	321-331
Estructura	Tema A'	Coda-fin
Tonalidad	Mi bemol mayor cambios	Sol mayor

Tema A

Tema B

Tema C

La coda y fin.

4.4 SUGERENCIAS TECNICAS INTERPRETATIVAS

En la introducción manejar los tiempos, tocar tranquilo, tratando de que cada nota se escuche bien, en el tiempo rápido, colocar bien la mano derecha, buscando afinar las dobles cuerdas, (también en el tercer movimiento) buscando una buena coordinación al pasar el arco por las cuerdas en los arpeggios.

Buscando en la parte lenta del primer movimiento un sonido agradable, con poca presión del arco, pero con consistencia. Encontrar los clímax del segundo movimiento, y no perder el ritmo, para no hacer demasiado alargando.

No acelerar el tiempo del tercer movimiento, pues se tiende a eso, no dejar de vibrar aunque sea poco en las negras. En el tema del tercer movimiento en el compás 19, anacrusa del tercer tiempo hacer un buen solfeo en las doble corcheas. Tocar muy cantábile el tema del compás 221 e interpretar este movimiento con mucha soltura y precisión.

CONCLUSIONES

El ser humano crea, recrea, describe, escribe, exhibe, concibe, cada quien con su propia personalidad, cargando sus atavismos, aportando ideas, en donde de la diferencia y de la aceptación se da la riqueza del conocimiento y el reconocimiento de la esencia del contexto humano.

Mientras el mundo gire no se acabará la utilidad social de la cultura, tampoco el movimiento que se da de la combinación de elementos mente y cuerpo, que componen la indivisibilidad del ser humano, aunada a su memoria intelectual.

La Música no tiene tiempo; pero sí tiene un espacio en la vida de las personas; es importante que el panorama de la cultura musical se extienda a todos los individuos que gusten conocer sobre nuestro arte.

Después de estas investigaciones, en donde se conoce el entorno de cada compositor, tengo una asociación más palpable de su música y de su tiempo.

Lo que queda por hacer es seguir interpretando las obras dándole a cada una, un concepto artístico que responda a las necesidades sociales actuales, tocando la obra lo más cercano a la idea del compositor.

BIBLIOGRAFÍA

- ◇ Alcaraz José Antonio. 1975 “La obra de José Pablo Moncayo”. Cuadernos de Música, nueva serie 2. México: UNAM/ Difusión Cultural, dept. De Música.
- ◇ Biblioteca del Centro Nacional de las Artes. Ciudad de México.
- ◇ Brom Juan “Esbozo de Historia de México” Edit. Grijalbo, México 2007.
- ◇ Brom Juan “Esbozo de Historia Universal” Edit. Grijalbo México 1962.
- ◇ Chávez Carlos,” Reflexiones Sinfónicas: Los Subdirectores de la OSM”, El Universal. 20 de Agosto de 1948,3. Y Contreras Soto 2000, 38-38.
- ◇ Casper Höweler “Enciclopedia de la Música” Edit. Noguer S.A. España, 1958 Francois Michel “Enciclopedia Salvat de la Música” Vol. 1 Edit. Salvat España 1967.
- ◇ Fulbrook Mary “Historia de Alemania” Edit, Universidad de Cambridge, Gran Bretania 1990.
- ◇ Gamba Rafael “Historia Sencilla de la Filosofía”, Ediciones Rialp España 1961.Harrison John B; Sherman Dennis; Sulivan Richar E. “Estudio de las Civilizaciones Occidentales Edad Media-Siglo XX” Mac Craw-Hill Interamericana S.A. de C.V. 1991.
- ◇ K. S. Sandved “El mundo de la Música” Edit. Espasa-Calpe S.A. España 1962.
- ◇ Moreno Rivas Yolanda. “La composición en México en el siglo XX”. Ciudad de México, Consejo Nacional para la Cultura y la Artes/ Cultura Contemporánea.
- ◇ Programa de concierto, Biblioteca del Centro Nacional de las Artes. Cd. de México.
- ◇ Romero Jesús C. “La Sociedad Musical Renovación”, Carnet Musical 150 (Año 13, 1957): 383-384. Y Romero Jesús C. “José Pablo Moncayo”, Carnet Musical (año 13/14, julio 1958): 301.
- ◇ Ruiz Ortiz Xochiquetzal. 1994, “Blas Galindo: Biografía, antología de textos y Catálogo”, Ciudad de México: CENIDIM.
- ◇ Salvat Juan, “Enciclopedia Salvat de los Grandes Compositores” Vol. 1, 2, 4, Salvat Mexicana de Editores S. A. México 1982.
- ◇ Salvat Juan “Enciclopedia Salvat Diccionario” Salvat Editores S.A. España 1976.
- ◇ Taranilla de la Vega Carlos Javier “Diccionario Temático de Historia del Arte”, Edit. Everest España 1983.
- ◇ Tello Aurelio, “Biografía de José Pablo Moncayo”, 1997. TMs, Armando Torres Chibras, Archivos de referencia, Cd. de México. Citado en Torres-Chibras 2007,67.

- ◇ Tello Aurelio 1987 “Salvador Contreras: Vida y obra. Colección de estudios Musicológicos 1. México. D.F. Instituto Nacional de Bellas Artes, Centro Nacional de Investigación, Doc. e Información Musical Carlos Chávez. ISBN 9682907187.
- ◇ Torres-Chibras Armando.2002 “José Pablo Moncayo, Mexican Composer and Conductor_: A Survey of His Life With a Historical Perspective of His Time”. Univ. of Missouri, Kansas City; MI: Univ. Microfilms Inter. ISBN 0-493-66937-X.

SITIOS DE INTERNET

http://es.wikipedia.org/wiki/max_bruch

www.musicosclasicos.com

<http://www.onlinekunst.delmaerz/bach/bachjunger-Mann.jpg>

<http://pianistico.files.wordpress.com/2008/10/francesco-gerace-beethoven->

Napoli-

conservatorio-di-musica-spiro-a-maiella-1895.jpg

<http://www.jalisco.gob.mx/nuestroedo/muro/moncayog.html>

[http://www.wagnerdallas.com/images/composer/bruch.jba.](http://www.wagnerdallas.com/images/composer/bruch.jba)

http://en.wikipedia.org/wiki/josé_pablo_moncayo

eniekleinenachmusicmaxbruchviolinconcierto

