

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE MÚSICA

Opción de titulación

Intérprete en la grabación musical

“Arias de Ópera Rusa (para BAJO)

del periodo Nacionalista”

Para obtener el título de

Licenciado en Música-Canto

Presenta

Izhar Abdi Poncelis Santana

Asesores

Mtra. Verónica Murúa Martínez Saldaña

Dr. Alfonso Meave Ávila

Ciudad de México, Mayo de 2022

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.

Índice

Agradecimientos	3
Escuela y ópera rusa	4
El Nacionalismo Oficial Ruso	7
Mijaíl Ivánovich Glinka	8
Aleksandr Porfírievich Borodín	9
Modest Petróvich Mússorgskii	10
Piotr Ilich Chaikovskii	12
Nicolái Adréevich Rimskii-Kórsakov	13
Sergéi Vasílievich Rachmaninov	16
Textos en Ruso y Traducción lineal al Español	18
Bibliografía	31
Notas sobre la grabación	32
Conclusión y créditos	33

Agradecimiento

A la Facultad de Música de la UNAM, por darme la oportunidad de abrir sus puertas del conocimiento y darme una formación sólida como intérprete en el arte y disciplina del canto.

A mis docentes y en especial a mi maestro de canto en toda la carrera, Rufino Montero quien me enseñó, preparó, impulsó y compartió su vasto conocimiento; a quien le dedico mi trabajo por su guía y entusiasmo, para conseguir la solidez educativa y artística, que constato en este trabajo final. Tengo el privilegio de haber estado bajo la cátedra de un músico, artista de gran estirpe, exponente y director que México puede tener.

A mis asesores, por su compañía, consejos, compromiso y tiempo invertido en este producto final. Al maestro Alfonso Meave, por confiar y fortalecer el proyecto, a partir de su guía, conocimiento y experiencia. A la maestra Verónica Murúa, por su sabiduría, conocimiento y solidaridad de tomar la batuta ante el proceso musical fungiendo de intercesora en años de trabajo y proceso educativo.

A mi pianista colaborador y amigo, en proyectos, aventuras musicales y cómplices magisteriales, pedagógico-artístico; qué sin su ayuda, no sería posible esta odisea musical impresa, respaldado de un concertista y director. Isaac Hernández.

A mi maestra, erudita en las artes lingüísticas y estilísticas literarias, a mi amiga y consejera, a quien conocí en el momento más importante de mi vida, quien me abrió las puertas del conocimiento, compartiendo acerca de Rusia y su cultura, quien me enseñó los valores más importantes para mi vida personal y mi quehacer artístico-musical, a quien le debo y dedico este gran trabajo que sin su ayuda jamás habría logrado obtener la médula de éste trabajo, por su cariño y complicidad al confiar ciegamente en mí. *In Memoriam*. Maria Dmitrievna Milea.

Quiero dar una mención de agradecimiento para el Ing. Benjamín Romero, con su colaboración, equipo y trabajo profesional, realizando un trabajo de gran calidad.

A mi familia, en especial a mis padres, por impulsarme, motivarme, darme confianza y cariño, fortaleciendo mi seguridad y percepción al mostrarme que no hay límites, que todo se puede lograr a partir de una mente sana, principalmente en reconocer y aceptar todo el potencial que poseo siendo mi deber enaltecer el don que he recibido.

Por último, pero no menos importante, a todos mis amigos, al amor, y personas que me acompañaron en mi vida, en el proceso artístico de titulación; en altibajos, días felices y días tristes, pero jamás me dejaron solo, con su cariño y empatía. Gracias.

Escuela y Ópera Rusa

Los rusos se caracterizaron por ser irreverentes; dado que nunca aceptaban los juicios de las autoridades establecidas, comúnmente verificaban que la información fuera objetiva. Aún cuando existía la música eurocentral como tal, los compositores rusos crearon su propia corriente musical a partir del movimiento histórico, político y religioso.

Se dieron elementos primordiales durante la búsqueda de la música nacional que generaron interés y preservación del folclor puesto que las tradiciones se perdían con el paso del tiempo.

El canto popular y la musicalidad simple del pueblo eran comunes en cada rincón de Rusia, características inherentes al movimiento nacionalista. Cada compositor proveniente de las mismas provincias serían los que rescatarían y actualizarían la música que el día de hoy interpretamos.

Dada la carencia de instrucción musical pública en Rusia durante aquellos años, Mijaíl Glinka, como iniciador musical, fundó a partir de la nada, una de las escuelas musicales originales del siglo XIX. Dejó esta herencia musical a los “occidentalistas” (Rubinstein, Chaikovski) y “eslavistas” (Los Cinco).

Glinka, tomó como influencia las corrientes internacionales (*bel canto*, *grand opéra* francesa, sinfonismo y música de cámara alemana), sin olvidar las tradiciones folclóricas descubiertas (rusa, caucásica, española, etc).

En el siglo XIX, el nacionalismo empezó a cobrar más fuerza en el arte, en la literatura y en la música. De la unión entre la música y literatura, inició la creación de corrientes y estilos operísticos que se alejaron del modelo italiano. Surgieron tres vertientes. La ópera histórica de tema ruso (por Músorgskii, entre otros). La ópera rusa de tema mágico (por Stravinski y Rimskii-Korsakov). La ópera rusa con tema dramático burgués (por Chaikovskii)

Las tres ramas de la ópera rusa.

1. "Drama Histórico"

Surge a partir de la referencia centroeuropea, estilo italiano y francés, destacando por la melodía y estilo revolucionario ruso, usando el marco de referencia político e histórico que se vivía en el periodo Nacionalista.

Obras notables inspiradas a partir del Bel Canto y Grand Opéra Francesa

1836-Glinka ***La vida por el zar***

1847-Dargomyshkii ***Esmeralda***

1860-Dütsch ***Kroatka***

1872-Rimskii-Korsakov ***La muchacha de Pskov***

1874-Músorgskii ***Boris Godunov***

1886-Músorgskii ***Jovanshchina***

1890-Borodin ***El Príncipe Igor***

1899-Rimskii-Korsakov ***La novia del zar***

2. “Drama Mágico/Folclórico”

Surge a partir de cuentos populares rusos e historias fantásticas, con colorido impresionista, a partir del estilo italiano y francés.

Obras notables inspiradas a partir del Bel Canto y Grand Opéra Francesa

1842-Glinka ***Ruslan y Lyudmila***

1856-Dargomyshkii ***Rusalka***

1865-Serov ***Rogneda***

1872-Dargomyshkii ***El convidado de piedra***

1882-Rimskii-Korsakov ***Snegurochka***

1898-Rimskii-Korsakov ***Sadko***

1900-Rimskii-Korsakov ***El zar Saltan***

1902-Rimskii-Korsakov ***Kashchey***

1907-Rimskii-Korsakov ***Kitezh***

1909-Rimskii-Korsakov ***El gallo de oro***

3. “Drama Burgués”

Surgió a partir de poemas basados en la vida burguesa; de romance, de tragedia o de terror, con un estilo francés y melodías simples rusas, con rasgos del teatro musical ruso.

Obras notables inspiradas del período romántico con historias de amor y tragedia de la aristocracia.

1879-Chaikovskii ***Eugene Onegin***

1890-Chaikovskii ***La dama de picas***

El Nacionalismo Oficial Ruso.

El Nacionalismo musical, es un movimiento que surge a través de experiencias personales, históricas y geopolíticas que se enfoca en las formas y contenidos más auténticos de la música popular.

Tiene el fin de renovar las formas clásicas, asimismo proporciona modelos armónicos, tonales y modales.

El nacionalismo musical es una reacción a la decadencia del predominio absoluto del eurocentrismo musical.

El “Nacionalismo Oficial” surge en 1833, basado en los tres pilares: Religión, Autocracia y Patria. Rusia, poseedora de una cultura popular musical abundante, tuvo una influencia musical a partir de las composiciones provenientes de Francia e Italia. En el siglo XIX Rusia inició su propia cultura musical.

Rusia es destacada por su historia, carácter y singularidad. Su folclor inspiró a crear una institución musical llamada “La Escuela Rusa”. La música rusa es un manifiesto nacionalista y revolucionario debido que los autores generaron sus obras a partir de sucesos reales, leyendas, cuentos y tradiciones del pueblo.

Los notables exponentes son: Mijaíl Glinka, Mili Balákirev, Aleksandr Borodín, César Cui y Modest Músorgskii, quienes cultivaron con determinación el espíritu ruso. Ellos se autonombraron “El Poderoso Puñado” conocido también como “el Grupo de los Cinco”. Como músicos aficionados poseían una peculiaridad: creían que no era posible vivir de forma cómoda con total economía sustentable de la composición musical y del mismo modo, se vieron obligados a desarrollar actividades ajenas al arte pautado.

“El grupo de los Cinco”, cultivadores de la corriente nacionalista, promovió un giro de arte musical libre de convencionalismos llamado “movimiento moderno”, en el que la melodía, la tonalidad y el ritmo eran libres, como los cantos del pueblo.

La escuela rusa tiene como singularidad la expansión sonora y la libertad del lenguaje hablado o cantado. Se impulsó la expresión de los temperamentos y sentidos que generó mayor sensibilidad a partir de la nueva forma de percepción musical con la esencia y profundidad de los elementos pilares de cada región como identidad musical rusa.

Compositores y óperas distinguidas.

Mijaíl Ivánovich Glinka (ruso: Михаил Иванович Глинка; 1 de Junio de 1804, 15 de Febrero de 1857)

Compositor, fue considerado el padre del nacionalismo musical ruso. Nació en Novospasskoye, creció en contacto con el folclor ruso a través de los cantos de los siervos de su familia. En 1823, viajó al Cáucaso, donde se quedó sorprendido por el folclor local, posteriormente en 1833, viajó a Berlín donde tomó lecciones de contrapunto con Siegfried Dehn. Mijaíl regresó a Rusia el año siguiente, donde obtuvo un triunfal estreno de *Iván Susanin*, en 1836; obra retitulada como *La vida por el zar*, en homenaje a Nicolás I. En 1842, Mijaíl estrenó *Ruslan y Lyudmila* con una tibia acogida. Se decepcionó y atravesó problemas personales, en 1844, viajó a París donde fue recibido por Berlioz. En 1845, viajó a España, donde descubrió el folclor español, se inspiró y al regresar a Rusia compuso la primera de las oberturas españolas. En 1848, regresó a París para componer *Kamarinskaya* y la segunda obertura española. En 1852, fue a un encuentro en Berlín con Meyerbeer, quien dirigió *La vida por el Zar*. Mijaíl Glinka murió en febrero de 1857 a causa de un resfriado.

Ópera Iván Susanin o La vida por el zar

El libreto de esta ópera es poco menos que ultramontano y patriótico. Narra el hecho histórico de la autoinmolación del campesino Iván Susanin para impedir que el ejército enemigo polaco, impidiera la coronación del zar Miguel I y la restitución de la soberanía rusa. Se sabe que los polacos iban hacia Crostomá para matar al boyardo de 16 años, Mijaíl Románov, pero se perdieron en el camino. El campesino Iván Susanin ofreció enseñarles el camino, pero en vez de eso los llevó a un pantano, en el que murió junto a ellos. En el coro final de la ópera, se exclama ¡Gloria a nuestro zar ruso, nuestro zar soberano enviado de Dios! Este texto hacía alusión a la coronación del primer Románov y encajaba correctamente con el Nacionalismo oficial. En un principio fue titulada *La vida por el Zar* en honor al zar Nicolás I, sin embargo, más adelante se modificó a *Iván Susanin* por razones políticas.

- **Aria Susannina. Chuyut Pravdu. Acto IV. Tercer cuadro.**

En la espesura del bosque, Susanin ya no oculta su desdén a los polacos que los conducirá al lugar donde han de perecer, se prepara para aceptar su muerte y en un dramático monólogo se despide de su casa natal, de su familia, de su patria.

Ópera Ruslan y Lyudmila

Su estreno surgió 6 años después de la primera ópera de Glinka “*La vida por el zar*”. El compositor ocupó un lugar en la historia por su segunda y última ópera. Glinka supo elegir al proveedor literario más importante del drama musical ruso: el padre de las letras rusas modernas Alexander Pushkin. Glinka se interesó en su poema épico *Ruslan y Lyudmila*, escrito en 1820. El propio Pushkin convino en adaptar la obra para la escena operística. Glinka ofreció a sus personajes profundos perfiles, les confirió una mayor significación ética, al poner como manifiesto este principio luminoso, armonioso, tan inherente a su creación. Su Ruslan es tal vez la obra “mayor” de todas las obras clásicas operísticas, dedicada a la idea del triunfo del amor, la victoria con la fuerza de los valientes sobre los oscuros poderes del mal, nombró su composición “una gran ópera encantada”, por ocupar el género de cuento folclórico épico.

- ***Aria Ruslana. O pole pole. Acto II. Tercer cuadro.***

El personaje refleja las nociones del patriotismo y heroísmo de los valientes guerreros de las leyendas y cuentos, siendo los defensores y salvadores de la tierra rusa. El *Aria* se divide en tres secciones. Las primeras dos son lentas y melancólicas: “¡Oh, campo, campo!” y “De los tiempos de la eterna oscuridad”, inicia con un recitativo con el fin de transmitir las meditaciones en forma de monólogo sobre la fragilidad de lo terrenal y una línea lírica en su máxima expresión belcantista. La tercera sección: “¡Oh, dame Perún, una espada de acero a la medida de mi mano!” Es la sección fundamental la que descubre la esencia heroica del personaje, escrita en forma de sonata y tipo marcha. El cuadro finaliza con la escena de Ruslán y la cabeza de un gigante.

Aleksandr Porfírievich Borodín (en ruso: Александр Порфирьевич Бородин; 12 de Noviembre de 1833, 27 de Febrero de 1887).

Médico y químico, destacó como compositor del nacionalismo ruso y formó parte del grupo de “Los Cinco”. Borodín nació en San Petersburgo; creció bajo el impulso educativo de su madre; aprendió a tocar el piano, flauta, oboe y violonchelo. En 1846, estudió teoría musical con Mijaíl Shchiglev y Pormann. De 1850 a 1856, Borodín estudió medicina en la Academia Médico-Quirúrgica de San Petersburgo. En 1858, se especializó en Química, en la cual recibió su doctorado. En 1863, contrajo matrimonio con Ekaterina Protopópova, brillante pianista, quien le ayudó a descubrir a Schumann, Chopin, Liszt y Wagner. En 1869, Borodín inició la composición de la ópera “*El Príncipe Ígor*” y la Sinfonía N°2 en si menor. En 1880,

presentó su poema sinfónico “*En las Estepas del Asia Central*”, dedicado a Liszt como forma de agradecimiento, para conmemorar el reinado del zar Alejandro II.

El 27 de febrero de 1887, Borodín asistió a un baile de máscaras organizado por los profesores de la Academia, donde falleció de un ataque cardíaco, a los 53 años. Antes de fallecer, se apresuró a depurar las últimas secciones de su amada obra “*El Príncipe Ígor*” para culminarla, sin embargo, no lo logró y un mes después de su fallecimiento, Rimski-Kórsakov y Glazunov completaron la música, al dejar un legado único como sinfonía heroica rusa.

Ópera El Príncipe ígor

En 1890 el Príncipe Ígor, se estrenó con éxito relativo. El libreto es del propio autor y de su amigo Stasov. Rimsky-Kórsakov y Glazunov completaron la música, al dejarla como una verdadera sinfonía heroica rusa. El Príncipe Ígor juega un rol artístico importante en las obras de Borodín, puesto que aquí se observa una síntesis entre Rusia y Occidente que a su vez combina las fuentes populares, las formas clásicas y románticas europeas.

La acción se desarrolla en Rusia, durante el siglo XII; obra con carácter épico que canta las hazañas guerreras del héroe protagonista preso en el campo de batalla por Konchak, el Khan de una tribu invasora, los Pólovtsi.

- **Aria Konchaka. Zdorov li, Knjaz?. Acto II.**

El Príncipe Ígor, héroe ruso que lucha contra los invasores mongoles, ha caído prisionero del Khan Konchak. Éste último ofrece a Ígor un pacto de no agresión y en prueba de sus buenas intenciones, le invita a que elija para sí a una de sus doncellas. Pero el Príncipe, que es mucho más que un héroe, no puede aceptar su ofrecimiento y lo rechaza cortésmente. El Khan, complacido por la gran altura moral que muestra su prisionero Ígor, ordena a las doncellas y a los guerreros “Pólovtsi” que bailen en su honor.

Modest Petróvich Músorgskii (en ruso: Модест Петрович Мусоргский; 21 de Marzo de 1839, 28 de Marzo de 1881)

Nació en Karevo, Pskov al norte de Rusia. Músorgskii recibió clases particulares de Anton Herke, más tarde fue titular de la cátedra de piano del Conservatorio de San Petersburgo. A finales de la década de 1850, Músorgskii conoció a Aleksandr

Dargomyshkii y a César Cuí, el cual formó parte del Círculo de Mili Balákirev, quien fue su maestro de composición, de igual forma tomó clases con Vladímir Stásov. Músorgskii continuó su carrera como compositor. En 1853 publicó su primera obra: “*Polca de los abanderados*”.

En 1852, Músorgskii ingresó en la Academia Militar de Oficiales de la Guardia Imperial y en 1856 ascendió a teniente en el prestigioso regimiento Preobranshensky. Allí permaneció hasta que en 1858, con diecinueve años, abandonó la carrera militar, para dedicarse enteramente a la música. Alternó el regimiento con la música; el amor por la música le renovaba tanto su salud física como anímica, puesto que padecía de depresión tras la muerte de su madre.

La última década de su vida, trabajó en la administración pública, que a su vez alternaba con la composición. En 1880, perdió su trabajo y recibió apoyo económico de la contralto Daria Leónova. El 24 de febrero de 1881, Músorgskii se internó en el Hospital Militar Nikoláievski de San Petersburgo tras sufrir ataques epilépticos que causaron su muerte el 28 de marzo de ése mismo año.

El legado musical de Modest Músorgskii consta de 30 canciones sobresalientes; “*La habitación de niños*”; “*Cantos y danzas de la muerte*”; “*La canción de la pulga*”, ocho composiciones corales; la ópera “*Borís Godunov*”, el drama musical “*Jováshchina*”, comedia musical “*La feria de Soróchinsk*”; las composiciones orquestales, Scherzo en si bemol, Intermezzo, Marcha a la turca, “*Una noche en el monte pelado*”.

Ópera Jováshchina

Drama musical de 5 actos, con música y libreto ruso, quedó inconclusa tras la muerte de Músorgskii en 1881, se presentó años después, luego de que Nicolái Rimskii-Kórsakov concluyera el quinto acto.

La ópera está basada en la historia rusa que plasma la fragmentación de una nación de manera interna. Una guerra civil triple, debido a las reformas del zar Pedro I al oponerse a dos fuerzas: los Streltsy y los viejos creyentes.

Los Streltsy representan la élite de soldados retirados y leales al Príncipe Iván Jovanski.

Los viejos creyentes liderados por Dosiféi, representan el cristianismo ortodoxo ruso que quedó fuera del patrocinio del Estado, debido a la reforma Nikon, por el mismo patriarca Nikon, con la intención de evitar la intervención del Estado al clero.

Para el zar Pedro, fue afortunado el encuentro de las facciones, entre los revoltosos Streltsy y el ascetismo de los viejos creyentes, para posicionar al Estado como máxima autoridad.

Cada uno de los tres bajos en la ópera, representan la verdadera Rusia en contra de sus enemigos internos: el príncipe Iván Jovanski por su valor militar; Dosiféi, por su religión; y Shahloviti, por su apoyo al zar Pedro.

- ***Aria Dosifeia. Zdies, na etom meste sbiate... Acto V.***

La escena se desarrolla en un bosque de pinos cercano a un monasterio, en una noche de luna.

Dosiféi canta su monólogo previo a la preparación para su inmolación, todo esto junto con sus seguidores, quienes manifiestan la religión o a Dios como prioridad ante el deber divino y el consuelo de salvación del alma ante la muerte que está por venir.

Mientras Dosiféi, Marfa, Andréi y viejos creyentes perecen en las llamas de una capilla ardiente, los soldados del zar Pedro llegan e intentan vanamente capturarlos.

Piotr Ilich Chaikovskii (en ruso: Пётр Ильич Чайковский; 7 de Mayo de 1840, 6 de Noviembre de 1893)

Nació en la provincia de Vyatka actualmente Udmurtia; en el pequeño pueblo de Vótkinsk.

Chaikovskii perteneció a una familia de clase media, a pesar de la precocidad e interés musical que mostró a temprana edad, la educación que recibió se orientó para prepararlo como funcionario siendo la profesión familiar principal.

Contra los deseos de su familia, él se decidió por una carrera musical y en 1862 ingresó al Conservatorio de San Petersburgo, donde se graduó en 1865. La formación que recibió, lo apartó del movimiento contemporáneo-nacionalista conocido como el grupo de “Los Cinco”.

Piotr Chaikovskii escribió música en varios géneros y formas, como la sinfonía, la ópera, el ballet, la música instrumental, la música de cámara y la canción. A pesar de contar con varios éxitos, nunca tuvo mucha confianza o seguridad en sí mismo y su vida estuvo salpicada por las crisis personales y períodos de depresión.

En noviembre de 1983, cae enfermo y muere después de beber agua sin hervir, el diagnóstico fue contagio por cólera, tan común en esa época.

Ópera Eugenio Oneguin

El libreto de Eugenio Oneguin está basado en la novela homónima en verso del gran escritor ruso Aleksandr Pushkin. Chaikovskii conservó gran parte de la poesía, y añadió música de naturaleza dramática, eligió escenas que implicaron el mundo emocional y la fortuna de los héroes, las cuales llamó “escenas líricas.”

La ópera es episódica; no hay una historia continua, solo momentos seleccionados de la vida de Oneguin, debido a que la historia general era conocida y el público podía fácilmente completar los detalles omitidos.

La historia refiere a un héroe egoísta que vive lo suficiente como para lamentar su displicente rechazo al amor de una joven y su descuidada incitación a un duelo fatal con su mejor amigo.

El compositor culminó la ópera en el mes de enero de 1878.

- ***Aria Gremina Lyubvi vsye vozrasti pokorni. Acto III Escena 1.***

Mansión en San Petersburgo, un baile en la casa del Príncipe Gremin.

Diez años más tarde en casa del príncipe Gremin, surge el reencuentro entre Tatiana y Onegin. Todo ha cambiado, Tatiana es la esposa de Gremin. Onegin a pesar de haber hecho su carrera en el ejército sigue llevando con pesar la muerte de su amigo Lenski. Onegin reconoce enseguida a Tatiana, quien también recuerda al orgulloso militar. Onegin le pide un rato a solas, Tatiana se lo concede.

Onegin le pide a Tatiana que acepte su amor, pero ella le recuerda el desprecio con que él recibió su declaración de amor cuando no era más que una muchacha campesina. Ahora es la esposa de un hombre rico, Tatiana le pregunta si es dinero lo que está buscando, Onegin lo niega absolutamente y Tatiana le recuerda que tuvieron la felicidad al alcance de sus manos y que él la despreció; ahora esa felicidad les está negada, puesto que ella no va a traicionar a su marido. Tatiana se va y Onegin se queda sumido en la más profunda tristeza y desesperación.

Nicolái Adréevich Rimskii-Kórsakov (en ruso: Николай Андреевич Римский-Корсаков, 18 de Marzo de 1844, 21 de Junio de 1908)

Nació en Tkhvin, al este de San Petersburgo. En 1856 entró a la academia naval, siguió la tradición familiar aristocrática, y se graduó en 1862. Tomó lecciones de piano, demostró su talento artístico desde temprana edad; asistió a la ópera con regularidad.

Rimskii-Kórsakov deslumbrado con la música de Donizetti, y la belleza del manuscrito de *Ruslan y Lyudmila* de Mijaíl Glinka; comenzó a componer piezas para piano y arreglos para sus futuras óperas.

Mili Balákirev, amigo de Rimskii-Kórsakov, lo convenció para estudiar música y composición. De igual manera, revisó sus primeras sinfonías y lo introdujo al grupo de “Los Cinco”.

La música de Rimskii-Kórsakov se distingue por la riqueza y variedad de géneros. Antes de renunciar a su cargo militar en 1873, escribió canciones y música coral, música de cámara y trabajos para piano; también escribió quince óperas, como “*Kashchéi el inmortal*”, y “*La Dama de Pskov*” (Pskovitianka), el cuento del “*Zar Saltán*” a cuya ópera pertenece el fragmento tan conocido “*El vuelo del moscardón*”, arreglada para distintas dotaciones instrumentales.

Fue un maestro orquestador, editor-arreglista, de los trabajos de sus amigos compositores, completó y revisó trabajos como la ópera “*Príncipe Igor*” de Borodín, “*Boris Godunov*” de Mussorgskii, entre otros.

Ópera Sadkó

“Sadkó rico convidado o mercader”, es una bylina, es decir, son poemas épicos y heroicos tradicionales de los eslavos orientales de la Rus de Kiev. Algunas escenas de la ópera se adaptaron a partir del cuento popular sobre el “*Zar Marino y la Vasilisa Omnisciente*” (de Afanásiev “*Cuentos populares rusos*”), y algunos fragmentos del poema *Columbino* (de las palomas), así como secciones del canto épico “*El convidado Terénty*” entre otros.

La ópera se desarrolla y se inspira en los siglos XI-XII, en Nóvgorod, cuando las antiguas creencias paganas estaban en pleno poder. Se basa a partir de la obra de Afanásiev que expresa las ideas poéticas de los eslavos sobre la naturaleza, por ejemplo, las hijas del Zar Marino representadas como ríos o ninfas de los ríos. En la ópera *Sadkó* se usa de igual manera para representar al río Voljová, éste último es en realidad la hija del zar Marino que se convierte en río.

Sadkó decide viajar por el mundo y en una noche cálida en la ribera del lago Ilmen, descubre unos blancos cisnes que se convierten en hermosas doncellas. Entre ellas está la ninfa Voljová y la zarina Vodianitsa, que pone a los pies de Sadkó los tesoros de los océanos para que sus sueños se hagan realidad.

Sadkó prepara su embarcación y pide sugerencias en forma de canción, a los comerciantes convidados presentes para marchar a su próxima aventura.

- **Canción del Invitado Varagian. O skaly gróznynie... Acto II, Cuadro 4.**

Muelle en Nóvgorod en la orilla del lago Ilmén. Junto al muelle hay barcos. En la orilla hay mucha gente que rodea a los mercaderes convidados de Nóvgorod y de ultramar.

Sadkó se dirige a los convidados de ultramar, pide que lo aconsejen a dónde emprender su camino. Los convidados, el varego, el hindú y el veneciano, cantan sobre sus proezas y la belleza de su país, siendo este último elegido por el pueblo y tan conmovido por la belleza de Venecia, piden a Sadkó que emprenda su próxima aventura a ese país.

Ópera La Novia del Zar

Es un drama de Lev Mey, que sirvió de base literaria para la ópera. Una obra que habla del amor, un amor apasionado, ardiente, que consume todo a su alrededor, un amor que surge durante una de las épocas más crueles y terribles en la historia de Rusia, el reinado de Iván el Terrible.

El tiempo de la opríchnina (período de poder despótico del zar) de los boyardos, de ejecuciones y festines mortales.

La acción ocurre en el siglo XVI durante el reinado del zar Iván el Terrible (Iván el IV). Este episodio casi no es conocido, pero fue consignado en la literatura histórica. Iván el Terrible planeaba casarse por tercera ocasión.

El zar Iván había elegido a Marfa Vasílievna Sobákina, hija del mercader, pero al poco tiempo la novia del zar fue abatida por una enfermedad de origen desconocido.

Se rumoraba que Marfa había sido envenenada. La sospecha recayó sobre los familiares de las zarinas muertas anteriormente. Se cree que como medio de represión contra los familiares, se daba un veneno especial, que al instante mandaba a la víctima al otro mundo.

Muchas personas que acompañaban al zar habían sido sometidas a tal ejecución. El zar de todas maneras decidió casarse con Marfa pese estar al borde de la muerte, con la esperanza de curarla con su amor, pero el milagro no ocurrió y la zarina falleció.

Hasta la fecha queda el enigma si ella fue víctima de la maldad y envidia humana, o la fortuita expiación de culpa por la ejecución de inocentes precedentes a ella.

- ***Aria Sobakina. Zabylasya... Acto IV.***

Dentro del castillo en la torre del zar. Al fondo hay una puerta que lleva a los aposentos de la zarina. A la izquierda, en primer plano, una puerta que da a un patio. Ventanas con rejas doradas. El aposento está tapizado con tela roja, adelante, del lado derecho está el sitio de la zarina, cubierto de brocado. Desde el techo, con una cadena dorada baja un candelabro bañado en oro.

Sobákin, pensativo y cabizbajo, entra a acompañar a la zarina, angustiado por su salud sin saber cómo ayudarla, cuestiona su suerte.

Sergéi Vasílievich Rachmaninov (en ruso: Серге́й Васи́льевич Рахма́нинов, 1 de Abril de 1873, 28 de Marzo de 1943)

Nació en Oneg, cerca de Veliki Nóvgorod. Fue un destacado compositor, pianista y director de orquesta ruso, uno de los últimos grandes compositores posrománticos europeos, considerado también uno de los pianistas más influyentes del siglo XX.

Comenzó a demostrar su excepcional talento para la composición desde muy joven, aunque su profesor Nicolái Zverev quería que desarrollara sus virtudes como pianista.

En 1891, compuso el *Primer Concierto para Piano y Orquesta*, dedicado a su primo Aleksandr Ziloti, y la ópera *Aleko*, que le sirvió para graduarse en el Conservatorio de Moscú con mención honorífica.

Rachmaninov fue director de orquesta, realizó giras por el extranjero; fue nombrado director de la compañía de Ópera de Moscú. Su fama se extendió por toda Europa, recibió una oferta de la Royal Philharmonic Society para interpretar y dirigir alguna de sus propias obras.

Tuvo un episodio un poco desventurado en su carrera debido a que su primera sinfonía, la cual estuvo bajo la dirección del compositor Aleksandr Glazunov; recibió una mala crítica por lo que se consideró una pésima dirección y ejecución orquestal. Posteriormente a esta desavenencia logró recuperarse con el Concierto para Piano y Orquesta N°2, cuyo éxito le otorgó reconocimiento mundial.

La revolución soviética puso fin a esta etapa, lo que lo obligó a dejar Rusia junto con su familia. Inmigraron a Suiza en primer lugar y después a Estados Unidos a partir de 1935, ésta última fue su residencia más estable. Sergéi Rachmaninov muere a la edad de 70 años víctima de un cáncer tardíamente diagnosticado.

Ópera Aleko

El libreto en ruso fue escrito por Vladímir Nemiróvich-Dáncheko, quien adaptó el poema **“Los gitanos”** de Aleksandr Pushkin.

La ópera fue escrita en 1892 como examen de graduación en el Conservatorio de Moscú. La obra ganó los premios más altos en dicha institución.

Se estrenó en Moscú en 1893.

Aleko, cansado de la vida aburrida y de clase alta, se escapa con una banda de gitanos. Ve a una joven gitana, Zemfira, la enamora y así conciben un hijo.

El viejo gitano, padre de Zemfira, advierte a Aleko que no tratará de forma posesiva a Zemfira. Sin embargo, Aleko por celos, mata a Zemfira y a quien él cree que era su amante. Los gitanos lo repudian y lo exilian para siempre.

- **Canción de la historia del anciano. Acto I.**

La ribera de un río. En los alrededores se hallan dispersas tiendas de abigarrados y blancos lienzos. A la derecha está la tienda de Aleko y Zemfira.

Al fondo hay carretas cubiertas con tapices. En algunas partes hay fogatas encendidas, están preparando la cena en peroles.

Aquí y allá hay grupos de hombres, mujeres y niños. Un ajetreo general, pero tranquilo. Atrás del río está saliendo una luna rojiza.

El anciano gitano, padre de Zemfira, cuenta su historia de amor y desdicha al ser abandonados por su esposa y madre de Zemfira, todo se origina tras la petición del pueblo gitano al ver contemplar al anciano, absorto, inundado por sus recuerdos y días gloriosos.

Textos en Ruso y Traducción lineal al Español

Por la Mtra. Maria Dmítrievna Milea

Ария Сусанина

Чуют правду!

Смерть близка! Мне не страшна она...

Свой долг исполнил я...

Прими мой прах, мать - земля!

Ты взойдешь, моя заря!

Над миром свет прольешь,

Последний раз взойдешь,

Лучом приветным горя.

Господь, в нужде моей

Ты не оставь меня!

Горька моя судьба!

Тяжка моя печаль!

Закралась в грудь тоска,

Легла на сердце скорбь...

Мне тяжело умирать,

Но долг мой чист и свят...

Ты взойди, взойди заря!

Над миром свет пролей,

Взгляни на Русь маю,

Лучом её ты согрей.

Aria de Susánin

¡Presienten la verdad!

¡La muerte está cerca! No le temo...

Mi deber lo he cumplido yo...

¡Recibe mis restos, madre tierra!

¡Tú ascenderás mi alborada!

¡Sobre el mundo la luz verterás!

Por última vez ascenderás,

Con rayo amigable brillando.

¡Dios mío, en mi penuria,

No me abandones!

¡Amarga es mi suerte!

¡Pesada es mi aflicción!

Entró en mi pecho la acongoja,

Se posó en mi corazón el dolor...

Me pesa el morirme,

Pero mi deber es puro y santo...

¡Asciende, asciende, alborada!

Sobre el mundo la luz verterás,

Mira a la Rusia mía,

Reconfórtala con tu rayo.

Мой час настал!

Мой смертный час!

Дай силы мне,
Родная мать моя, земля!
В последний раз дай силы мне!
Мой час настал!
Прими мой прах, земля!
Мой час настал!
Прими мой прах, земля!

¡Mi hora ha llegado!
¡La hora de mi muerte!
¡Dame fuerzas,
Mi madre natal, tierra mía!
¡Por última vez, dame fuerzas!
¡Mi hora llegó!
¡Recibe mis restos, tierra mía!
¡En la hora de mi muerte
Recibe mis restos, tierra mía!

Ария Руслана

О поле, поле! кто тебя
 Усеял мертвыми костями?
 Чей борзый конь тебя топтал
 В последний час кровавой битвы?
 Кто на тебе со славой пал?
 Чьи небо слышало молитвы?
 Зачем же, поле, смолкло ты
 И поросло травой забвенья?

Времён от вечной темноты,
 Быть может, нет и мне спасенья!
 Времён от вечной темноты,
 Быть может, нет и мне спасенья!

Быть может, на холме немом
 Поставят тихий гроб Русланов,
 И струны громкие Баянов
 Не будут говорить о нём.

И струны громкие Баянов
 Не булат говорить о нём.
 Не булат...
 Не булат говорить о нём.
 Не булат...
 Не булат говорить о нём.

Aria de Ruslán

¡Oh, campo, campo! ¿Quién a ti
 Te sembró de huesos muertos?
 ¿Cuyo corcel fogoso te ha pisado
 En la hora final de la sangrienta batalla?
 ¿Quién sucumbió cubierto de gloria?
 Cuyas plegarias el cielo escuchó
 ¿Por qué, oh, campo, te has callado
 Y te has cubierto de la hierba del olvido?

¡De los tiempos de la eterna oscuridad,
 Tal vez, ni yo tenga salvación!
 ¡De los tiempos de la eterna oscuridad,
 Tal vez, ni yo tenga salvación!

Tal vez, en el túmulo mudo
 Pondrán el silencio ataúd de Ruslán,
 Y las cuerdas sonoras de Bayán
 No van a hablar de él,

Y las cuerdas sonoras de Bayán
 No van a hablar de él.
 No van...
 No van hablar de él.
 No van...
 No van a hablar de él.

Ария Кончака

Кончак:

Здоров ли, князь?

Что приуныл ты, гость мой?

Что ты так призадумался?

Аль сети порвались?

Аль ястребы не злы и слёту птицу не сбивают?

Возьми моих!

Князь Игорь:

И сеть крепка, и ястребы надёжны,
да соколу в неволе не живётся.

Кончак:

Всё пленником себя ты здесь считаешь?

Но разве ты живёшь как пленник, а не гость мой?

Ты ранен в битве при Каяле
и взят с дружиной в плен;

мне отдан на поруки, а у меня ты гость.

Тебе почёт у нас, как хану,

Всё моё к твоим услугам.

Сын с тобой, дружина тоже,

ты, как хан, здесь живёшь,

живёшь ты так, как я.

Сознайся: разве пленники так живут? Так ли?

О, нет, нет, друг, нет, князь,

Aria de Konchak

Konchak:

¿Estás sano, príncipe?

¿Por qué te ves desalentado, huésped mío?

¿Por qué quedaste pensativo?

¿Acaso las redes se rompieron?

¿Acaso los gavilanes no son fieros y en el vuelo al ave no la abaten?

¡Toma los míos!

Príncipe Igor:

Y la red es resistente, y los gavilanes fiables,
Mas el halcón en el cautiverio no puede vivir.

Konchak:

¿Siempre como prisionero te consideras?

¿Pero acaso vives como prisionero, y no como mi huésped?

Fuiste herido en la batalla junto a Kayal

Y con tu destacamento hecho prisionero;

Me fuiste entregado a mi cuidado, pero para mí eres huésped.

Te tenemos en estima, como al khan,

Todo lo mío está a tu disposición.

Tienes a tu hijo contigo, la cuadra también,

Tú, como el khan, aquí vives,

Vives tú así, como vivo yo.

Confiésalo: ¿acaso los cautivos viven así?
¿Acaso pues?

¡Oh, no, no, amigo, no, príncipe,

ты здесь не пленник мой,
 ты ведь гость у меня дорогой!
 Знай, друг, верь мне,
 ты, князь, мне полюбился
 за отвагу твою да за удаль в бою.
 Я уважаю тебя, князь,
 ты люб мне был всегда, знай!
 Да, я не враг тебе здесь, а хозяин я твой,
 ты мне гость дорогой!
 Так поведай же мне,
 чем же худо тебе, ты скажи мне.
 Хочешь? Возьми коня любого,
 возьми любой шатёр,
 возьми булат заветный, меч дедов!
 Немало вражьей крови мечом я этим
 пролил;
 не раз в боях кровавых
 ужас смерти сеял мой булат.
 Да, князь, всё здесь,
 всё хану здесь подвластно;
 я грозою для всех был давно.
 Я храбр, я смел, страха я не знаю,
 все боятся меня, всё трепещет кругом.
 Но ты меня не боялся,
 пощады не просил, князь.
 Ах, не врагом бы твоим, а союзником
 верным,
 а другом надёжным, а братом твоим
 мне хотелось быть, ты поверь мне!

Tú aquí no eres mi prisionero,
 Tú pues eres huésped mío querido!
 Que sepas, amigo, tenme fe,
 Tú, príncipe, captaste mi cariño
 Por tu valentía y por tu arrojo en la batalla.
 ¡Yo te respeto, príncipe,
 Te he querido siempre, que lo sepas!
 ¡Sí, no soy tu enemigo aquí, sino tu anfitrión,
 Tú para mi eres un huésped querido!
 Así que revélame,
 Por qué te sientes mal, cuéntame.
 ¿Quieres? ¡Toma cualquier caballo,
 Toma cualquier tienda,
 Toma mi acero preferido, espada del abuelo!
 No poca sangre enemiga con esta espada yo
 vertí;
 No pocas veces en batallas sangrientas
 Horror de muerte sembró mi acero.
 Sí, príncipe, todo aquí
 Todo al khan es aquí bajo su dominio;
 Como tormenta para todos he sido siempre.
 Soy intrépido, soy valiente, miedo no tengo,
 Todos me temen, todo tiembla alrededor.
 Pero tú no me tuviste miedo,
 No pediste clemencia, príncipe.
 ¡Oh, no tu enemigo, sino un aliado leal,
 Y amigo fiel, y hermano tuyo
 Quisiera ser, créeme!

Хочешь ли пленницу с моря дальнего,
Чагу, невольницу, из-за Каспия;
если хочешь, скажи только слово мне,
я тебе подарю.

У меня есть красавицы чудные:
косы, как змеи, на плечи спускаются,
очи чёрные, влагой подёрнуты,
нежно и страстно глядят из-под тёмных
бровей.
Что ж молчишь ты?
Если хочешь, любую из них выбирай!

Quieres a una prisionera del mar lejano,
Chaga, la esclava, de allende el Mar Caspio
Si quieres, sólo dime una palabra,

Yo te la regalaré.

Tengo beldades maravillosas:

Las trenzas, como sierpes, descienden sobre
los hombros

Los ojos negros, por la humedad alzados,

Con ternura y fogosidad miran por debajo de
negras cejas.

¿Por qué callas?

¡Si gustas, a cualquiera de ellas escógela?

Ария Досифея

Здесь, на этом месте святе,
 Залог спасенья миру возвещу.
 Сколько скорби, сколько терзаний
 Дух сомненья в меня вселял;
 Страх за братью,
 За участь грешных душ,
 Денно и ночью меня смущал,
 И не дрогнуло сердце мое,
 Да свершится воля Небесного Отца!
 Время пришло и скорбь моя
 Вас милых венцом славы осенила;
 Жизни земной и преходящей
 Утехи презпели вы,
 Славы бессмертной, весной ради.
 Мужайтесь, братья! В молитве тёплой
 Найдёте силы предстать пред Господа
 Сли.
 Боже правый, утверди завет наш!
 Да не в суд, иль осуждение,
 Но в путь святого обновления исполним
 его.
 Отче благий!

Aria de Dosiféi

¡Aquí, en este lugar sacro
 Una señal de salvación al mundo proclamé!
 ¡Cuántos pesares, cuántos tormentos,
 El espíritu de la duda me inspiró;
 El miedo por la hermandad,
 Por el destino de las almas pecadoras,
 De día y de noche me turba,
 Y no tembló mi corazón,
 Hágase la voluntad del Padre Celestial!
 La hora llegó y mi aflicción
 Amados míos, la corona de gloria cubrió;
 De una vida terrenal y efímera
 Los placeres despreciaron ustedes,
 Por una gloria inmortal, eterna.
 ¡Sean fuertes, hermanos! En la cálida plegaria
 Encontrarán la fortaleza para comparecer
 frente a la fuerza de Dios.
 ¡Oh, dios justo, fortalece nuestro pacto!
 ¡Pero no como juicio, o condenación,
 Sino por el camino de la santa renovación, lo
 cumpliremos!
 ¡Dios Bueno!

Ария Гремина

Любви все возрасты покорны,

Её порывы благотворны.

И юноше в расцвете лет, едва увидевшему свет,

И закалённому судьбой бойцу с седой головой

Онегин, я скрывать не стану -

Безумно я люблю Татьяну.

Тоскливо жизнь моя текла,

Она явилась и зажгла,

Как солнца луч среди ненастья,

Мне жизнь и молодость, да, молодость и счастье.

Среди лукавых, малодушных,

Шальных, балованных детей,

Злодеев и смешных, и

скучных,

Тупых привязчивых судей.

Среди кокеток богомольных,

Среди холопьев добровольных,

Среди вседнених модных сцен,

Учтивых ласковых измен.

Среди холодных приговоров,

Жестокосердной суеты,

Среди досадной пустоты,

Расчетов дум и разговоров,

Aria de Gremin

Al amor cualquier edad están sometidas,

Sus arrebatos son benéficos.

Y para un joven en la flor de la edad, quien apenas vio la luz,

Y para el templado por el destino, guerrero de pelo cano.

Onéguin, yo no lo voy a ocultar -

Locamente amo a Tatiana.

Mi vida transcurría tristemente,

Ella apareció e iluminó,

Como un rayo de sol en medio del temporal,

Mi vida y juventud, sí, mi juventud y dicha.

Y entre unos niños pícaros y cobardes,

Niños traviesos y mimados,

Entre jueces malvados y ridículos,

Aburridos, torpes y fastidioso.

Y entre coquetas persignadas,

Entre voluntarios lacayos,

Y entre escenas de moda de todos los días,

Y corteses traiciones afectuosas.

Y entre frías sentencias,

Y entre el despiadado trajín,

Y enojosa frivolidad,

Entre el balance de reflexiones y pláticas,

Она блистает, как звезда,
 Во мраке ночи в небе чистом
 И мне является всегда
 В сияньи ангела, в сияньи ангела лучистом.

Любви все возрасты покорны,
 Её порывы благотворны.
 И юноше в расцвете лет едва увидевшему
 свет,
 И закалённому судьбой бойцу с седою
 головой.

Онегин, я скрывать не стану -
 Безумно я люблю Татьяну.
 Тоскливо жизнь моя текла,
 Она явилась и зажгла.
 Как солнца луч среди ненастья
 И жизнь, и молодость, да молодость и
 счастье.
 И жизнь, и молодость, и счастье.

Ella brilla como una estrella,
 En las tinieblas de la noche del límpido cielo
 Y siempre se me aparece
 En el resplandor de ángel, en resplandor de
 ángel radiante.

Al amor cualquier edad están sometidas,
 Sus arrebatos son benéficos,
 Y para un joven en la flor de la edad, quien
 apenas vio la luz,
 Y para el templado por el destino, guerrero de
 pelo cano.

Onéguin, yo no lo voy a ocultar-
 Locamente amo a Tatiana.
 Mi vida transcurría tristemente,
 Ella apareció e iluminó,
 Como un rayo de sol en medio del temporal,
 Mi vida y juventud, si mi juventud y dicha.

Песня варяжского гостя

О скалы грозные дробятся с ревом волны
И, с белой пеною крутясь, бегут назад.
Но твёрдо серые утесы выносят волн напор
Над морем стоя.

От скал тех каменных у нас, варягов, кости,
От той волны морской в нас кровь-руда
пошла.
А мысли тайны от туманов,
Мы в море родились умрём на море.

Мечи булатны, стрелы остры у варягов,
Наносят смерть они без промаха вагу,
Отважны люди стран полночных,
Велик их Один-бог, угрюмо море.

Canción del invitado Varagian

Contra terribles rocas se quiebran con
bramido las olas.

Y, girando con espuma blanca, corren de
regreso.

Pero los peñones con firmeza soportan de las
olas el empuje

Abruptos sobre el mar, quedando están.

De los peñones aquellos de piedra, nosotros
los Varegos, tenemos los huesos,

De aquella ola marina a nosotros la sangre
mineral nos llegó.

Y los pensamientos secretos vienen de las
nieblas.

Nosotros en el mar nacimos y moriremos en el
mar.

Las espadas de acero, flechas punzantes, las
tenemos los Varegos,

Causan la muerte al enemigo sin fallar,

Son temerarios los varones de las tierras de
medianoche,

Grande es su Dios Odín, es sombrío su mar.

Ария Собакина

Забылася...

Авось полегче будет.

Страдалица!

Так вот какое горе послал господь мне за грехи.

Не думал, не гадал я:

Дочь царевна, я сам боярин, сыновья бояре; чего же ещё?

Во сне то даже счастье, счастье такое не приснится никому.

А тут иное!

Где б веселиться, а ты горюй, на дочь свою бедняжку глядя,

И сердце надрываю, помочь не зная чем.

Aria de Sobákin

Está adormecida...

Tal vez se sienta mejor,

¡Mi pobre hija, sufriente!

He aquí qué pena me envió Dios por mis pecados.

Ni lo pensaba, ni lo sospechaba yo:

Mi hija la zarina, yo mismo soy boyardo, mis hijos son boyardos; ¿qué más faltaría?

Ni en sueños tal dicha, dicha como ésta no la soñaría nadie.

¡Pero aquí es otra cosa!

Como para alegrarse; pero te lamentas, a tu pobre hija viéndola,

Y el corazón te partes, sin saber con qué ayudar.

Рассказ старика

Волшебной силой песнопенья
в туманной памяти моей
вдруг оживляются виденья
вдруг оживляются виденья

И наши сени кочевые
в пустынях не спаслись от бед.
И всюду страсти роковые,
и от судеб защиты нет.

Ах, быстро молодость моя
звездой падучею мелькнула!
Но ты, пора любви, минула
ещё быстрее: только год
меня любила Мариула.

Однажды близ кагульских вод
мы чуждый табор повстречали;
цыгане те, свои шатры
разбив близ наших, у горы,
две ночи вместе ночевали.

Они ушли на третью ночь,
и, брося маленькую дочь,
ушла за ними Мариула.

Я мирно спал; заря блеснула;

La historia del anciano

Con una milagrosa fuerza del canto
En la nebulosa memoria mía
De repente reviven las visiones
De días ora claros, ora tristes.

Y nuestros almiares nómadas
En los desiertos no se salvaron de infortunios
Y por doquier pasiones fatales,
Y del destino no hay defensa.

¡Oh, qué rápida mi juventud
Como estrella fugaz fulguró!
Pero tú, tiempo de amar, volaste
Aún más rápido: sólo durante un año
Me amó Mariula.-

Una vez cerca de las aguas de Kagúl
Con un campamento ajeno nos topamos
Aquellos gitanos, sus tiendas al instalarlas
Cerca de las nuestras, junto al cerro.
Pasamos dos noches juntos.

Y ellos partieron en la tercera noche.
Y, dejando a su pequeña hija,
Se fue tras ellos Mariula.

Yo dormía en paz; el amanecer brilló

проснулся я, - подруги нет!
Ищу, зову - пропал и след.
Тоскуя, плакала Земфира,
и я заплакал!... С этих пор
постылы мне все девы мира,
для них навек угас мой взор.

Desperté, ¡Mi amiga no estaba!
La busco, la llamo, ni rastro de ella.
Muy triste lloraba Zemfira,
Y yo comencé a llorar. Desde aquel entonces
Odiosas me son las doncellas del mundo,
Para ellas para siempre se apagó mi mirada.

Bibliografía

Fernández de Larrinoa Rafael. “Mikhail Glinka y el Nacionalismo Ruso”. [Dosier en línea]. <https://www.scribd.com/document/16826308/Mikhail-Glinka-y-el-Nacionalismo-Ruso> [consulta 07/01/2022].

Lopera Santiago. “Nacionalismo y Postnacionalismo”. [En línea]. <https://www.scribd.com/document/517716085/nacionalismo-y-postnacionalismo> [consulta 11/01/2022].

Aoñun Soulie C, Briseño-Iragorry L. “Los cinco artífices del nacionalismo musical ruso”. Editores. Colección Razetti. Volumen XI Caracas: Editorial Ateproca; 2011.p.297-230. [En línea] <https://www.scribd.com/document/162650803/La-Musica-del-Nacionalismo-Ruso> [consulta 07/12/2021].

Sepúlveda Mejías Ricardo. “Biografía Sergei Rachmaninov”. [En línea] <https://www.scribd.com/document/325144560/Biografia-Sergei-Rachmaninov> [consultado 15/12/2021].

Dr. Ramón Tapia José. “Sobre Alexander Borodín y su música”. [En línea] <https://www.scribd.com/document/388200407/Alexander-Borodin>. [consulta 15/11/2021]

Jiménez Francisco. “Hágase la música, Modest Mussorgsky” [En línea] <https://www.scribd.com/document/273311298/Modest-Mussorgsky> [consulta 24/10/2021]

Nacionalistas Rusos, Rimsky-Korsakov. [En línea] <https://www.scribd.com/document/5025044442/Rimsky-korsakov> [consulta 16/10/2021]

Notas sobre la grabación

Dado el confinamiento sanitario producto de la pandemia por Covid-19, se llevó a cabo la siguiente grabación de estudio con técnica piano y voz simultánea, y no en sala de concierto como suele realizarse en este estilo de música. El estudio de grabación utilizado contaba con un Live Room acondicionado acústicamente lo cual evitó reverberaciones y ecos. Así mismo se disminuyó el ruido interno y externo, se consiguió una captación más limpia y nítida de la grabación (pero también más seca).

Se usó un piano eléctrico digital Yamaha P-105 conectado directo a la línea de grabación. Para la voz se usó 1 micrófono Rodé NT2000 grabándose en limpio, es decir, sin efectos separado del piano, todo simultáneo como si fuera un concierto en vivo, todo esto para una mayor captación del sonido natural de principio a fin de cada obra, buscando una edición más eficaz.

El registro digital se llevó a cabo a través de la Interfaz Presonus studio 1824c. Todos los procesos de grabación, mezcla y masterización se realizaron con Pro Tools y Adobe Audition.

Las sesiones de grabación duraron 2 días para optimizar recursos, tiempo y energía interpretativa, procurando hacer entre 2 y 3 tomas por pieza y asegurándonos resguardar la mejor versión que posteriormente se editó.

He tenido experiencia en grabaciones, lo que facilitó la realización de este proyecto, además debíamos ser eficientes por el tiempo de reserva en el estudio de grabación.

Nos encontramos con una adversidad musical importante en el Aria Konchak por el enorme grado de dificultad para la voz y piano; se grabó toma por toma y en extractos o temas musicales, logramos resolver una mayor homogeneidad respetando el tiempo y fraseo, todo esto debido a la extensa aria y de gran nivel técnico, así conseguimos unir toda la pieza de forma más sencilla al momento de realizar la mezcla. Por lo demás fue un proceso fluido y gratificante.

Definitivamente fue una gran oportunidad que modificaran la opción de grabación, de ser Música Mexicana a grabación musical abierta de cualquier género, período y estilo musical, favoreciendo mi interés y desarrollo vocal de un repertorio poco usual interpretado en nuestra casa de estudios. Quedando satisfecho para el proceso de obtención de grado licenciatura.

Conclusión

Cierro con un gusto y satisfacción, al resultado obtenido, el que hayamos elaborado un disco artístico musical como incentivo, es decir, mi primer sencillo como aspirante a cantante profesional del mercado artístico, a su vez me ayudó a adaptarme de un proceso estricto a un proceso cómodo pero detallado desde la preparación de fonética y dicción rusa, el manejo y perfeccionamiento del alfabeto, cultura e historia rusa, la preparación musical y estilística tomando como referencia, grabaciones de cantantes bajos de la gran lírica, exponentes rusos, búlgaros y unión soviética, entre otros.

La producción de grabación fue sin lugar a duda toda una experiencia, al permitir adentrarme a fondo en el proceso de ingeniería en audio, la mezcla, limpieza, resaltando todo el proceso musical expuesto y plasmado, con gran reto, pasión, dominio técnico y estilístico acorde al grado de nivel licenciatura.

Agradezco a todos los involucrados, juntamente con mis asesores e ingeniero de audio, satisfechos de mostrar el resultado de un trabajo con mucho valor y cariño, honrando con respeto a la música nacionalista rusa.

Créditos

Fechas de grabación. 2 y 4 de junio de 2021

Equipo. Micrófono Rodé nt2000

Piano digital Yamaha P-105 directo a línea

Lugar de realización. Rhino Studios

Participantes de la Grabación.

Alfonso Meave (Asesor de Proyecto)

Verónica Murúa (Asesora musical)

Isaac Hernández (Pianista)

Maria Dmítrievna (Traductora de Ruso)

Benjamín Romero (Productor y editor)

Víctor Landín (Fotografía)