

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Facultad de Artes
Maestría en Música

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE ARTES
MAESTRÍA EN MÚSICA CON ÉNFASIS EN INTERPRETACIÓN

RECITAL DE GRADO
MÚSICA PARA PIANO DE COMPOSITORES RUSOS DEL PERIODO
ROMÁNTICO Y SIGLO XX

POR
DANIEL CANO SAMPAIO
BOGOTÁ 26 DE NOVIEMBRE DE 2019

INTRODUCCIÓN

Los procesos de aprendizaje en la música son tan bastos, que solamente pueden verse limitados por cuestiones como nuestro interés por indagar más a fondo, el deseo de incrementar el nivel en la interpretación instrumental o la inquietud de estar siempre en una constante búsqueda por el pulimiento y la perfección.

Es claro que en todo músico se encuentran estos sentimientos los cuales nos llevan a buscar los medios para conseguir dichos objetivos. Es por esta razón que tomé la decisión de iniciar la maestría en música con énfasis en interpretación de piano en la universidad Javeriana.

Cualquier instrumentista está siempre dispuesto a recibir de manera impetuosa más conocimientos que enriquezcan su interpretación y capacidades al ejecutar su instrumento. Es bien sabido que entre más global sea dicho enriquecimiento, es decir, no solo proveniente del aprestamiento técnico e interpretativo sino de una inmersión total en diversas áreas como la literatura, la poesía, las artes visuales, la pedagogía, la psicología y la historia entre otros, obtendrá herramientas y cualidades que se verán reflejadas en su interpretación.

Al ingresar a la maestría bajo la dirección del maestro Sergei Sichkov, le expresé mi interés por la música rusa y mi deseo por dedicar el lapso de los 4 semestres al estudio de esta. Fue así que se dio inicio al abordaje de dicho repertorio con el cual se prepararía un recital de grado conformado en su totalidad por música para piano de compositores de este país.

El proceso aportó gran aprendizaje y experiencia que enriquece en muchos sentidos el quehacer musical y las herramientas para entregar de manera profesional el mejor resultado artístico al público.

EL PROGRAMA

- **Sergei Lyapunov**

Variaciones y Fuga sobre un Tema Ruso Op. 49

- **Pyotr Ilich Tchaikovsky**

Scherzo allá Rusa Op 1 No. 1

- **Rodión Shchedrin**

Basso Ostinato

- **Sergei Rachmaninov**

Momento musical Op. 16 No. 3

- **Sergei Prokofiev**

Sonata No. 7 Op. 83

Sergei Lyapunov - Variaciones y Fuga sobre un Tema Ruso Op. 49

Como es conocido, **Sergei Lyapunov** fue gran admirador de Franz Liszt, compositor cuyo desarrollo técnico del piano fue trascendental para la literatura del instrumento. La influencia de Liszt afectó a muchos de sus contemporáneos, así como también compositores posteriores; quienes maravillados por su explotación de las posibilidades del instrumento, encontraron una nueva línea de expresión estética.

Lyapunov, habiendo estudiado piano con Karl Klindworth quien fue alumno de Liszt, heredó todo ese legado pedagógico y compositivo. En las *Variaciones y Fuga sobre un Tema Ruso Op. 49* se refleja ese virtuosismo característico de Liszt y de los compositores rusos en general, así como también las raíces de su tierra natal.

Habiendo estado inmensamente influenciado e instruido por Mily Balakirev, Lyapunov heredó el interés por las melodías folclóricas y tradicionales eslavas y gracias a esto, recurrió a un tema tradicional ruso para componer la obra.

En cada una de las variaciones, el compositor desarrolló un carácter distinto y un ambiente que pasa del lirismo romántico al ambiente inquietante que se gestaba en Rusia en los primeros años del siglo XX acercándose ya la Primera Guerra Mundial. La obra presenta una escritura muy orquestal del piano utilizando diversos timbres, colores, voces y texturas que forman una obra interesante en todo momento con múltiples cambios que generan expectativa y sorpresa en el oyente.

Pyotr Ilich Tchaikovsky - Scherzo allá Rusa Op 1 No. 1

En el *Scherzo allá Rusa Op 1 No. 1*, primera pieza del compositor en ser publicada, Pyotr Ilich Tchaikovsky utilizó un tema tradicional el cual había sido empleado también para la composición del *Cuarteto en si bemol mayor*, obra que consta de un único movimiento.

Gracias a la temprana influencia de su madre quien lo aproximó a los compositores clásicos, Tchaikovsky heredó el interés por las formas tradicionales y a la referencia del *Scherzo* para componer la pieza que consta de una sección ternaria con una coda. La sección central expone un tema de carácter solemne y ortodoxo que poco a poco retorna al tema inicial.

Tchaikovsky dedicó la pieza a Nicolai Rubinstein, fundador del Conservatorio de San Petersburgo, pianista de extremo virtuosismo y extensamente reconocido dentro de los intérpretes de su generación. La pieza expone un despliegue de virtuosismo el cual radica sobre todo en el manejo tímbrico del instrumento y la diversidad de toques y articulaciones. A demás de sus pasajes de gran dificultad, saltos y octavas, realiza una escritura con una textura semejante a la del Cuarteto anteriormente mencionado lo cual evidencia un intento de hacer una reducción para

piano de dicha obra y de ahí la necesidad del interprete de contar con los recursos físicos necesarios para evocar el brillo del violín, el dulce y redondo sonido de la viola, el canto del chelo y los elegantes pizzicatos.

Rodión Shchedrin – *Basso Ostinato*

Habiendo nacido en una familia de músicos y habiendo tenido la oportunidad de escuchar en vivo a importantes compositores como Shostakovich, Kabalevsky, Prokofiev, así como también a importantes pianistas como Sviatoslav Richter, es natural que Rodión Shchedrin heredara las influencias estéticas de dichos músicos.

Las composiciones posteriores de Shchedrin se caracterizan por la utilización de técnicas como la aleatoriedad y elementos serialistas de los cuales hace uso para componer su pieza *Basso Ostinato* siendo la segunda de las *Dos piezas polifónicas*.

La obra incluida en este programa hace uso de un bajo en octavas casi semejante a una serie dodecafónica la cual da origen al nombre *Basso Ostinato* y sobre esta escribe un contrapunto en la mano derecha con interesantes ritmos y asociaciones extra musicales; de manera especial sobresale la evocación del clave morse utilizando una nota repetida con ritmos sincopados. En la sección central expone acordes casi con tratamiento de clusters interrumpidos por un bajo que genera la sensación de una métrica de amalgama.

Teniendo en cuenta que la utilización del dodecafonismo era como el *Diábolus in música* en la Rusia de la primera mitad del siglo XX, es interesante que el compositor decidiera utilizar semejantes técnicas compositivas.

Sergei Rachmaninov – *Momento musical Op. 16 No. 3*

En la obra de Sergei Rachmaninov abundan tempranas y profundas impresiones musicales provienen de dos experiencias de su infancia; el canto de su hermana quien según el compositor poseía una increíble voz y las campanas de la iglesia a la cual su abuela lo llevaba para acompañarle a la misa, deja ver en mucha de su música la influencia de estas dos cuestiones.

El tercero de los *Seis momentos musicales Op. 16*, pieza que hace un contraste drástico con respecto a las dos anteriores del ciclo, expone una marcha fúnebre de carácter solemne e íntimo la cual utiliza líneas vocales muy expresivas en la voz del canto y diversas indicaciones de expresión y articulación que delatan el tratamiento vocal que utiliza Rachmaninov para componer la pieza.

En la parte central aparece una marcha con octavas en la mano izquierda conservando el motivo de la melodía inicial en la mano derecha. Grandes

declamaciones y armonías de acordes con novena y treceava hacen de la pieza interesante y expectante para el oyente.

Sergei Prokofiev – Sonata No. 7 Op. 83

En el año de 1936 Sergei Prokofiev regresó a Rusia para instalarse permanentemente en Moscú; durante este periodo, el régimen de Stalin se caracterizó por terribles sucesos como purgas y asesinatos de los disidentes.

En el año de 1939 Prokofiev compuso sus sonatas para piano numero 6, 7 y 8 conocidas, hoy en día como las “tres sonatas de guerra” donde quedaron impresos sus verdaderos sentimientos ante los terribles sucesos de estos momentos.

En la *Sonata numero 7* se refleja el tormentoso ambiente que se estaba generando y los sentimientos de inquietud y opresión que hacían parte del pueblo en dicho periodo. En el segundo movimiento se expresa el sentimiento humanista que se genera ante tragedias nacionales como una guerra. El tercer movimiento en forma de *perpetum mobile*, se construye en una métrica de 7/8 utilizando un ostinato en la mano izquierda llegando a un gran clímax en su sección final donde la textura se va densificando cada vez más. El típico sarcasmo y humor dramático del compositor hacen parte de este movimiento final.

La dificultad principal que presenta la obra en cuestión interpretativa es apropiarse de imágenes mentales y sentimientos que evoquen dichas escenas con la profundidad necesaria. Es natural no contar con las experiencias de vida que aporten dichas sensaciones como lo son las imágenes de angustia, inquietud, resignación y nostalgia que hacen parte de la obra. Por lo tanto, es necesaria una amplia contextualización histórica por parte del interprete sin mencionar la dificultad técnica y mecánica que posee.

EL PROCESO

Durante el periodo de los cuatro semestres de la maestría, se estudiaron otras obras pertenecientes al repertorio ruso para piano. Estas, así como las que conforman el programa, cuentan con importantes desafíos técnicos y musicales para el intérprete los cuales aportan una sólida formación.

Es conocido que al tratarse de compositores que contaban con grandes destrezas físicas, así como también con una fortaleza fisionómica natural como lo es el caso de Sergei Prokofiev, estos crearon una música que estuviera en concordancia con dichas condiciones.

El trabajo casi deportivo para poder abordar dicho repertorio fue necesario para obtener los recursos físicos y mecánicos que se hacían indispensables en el montaje de obras como *Islamey* de Mily Balakirev.

El repertorio que habitualmente se aborda durante un pregrado, perteneciente a algunos de los compositores de los periodos barroco, clásico y romántico no lleva al cuerpo a tales extremos de exigencia y por lo tanto fue necesaria dicha preparación.

Para mayor claridad en la explicación de los requerimientos de cada obra, se expondrán por medio de un listado:

❖ **Mily Balakirev – *Islamey***

- Notas dobles.
- Notas repetidas.
- Escalas.
- Independencia de los dedos.
- Resistencia.
- Tonalidades de uso poco frecuente.
- Densidad textural.
- Firmeza del toque.
- Fortaleza de los dedos.
- Glissando.
- Octavas a gran velocidad.
- Pasajes de bravura.

❖ **Sergei Prokofiev – Concierto para Piano y Orquesta No. 3**

- Claridad de articulación.
- Lenguaje del siglo XX.
- Saltos.
- Acordes.
- Escalas.
- Sonoridad metálica.

❖ **Sergei Prokofiev – Sonata No. 7 Op. 83**

- Extrema concentración.
- Toque non legato.
- Extensión de la mano.
- Diversidad tímbrica
- Resistencia.
- Transmisión del peso del brazo.
- Arpeggios.
- Densidad textural.
- Saltos.
- Complejidad rítmica.
- Escalas a gran velocidad.
- Notas dobles.

❖ **Rodión Shchedrin – Basso Ostinato**

- Octavas.
- Saltos.
- Claridad de articulación.
- Complejidad rítmica.
- Cruce de manos.
- Acordes.
- Diversidad de toques.

❖ **Sergei Lyapunov – Variaciones y Fuga sobre un Tema Ruso**

- Líneas melódicas extensas.
- Octavas.
- Texturas imitativas.

- Diversidad de toques.
- Acordes.
- Minucioso uso del pedal.
- Extensión de la mano.
- Independencia de los dedos.
- Escalas a la sexta.
- Notas dobles (sextas, terceras y cuartas).
- Saltos.
- Octavas en movimiento contrario.
- Escritura orquestal del piano.
- Arpeggios.
- Saltos en movimiento contrario.

❖ **Sergei Rachmaninov – *Momento musical Op. 16 No. 3***

- Extensión de la mano.
- Independencia de los dedos.
- Balance.
- Fraseo.
- Conexión mental y emocional.

CRONOGRAMA

Tema a trabajar	Fecha de inicio	Proceso para el recital
Prokofiev	Agosto - diciembre de 2018	Se retomó la obra en junio de 2019 hasta el día del recital
Shchedrin	Agosto - diciembre de 2018	Se retomó la obra en junio de 2019 hasta el día del recital
Lyapunov	Febrero – junio de 2019	Se retomó la obra en junio de 2019 hasta el día del recital
Tchaikovsky	Febrero – junio de 2019	Se retomó la obra en junio de 2019 hasta el día del recital
Rachmaninov	Febrero – junio de 2019	Se retomó la obra en junio de 2019 hasta el día del recital
Recitales de fogueo	Noviembre 15 de 2019	Teatro de la Juventud
Preparación de publicidad.	Noviembre de 2019	Diseño e impresión de carteles.
Impresión de programas de mano.	Noviembre de 2019	Diseño y preparación de los programas.
Recital de grado	Noviembre 26 de 2019	

BIBLIOGRAFÍA

PARTITURAS:

- Lyapunov, S. *Variaciones y Fuga sobre un tema ruso*. Moscow: Muzgiz, 1952.
- Prokofiev, S. *Sonata No. 7 Op. 83*. Levon Atovmyan, Collected Works Vol.2 (pp.177-207) Moscow: Muzgiz, 1955.
- Rachmaninov, S. *Momento musical Op. 16 No. 3*, Moscow: Muzgiz, 1975.
- Tchaikovsky, P. *Scherzo a la rusa Op. 1 No. 1*. Moscow: Muzgiz, 2006.

LITERATURA DE CONSULTA:

- Berman, B. *Prokofiev His Life and The Prokofiev's Piano Sonatas* 2008.
- Jaffe, D. *Historical Dictionary of Russian Music* 2012.
- Joramie, G. *Tschaikovsky*. Espasa Calpe, 1977.
- Seroff, V. *Rachmaninoff*. Espasa Calpe, 1955.