

Trabajo de grado

Análisis del repertorio de recital de grado para optar al título:

Maestro en Música

Luis Miguel Duarte Angulo

Asesor: Mtra. Iryna Litvín

Universidad Autónoma de Bucaramanga

2016

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Listado de Tablas	4
Tabla de figuras.....	5
Justificación.....	6
Objetivo principal.....	8
Objetivos específicos	9
Programa	10
Johann Sebastian Bach (1685-1750).....	11
Seis sonatas y partitas para violín solo BWV 1001-1006	11
Partita no. 3 en Mi mayor BWV 1006.	12
Preludio	13
Loure	17
Gavotte en rondeau	18
Menuet I-II	20
Bourrée.....	21
Giga.....	22
Revisiones discográficas	23
Rachel Podger	23
Jascha Heifetz.....	24
Henryk Szeryng.....	24
Sergei Prokofiev.....	25

Concierto en Re mayor para violín y orquesta op. 19	25
Andantino	26
Scherzo: Vivacissimo	31
Moderato-Andante	35
Revisiones discográficas	39
Henri Wieniawski.....	40
Polonesa brillante no. 2 op. 21 para violín y orquesta.	40
Pablo Canela.....	41
El Gavilan Tocuyano.....	41
Conclusiones	43
Referentes discográficos	44
Referentes bibliográficos.....	45

Listado de Tablas

<i>Tabla 1 Análisis armónico del Preludio</i>	16
<i>Tabla 2 Loure: forma binaria simple</i>	18
<i>Tabla 3 Gavotte: forma rondó</i>	19
<i>Tabla 4 Menuet I: forma binaria</i>	21
<i>Tabla 5 Menuet II: Forma Binaria</i>	21
<i>Tabla 6 Bourré: forma binaria</i>	22
<i>Tabla 7 Giga: forma binaria</i>	22
<i>Tabla 8 Andantino: forma sonata</i>	30
<i>Tabla 9 Scherzo vivacissimo: forma rondó</i>	34
<i>Tabla 10 Moderato-Andante: forma rondó</i>	38

Tabla de figuras

<i>Figura 1 Cambios súbitos de los matices dinámicos</i>	14
<i>Figura 2 Pasajes en Bariolage</i>	14
<i>Figura 3 Presencia de acordes rotos</i>	15
<i>Figura 4 La melodía continua en medio de la elaborada polifonía</i>	17
<i>Figura 5 Menuet I</i>	20
<i>Figura 6 Nota pedal a semejanza de mussete</i>	20
<i>Figura 7</i>	27
<i>Figura 8</i>	27
<i>Figura 9 Dobles Cuerdas</i>	28
<i>Figura 10 Efecto de guitarra</i>	28
<i>Figura 11 Acentos desplazados</i>	28
<i>Figura 12 Breve cadencia del violín solista</i>	29
<i>Figura 13 Escalas ágiles</i>	31
<i>Figura 14 Ricochet</i>	31
<i>Figura 15 Armónicos dobles</i>	32
<i>Figura 16 Armónicos sencillos</i>	32
<i>Figura 17 Sul ponticello</i>	32
<i>figura 18 Con sordina</i>	33
<i>Figura 19 Introducción del fagot</i>	35
<i>Figura 20 Mezcla de detaché y staccato</i>	35
<i>Figura 21 El solista acompaña a la orquesta</i>	36
<i>Figura 22 Solo de tuba (en la mano izquierda del piano) acompañado por el violín.</i>	36
<i>Figura 23 Re exposición tema principal</i>	37

Abreviaturas utilizadas en las tablas

Dentro del análisis de forma realizado a las obras se adjudican las iniciales U, M, D, I, S, A de manera consecutiva, con los siguientes significados:

U: Unitonal

M: Modulante

D: Divisible

I: Indivisible

S: Simétrico

A: Asimétrico

Justificación

El violín es un instrumento que goza de variados recursos técnicos e interpretativos explorados ampliamente por diversos compositores a lo largo de la historia de la música, otorgándole un universo de posibilidades expresivas y emocionales, dando paso al repertorio que se ejecuta en la actualidad en las salas de concierto y aulas de estudio.

Para este Recital de Grado se ha elegido un programa variado que ejemplifica diversos de estos elementos artísticos y que se ajusta a los parámetros establecidos en las escuelas y conservatorios a nivel mundial, con la intención de mostrar el desarrollo obtenido durante los estudios de pregrado con énfasis en violín y de duración similar a un recital solista profesional.

Objetivo principal

Realizar un Recital de violín donde se interpretará un repertorio variado en estilo y carácter, mostrando facetas diversas de la ejecución del mismo y acercándose en duración a un recital solista profesional.

Objetivos específicos

- Realizar una consulta bibliográfica sobre el contexto histórico de las obras y sus compositores.
- Elaborar un análisis formal, armónico e interpretativo de las piezas a interpretar, principalmente del Concierto No. 1 en Re mayor para violín y orquesta Op. 19 de Sergei Prokofiev.
- Analizar los recursos técnicos y artísticos requeridos para la ejecución mediante la audición de grabaciones de las piezas a cargo de intérpretes reconocidos y la práctica propia.
- Realizar el montaje de las obras durante el periodo anterior al Recital, buscando el buen ensamble con los músicos acompañantes.
- Plasmar los resultados de los análisis y consulta en un texto escrito.
- Interpretar el repertorio planteado destacando los diversos elementos técnicos y artísticos en un Recital de aproximadamente 46' minutos de duración

Programa

1. Partita No. 3 en Mi mayor para violín solo, BWV 1006

Johann Sebastian Bach

- Preludio
- Loure
- Gavotte en Rondeau
- Menuet 1
- Menuet 2
- Bourrée
- Gigue

(20'11'')

2. Polonesa Brillante No. 2 en La mayor para violín y orquesta, Op. 21

Henri Wieniawski

(10')

3. Concierto No. 1 en Re mayor para violín y orquesta, Op. 19

Sergei Prokofiev

- Andante
- Scherzo: Vivacissimo
- Moderato- Andante

(21'24'')

4. El Gavilán Tocuyano para violín, cuatro, contrabajo y capachos.

Pablo Canela

(4'15'')

- Duración total aproximada: 45'50

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Johann Sebastian Bach de ascendencia alemana, surgió de una importante dinastía de músicos y ha sido uno de los más grandes compositores de la literatura musical. Máximo exponente del estilo polifónico, y de gran maestría en la ejecución del órgano y el violín. Fue quien introdujo la actual afinación temperada. Dentro de sus composiciones se encuentran un gran número de misas, cantatas y repertorio para instrumentos solistas. Destacan entre ellas El clave bien temperado, la Pasión según San Mateo y los Conciertos de Brandemburgo.

Su obra se caracteriza por un alto sentido de la melodía y el contrapunto y un sereno desarrollo lógico. Dentro de su obra para violín encontramos: Seis sonatas y partitas para violín solo BWV 1001-1006, Concierto en La menor BWV 1041, Concierto en Mi mayor BWV 1042, Concierto para dos violines en Re menor BWV 1043, Concierto para flauta, violín y clavicémbalo en La menor BWV 1044, Concierto para violín, oboe y orquesta en Do menor BWV 1060.

Seis sonatas y partitas para violín solo BWV 1001-1006

Las Seis sonatas y partitas para violín solo BWV 1001-1006 llamadas por Bach originalmente *Sei solo a violino senza basso accompagnato*, son consideradas un gran pilar del repertorio para violín solista, incluyendo seis sonatas *da chiesa* (de iglesia) y tres partitas o suites. De gran presencia dentro de las salas de concierto y de predilecta elección por los grandes ejecutantes del instrumento, deja salir a flote las más importantes cualidades de una buena ejecución: un buen sonido, el delicado y consciente manejo del arco y una profunda percepción estilística y estética, entre otras. Así mismo esta

prominente obra nunca falta dentro de los requerimientos artísticos para acceder a estudios superiores del instrumento o ganar un puesto en una orquesta profesional.

Su importancia dentro del repertorio no solo radica en la dificultad técnica por la presencia de importantes recursos como las dobles cuerdas, acordes, polifonía oculta, *bariolage*, entre otros, su belleza, perfección y elegancia suponen para el ejecutante un reto a la hora de abordar su interpretación.

Partita no. 3 en Mi mayor BWV 1006.

La Partita no. 3 en Mi mayor BWV 1006 es la pieza que culmina este gran compendio polifónico para el violín. Es una suite comprendida por 6 danzas y a manera de introducción un preludio de forma libre, asimilándose a la estructura de las posteriores 6 Suites para violonchelo solo del mismo compositor.

De esta obra hay una transcripción para laúd del mismo compositor (BWV 1006^a) como también una transcripción del Preludio de la Partita para órgano *obligato*, trompetas y cuerdas presente en la cantata “Wir danken dir, Gott, wir danken dir”, BWV 29 en re mayor y en la cantata “Herr Gott, beherrscher aller dinge”, BWV 120^a (Schröder,2007).

Cabe resaltar que en esta ocasión se utilizará la edición de estas partituras realizada por Konstantin Mostras en 1985, que se basa en el manuscrito del compositor y agrega a manera de sugerencia digitaciones, articulaciones y matices dinámicos.

En la base de esta redacción está el texto de la nueva edición académica de las obras de J.S.Bach realizada en el año 1958 por el Instituto de Bach en Getinghen y por el Archivo de Bach en Leipzig.* A diferencia de las publicaciones anteriores la edición académica del años 1958, bajo la redacción de Cünter Hauswald, está

basada en el manuscrito auténtico de Bach, descubierto a finales del siglo pasado en el Archivo de F.Rust y que actualmente se encuentra en la biblioteca de la universidad de la ciudad de Tübingen. (Mostras, 1985, p.1)

Los movimientos de la Partita no.3 son:

- Preludio
- Loure
- Gavota
- Minuet 1
- Minuet 2
- Tempo di Bourrée
- Giga

Preludio

A manera de *moto perpetuo* -mayormente en ritmo de semicorcheas- se da inicio a la obra. De carácter luminoso y alegre, requiere un manejo de arco que involucre poca cantidad del mismo y un correcto punto de contacto con la cuerda que permita un sonido amable y brillante favoreciendo la sonorización de cada nota, la uniformidad en el timbre y un adecuado contraste dinámico que haga aún más rica la interpretación.

Recursos técnicos

Violin

f

p

f

Figura 1 Cambios súbitos de los matices dinámicos

Violin

Figura 2 Pasajes en Bariolage

Dado su carácter polifónico es de suma importancia resaltar la melodía principal oculta en este movimiento perpetuo de acordes rotos, destacando cada armonía que según su cualidad (mayor, menor, disminuida o aumentada) brindará una gama de sensaciones al oyente (tensión, relajación y conclusión). Para mayor comprensión de lo anteriormente mencionado se realiza un análisis armónico de este movimiento.

En cuanto al tema de la afinación se ha de abordar cada pasaje pensando en los acordes implícitos.

Figura 3 Presencia de acordes rotos

Análisis armónico del Preludio

Forma: Libre

Tabla 1 Análisis armónico del Preludio

Compás	1-	20-	22-	33-	37	38-	53-	57-	83-	87	88-	111-	115-	122-	124-
	19	21	32	36		52	56	82	86		110	114	121	123	128
Tonalidad	E	A	E	C#	F#m	C#m	B	A	Bm	C#	F#m	E	A	B	E

Loure

Es una danza en compás de 6/4, inglesa, semejante a una “giga” lenta, de movimiento pesante, que en contraste al movimiento anterior es de carácter apacible y meditativo. El movimiento dancístico se evidencia en la presencia de ritmos con puntillo que se deben articular de forma clara, destacando la melodía entre los acordes, y en primera instancia esta será la guía para la conducción de las voces y el fraseo.

En el manejo del arco es importante buscar un arco lento que dé continuidad a la melodía pero que de igual manera haga las respiraciones en los momentos apropiados, sin romper la melodía. Hay que lograr una correcta unión entre los acordes realizándolos de manera cantable para un mayor contraste con el movimiento anterior.

Violin

The musical score is for a Violin part in 6/4 time, key of D major (two sharps). It consists of a single melodic line. The first measure has a dotted quarter note followed by an eighth rest, with a trill (tr) over the first note and a fingering of 1. The second measure has a quarter note with a fingering of 2. The third measure has a quarter note with a fingering of 2. The fourth measure has a quarter note with a fingering of 3, followed by a quarter note with a fingering of 3, and a quarter note with a fingering of 1. The fifth measure has a quarter note with a fingering of 0, followed by a quarter note with a fingering of 2, and a quarter note with a fingering of 3. The sixth measure has a quarter note with a fingering of 1, followed by a quarter note with a fingering of 2, and a quarter note with a fingering of 1. The seventh measure has a quarter note with a fingering of 1, followed by a quarter note with a fingering of 1, and a quarter note with a fingering of 1. The eighth measure has a quarter note with a fingering of 1, followed by a quarter note with a fingering of 1, and a quarter note with a fingering of 1. The score includes a *cresc.* marking and a *f* (forte) dynamic marking.

Figura 4 La melodía continua en medio de la elaborada polifonía

Tabla 2 Loure: forma binaria simple

Loure: forma binaria simple

Macroestructura	A		A1		
Microestructura	a	a1	a2	a3	a4
Compases	1-4	4-11	11-15	15-20	20-24
Tonalidad	E	C#m-E-B	A-F#m	F#m-C#m	C#m-E
	MRDA			MRDA	

Gavotte en rondeau

El tercer movimiento de la Partita no. 3 de Bach es una Gavotte, danza binaria de origen francés en forma “rondó” donde una melodía principal de carácter juguetón, alterna con unos episodios que desarrollan los motivos de la melodía principal.

Para dar un mayor contraste con el movimiento anterior se buscará mediante arcadas cortas y activas el carácter ligero y juguetón del estribillo principal. Los cambios armónicos en cada episodio generan nuevas sensaciones en cuanto a carácter se refiere y esto demanda una debida diferenciación en cada uno de ellos mediante variedad en las articulaciones.

Tabla 3 Gavotte: forma rondó

Gavotte: forma rondó											
	A	B	A	C			A	D	A	E	A
Macroestructura	Forma libre		Forma libre				Forma libre		Forma libre		
Compases	1-8	8-16	16-24	24-28	28-36	36-40	40-48	48-64	64-72	72-92	92-1000
Tonalidad	E	E-C#m	E	E	E-B	B	E	E-F#m	E	C#m- G#m	E

Menuet I-II

El menuet es una danza antigua francesa de compás ternario, en tiempos moderados, que tiene un carácter cortesano y elegante. Es quizá la más conocida de las danzas francesas y la que ha permanecido vigente en otros géneros como la sinfonía y suites posteriores a la época de Bach. En este caso por ser más antiguos se interpretarán en una velocidad más moderada que las usadas en una sinfonía clásica o posterior. Estos menuet breves se ejecutan de manera continua dado que el segundo parece ser una continuación del primero.

Estas dos danzas se asimilan por estar mayormente en ritmo de corcheas, sin embargo el segundo menuet al inicio guarda cierta similitud con una musette por la presencia de la nota pedal. Con arcadas cortas y una ejecución amable de los acordes se logrará mantener la métrica del compás y dar la ligereza y elegancia de un minueto.

Violin

f

6

2 3 3 1 1

Figura 5 Menuet I

Violin

pp

V

tr

V

1 3 2

Figura 6 Nota pedal a semejanza de mussete

Tabla 4 Menuet I: forma binaria

Menuet I: forma binaria

Macroestructura	A		A1	
Microestructura	a	a1	a2	a3
Compases	1-8	9-18	18-26	27-34
Tonalidad	E	B-C#m	E	E
	UIRS		UDRA	

Tabla 5 Menuet II: Forma Binaria

Menuet II: Forma Binaria

Macroestructura	A		A1	
Microestructura	a	a1	b	b1
Compases	1-8	9-16	17-24	25-32
Tonalidad	E	E-B	F#m	E
	UDRS			

Bourré

El bourré es una danza binaria de carácter vivo y ágil, de ritmo en su mayoría en corcheas y algunas síncopas en medio del compás. Se requieren arcadas cortas en las corcheas y más largas y rápidas en las figuras con ligadura. Para conservar la fuerza y energía generada en esta danza, se tocará inmediatamente la siguiente. Los contrastes dinámicos de forma súbita enriquecerán la interpretación.

Tabla 6 Bourré: forma binaria

Bourré: forma binaria			
Macroestructura	A	A1	CODA
Compases	1-16	16-32	32-36
Tonalidad	E-B	B-E	E

UDRS

Giga

De manera ágil y enérgica Bach finaliza este ciclo, con la danza ternaria de movimiento rápido de origen inglés denominada giga, que a diferencia de otras escritas por el mismo compositor es corta en su extensión y presenta la métrica ternaria de forma subdividida. Con arcadas cortas y ligeras y marcados contrastes dinámicos se logrará que la pieza se aleje de parecer un estudio, conduciéndola al gozoso final de la Partita no. 3.

Tabla 7 Giga: forma binaria

Giga: forma binaria		
Macroestructura	A	A1
Compases	1-16	16-32
Tonalidad	E-B	B-E

Revisiones discográficas

Las Seis Sonatas y Partitas para violín solo de J. S. Bach, dada su importancia dentro del repertorio de los grandes solistas, gozan de una generosa cantidad de grabaciones discográficas. Cada una conservando la personalidad y la visión de cada intérprete sobre la misma: las hay con violín moderno o con violín barroco, con velocidades variables dada la ausencia de notación metronómica en la época de Bach, variando entre el estilo romántico y la interpretación histórica e incluso una convergencia entre los dos estilos. A continuación se referencian algunas de ellas.

Rachel Podger (2000)

Dentro de lo que actualmente se denomina interpretación histórica esta violinista inglesa hace su rendición de la Partita no. 3. En esta manera de tocar y gracias a las características del violín barroco la sonoridad es bastante particular. El sonido es más pastoso que en un violín moderno por el uso de las cuerdas de tripa, hay ausencia total del vibrato y por el arco no cóncavo este promueve una mayor separación de los sonidos y la ejecución de los acordes de una manera arpegiada. Dicha versión presenta las danzas en tiempos bastante movidos y deja ver la creatividad de la intérprete mediante la adición de ornamentos ajenos a los manuscritos del compositor, dentro de un estilo improvisatorio. Cada vez que hace las diversas repeticiones aparecen ligeros cambios en la manera de articular los sonidos y los ornamentos como una forma de crear una ejecución más variada. También se resalta que en su versión de los minuet concluido el segundo menuet, regresa al primero haciendo variaciones, como los mencionados anteriormente.

Jascha Heifetz (1952)

Al igual que en otras de sus grabaciones sobresale el romanticismo un poco excesivo que le caracteriza, acompañado de un vibrato intenso que hace que la sonoridad sea más fuerte y densa que en la grabación anteriormente mencionada. Destaca el hecho de que en esta ocasión la ejecución se hace con un violín moderno que no solo tiene una sonoridad mayor y un timbre distinto, sino un arco que brinda al intérprete la posibilidad de hacer golpes de arco en los que este hace pequeños rebotes sobre la cuerda, como lo es el *spiccato*, presente en algunas de las danzas. También se destaca el uso del portamento.

Henryk Szeryng (1952)

Henryk Szeryng es reconocido por sus grabaciones del trabajo para violín solo de Bach. Su ejecución se pone en medio del estilo romántico y la interpretación histórica, con un vibrato controlado y la manera de usar el arco denominada “arco de Bach”, que consiste en separar los sonidos, permitiendo que la cuerda siga resonando. Esta versión guía el fraseo no solo pensando en la armonía sino también en la melodía como la que dicta la forma de la ejecución. Los acordes no son realizados de manera arpegiada, allí Szeryng toca primero los sonidos inferiores y luego los superiores de manera unida, permitiendo una mejor sonorización de todos los sonidos de esta obra polifónica.

Sergei Prokofiev

Sergei Prokofiev (1891-1953) fue uno de los compositores más representativos de la antigua Unión Soviética. Su madre era pianista aficionada (con quien iniciara sus primeras lecciones musicales) y su padre agrónomo y bajo el seno de su familia a muy temprana edad empezaría a mostrar sus importantes dotes musicales. Alumno de R.Gliere, A.Liadov, N.Rimsky-Korsakov, A.Tcherepnine. Asistió desde los 14 años al conservatorio de San Petersburgo, en donde gracias a su audacia constantemente chocaba con sus maestros, y muy pronto dejaría sus clases de composición para empezar a buscar por sí mismo nuevos recursos y un estilo propio que realmente marcaría un precedente en la literatura musical. En búsqueda de libertad compositiva, dejó Rusia yendo por Norteamérica y Europa desempeñándose también como pianista para luego regresar e instalarse definitivamente en Moscú, donde terminará sus días ocupándose hasta los últimos instantes en su quehacer compositivo. Muere el 5 de mayo de 1953 justo el mismo día que Stalin.

Dentro de su repertorio hay obras orquestales, para instrumentos solistas y música para películas donde claramente se destaca su propio estilo con elementos neoclásicos, un lirismo exquisito y el carácter sardónico de sus composiciones explosivas y de finos trazos rítmicos. Se pueden mencionar entre sus composiciones la Cantata Alexander Nevsky, ballet Romeo y Julieta, sus 7 Sinfonías, 9 Sonatas para piano, la música para la película Iván el Terrible y sus dos Conciertos para violín y orquesta.

Concierto en Re mayor para violín y orquesta op. 19

El Concierto no. 1 en Re mayor compuesto entre 1915 y 1917 es una pieza magistral que ejemplifica a la perfección cada una de las características del estilo propio de Prokofiev: Una estructura organizada, riqueza melódica, politonalismo y un carácter

sardónico provisto por la vitalidad rítmica. Esta obra mantiene una relación entre el contenido temático en sus tres movimientos que son: Andante, Scherzo: Vivacissimo, Moderato-Andante.

A diferencia de otros compuestos a lo largo de la historia, este concierto es particularmente especial por la estructura de los movimientos que abandona el modelo rápido-lento-rápido para ser lento-rápido-lento y, además, en cuanto al trato del papel del instrumento solista con respecto a la orquesta: sobre una elaborada orquestación que explota al máximo los timbres posibles del grupo acompañante, destaca el violín en un diálogo constante con la orquesta sin la presencia de extensos *tutti*, de esta manera el solista se mezcla completamente con las otras voces (Carpenter, 2016).

Dentro del repertorio para violín y orquesta esta pieza ocupa hoy en día un lugar privilegiado en las aulas de estudio y de concierto ya que muestra en el ejecutante el manejo de diversas técnicas (armónicos naturales, *pizzicato* con la mano izquierda, *ricochet*, dobles cuerdas) en marco de un lenguaje contemporáneo con altas exigencias en afinación y ensamble con el acompañamiento.

Andantino

Sobre una suave cama orquestal construida por los finos y delicados trémolos el violín *sognando* empieza con una hermosa línea melódica, etérea y sublime, posteriormente replicada por la flauta y demás instrumentos que poco a poco conduce a un despertar dramático, la llegada al ámbito terrenal. Luego de este puente hacia el mundo real se da paso al segundo tema de carácter sardónico y gracioso donde el violín sonará en corcheas en medio de ornamentos con un arco muy activo en *spiccato* para crear sonidos muy cortos y enérgicos.

Figura 7

Se continúa con un pasaje de semicorcheas que varían entre *detaché* y *staccato* volante sumado a muchos acentos desplazados que definitivamente requieren una muñeca flexible y la actividad de los dedos de la mano derecha para cumplir el carácter. Con tresillos a gran velocidad se concluye esta sección y a manera de puente el violín acompañará en *pizzicato* a la flauta que estará haciendo una lírica melodía, conduciendo así al desarrollo de este primer movimiento.

Figura 8

En esta sección el carácter empieza a tornarse dramático y explosivo, una sonoridad bien fuerte en el violín recreará pasajes acrobáticos con bastante variedad en articulaciones, acentos desplazados y dobles cuerdas acumulando energía y así llegará al clímax donde el violín a manera de guitarra acompañará a la orquesta mientras en la flauta suena una melodía traviesa.

Figura 9 Dobles Cuerdas

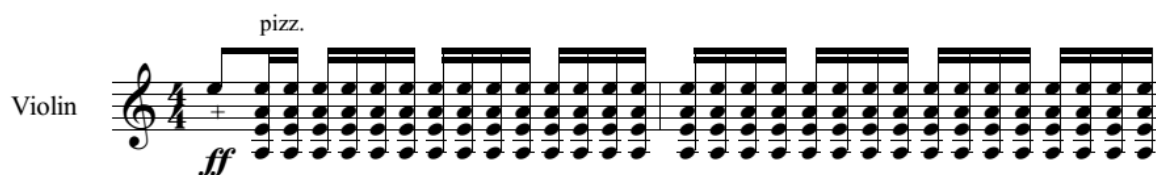

Figura 10 Efecto de guitarra

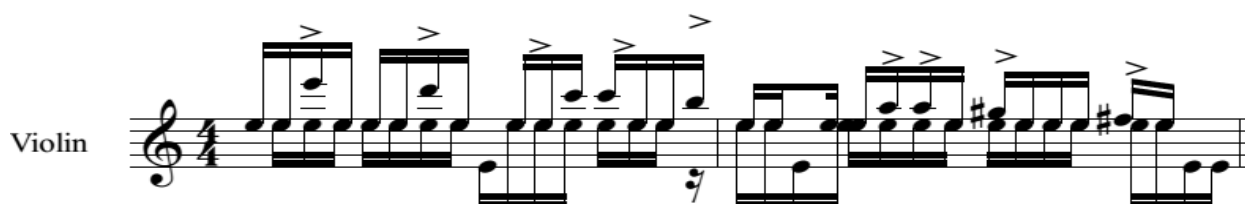

Figura 11 Acentos desplazados

Después de toda esta emoción y adrenalina la fuerza empieza a bajar para dar paso a una pequeña cadencia polifónica del solista que conducirá al final, donde la flauta expone el tema lírico inicial, acompañada de trémolos delicados en la cuerda, arpeggios del arpa y suaves ornamentos del violín, retornando a un ambiente de ensoñación y fantasía.

Breve cadencia del violín solista:

The image shows a musical score for a violin cadenza. The main staff is in 4/4 time, marked "meno mosso". It features a melodic line with various articulations and fingerings (1, 2, 4, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 3) and dynamic markings (V). A second staff shows a continuation of the melody with fingerings (1, 2, 4) and a fermata.

Figura 12 Breve cadencia del violín solista

Dado el variado contenido temático en este movimiento, una de los más importantes retos para el solista se ve representado en la búsqueda de la coherencia y desarrollo climático durante su ejecución. La variedad en las articulaciones demanda una total flexibilidad en la mano derecha para cambiar los diversos golpes de arco mezclados y expuestos en esta parte del concierto. El estudio en tiempos moderados favorecerá la búsqueda de la afinación y la memorización de la música.

Tabla 8 Andantino: forma sonata

Andantino: forma sonata

	Exposición				Desarrollo			Reexposición		
Macroestructura	A		B							
Microestructura	Intro		Puente	b	c	Episodio	Episodio	Puente		
Compases	1-2	3-38	39-62	62-78	79-92	93-104	105-204	155-161	162-165	166-183
Tonalidad	D	D-C-D	C			Em	Dm-Gm	Gm	C-D	D

Scherzo: Vivacissimo

En este movimiento en forma de rondó (mayormente de carácter burlón) Prokofiev otorga al solista la posibilidad de exponer su virtuosismo con complejos artilugios reflejados en escalas muy ágiles y una gran variedad de recursos técnicos: pasajes *sul ponticello*, *pizzicato* en la mano izquierda, escalas cromáticas, armónicos, *ricochet*, entre otros.

Escalas ágiles:

The image displays three staves of music for Violin in 4/4 time, marked **Vivacissimo**. The first staff begins with a whole rest followed by a series of eighth-note patterns, including triplets and sixteenth-note runs. The second staff starts with a measure marked *(8va)*, followed by a sixteenth-note scale with a *pizz.* instruction at the end. The third staff features a sixteenth-note scale starting on a higher register, marked *arco* and containing triplet figures.

Figura 13 Escalas ágiles

The image shows a single staff of music for Violin in 4/4 time. It features a *fmp* (for *forzando marcato pizzicato*) *saltando* section with a triplet of sixteenth notes. This is followed by a *f* (forte) section with a *ricochet* figure, consisting of a series of sixteenth notes with a sharp accent on the first note.

Figura 14 Ricochet

Figura 15 Armónicos dobles

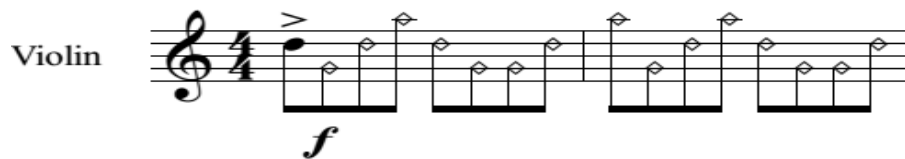

Figura 16 Armónicos sencillos

En esta parte se visualiza principalmente ese toque grotesco y el sarcasmo que caracterizaban al compositor, alternando con pasajes macabros y penumbrosos que ganan un color particular gracias al *sul ponticello* y al uso de la sordina.

Figura 17 Sul ponticello

Violin

Con sord. etc.

p

Figura18 Con sordina

Para una interpretación efectiva de este movimiento el violinista deberá crear una sonoridad enérgica y activa, marcar contrastes de manera súbita, emplear articulaciones cortas que ayuden al carácter sardónico de este movimiento.

Tabla 9 *Scherzo vivacissimo: forma rondó***Scherzo vivacissimo: forma rondó**

Macroestructura	A	B	A	C			A	D			A			
Microestructura	Introducción				Puente	c	c1	Puente	d	Puente	d1	Coda		
Compases	1-2	2-9	10-20	20-28	28-32	34-49	50-57	57-64	65-84	85-101	101-104	105-121	121-127	127-139
Tonalidad					Em			Dm-Em			Em	Dm-Em		Em

Moderato-Andante

En contraste con el movimiento anterior de manera muy tranquila inicia el movimiento final con una introducción a cargo del fagot, dando paso al violín con una melodía que combinando articulaciones (*detaché* y *staccato*).

Figura 19 Introducción del fagot

Figura 20 Mezcla de *detaché* y *staccato*

Posteriormente, la orquesta continua con un nuevo tema cantable y el violín la acompaña con notas cortas y marcadas.

The image shows a musical score for Violin and Piano. The Violin part is written in a treble clef with a 4/4 time signature. It consists of a series of sixteenth-note patterns, with 'V' markings above the notes. The Piano part is written in a grand staff (treble and bass clefs) with a 4/4 time signature. The right hand has a melodic line with some slurs, and the left hand has a bass line with some slurs and a '7' marking. The score is labeled 'Violin' and 'Piano' on the left side.

Figura 21 El solista acompaña a la orquesta

El violín empezará a tornarse dramático, con una melodía desgarradora en dobles cuerdas que se va atenuando hasta la entrada de la tuba en un solo melódico gracioso donde el solista la acompañará con escalas ágiles y brillantes. En esta parte está el clímax de este movimiento, con una sonoridad densa y fuerte del violín y la orquesta que pronto buscará relajarse y finalmente re exponer el tema cantable del primer movimiento, de manera fantástica y etérea, regresando al estado de ensueño del que se despertó al inicio de la pieza.

Figura 22 Solo de tuba (en la mano izquierda del piano) acompañado por el violín.

The image shows a musical score for Violin and Piano. The Violin part is written in a treble clef with a 4/4 time signature. It features a melodic line with a slur and a '7' marking. The Piano part is written in a grand staff (treble and bass clefs) with a 4/4 time signature. The right hand has a melodic line with some slurs, and the left hand has a bass line with some slurs. The score is labeled 'Violin' and 'Piano' on the left side.

Tabla 10 Moderato-Andante: forma rondó

Moderato - Andante: forma rondó									
Macroestructura	A				B				
Microestructura	Introducción		B	Puente	b1	Puente	b2	Puente	c
Compases	1-5	6-24	25-37	37-43	43-56	56-61	61-85	86-93	93-101
Tonalidad	Gm		Am			Gm			
	A	C				A		Coda	
	a1	c1		c2		a2			
	101-105	106-109		110-118		119-140		140-157	
			Gm					D	

Revisiones discográficas

Joseph Szigeti (1935)

Este concierto fue difundido mundialmente por el reconocido violinista Joseph Szigeti quien lo llevara a los grandes escenarios y a los estudios de grabación por primera vez. Su versión de esta obra se acerca más a lo romántico y lírico, con un sonido cuidadosamente manejado y articulaciones similares al *detaché* sin acercarse plenamente a los caracteres grotescos y sarcásticos de la obra de Prokofiev.

Maxim Vengerov (1998)

Este virtuoso violinista ruso ofrece una versión fresca de la obra, con hermosas frases largas en los pasajes cantables, gran variedad tímbrica y de articulación en el manejo del sonido. Su ejecución es bastante libre en cuanto a los tempos, que constantemente cambia *al piacere* alejándose de los propuestos por Prokofiev en sus escritos.

David Oistrakh (2004)

La versión de Oistrakh es un importante referente discográfico, dada su cercanía al propio compositor, con quien tuviera la oportunidad de realizar este concierto. Su ejecución guarda fidelidad a las intenciones del compositor en cuanto a la belleza de lo cantable y el carácter burlón y siniestro que representa su música.

Cabe resaltar que la edición del Concierto usada para el recital de grado cuenta con las anotaciones y sugerencias de arcadas y digitación de David Oistrakh.

Henri Wieniawski

Henri Wieniawski (1835-1880) fue un compositor y violinista polaco de gran renombre, conocido al igual que otros virtuosos de su época por revolucionar la técnica de la ejecución mediante el uso de nuevos recursos (como el *staccato diablo* o *staccato* de Wieniawski) que enriquecerían y explotarían las posibilidades sonoras del instrumento.

Wieniawski plasmó estos recursos de manera magistral en sus numerosas composiciones, que forman parte del repertorio ejecutado en las salas de concierto y de estudio, que permanecen hasta hoy dada su variedad melódica y técnica.

Otro de sus grandes méritos a resaltar es su labor pedagógica, reemplazando al reconocido pedagogo, violinista y compositor Henri Vieuxtemps en el Conservatorio de París, teniendo entre sus más importantes alumnos a Eugene Ysayë a mediados del siglo XIX. Wieniawski fue un intérprete respetable que dio giras por toda Europa y Estados Unidos, hasta que sus problemas de salud y obesidad lo llevaran hasta el final de sus días.

Polonesa brillante no. 2 op. 21 para violín y orquesta.

Polonesa es el nombre otorgado a la danza cortesana de compas ternario con ritmos acentuados y puntillados de origen Polaco de mediados del siglo XIX. La Polonesa brillante no. 2 op. 21 de Wieniawski es una de sus composiciones más conocidas, muestra el virtuosismo del instrumento mediante el uso de pasajes en *staccato*, dobles cuerdas, armónicos artificiales, entre otros. Esta obra pertenece a sus composiciones maduras, con un contenido musical profundo y una estructura formal organizada. Con un alto contenido lírico y sentimental difiere de su Polonesa brillante no. 1, que es más breve y hace una especie de recorrido por las diversas técnicas virtuosas del instrumento sin ahondar en lo sentimental y cantable de sus obras.

Esta pieza es un buen ejemplo del violín romántico, brillante y virtuoso que destaca imponentemente frente a la orquesta, donde el solista exhibe su técnica y agilidad, acompañado de un profundo lirismo sentimental. La versión orquestal ha tenido baja difusión, razón por la cual es usualmente ejecutada con acompañamiento de piano.

Pablo Canela

Como *luthier*, compositor y ejecutante del violín es recordado Pablo Canela (1914-1981) quien fue un referente en cuanto a la calidad de los instrumentos típicos de cuerda de su natal Venezuela y sus importantes aportes a la música popular venezolana con temas como Hilda, Dulce Melodía, Mirna, etc. Es uno de los principales exponentes del *golpe Tocuyano*, variante del reconocido ritmo venezolano joropo, oriundo de El Tocuyo y de carácter dancístico escrito usualmente en compás de 6/8 con la presencia del cuatro venezolano, maracas y demás organología típica.

El Gavilán Tocuyano

Esta pieza es la más conocida de Pablo Canela, siendo estandarte del estado Lara de donde proviene el compositor. Es un joropo, danza ternaria típica de Venezuela, donde él adiciona el violín al formato típico de cuatro, cuatro de cinco cuerdas y maracas. La obra compuesta de dos secciones cortas brinda la oportunidad al intérprete de adicionar componentes improvisatorios y en esta ocasión permitirá además mostrar con el arreglo de Carlos Andrés Quintero (Requintista y Mandolinista egresado del programa de música UNAB) algunos de los timbres y posibilidades del instrumento acompañado de un conjunto típico de bajo, cuatro y maracas.

Esta pieza permite apreciar el violín dentro de las músicas populares donde también goza de protagonismo dentro del formato de música de cámara interactuando con un

conjunto pequeño de intérpretes y creando nuevas sonoridades mediante la mezcla de timbres y registros.

Conclusiones

La realización de este trabajo brinda mediante las diversas consultas bibliográficas y discográficas una mayor compenetración con el repertorio y la importancia histórica e interpretativa dentro del repertorio estándar del violín. Los diversos análisis que se llevaron a cabo y la práctica constante permiten sentar las bases de una buena interpretación donde se conoce a profundidad la música que se ejecutara logrando transmitir de forma veraz las intenciones y la riqueza artística plasmada por cada uno de los compositores. Gracias a la variedad del repertorio escogido se brindará a los oyentes varias sonoridades y emociones que varían en las distintas épocas compositivas y de la ejecución del instrumento.

Referentes discográficos

Rachel Podger (2000). Partita no. 3. Sonatas & Partitas for violin solo vol.2 [CD]. Channel Classics.

Jascha Heifetz (1952). Partita no. 3. Sonatas & Partitas for violin solo [LP]. Hollywood, EU.: RCA Victor Studios.

Henryk Szeryng (1952). Partita no. 3. Sonatas & Partitas for violin solo [LP]. Deutsche Gramophone.

Joseph Szigeti (1935). Prokofiev Violin Concerto no. 1. Bloch/Prokofiev violin concertos [LP].Naxos.

Maxim Vengerov (1998). Prokofiev Violin Concerto No. 1.Prokofiev& Shostakovich: Violin Concertos No. 1[CD]. Londres, Inglaterra: Teldec.

David Oistrakh (2004).Prokofiev Violin Concerto No. 1. Prokofiev: Violin Concertos Nos. 1 & 2[CD]. Warner Classics.

Referentes bibliográficos

Diccionario enciclopédico VOX. (1978). Barcelona. Círculo de lectores.

Vogt, H. (1993) La música de cámara de Johann Sebastian Bach. Editorial Labor.

Schröder, J. (2007). Bach's solo violin works: a performer's guide. Yale University Printer.

Clásica 2. (2012) Sergei Prokofiev: Concierto para violín y orquesta nº 1 en Re mayor Op.

19. Recuperado de: [http://clasica2.com/?_=%2Fclasica%2FHemeroteca-de-Musica-](http://clasica2.com/?_=%2Fclasica%2FHemeroteca-de-Musica-Clasica%2FSergei-Prokofiev-Concierto-para-violin-y-orquesta-n-1-en-Re-mayor-Op-19)

[Clasica%2FSergei-Prokofiev-Concierto-para-violin-y-orquesta-n-1-en-Re-mayor-Op-19](http://clasica2.com/?_=%2Fclasica%2FHemeroteca-de-Musica-Clasica%2FSergei-Prokofiev-Concierto-para-violin-y-orquesta-n-1-en-Re-mayor-Op-19)

Henryk Wieniawski Music Society. Henryk Wieniawski Polonaise brillante Op. 2.

Recuperado de: http://www.wieniawski.com/polonaise_brillante_op_21.html

All Music. Sergey Prokofiev Violin Concerto No. 1 in D major, Op. 19. Recuperado de:

[http://www.allmusic.com/composition/violin-concerto-no-1-in-d-major-op-19-](http://www.allmusic.com/composition/violin-concerto-no-1-in-d-major-op-19-mc0002658415)

[mc0002658415](http://www.allmusic.com/composition/violin-concerto-no-1-in-d-major-op-19-mc0002658415)

Venezuela en Ritmo. Pablo Canela y Los Hermanos Báez. Recuperado de:

<https://ho1246.wordpress.com/2009/07/17/pablo-canela-y-los-hermanos-baez/>