

**LAS ESTACIONES OP 37 BIS DE PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY
EN UN FORO DE DOS RECITALES DIDÁCTICOS**

ANDREA BUITRAGO QUIÑONEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE ARTES

CONSERVATORIO DE MÚSICA

BOGOTÁ

2015

**LAS ESTACIONES OP 37 BIS DE PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY
EN UN FORO DE DOS RECITALES DIDÁCTICOS**

ANDREA BUITRAGO QUIÑONEZ

**Monografía presentada como requisito para optar al título de:
MAGÍSTER EN PEDAGOGÍA DEL PIANO**

Directora

MARIANA POSADA V.

Maestra

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE ARTES

CONSERVATORIO DE MÚSICA

BOGOTÁ

2015

Nota de aceptación:

A.P.

Firma del Presidente del Jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

Bogotá, 15 de Mayo de 2015

DEDICATORIA

A mi madre y a mi padre, dedico con todo el amor éste trabajo, para expresarles lo infinitamente agradecida que estoy por todo el afecto, los consejos y la confianza que depositaron en mis sueños de ser, cada vez mejor intérprete y profesora.

A mi maestra Mariana Posada, dedico con profundo respeto, admiración y cariño, la interpretación de Las Estaciones, agradeciendo su maravilloso acompañamiento en mi perfeccionamiento artístico, pues con su apoyo permanente he logrado amar esta obra, que ella con tanta pasión me permitió descubrir.

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos a Dios todo poderoso, mi fuerza y mi motor para caminar con fe, que no hay nada imposible, sabiendo que Él me ha puesto en el lugar y momento donde debo estar.

A mi madre y a mi padre, por educarme en un ambiente amoroso, tierno y feliz, lleno de música, sueños y valores humanos como la perseverancia, la fortaleza, la gratitud, la honestidad y la autonomía.

A Julián Buitrago, Futbolista profesional y Edna Buitrago, Médica Cirujana de la UIS, mis hermanos, quienes han caminado conmigo luchando de manera honesta y amorosa por los sueños.

A la Maestra Mariana Posada, quien fue mi Profesora de Piano y Música de Cámara, durante los cuatro semestres de la Maestría en Pedagogía del Piano.

A los maestros Jairo Calderón Herrera, Blanca Uribe y Mac McClure por todas sus enseñanzas en las diferentes etapas de mi formación pianística. Así mismo, al maestro Harold Martina por sus consejos en las master class programadas por la Maestría.

A la maestra Blanca Bernal, por sus enseñanzas en la cátedra de Metodología del Piano y Práctica Pedagógica.

A los maestros Alena Krasutskaya, Svetlana Skriagina, María del Mar Pinzón, Carmen Barbosa y Javier Camacho, quienes desarrollaron las materias teóricas y prácticas dentro del programa de Maestría y de quienes apropié valiosos aprendizajes.

A Leonardo Escobar, Juan Carlos López, Jesús David Prieto y Sergio Guzmán, mis compañeros de Maestría, así como a los estudiantes de la Maestra Mariana, mis compañeros de las clases colectivas, quienes aportaron a mi trabajo, al compartir sus valiosos conocimientos.

A los estudiantes que tuve en: los Cursos de Extensión de la Universidad de Antioquia, la Escuela Musical Amadeus de Medellín, Escuela Musical Yamaha Bogotá, el Programa Básico de Estudios Musicales del Conservatorio de Música y mi Escuela de Piano Lusingando, por ser la inspiración para desarrollar el foro de recitales didácticos.

A mis amigos y amigas: La Orquesta de Cámara Amadeus, su director Jorge Iván Ocampo, Nohora Roballo, Nelly Pulido, Liliana Rojas, Luz Marina Peralta, Tania Romero, Paola Marín, Adriana Barajas, Milena Valencia, Zoraida Puentes, Cecilita Preciado Rojas y Francly Cucunuba, quienes con su incondicional cariño y apoyo han hecho alegres mis días.

A Natalia Aragón, quien fue la camarógrafa y editora de la grabación obtenida como soporte del presente trabajo.

Al Maestro Jesús Emiro Buitrago, Director del Instituto de Bellas Artes de Piedecuesta y recientemente condecorado por la Gobernación de Santander como Patrimonio viviente de Santander por su aporte al folclore colombiano, quien diseñó el afiche del foro de recitales didácticos.

CONTENIDO

	pág.
INTRODUCCIÓN	13
1. JUSTIFICACIÓN	14
2. OBJETIVOS	16
2.1. GENERAL	16
2.2. ESPECÍFICOS	16
3. MARCO CONCEPTUAL	17
4. DESARROLLO DEL FORO DE RECITALES DIDÁCTICOS	19
4.1. PLAN DE ACCIÓN	19
4.2. PÚBLICO	19
4.3. AUDITORIO	20
4.4. AGENDA DE RECITALES	20
5. ASPECTOS TÉCNICOS	21
5.1. EL FORO	21
5.2. EL RECITAL DIDÁCTICO	22
5.3. PSICOLOGÍA DE LAS EDADES	25
6. PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY	28
6.1. BIOGRAFÍA	28
6.2. ÉPOCA DE PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY	30
6.3. ROMANTICISMO TARDÍO EN RUSIA	31

7. LAS ESTACIONES	33
7.1. ENERO (JUNTO A LA CHIMENEA)	33
7.2. FEBRERO (CARNAVAL)	35
7.3. MARZO (CANCIÓN DE LA ALONDRA)	37
7.4. ABRIL (CAMPANILLA)	39
7.5. MAYO (NOCHES BLANCAS)	42
7.6. JUNIO (BARCAROLA)	44
7.7. JULIO (CANCIÓN DEL SEGADOR)	46
7.8. AGOSTO (LA COSECHA)	49
7.9. SEPTIEMBRE (CAZA)	52
7.10. OCTUBRE (CANCIÓN DE OTOÑO)	55
7.11. NOVIEMBRE (TROIKA)	57
7.12. DICIEMBRE (NAVIDAD)	60
8. LIBRETO DE LOS RECITALES DIDÁCTICOS	63
8.1 PRIMER RECITAL	63
8.2 SEGUNDO RECITAL	70
9. RESULTADO DEL FORO DE LOS RECITALES DIDÁCTICOS	77
10. CONCLUSIONES	80
BIBLIOGRAFÍA	82
ANEXOS	84

LISTA DE TABLAS

	pág.
Tabla 1 Cronograma de Recitales Didácticos	20
Tabla 2 Libreto de Enero y Febrero	66
Tabla 3 Libreto de Marzo y Abril	67
Tabla 4 Libreto de Mayo y Junio	68
Tabla 5 Libreto de Julio y Agosto	73
Tabla 6 Libreto de Septiembre y Octubre	74
Tabla 7 Libreto de Noviembre y Diciembre	75

LISTA DE ANEXOS

	pág.
Anexo A. Imagen Afiche del Foro de dos Recitales Didácticos	85
Anexo B. Imagen Programa de mano diseñado para el Primer Recital	86
Anexo C. Imagen Programa de mano Segundo Recital	87
Anexo D. CD 1. Grabación del Foro del Recital Didáctico, 19 de Marzo de 2015.	88
Anexo E. CD 2. Grabación del Recital de Grado, 15 de Mayo de 2015.	89

**MONOGRAFÍA PRESENTADA PARA OPTAR AL TÍTULO:
MAGÍSTER EN PEDAGOGÍA DEL PIANO**

TÍTULO:

LAS ESTACIONES OP 37 BIS DE PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY EN UN FORO DE DOS RECITALES DIDÁCTICOS.

TITLE:

THE SEASONS OP 37 BIS BY PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY IN A FORUM OF TWO LECTURE RECITALS.

RESUMEN:

Una de las tareas esenciales de todo profesor de piano, es permitir a sus estudiantes comprender una serie de elementos técnicos, musicales e interpretativos dentro de la formación pianística. Bajo este pensamiento, se desarrolla la presente propuesta pedagógica como trabajo de grado, aprovechando el énfasis de la práctica docente que brinda el Programa de Maestría en Pedagogía del Piano, del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha escogido el ciclo completo de Las Estaciones Op 37 bis de Piotr Ilich Tchaikovsky como una obra adecuada para el desarrollo de la propuesta, por representar las tradiciones, sucesos históricos y rasgos climáticos concretamente en Rusia, así como aspectos propios del estilo del compositor. Dar a conocer ésta obra en los recitales didácticos, apoyados en el foro, como técnica de exposición de temas, es el objetivo de la propuesta, que está dirigida principalmente a los estudiantes de piano del Programa Básico de Estudios Musicales del Conservatorio. La temática es beneficiosa para ellos, por cuanto se da a conocer la belleza de ésta sensacional obra como repertorio abordable en la formación y expresión artística. De igual forma, porque permitirá a los estudiantes observar a través del ejemplo de la autora, todas las capacidades técnicas e interpretativas, que se pretenden lograr en las clases de piano. Con esta propuesta se espera generar un espacio de comunicación, en el que los estudiantes expresen sus opiniones e inquietudes frente a la obra, de manera que éstas sean resueltas en la misma experiencia del recital.

ABSTRACT:

One of the essential tasks of any piano teacher is to enable students to understand several technical, musical and interpretative elements within the piano training. This pedagogical proposal is developed in concordance with the teaching practice which is a requirement in Master's Program at Universidad Nacional de Colombia. The complete cycle of The Seasons Op 37 bis by Pyotr Ilich Tchaikovsky was chosen as an appropriate work, because it represents the traditions, historical events and climatic features particularly in Russia, as well some specific aspects of the composer's style. The objective is to perform this work in a forum of two lecture recitals mainly oriented to piano students of Basic Musical Program Studies at The Conservatory. The forum brings benefits for them, because it shows the beauty of this great work as approachable repertoire in training and artistic expression. The students can observe through the example of the author all technical and interpretative skills to be achieved in piano lessons. This proposal expects to create a space for communication in which students share their opinions and questions about the work, so these may be resolved through the experience of the recital.

PALABRAS CLAVES:

LAS ESTACIONES, TCHAIKOVSKY, MAESTRÍA, RECITALES, FORO.

KEY WORDS:

THE SEASONS, TCHAIKOVSKY, MASTER'S DEGREE, RECITALS, FORUM.

FIRMA DE LA DIRECTORA:

NOMBRE DE LA AUTORA Y AÑO DE NACIMIENTO:

ANDREA BUITRAGO QUIÑONEZ, 1988.

INTRODUCCIÓN

La interpretación de Las Estaciones Op 37 bis de Piotr Ilich Tchaikovsky en un foro de dos recitales didácticos, surge como una propuesta pedagógica para dar a conocer la obra principalmente a los estudiantes de piano del Programa Básico de Estudios Musicales del Conservatorio de Música, aprovechando el énfasis sobre la práctica docente que brinda la Maestría en Pedagogía del Piano, como herramienta de la actividad investigativa.

Las Estaciones guardan un maravilloso concepto estético sobre la miniatura, la sonoridad y la expresividad dentro de la literatura pianística escrita en el estilo romántico tardío en Rusia.

Quien escribe la presente monografía, se identifica de manera especial con la obra, por ser ésta, una verdadera joya musical, al describir y evocar las tradiciones, sucesos históricos y características climáticas de Rusia, así como aspectos propios del estilo del compositor.

El estudio de éste ciclo ha permitido profundizar en el trabajo pianístico, musical y pedagógico, con el principal objetivo de proporcionar herramientas útiles en el estudio de la obra al estudiante que esté interesado en conocer éste lenguaje del período romántico.

Durante todo el año 2014 se realizó el estudio técnico e interpretativo de la obra y se presentó de manera seccionada en recitales y en exámenes previstos por el programa de Maestría, interpretándose los primeros seis meses del año, que integran la obra (Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio) y después los seis últimos meses (Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre) con el objetivo de tocar el ciclo completo en los recitales programados para el primer semestre del año 2015.

1. JUSTIFICACIÓN

Es de suma importancia para el intérprete, construir canales de comunicación y expresión de las ideas o parámetros especiales que definen los estilos musicales, las épocas, las obras y el lenguaje propio de los compositores. Para ello, una opción es la interpretación y otra es, la pedagogía.

Este trabajo de investigación, tiene como propósito, crear un espacio de comunicación abierta con el público, fusionando las dos posibilidades mencionadas anteriormente, la ejecución en el piano y la exposición sobre todo el sustento conceptual, manifiesto por el compositor en Las Estaciones, como herramienta didáctica y pedagógica.

El Foro de dos recitales está dirigido principalmente a los estudiantes de los niveles B y C del Programa Básico de Estudios Musicales. En el cual, quien escribe, se desempeñó como profesora practicante, bajo la orientación de la maestra Mariana Posada, su maestra de Piano Principal y la maestra Blanca Bernal su maestra de Metodología del Piano y Práctica Pedagógica.

Desarrollar éste foro en dos recitales didácticos para los estudiantes del Programa Básico del Conservatorio, servirá, para divulgar ésta magistral obra de Piotr Ilich Tchaikovsky, como también, para fomentar su estudio y práctica.

Se ha escogido éste tipo de público, ya que ésta población estudiantil merece y necesita que sus profesores de piano, puedan evidenciar a través de su ejemplo tocando en público, todas las habilidades que se buscan potenciar en las clases: el desarrollo técnico, musical e interpretativo, como también, la capacidad de abstracción, comunicación, concentración y expresión. Es un deber como maestro, ser un buen ejemplo y modelo a seguir para los estudiantes, de manera activa.

La ventaja de la obra escogida para el foro de recitales didácticos, es que el contenido de cada pieza que la conforma, permite recrearse con efectividad gracias al lenguaje descriptivo y evocativo con que fue escrita sobre los doce meses del año, de manera que para el público será lúdico observar y aprender aspectos del lenguaje pianístico con cada pieza. De la misma manera, será muy agradable viajar y remontarse a costumbres, tradiciones y rasgos climáticos, de los lugares que sirvieron de inspiración a las ideas musicales del compositor.

Es importante mencionar, que la presentación de los recitales didácticos incluye, no sólo la ejecución de las doce piezas de la obra, sino también la exposición y comentarios de quien escribe, apoyándose en la proyección de diapositivas, sobre las imágenes, que caracterizan los sucesos descritos en los comentarios del editor, en las primeras publicaciones de la obra.

Por otra parte, al quedar consignada toda la información referente al análisis de cada pieza que integra Las Estaciones, los estudiantes podrán acceder a la consulta de este material que además de arrojar diversas pautas que estructuran e identifican la obra, también deja a través de este ejemplo, apreciaciones sobre cómo desarrollar el estudio de cualquier tipo de obra en estilo romántico.

2. OBJETIVOS

2.1. GENERAL

Interpretar y exponer Las Estaciones Op 37 bis de Piotr Ilich Tchaikovsky en un foro de dos recitales didácticos, dirigido principalmente a los estudiantes del Programa Básico de Estudios Musicales del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, como propuesta pedagógica para el conocimiento y difusión de la obra completa.

2.2. ESPECÍFICOS

1. Crear en cada recital, un espacio de comunicación con los estudiantes del programa, utilizando la ejecución pianística de la obra con los comentarios y apreciaciones según la investigación realizada.
2. Conducir y remontar al público a través de la interpretación, a la cultura y tradición rusa que fue inspiración para el compositor.
3. Aprovechar los recursos de imágenes digitales para apoyar la semántica que integra el lenguaje de cada pieza.
4. Elaborar el análisis de cada pieza como un material de consulta útil para los estudiantes que deseen profundizar en el conocimiento de la obra.
5. Hacer un DVD como soporte del desarrollo de la propuesta pedagógica que también sirva de consulta para los estudiantes.

3. MARCO CONCEPTUAL

Piotr Ilich Tchaikovsky trabajó en 1873 como crítico musical de la revista “Nouvellist” o “El cuento” dirigida por Nikolai Matveyevich Bernard. Su actividad era llevar a los lectores a descubrir obras actuales de la época de compositores rusos y extranjeros, así mismo, reportar eventos musicales de Rusia, Europa Occidental y América. Para 1875 Bernard le solicitó por encargo la composición de Las Estaciones, cuya comunicación se soporta con ésta cita:

En noviembre de 1875 Bernard le envió a Tchaikovsky una carta cuyos contenidos pueden ser reconstruidos de una respuesta del compositor del 24 de Noviembre de 1875: “He recibido su carta, y estoy muy agradecido por su amable disposición al pagarme tan grande cuota. Haré un esfuerzo de no dejar caer mi cara en el barro (del texto original) y llevar las cosas fuera de su satisfacción. Estaré enviándole la primera pieza pronto, incluso dos o tres a la vez. A menos que algo intervenga, la cosa se apagará rápidamente; Tengo gran deleite escribiendo pequeñas piezas para piano en el momento. Tu Tchaikovsky. He guardado todos tus títulos”¹

Esta comisión tenía la finalidad de dar a conocer a los lectores de “Nouvellist” a través de cada pieza, las características de cada mes del año concretamente en Rusia, así pues, los títulos y las imágenes fueron sugeridas por el editor, ante lo cual Tchaikovsky dio su aprobación.

Para tal efecto, Bernard hacía sugerencias previas de epígrafes poéticos de escritores rusos. De esta manera, las imágenes recreadas en versos y poemas de nueve escritores rusos: Alexander Pushkin, Piotr Vyazemsky, Apollon Maykov, Afanasi Fet, Aleksey Pleshcheyev, Aleksey Koltsov, Aleksey Nikolayevich Tolstoi, Nikolay Nekrasov, Vasili Zhukovski, fueron medios para argumentar la semántica de cada obra.

Como se mencionó anteriormente Tchaikovsky comenzó a escribir las estaciones a finales de 1875, después de estrenar su primer Concierto para Piano y Orquesta el 25 de Octubre de 1875 en Boston, Estados Unidos, dirigido por Benjamin Johnson Lang y Hans Von Bullow en el piano. Así mismo, en 1875 le fue encargado por el Teatro Bolshói el Lago de los Cisnes, Ballet desarrollado en cuatro actos según la historia de un cuento de hadas que se estrenó en 1877 y fue el primero de sus ballets.

---

¹ KORABELNIKOVA, Ludmila. Die Jahreszeiten Opus 37 bis Tschaikowsky. Moscú: Prefacio Edición G. Henle Verlag. Primavera de 1998. p 5

Para 1876 comienzan las publicaciones seriadas de cada mes del año y sólo a finales de ese año se publica el ciclo completo, por primera vez, con el nombre de Las Estaciones. Esta edición colectiva de las doce piezas del año fue un premio especial para los suscriptores anunciado en Septiembre del mismo año.

Nueve años después en 1885 P. Jugerson el mayor editor de partituras clásicas en Rusia compró los derechos de la obra a Bernard, quien la había editado con la clasificación Op 37, de ésta manera para respetar ésta denominación, Jugerson asignó a la Sonata Grande el número Op 37 y a Las Estaciones el nuevo número Op 37 bis. Este nuevo editor ya había publicado en 1868 anteriores obras de Tchaikovsky.

4. DESARROLLO DEL FORO DE RECITALES DIDÁCTICOS

4.1. PLAN DE ACCIÓN

El foro de recitales didácticos sobre la Interpretación de las Estaciones de Piotr Ilich Tchaikovsky está dirigido principalmente a los estudiantes de piano del Programa Básico de Estudios Musicales.

Se realizarán dos recitales con la interpretación de la obra, de la siguiente manera:

- Primer recital: Los primeros seis meses del año: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio.
- Segundo recital: Los últimos seis meses del año: Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.

Cada recital tendrá un material de apoyo (diapositivas y comentario, que sea acorde con las características psicológicas de cada edad; niñez y juventud, en relación con los intereses del público invitado.

El ciclo completo de la obra Las Estaciones, dura aproximadamente 45 minutos. Cada recital está proyectado para que dure 45 minutos, empleando 25 minutos a la interpretación y 20 minutos para la exposición.

Se alternará la interpretación de las piezas con comentarios referentes a cada una, a través de las diapositivas y videos, para crear unidad en cada parte del ciclo y establecer diálogos con el público.

4.2. PÚBLICO

Los recitales estarán dirigidos a niños y niñas de 7 a 12 años y adolescentes de 12 a 17 años, todos estudiantes del Básico de niveles B y C, buscando extender la comprensión de la obra a los estudiantes del programa que quieran conocerla, abordando cada concepto desde una perspectiva dinámica, creativa y reflexiva, que permita interesar a los estudiantes más pequeños en la actividad pianística y a los más grandes para motivarles en el estudio de la obra.

Se recomienda que participen en los recitales los estudiantes de estos niveles del programa, ya que se considera importante para el desarrollo del foro y la interpretación de la obra mantener el silencio, la atención y concentración,

aspectos que aún los estudiantes de nivel A están adquiriendo en su proceso de formación.

4.3. AUDITORIO

Se realizará en el Auditorio Guillermo Uribe Holguín, salón 113, del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, que tiene una capacidad máxima de cincuenta personas, un piano de estudio de cuarto de cola Yamaha, pantalla y equipo de video beam.

4.4. AGENDA DE RECITALES

En la siguiente tabla se puede observar el plan a seguir para la presentación del foro de recitales. Se especifica el número de recitales, fecha de realización, hora, duración, repertorio seleccionado y público a quien se dirigirá cada presentación.

Tabla 1 Cronograma de Recitales Didácticos

Número de Concierto	Fecha	Hora	Duración	Obras	Público
Primero	Martes 17 de Marzo de 2015	6: 15 a 7:00 pm	45 minutos: (25 minutos de Interpretación 20 minutos de Exposición)	Primeros seis meses del año (Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio)	Niños y niñas de 7 a 12 años y Adolescentes de 12 a 17 años
Segundo	Jueves 19 de Marzo de 2015	6:15 a 7:00 pm	45 minutos: (25 minutos de Interpretación 20 minutos de Exposición)	Últimos seis meses del año (Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre)	Niños y niñas de 7 a 12 años y Adolescentes de 12 a 17 años

5. ASPECTOS TÉCNICOS

5.1. EL FORO

Como dice Müller², el conjunto de técnicas de discusión o de exposición de temas, recibe el nombre de dinámica de grupos. Éstas pueden ser el foro, el Philips 6-6 y la comisión. Se emplean para expresar conocimientos y puntos de vista en grupos reunidos alrededor de una temática o contenido. Con el ánimo, de llegar a conclusiones y dar respuesta en muchos casos a preguntas elaboradas frente a determinada problemática. Esto se logra gracias a la interacción del auditorio, que es dirigido por un moderador, persona encargada de orientar el desarrollo de la temática, buscando en la actividad la conservación del orden en la discusión.

Para el caso de ésta propuesta pedagógica, como ya se ha mencionado, se considera válido y muy productivo el desarrollo del foro, como técnica que permite establecer comunicación de manera ordenada, con el público asistente de los recitales.

“El foro consiste en que los asistentes discuten, de manera informal, asuntos relacionados con un tema. Todos los presentes tienen la oportunidad de manifestar sus opiniones y de rebatir las contrarias, siempre que sigan el orden indicado por el moderador”³.

El foro puede ser de cuatro clases: cine-foro; disco-foro; panel-cine-foro y simposio-foro. Para los recitales se empleará el simposio-foro, que consiste en:

“El simposio-foro consta de dos partes: en la primera, tres o cuatro expertos desarrollan sucesivamente diferentes aspectos de un mismo tema. En la segunda, el auditorio participa formulando preguntas a los integrantes del simposio o manifestando sus opiniones personales. Toda la actividad es coordinada por un moderador”⁴.

---

² MÜLLER DELGADO, María Virginia. Técnica de Comunicación Oral. Primera edición. San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica. 1999. p 45

³ Ibíd., p. 45

⁴ Ibíd., p. 46

5.2. EL RECITAL DIDÁCTICO

“Un concierto didáctico tendría que ser siempre una experiencia gratificante y educativa. Se trataría de procurar una experiencia de impacto que conmueva y abra nuevos universos sonoros, donde se aprenda, se disfrute y que invite siempre a más música”⁵.

Para empezar, se trata de educar a través de la música de calidad, proporcionando una herramienta de apoyo a la tarea docente que derive en una experiencia musical, humana y de crecimiento personal de gran relevancia para nuestros escolares. Por esta razón consideramos fundamental tener claridad acerca de “*qué*” se quiere proponer y “*cómo*” proponerlo; es decir, tener presentes unos criterios que contemplen unos *contenidos* y *objetivos didácticos* que nunca han de perder de vista a “*quiénes*” va dirigido el concierto⁶.

Según Ortega⁷, el concierto didáctico debe contemplar:

- Un guión previo con todos sus protocolos bien pautados y que dé sentido a todos los elementos que entran en juego en la sesión presencial (escenografía, luces, vestuario, elementos performativos, transiciones, narración o presentación –que a su vez dispondrá de su propio guión-, actitud y gestos de los músicos...) teniendo en cuenta el “antes y “después” de dicha sesión.
- La calidad musical interpretativa y performativa de la agrupación (se supone además la de la selección musical, donde intervendrán otros criterios). El público joven o escolar es tan exigente o más que cualquier otro, detectando inmediatamente (haciéndolo evidente de modo irremisible con su actitud) la implicación y “seriedad” de los activos musicales del concierto.
- Una presentación (narración, cuento, explicaciones, gestos, voz en off,...) al comienzo o no, entre intervenciones musicales, coherente, pautada de modo preciso en cuanto al número de exposiciones orales y momentos en que se realizan, en un registro verbal adecuado a los niveles, etapas o cursos a los que va dirigido y que debiera tender a estar perfectamente incardinada en el discurso musical, deviniendo un elemento artístico más del concierto.

---

⁵ ORTEGA PRADA, María del Carmen. Jornadas sobre Conciertos Didácticos. Papeles del Festival de Música Española de Cádiz. Revista Anual No 4. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 2009. p 48.

⁶ ORTEGA. Op. cit., p. 49.

⁷ ORTEGA. Op. cit., p. 49.

- El concierto didáctico se trata de una sesión de música en vivo con un “antes” y un “después”, donde los profesores han de trabajar con los alumnos preparando previamente la sesión presencial y sacándole todo el partido, a posteriori, estimulados por la experiencia musical del “directo”.
- El material de apoyo versará sobre los contenidos musicales del concierto y propuestas de trabajo o actividades en torno a los mismos. A través de dichos materiales se trabajarán contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales –preferiblemente en ese orden de importancia, aunque se imbriquen en su aplicación- conteniendo actividades de interpretación y creación musicales, audición comprensiva, de interrelación con otras artes o áreas del currículum, con apoyo de textos, enlaces web de interés.
- La participación de los asistentes. Más allá de la escucha activa colectiva, que demanda silencio –en el bonito decir de algunos, ese “silencio de ojos redondos y boca abierta” (Palacios y Parrilla, 200)-, concentración, excitación, contención, memoria musical al acecho..., y sin la cual el milagro de la música es imposible, consideramos la “participación” uno de los factores clave en el diseño de la actividad. Con esto se hace referencia, a las intervenciones pautadas de los asistentes, con momentos de interpretación-creación musical como elementos facilitadores de la escucha comprensiva y de un acercamiento más profundo al hecho musical. Aspecto que se tiene que articular en el contexto del concierto con especial finura. Así, la competencia del presentador ha de abarcar capacidad de improvisación, una gran habilidad pedagógica, de manejo de grandes grupos.
- Las intervenciones del público debieran estar perfectamente encajadas en el guión del concierto de modo que los asistentes sientan que el concierto se está haciendo entre todos o al menos que sus aportaciones son importantes.
- La duración total de la sesión podría establecerse entre la hora y la hora y media sin descanso.

Para ésta propuesta, se plantea como formato del concierto didáctico, el desarrollo de dos recitales de piano, para la presentación de Las Estaciones con explicaciones y comentarios sobre éstas, utilizando el foro como técnica de

dinámica de grupo. El contenido de cada recital está sujeto a cada pieza que integra el ciclo de Las Estaciones -que no son las cuatro estaciones, sino el estado del tiempo en los doce meses del año-, según las tradiciones, sucesos históricos y características climáticas de Rusia, como también, aspectos propios del estilo del compositor. Esto con el objetivo de difundir y ampliar el conocimiento de la obra en los estudiantes de piano del Programa Básico de Estudios Musicales del Conservatorio de Música.

Para tal efecto, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- La elaboración de un libreto que contenga cada paso en el desarrollo de cada recital (presentación de cada pieza, interpretación, comentario de acuerdo a las edades de los estudiantes, material didáctico, preguntas con el público).
- Programar de manera adecuada la interpretación de cada pieza en los recitales, para mantener la atención del público y su permanente conexión con la música y la intérprete, procurando un óptimo balance entre la exposición oral y la interpretación de memoria de cada pieza.
- Presentar de cada mes del año a través de diapositivas y videos, elementos que al enlazarse apoyen y complementen el significado a cada pieza.
- Una semana antes de los recitales didácticos se hará la invitación al evento, con la publicación de afiches en las instalaciones del Conservatorio, también se enviará a los correos electrónicos de padres de familia y estudiantes ésta publicidad, a través de la coordinación del Programa Básico de Estudios Musicales.
- Al finalizar cada recital se filmarán las opiniones de los estudiantes, sobre la propuesta pedagógica y los contenidos aprendidos en los recitales. Así mismo, se promoverá en los estudiantes el material que queda a disposición sobre el análisis de la obra, consignado en la presente monografía, haciendo la invitación a consultar el material en la Biblioteca de la Universidad.
- Se permitirá la formulación de preguntas tanto de quien modera el foro como del estudiante que desee participar.

- Cada recital de piano tendrá una duración aproximada de 45 minutos como máximo, en el que se interpretarán las piezas que integran cada semestre del año, con una duración de 25 minutos y 20 minutos de exposición en conversación con el público. Ambas actividades se enlazarán de manera unificada. Es decir, no se hará el recital con la selección de piezas y luego la explicación de cada una, ya que esto no permitiría un desarrollo orgánico del recital didáctico, pues es necesario que el estudiante conozca y disfrute cada pieza y que al mismo tiempo interactúe con la variedad de actividades didácticas.

5.3. PSICOLOGÍA DE LAS EDADES

Para el desarrollo de ésta propuesta pedagógica es necesario conocer previamente el proceso psicológico, por el que pasan los estudiantes -en relación a sus edades-, que participarán del foro de recitales didácticos. Por esta razón, se establece a continuación de manera sucinta la teoría del psicopedagogo suizo Jean Piaget, cuya base fundamenta la presente propuesta.

En las investigaciones sobre el desarrollo cognitivo y moral, Piaget utiliza a los niños como un medio y no como un fin para dar respuestas a sus interrogantes, usando la psicología genética, mediante la cual explica las funciones mentales por su modo de formación, o sea, por su desarrollo en el niño. El autor, considera a la inteligencia humana como una construcción con una función adaptativa, equivalente a lo que ocurre en otras vitales de los organismos vivos. Considera el desarrollo intelectual una evolución desde las básicas necesidades biológicas hasta niveles intelectuales superiores, siendo la acción frente a algún estímulo la que genera la actividad intelectual. El desarrollo de la inteligencia de un niño es el resultado, entonces, del constante ajuste al medio externo. Las actividades reflejas que posee el niño en un esquema inicial, se transforman en estructuras luego de adquirir información del medio. La integración de elementos exteriores corresponde a la asimilación, la cual interactúa con estas estructuras de conocimiento anteriores. Esta provoca un cambio en la estructura anterior, fenómeno que se denomina acomodación, que generará un nuevo estado de equilibrio en el individuo, correspondiente a un estado de ordenamiento entre el ambiente externo y el interno del sujeto⁸.

---

⁸ FUENTES, Rodrigo; GAMBOA, José; MORALES, Karina y RETAMAL, Noelia. Jean Piaget, aportes a la educación del desarrollo del juicio moral para el siglo XXI. Revista Convergencia Educativa No 1. Talca-Chile: Universidad Católica del Maule. Facultad de Ciencias de la Educación. 2012. p 57.

De ésta manera, se tiene claro que los estudiantes de piano del Programa de Estudios Musicales del Conservatorio de Música, tanto niños como jóvenes que participarán en éstos recitales, tienen un conocimiento previo de acuerdo a sus edades sobre la música, el piano y el estudio del instrumento. Lo que se pretende a través de los recitales es estimular la actividad intelectual partiendo de estos conocimientos previos, permitiendo la interacción del estudiante con los contenidos que se desarrollan en la interpretación musical de la obra, gracias a varios factores de estímulo, como escuchar, ver, preguntar, pensar, analizar y responder, de lo cual se generarán nuevos esquemas mentales sobre la música, el compositor, el piano y su estudio, así como de la cultura.

Piaget distingue tres tipos de conocimientos que la persona puede desarrollar: el físico, lógico-matemático y social. El conocimiento físico es el relacionado a los objetos del mundo natural, posee su origen en el ambiente externo y sus elementos. El conocimiento lógico matemático es una abstracción reflexiva, está en el interior del individuo. Por último, el conocimiento social es adquirido por el niño en su interacción con adultos u otros niños. Estos tipos de conocimientos están interrelacionados y su desarrollo es un proceso. En este desarrollo cognitivo, Piaget identifica las siguientes etapas o períodos que posee un ser humano durante su crecimiento⁹:

- Etapa sensoriomotor, correspondiente a los primeros dos años de vida.
- Etapa preoperacional, desde los dos a siete años.
- Etapa de las operaciones concretas, desde los siete a los doce años.
- Etapa de operaciones formales, desde los doce años hasta la adultez.

Los estudiantes de piano que participarán tienen entre 7 a 12 años y de 12 a 17 años, por lo cual de acuerdo a las edades de estos grupos según Piaget, los más pequeños del público están en la etapa de las operaciones concretas y los más grandes en la etapa de operaciones formales.

Según Rafael¹⁰, “en la etapa de las operaciones concretas el pensamiento infantil es ya un pensamiento lógico, a condición de que se aplique a situaciones de experimentación y manipulación concretas. En la etapa de las operaciones formales aparece la lógica formal y la capacidad para trascender la realidad manejando y verificando hipótesis de manera exhaustiva y sistemática”.

“En las operaciones concretas el niño y la niña, empiezan a utilizar las operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre los hechos y los objetos de

---

⁹ Ibíd., p. 57.

¹⁰ RAFAEL, Aurélia. Desarrollo Cognitivo: Las Teorías de Piaget y de Vigotsky. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Master en Paidopiquiatria. 2007-2009. Diapositiva 17.

su ambiente. Su pensamiento muestra menor rigidez y mayor flexibilidad. Puede fijarse simultáneamente en varias características del estímulo. Ya no basa sus juicios en la apariencia de las cosas”¹¹.

En las operaciones formales en el adolescente el pensamiento hace la transición de lo real a lo posible. Los adolescentes piensan en cosas con las que nunca han tenido contacto. Pueden generar ideas acerca de eventos que nunca ocurrieron. Pueden hacer predicciones sobre hechos hipotéticos o futuros. Pueden discutir complejos problemas que incluyan ideas abstractas. Pueden razonar sobre las relaciones y analogías proporcionales. Analizar la validez intrínseca de un argumento. Adquiere la capacidad de pensar en forma abstracta y reflexiva¹².

---

¹¹ Ibíd. diapositiva 35.

¹² Ibíd. diapositiva 44.

6. PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY

6.1. BIOGRAFÍA

Piotr Ilich Tchaikovsky nace el 25 de abril de 1840 en Votkinsk, entre las provincias de Viatka y de Perm en Rusia.

“Las primeras impresiones musicales de Tchaikovsky se relacionan con el canto de su madre. Durante toda su vida recordará su interpretación de *El ruiseñor de Alyabiev*. También escuchó canciones populares de Votkinsk. Al desarrollo musical del chico contribuyó asimismo un orchestríon –un órgano mecánico- que tocaba las arias de Zerlina del Don Giovanni de Mozart y extractos de óperas de Weber, Bellini, Donizetti y Rossini”¹³.

A la edad de cinco años el niño desgranaba al piano las arias que tocaba el orchestríon. Incluso más pequeño, antes de que se descubriera su entusiasmo por la música, Petia (apodo cariñoso para el nombre ruso Píotor) ya había escrito algunos poemas y sus familiares le llamaban el “pequeño Pushkin”. Tenía cuatro años y medio cuando la institutriz francesa Fanny Dürbach se unió a la familia Tchaikovsky. Les leía muchas cosas a los niños y les hacía que escribiesen y contasen historias. Nadie era capaz de inventar relatos más fascinantes que los del joven Tchaikovsky, que poseía una inagotable imaginación¹⁴.

En San Petersburgo inicio formalmente sus estudios de música con el pianista Philippov en el internado Schmelling a los ocho años. Posteriormente a los dieciséis años inicia sus estudios de derecho. Tchaikovsky siempre estuvo en contacto con la música aunque estuviera estudiando otra carrera, sintiendo gran admiración y gusto por la música de Mozart, de quien adopta el concepto estético de la pureza del sonido, el dominio de las articulaciones y los elementos vocales característicos de las óperas, que reflejará en la mayor parte de sus obras y con especial trato en las piezas que integran Las Estaciones.

“Hasta entonces –dirá- y no conocía más que óperas italianas. Debo a Don Juan (ópera de Mozart) el haberme consagrado a la música. Esta música es la primera que me trastornó. Me sumergió en un éxtasis cuyas consecuencias fueron

---

¹³ ORLOVA, Alexandra. Chaikovski un autorretrato. Madrid: Alianza Editorial, S. A. 1994. p 31

¹⁴ Ibíd. p 32

decisivas. Me proporcionó la llave de las esferas de la belleza pura en las que vuelan los mayores genios...¹⁵.”

Sin embargo, a los diecinueve años finaliza sus estudios de jurisprudencia y se convierte en oficial del Ministerio de Justicia. Durante los dos años siguientes Tchaikovsky se debate en mantener sus funciones oficiales o consagrar su vida a la música y ante esto prevalece más su deseo por ser músico, así que, en 1862 inicia sus estudios en el Conservatorio de San Petersburgo, fundado por Antón Rubinstein, en el que fue uno de los primeros estudiantes y en el que se destaca por su talento al producir sus primeras composiciones con gran éxito.

Tchaikovsky compuso en casi todos los géneros musicales, escribiendo seis sinfonías, tres ballets, diez óperas, tres cuartetos de cuerdas y tríos, cuatro conciertos, ciento seis canciones y aproximadamente cien piezas para piano, dentro de las que se destacan las 24 piezas del Álbum de la Juventud Op. 39 repertorio indispensable para la enseñanza.

En cuanto a sus sinfonías, especialmente es la quinta sinfonía, la que más representa el estilo musical del compositor, con sus repeticiones del tema central a través de todos los movimientos y con el vals que reemplaza el habitual scherzo. Los tres ballets, “Cascanueces”, “El lago de los cisnes” y “La bella durmiente” son pilares del arte de la danza y son representados por todas las compañías de ballet. Lo mismo sucede con sus óperas, en especial “La dama de picas” y “Eugenio Onegin” que incluyen trozos musicales de altísima categoría. Sus oberturas sobre temas literarios, música descriptiva que son casi poemas sinfónicos incluyen “La tempestad” y “Romeo y Julieta”, además de “Francesca de Rimini”, basada en un episodio de Dante¹⁶.

El famoso concierto en si bemol menor, tiene una identificación casi universal por parte de los pianistas como “el concierto de Tchaikovsky”. Lo cierto es que, en realidad, compuso tres conciertos y este que nos ocupa es el primero. Resulta curioso que inicialmente Nikolai Rubinstein, hermano del famoso Antón y él mismo un pianista excepcional, afirmase que su ejecución era imposible. En la actualidad, pocos son los concertistas de piano que no lo han interpretado¹⁷.

Tchaikovsky muere el 25 de octubre de 1893 en San Petersburgo.

---

¹⁵ JURAMIE, Ghislaine. Tchaikovsky. Madrid: Espasa-Calpe, S. A. 1977. p 18

¹⁶ DREZNER, Manuel. El Romanticismo. Civilización y Cultura 2 a través de la Música. Lo que ocurrió en el mundo en los tiempos de los grandes compositores. Bogotá: Editorial Fonolibros de Colombia S. A. 2012. p 114

¹⁷ SIEPMANN, Jeremy. El Piano: su historia, su evolución, su valor musical y los grandes compositores e intérpretes. Traducción Dora Castro. Barcelona: Ediciones Robinbook. 2003. p 224

6.2. ÉPOCA DE PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY

Rusia en 1840, reinaba el zar Nicolás I; Francia preparaba la repatriación de las cenizas de Napoleón I. Mientras, Ricardo Wagner pensaba en París en El buque fantasma, moría Paganini en Niza y Schumann se casaba con Clara Wieck en Leipzig¹⁸.

En 1848 fue el año de las revoluciones en Europa, fue la tercera oleada revolucionaria que desde 1820 y 1830 se gesta por el movimiento obrero para acabar con el absolutismo en países como Francia, Alemania, Austria, Hungría, Prusia y Rusia.

Como dice Drezner¹⁹, cuando Alejandro subió al trono ruso en 1855, pocos imaginaron que ese muchacho que se había mostrado débil e indeciso introduciría en su país las mayores reformas desde el reinado de Pedro, el Grande. La libertad de pensamiento y de expresión estaban prohibidas, la censura era rampante y la crítica a la autoridad era castigada como delito grave. Alejandro II comenzó a dar libertades; hizo el acto revolucionario de liberar a los siervos; abolió la pena capital y estaba preparando convertir a Rusia en democracia representativa, con una дума o asamblea elegida popularmente. Pero los trabajadores no consideraron suficientes esas reformas y hubo tres intentos de asesinato antes de que el cuarto tuviera éxito y matara al zar. El resultado es que los sucesores de Alejandro consideraron que esas ideas liberales eran peligrosas y volvieron a la antigua represión, en forma tan extrema, que abrió camino a las protestas y a los movimientos revolucionarios que acabarían con el zarismo pocos años después.

De ésta manera, en 1881 al ser asesinado el zar sube al trono del imperio ruso Alejandro III, su segundo hijo, quien mantuvo el sistema absolutista de la monarquía, destacándose por ser muy autoritario y enérgico.

En cuanto a los avances tecnológicos y científicos que se dieron en la época se destacan el invento del teléfono por el británico Alexander Graham Bell en 1876 cambiando muchas costumbres, pues las visitas en las sociedades dejaron de ser obligación y ahora se dio uso al aparato que además sirvió más que el telégrafo acelerando las relaciones comerciales. También se puede mencionar, el invento del primer vehículo automotor de combustión interna de la historia, patentado por el ingeniero alemán Karl Friedrich Benz en 1885, pocos años más tarde fabricó un carro con cuatro ruedas, ya que éste primero solo tenía tres.

---

¹⁸ JURAMIE, Op. cit., p. 13.

¹⁹ DREZNER, Op. cit., p. 115

Dentro del campo de las artes se puede citar el ingenio del escritor, poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde quien, como dice Drezner²⁰, creía que el arte era el centro de la vida, que es la base del Esteticismo, doctrina que proclama que el arte existe por su valor estético y debe ser el centro de la humanidad, antes que los problemas de la sociedad incluso los morales. Sus obras de teatro son consideradas entre las más grandes de la literatura inglesa; sus cuentos y especialmente la novela “El retrato de Dorian Gray” – publicada el 20 de junio de 1890- obras llenas de poesía y profundidad su gran “Balada de la Cárcel de Reading” un manifiesto por la libertad individual.

6.3. ROMANTICISMO TARDÍO EN RUSIA

Como dice Drezner²¹, los grandes artistas desde finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX, buscaron caminos distintos, provistos de libertad de expresión frente a las reglas estrictas del clasicismo. Así mismo, los nacientes ideales revolucionarios, tenían que afectar las artes y los creadores buscaron medios de expresión más espontáneos, que reflejaran más las emociones y la personalidad del artista. Ahora, lo emocional tiene mayor trascendencia que lo racional. Por lo cual la expresión artística era el reflejo del alma de cada ser humano y no del mundo exterior. El resultado final fue una explosión de creatividad que buscaba permitir al artista expresar y transmitir sus emociones lo cual rompió radicalmente con todo lo que se hacía en el pasado y de ahí se deriva el nombre de Romanticismo, que se dio al movimiento.

“En la música rusa del período romántico –o mejor dicho, en la música rusa del siglo XIX- se pone de manifiesto la paradoja del nacionalismo musical: la corriente nacional es joven, pero llega tarde y encuentra su lugar en un largo proceso de desarrollo dentro de las naciones-musicales más antiguas”²².

En ésta época, alrededor de 1859 la corriente nacionalista en Rusia fue liderada por un grupo de jóvenes músicos, conocido como Los Cinco, a éste pertenecían Mili Alekseyevich **Balakirev**, César Antonovich **Cui**, Alexander Porfirevich **Borodin**, Modest Petrovich **Mússorsky** y Nikolai Andreyevich **Rimsky-Kórsakov**.

Tchaikovsky contemporáneo con el grupo de “Los Cinco”, como dice Einstein²³, se mantuvo apartado del grupo, si bien sus relaciones con la mayoría de los miembros eran buenas e incluso llegó a dedicar dos de sus poemas sinfónicos a Balakirev. Había sido discípulo de Anton Rubinstein. A partir de los veintiséis años abandonó San Petersburgo y se trasladó a Moscú, donde compuso la mayor parte de su obra. Tchaikovsky fue un

---

²⁰ DREZNER, Op. cit., p. 119

²¹ Ibíd. p. 1

²² EINSTEIN, Alfred. La música en la época romántica. Madrid: Alianza Editorial, S. A. 2000. p 290

²³ EINSTEIN. Op. cit., p. 301.

exponente inigualable de la última fase del romanticismo –el exhibicionismo de los sentimientos-.

Mientras que el grupo de Los Cinco buscaba rescatar toda la identidad del folclore ruso como elementos propios del estilo nacionalista, aunque se tuviera que ir en contra de las pautas de la música occidental, Tchaikovsky se ajustaba más a la tradición europea.

Sin embargo, como cita Schonberg²⁴, “Tchaikovsky tenía lo que le faltaba al grupo de Los Cinco, un caudal de melodías dulces, inagotables y súper sensuales. Por ésta capacidad melódica llegó a ser famoso, primero en Rusia y después en todo el mundo. Era un tipo de melodía peculiarmente ruso, plañidera e introspectiva, a menudo con resonancias modales, con toques neuróticos, tan sentimental como un grito en la ventana en una noche oscura”.

Aunque nada determina que el maestro haya sido superior o no al grupo de Los Cinco, sí está demostrado que fue y sigue siendo el músico más popular de la época, y también aportó al desarrollo del romanticismo tardío, a través de la exaltación del sentimiento nacionalista.

Cómo dijo Stravinsky²⁵. “La música de Tchaikovsky, que no parece específicamente rusa a los ojos de todos, a menudo es más profundamente rusa que la música que durante mucho tiempo ha merecido el fácil rótulo del pintoresquismo moscovita. Esta música es tan rusa como los versos de Pushkin o las canciones de Glinka. Aunque no cultivó específicamente en su arte “el alma del campesino ruso”, Tchaikovsky bebió inconscientemente en las auténticas fuentes populares de nuestra raza.

Tchaikovsky expresó en un carta de 1878: “Soy ruso en el más cabal sentido de la palabra” Adhiero apasionadamente el elemento nacional en la totalidad de sus variadas expresiones, pues pasé mi infancia en el campo y mis primeros años estuvieron impregnados por la belleza de nuestra música popular²⁶.

---

²⁴ SCHONBERG. Los Grandes Compositores. Barcelona: Ediciones Robinbook. 2007 p. 465

²⁵ Ibíd., p. 478

²⁶ Ibíd., p. 478

7. LAS ESTACIONES

Времена года es el título que recibe originalmente el ciclo de piezas del Op 37 bis compuestas por Tchaikovsky, su fonética es Vremina goda, traduce el estado del tiempo durante el año y en español, se le ha dado el nombre de Las Estaciones.

7.1. ENERO (JUNTO A LA CHIMENEA)

En Ruso **январь у камелька** que significa Enero – Chimenea.

Del poeta, dramaturgo y novelista ruso Aleksandr Pushkin, se toma el siguiente epígrafe:

И мирной неги уголок
Ночь сумраком одела,
В камине гаснет огонек,
И свечка нагорела.

Éste poema traduce:

Un pequeño rincón de la dicha pacífica,
La noche se vistió en el crepúsculo;
El pequeño fuego está muriendo en la chimenea,
Y la vela se ha quemado.

Éste texto describe las costumbres rusas para atravesar el crudo invierno que se vivía durante el siglo XIX y se vive actualmente en el mes de Enero. “En Moscú, el invierno dura alrededor de cuatro meses. En ese periodo neva aproximadamente 50 días. Cada noche caen hasta 40 centímetros de nieve²⁷.”

“El desarrollo urbanístico ha hecho desaparecer las tradiciones. La planificación urbana de la época soviética les dio el golpe de gracia. En la Rusia actual solo existe la calefacción central. Ya no es posible encontrar reguladores individuales

---

²⁷ GATHMAN, Moritz. EL INVIERNO EN RUSIA. Russia Beyond The Headlines. 14 de Diciembre de 2011.

en los radiadores. Para lograr un ambiente agradable en una estancia es preciso abrir las ventanas a pesar de que afuera haga un frío glacial. Las viviendas están excesivamente caldeadas y la sequedad del aire que provoca la calefacción constituye un problema a escala nacional que ha hecho ricos a los fabricantes de humidificadores de aire... El único modelo posible es el de la calefacción central donde el agua se precalienta en centrales eléctricas y se bombea luego a los hogares²⁸ .”

Es enero, una pieza que describe la condición climática y las costumbres para afrontar el intenso frío de la estación. La pieza es de forma tripartita y está escrita en La mayor.

El primer tema en La mayor, está constituido por frases irregulares, inicia en dominante bajo la indicación **Moderato semplice ma espressivo** que significa sencillamente moderado pero expresivo, describiéndose con éste tema la primera idea del poema: “Un pequeño rincón de la dicha pacífica”, hace mucho frío por el invierno y el hogar es el único lugar para encontrar sosiego.

El segundo tema es modulante, se expone ahora en la dominante menor con cambio de tempo a través de la indicación **Meno mosso** cuyos compases se alternan con arpeggios ligeros en mi menor, aquí se describe la segunda frase del poema: “La noche se vistió en el crepúsculo”.

Éstas frases del segundo tema son una especie de antesala a la línea melódica expresada en la voz soprano de la textura, en el compás 37 que modula a La bemol mayor haciendo la progresión $\boxed{S-D_2-T_6}$ * en la primera frase y luego repite la progresión, modula a Do menor y al final a Do mayor sobre la segunda frase haciendo la progresión: en La bemol $\boxed{S-D_2-T_6}$ en do menor $\boxed{s-D-t}$ ** en do mayor $\boxed{D_6-T}$. Se repite el segundo tema pero ahora la modulación es hacia la doble dominante, a si mayor, con la progresión $\boxed{T-VI_6-T-DD_2-D_7}$ *** repite la progresión (el sexto grado aparece alterado y mayor porque es tomado del tercer grado en mi menor) y después en los compases 56 y 57 inicia el retorno hacia la tonalidad inicial (La mayor) preparándose con la dominante secundaria y el tercer grado de la dominante menor.

---

²⁸ GATHMAN. Op. cit., 14 de Diciembre de 2011.

* Progresiones armónicas. (S) subdominante, (D2) dominante tercera inversión, (T6) tónica primera inversión.

** Progresiones armónicas. (s) subdominante menor, (D) dominante. (t) tónica menor.

*** Progresiones armónicas. (T) tónica mayor, (VI₆) sexto grado en primera inversión, (DD₂) Dominante secundaria en tercera inversión.

Se re-expone el primer tema y sobre el compás 89 inicia la Coda en donde se combinan elementos rítmicos del primer y segundo tema, concluyéndose en La mayor pero usando el sexto grado alterado sobre el recuerdo del ritmo del segundo tema y describiéndose el texto: “El pequeño fuego está muriendo en la chimenea... Y la vela se ha quemado”

La dificultad técnica de la pieza radica en conservar adecuadamente las articulaciones de las frases indicadas por el compositor así como recrear el texto consignado en el epígrafe con una sonoridad cálida que se va desvaneciendo.

7.2. FEBRERO (CARNAVAL)

En Ruso **февраль Масляница** que significa Febrero –Máslenitsa.

Tomado de un poema de Pyotr Andreyevich Vyazemsky, se consigna en ésta obra el siguiente epígrafe:

Скоро масленицы бойкой

Закипит широкий пир.

Traduce:

Pronto en el animado carnaval

Una gran fiesta se desbordará.

“Máslenitsa, es conocido como el carnaval ruso. Se trata de una antigua fiesta eslava de origen pagano que se mantuvo tras la cristianización. Se celebra una semana antes del inicio de la Cuaresma. La tradición marca que hay que comer blines, finas tortas de harina, huevo y leche, que simbolizan el sol”²⁹.

“Todo el mundo en Rusia celebraba el Máslenitsa: desde las familias más pobres, que pasaban todo el año ahorrando dinero para celebrar la fiesta de la primavera y la fertilidad, hasta la familia imperial, que organizaba desfiles, bailes y todo tipo de divertimentos de la alta sociedad. A pesar de que la celebración de esta fiesta en

---

²⁹ MANAEV, Gueorgui. Comienza la Máslenitsa: El Carnaval Ruso. Entretanto Magazine ET. 27 de febrero de 2014.

la ciudad se distinguía mucho de la del campo, en ambas había un denominador común: una tradicional desmesura en la comida y la bebida”³⁰.

Febrero es una pieza de carácter festivo con una sonoridad muy brillante desde el inicio y de ritmo constante, expresados en la indicación **Allegro giusto**. Refleja en todas sus secciones los versos del poema: “Pronto en el animado carnaval, una gran fiesta se desbordará”, festejo particular al desarrollarse en los bosques llenos de nieve, en el que se realizan varias actividades como, niños jugando en la nieve, personas bañándose en las heladas aguas de los lagos, grupos de adultos haciendo juegos en grupo o cocinando.

La pieza está escrita en Re mayor con recursos de tonalidad bimodal. Tiene forma binaria compuesta con re-exposición y cada parte está organizada en forma tripartita simple.

Entonces, se escuchan dos partes grandes A y B con reexposición de A.

En la primera parte de A, aparecen dos frases cada una de cuatro compases con la progresión $\boxed{T-s^6_4-T-s^6_4-D_2/s-s_6}$ pero la subdominante que usa es la del modo menor (Sol menor como subdominante de Re menor), luego aparecen tres secuencias cromáticas sobre los compases 9 al 20 y en el compás 26 una cadencia perfecta en Re mayor.

En la segunda parte de A, modula a Si menor (relativo) sobre las dos frases cada una también de cuatro compases $\boxed{t-D-t-VI-t-s-t_6}$ luego aparecen dos secuencias diatónicas sobre los compases 35 a 50, sobre el compás 55 hasta el 58 se expone un enlace que conecta la re-exposición sobre el compás 59 de la primera parte.

La parte B aparece con la indicación **L'istesso tempo** también constituida por tres partes que en comparación de las anteriores, son cortas. La primera parte de B modula al III grado alterado, a Fa mayor, aparece luego una secuencia cromática corta. La segunda parte de B se mueve por cromatismo tanto en el bajo como en la soprano de la textura, modulando a Sol menor (subdominante inicial) en la primera frase y La menor (dominante menor tonalidad inicial) en la segunda frase, hay una ampliación de esta armonía desde el compás 113 al 116. La tercera parte de B aparece en la dominante mayor de la tonalidad inicial (Re mayor), para luego retomarse la línea de enlace con la re-exposición de la parte A.

---

³⁰ MANAEV, Gueorgui. Comienza la Máslenitsa: El Carnaval Ruso. Russia Beyond The Headlines. 24 de febrero de 2014.

Se re-expone entonces la parte A pero solo su primer período y sobre el compás 153 aparece la coda como una ampliación de la subdominante menor, para concluir en Re mayor con un gran efecto sonoro.

En toda la pieza la dificultad técnica está en mantener siempre el carácter de scherzando o juego de las frases, sobre todo en los staccatos de los grupos de semicorcheas, así como las demás articulaciones sobre los grupos de dos corcheas que aparecen tanto en las frases como en la secuencias, sin dejar de pensar en las melodías internas que aparecen en éstas últimas.

7.3. MARZO (CANCIÓN DE LA ALONDRA)

En Ruso **Март Песнь Жаворонка** que significa Marzo – Canción de la Alondra.

Poema escrito por Apollon Nikolayevich Maykov:

Поле зыблется цветами,
В небе выются света волны,
Вешних жаворонков пенья
Голубые бездны полны.

Traduce:

El campo resplandeciente con flores,
Las estrellas se arremolinan en los cielos,
El canto de la alondra
Llena el abismo azul.

En Rusia según la tradición pagana, con el Maslenitsa se celebra la despedida del invierno y la llegada de la primavera. Marzo es la pieza que refleja todo el espíritu nostálgico que deja el invierno y la esperanza de que con el canto de la alondra se da aviso de la nueva estación del tiempo.

Tiene forma tripartita, escrita en Sol menor, bajo la indicación **Andantino espressivo**. Los dos compases introductorios muestran todo el ánimo bajo que ha dejado el invierno sobre el canto que se teje en la armonía t-s-t-D₇ En el tercer compás inicia la melodía que será expuesta en dos voces, en soprano y bajo, en

ésta primera frase también de dos compases, la melodía aparece en soprano, sobre la misma progresión armónica de la introducción con una línea articulada por grupos en Legato, inmediatamente surge la melodía en el bajo y en la tercera frase aparece de nuevo en la soprano aumentando la frase a cuatro compases para conectar con el segundo tema.

Éste inicia en el compás 11 con la indicación *un pochettino piú mosso*, que significa un poco más movido, modula transitoriamente a Si bemol mayor, aquí se describe los versos del poema: “El canto de la alondra, llena el abismo azul” gracias al efecto que genera el contraste de articulación con el primer tema, pues con los Staccatos, apoyaturas cortas y síncopas sobre la melodía, se recrea, la imagen de la alondra cantando como aviso de la naturaleza ante el cambio climático.

Las frases del segundo tema son más largas, dando esperanza ante el anunciado cambio, las tres primeras pasan transitoriamente a Si bemol mayor regresando al final de cada una, a la tonalidad inicial. La cuarta y quinta frase recuerda las imágenes melancólicas del primer tema, ahora la armonía se mueve sobre tónica menor y dominante. En los compases 28, 29 y 30 se concluye el segundo tema dando paso a la re-exposición del primero.

Aparece una vez más el tema inicial, presentándose igual que en el comienzo y conectándose a éste una pequeña Coda sobre el compás 39 donde también se expresa la melodía primero en soprano y luego en el bajo, haciendo modificaciones de las líneas acompañantes, para finalmente hacer dos refuerzos de la cadencia en Sol menor.

Ésta pieza aunque corta en su extensión, exige un gran dominio técnico del legato y el staccato, elementos cuyo uso definen el estilo de Tchaikovsky, al exponerlos tanto alterna como simultáneamente en frases de carácter lírico y poético, como de carácter prosaico y narrativo.

7.4. ABRIL (CAMPANILLA)

En Ruso **Апрель Подснежник** que significa Abril – Campanilla.

Del mismo poeta anterior se consigna el siguiente epígrafe:

Голубенький, чистый
Подснежник – цветок,
А подле сквозистый
Последний снежок.
Последние слезы
О горе былом
И первые грезы
О счастья ином...

Traduce:

El azul, campanilla blanca pura - flor,
Y cerca de él los últimos copos de nieve.
Las últimas lágrimas de tristezas pasadas,
Y los primeros sueños de otra felicidad.

Abril es una pieza que muestra el gusto de Tchaikovsky por la danza, especialmente por el ritmo de vals en los ballets. Aunque está escrita en 6/8 implícitamente tiene agrupaciones rítmicas en sus líneas acompañantes que evidencian el concepto del vals.

“El ballet está implícito en un elevado número de partituras de Tchaikovsky, a pesar de que el compositor creó tan sólo tres ballets propiamente dichos. Los tres ballets de Tchaikovsky están cerca de la ópera, salvo el hecho de que las partes correspondientes a la “voz” están consagradas a los bailarines y no a los cantantes. Cada partitura tiene el equivalente de las arias, los dúos y los conjuntos”³¹.

---

³¹ SCHONBERG. Op. cit., p 472

Como dice Juramie³², para Tchaikovsky el vals es ante todo, un ritmo interior de expresión. Cuando él tenía dieciséis años, mientras preparaba sus exámenes en la Escuela de Derecho, que pasa brillantemente, se le encuentra en los salones y en los vestíbulos de los teatros las noches de estreno, donde no sólo recibe lecciones de diplomacia mundana, a la que bastarían para predisponerle su elegancia y la belleza de su rostro. Las horas que pasa con las bailarinas transcurren entre preocupaciones menos frívolas. Estudia los pasos, se impregna de los ritmos y las figuras, y danza. Condición excepcional que le permitirá conocer, desde dentro, la estructura de la coreografía. Se embriaga de valeses, forma de música que ha marcado a su época, puro producto del ritmo ternario en el que podemos encontrar la exaltación en nosotros de la tríada espiritual, opuesta al ritmo binario de la tierra. En todo caso, es la danza noble por excelencia y Tchaikovsky la lleva en él.

La pieza también tiene forma tripartita, está en Si bemol mayor, inicia con la indicación **Allegretto con moto e un poco rubato**, que significa algo alegre que va en movimiento y con un poco de rubato. El primer tema, tiene tres frases que están inspiradas evidentemente en el grupo mayor de bailarines del ballet, al mostrar cada línea con elegancia, madurez y refinamiento. Al igual que en marzo la melodía se mueve con la aparición de dos voces, que deben marcarse o cantarse con claridad.

En la primera frase aparece la melodía en la voz soprano, que es acompañada por acordes sobre el ritmo implícito del vals, que buscan imitar los violines y las violas de la orquesta –por lo que deben tocarse en contacto permanente del teclado, logrando un sonido compacto de la armonía- sobre la progresión armónica $\boxed{T-D_6-D_2/II-II^6_4-D_2/III-III_6-D_6/III-III}$ ****

En la segunda y tercera frase la melodía aparece en la voz del tenor, lo cual pone de manifiesto una dificultad técnica al dividirse en cada mano, por la forma como está escrita según el registro de la voz.

La segunda frase se mueve por Si bemol mayor y modula a Sol menor con la progresión armónica $\boxed{D^4_3-T-D^4_3/II-II-VIII/D-K-D-D_6/VI-VI}$ La tercera frase si termina en Si bemol mayor con la progresión $\boxed{D^4_3-T-D^4_3/II-II-VII/D-K-s-D-T}$ Lo interesante de las tres frases que componen éste primer tema es el uso recurrente de la apoyatura o nota de color dentro de cada melodía, aportando con esto un nuevo

³² JURAMIE. Op. cit., p. 19 y 20

**** Progresiones armónicas. (II^6_4) segundo grado, en éste caso, en menor en segunda inversión. (III_6) tercer grado, en éste caso, en menor en primera inversión.

tratamiento del vals, en donde en vez de escucharse en primer tiempo el bajo sobre el acompañamiento –lo que si se observa posteriormente en Diciembre-, éste se encuentra en silencio y se escucha la apoyatura en la línea cantáble.

El segundo tema aparece en el compás 25, donde pasa a Re menor directamente y se desarrolla bajo el principio de la forma Rondó, en donde la primera frase que tiene la sugerencia *con grazia* es el estribillo que se alterna con la aparición de nuevas frases. Éste elemento hace alusión al grupo de bailarines infantiles del ballet, quienes aparecen de manera graciosa, dulce y coqueta dentro del acto, imagen que se refleja por el dinamismo del estribillo, en sus escalas que terminan en staccato y la recurrencia de éste, así mismo, se imita fielmente el movimiento de elevación propio de los bailarines.

Las frases que se alternan con el estribillo, están dispuestas en un interesante colorido armónico al usar progresiones dentro de la primera tonalidad, pero siempre conducentes a la nueva tonalidad Re menor.

Antes de re-exponer el primer tema, del compás 53 al 58 hay una frase enlazante, en donde se establece, un juego de las dos voces sobre el mismo motivo melódico, sin embargo ya no sobre la voz del tenor, sino con el bajo y la soprano. El bajo ahora cobra un papel protagonista, al jugar a través de la pregunta y respuesta con la soprano. Así sobre el compás 59 aparece nuevamente el primer tema con los mismos elementos cantábiles y acompañantes, para finalizar con una Coda sobre el compás 75 como un eco sobre la última frase, ahora sobre soprano, aspecto propio del estilo de Tchaikovsky, al consolidar las Codas en muchas ocasiones como elementos que refuerzan los motivos melódicos, de las frases anteriores.

Las imágenes sobre los grupos del ballet que representan cada tema son un excelente recurso para comprender la semántica de la pieza, justificándose en el trabajo magistral que Tchaikovsky desarrollo en sus tres ballets, que son influencia para casi todas sus composiciones. Sin embargo, según la sugerencia del editor, ésta pieza busca recrear cómo la primavera va desarrollándose poco a poco en Rusia, en donde caen los últimos copos de nieve y empiezan a brotar Campanillas o flores azules y blancas, evento que deja una sensación más optimista en el ánimo de las personas, resaltándose la felicidad de los nuevos tiempos.

De ésta manera, la exigencia técnica de la pieza radica en lograr un alto grado de expresividad tanto en las imágenes de los grupos del ballet, como en el optimismo del nuevo clima, por lo que se hace muy necesario tener control de cada frase y hacer uso del rubato como elemento que permite recrear dichas imágenes.

7.5. MAYO (NOCHES BLANCAS)

Del Ruso **Май Белые ночи** que significa Mayo – Noches Blancas.

Del poeta Afanasy Fet conocido como Shenshin:

Какая ночь! На всем какая нега!
Благодарю родной полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает Май.

Traduce:

¡Qué noche!
¡Qué felicidad todo!
Agradezco a mi país natal al norte!
Desde el reino de hielo,
Tormentas de nieve y la nieve,
Cómo fresco y limpio mayo vuela!

La pieza está escrita en Sol mayor, tiene forma tripartita. Inicia con la indicación **Andantino**, que significa ligeramente más rápido que el Andante, en compás de 9/8. El primer tema hace alusión a los comienzos de sus dos primeras frases, al efecto del arpegio que produce el Arpa como instrumento de la Orquesta Sinfónica. Ésta sonoridad, describe los versos: “¡Qué noche!, ¡qué felicidad todo!”, por lo que la música tiene un carácter optimista. Tanto la primera frase como la segunda, se mueven por la progresión $\boxed{D-T-D^6-T-D^4_3-T_6-VII_6/D-D-DD_6-D}$ y en la segunda se aumenta un compás que refuerza la dominante.

Sobre el compás 10 hay una frase modulante al tercer grado bemol, es decir, Si bemol mayor, otorgando un efecto colorido a la pieza y describiendo el verso: “Agradezco a mi país natal al norte!” en donde el efecto del legato en la voz Soprano, se contrasta con el portato del Bajo. En el compás 13 aparece una frase conclusiva de este tema, con elementos melódicos de la primera frase, pero sin los arpegios, ahora con una línea caminante en el Bajo.

El segundo tema inicia con la indicación **Allegro Giocoso**, que significa alegre y festivo, cambia de compás, ahora en 2/4 y modula a Si menor. Al igual que en la pieza anterior, en Abril, éste segundo tema tiene el principio de la forma rondó, cuya primera frase aparecerá tres veces durante el tema, alternada con frases construidas por secuencias. El carácter un poco dramático, de éste nuevo tema, describe el texto: “Desde el reino de hielo, tormentas de nieve y la nieve”.

Del compás 28 al 33 aparece la primera frase por secuencias, se escucha un eco, del efecto inicial de los arpegios, ahora escritos con ritmo específico, sobre grupos de tres semicorcheas en el acompañamiento y con una línea cantáble en la Soprano. Sobre los compases 34 al 37 una nueva frase por secuencias y del compás 38 al 41 se repite la secuencia.

Aparece una tercera frase, ahora en Fa sostenido mayor, gracias a la preparación sobre los compases 42 al 44, como punto de tensión que permite dar conexión a ésta nueva frase modulante, cuya línea lírica aparece en la Soprano y luego se escucha sobre la Mezosoprano en una cuarta frase, finalmente se aumenta con dos compases, como es usual en el estilo de Tchaikovsky, reforzando los últimos motivos melódicos de la frase inmediatamente anterior.

Así pues, se retoma la primera frase exponiéndose sólo una vez y enlazándose ahora con una frase conclusiva de éste tema, que al igual, emplea el principio de la secuencia. Aquí también, se mantiene el recuerdo del efecto del arpegio inicial, pero con un nuevo tratamiento, en donde la primera nota de cada arpegio desarrolla una línea cantáble como contra-melodía a la voz principal en la Soprano. De ésta manera, se da paso a la re-exposición del primer tema. Ésta sonoridad refleja la imagen: “Cómo fresco y limpio mayo vuela!”, ha sido una gran alegría el nuevo tiempo de la Primavera que se va desvaneciendo, dejando una frescura y un ánimo de gran placidez.

La exigencia técnica de Mayo está en poder mantener el efecto de los arpegios, expresados en distintos tratamientos, tanto en las líneas acompañantes como de manera complementaria con la voz superior, pues se requiere una gran claridad al ejecutar todas las notas de los arpegios, adoptar posiciones óptimas, de las manos sobre el teclado, de acuerdo a las modulaciones y las secuencias desarrolladas, así como, el definir con precisión y balance el peso para las líneas cantábiles y acompañantes, con el fin de lograr el lirismo sugerente del texto.

7.6. JUNIO (BARCAROLA)

Del Ruso **Июнь Баркаролла** que significa Junio – Barcarola.

Del poeta Aleksey Nikolayevich Pleshcheyev –miembro del Círculo Petrashevski, un grupo de intelectuales reunidos para la discusión literaria, lo integraban escritores, profesores, estudiantes, oficiales del ejército y funcionarios públicos- Es el siguiente epígrafe:

Выйдем на берег там волны
Ноги нам будут лобзать,
Звезды с таинственной грустью
Будут над нами снить.

Traduce:

Vayamos a la orilla, donde las olas
Los pies nos refrescan,
Las estrellas con una tristeza misteriosa
Brillará sobre nosotros.

Como dice Evans³³, aunque de dimensiones muy modestas, estas piezas (Las Estaciones) en su mayor parte son de concepción deliciosamente líricas. Toda la colección es inmensamente popular, pero la Barcarolle (Junio) ha superado merecidamente a sus compañeras. Es la pieza más hermosa de una serie que contiene muchos números encantadores.

Junio es una pieza que cierra la primera parte del ciclo de Las Estaciones de Tchaikovsky. Está escrita en Sol menor y tiene forma tripartita. Ésta recibe el nombre de Barcarola.

Como expresa Siepmann³⁴, Las Barcarolas eran canciones tradicionales de los gondoleros venecianos, con sus vívidas fantasías, de carácter sensual y vagamente exótico, que despertaron la imaginación de los románticos. Aunque las Barcarolas eran muy conocidas en Europa desde mediados del siglo XVIII, estas

---

³³ EVANS, Edwin. Tchaikovsky. Colección "Los Grandes Músicos". Versión directa del inglés por Eugenio Ingster. Buenos Aires: Editorial Schapire S. R. L. 1963. P 159

³⁴ SIEPMANN, Op. cit., p 112

canciones se caracterizan por su suave y melodioso ritmo que refleja el movimiento uniforme y arrullador del barco sobre las aguas.

Es así, como inicia Junio, con un melodioso ritmo en su línea acompañante bajo la indicación **Andante cantabile**, que significa ir caminando y cantando siempre. Las frases de éste primer tema, emplean escalas que permiten ir ampliando y disminuyendo el sonido, aspecto que recrea los versos: “Vayamos a la orilla, donde las olas, los pies nos refrescan”.

En la primera frase se aprecia sobre la línea acompañante, una voz que hace eco de los motivos melódicos expuestos por la voz Soprano -quien es la que lidera la línea cantabile-, complementando el canto. En la segunda frase la melodía similar a la anterior, toma un nuevo curso, gracias al efecto de las secuencias, concluyendo en el compás 12 y dando paso a la tercera frase modulante, ahora en Si bemol mayor, en donde se contrasta la articulación de las escalas, ahora en portato, después se repite ésta frase, regresando nuevamente a Sol menor y re-exponiendo todo el material de las dos primeras frases.

El segundo tema continúa con la indicación **Poco più mosso**, que significa mover el tiempo un poco, aparece un nuevo elemento acompañante que juega con la síncopa de las negras y las extensiones de acordes de Tónica y Dominante ahora en Sol mayor, elemento que hace alusión al efecto que produce El Acordeón - instrumento tradicional ruso-. Las melodías tienen ahora un contenido más afable y alegre, en donde poco a poco la sonoridad se engrandece con la transformación de la textura. Sobre el compás 40 aparece la tercera frase que adopta un carácter triunfal, al evolucionar a un plano sonoro más grande, además cambia de compás a $\frac{3}{4}$ y usa el cromatismo tanto para conducir a la repetición de la frase, como para concluir el tema. A través de una sonoridad más intensa sobre los compases 50 y 51 se recuerda el efecto desarrollado en el mes anterior, Mayo, con los arpeggios, que ahora dan paso a la descripción: “Las estrellas con una tristeza misteriosa, brillará sobre nosotros”.

Para re-exponer el primer tema, aparece una línea cantabile y enérgica en el Bajo en la dominante de la tonalidad inicial. Así, surge de nuevo el primer tema, ahora con un nuevo tratamiento del acompañamiento, en donde éste se mueve sobre elementos de las escalas y los diálogos entre las voces (eco) se mantienen. Sobre la tercera frase, se transforma el acompañamiento, utilizando recurrentemente la armonía en arpeggios, por lo demás el contenido inicial es el mismo. Finalmente, aparece en el compás 83 una Coda que en comparación de las anteriores piezas,

ésta es más amplia, en la que usa elementos como la síncopa, cromatismos, la relación armónica Tónica y Dominante, que habían surgido en el segundo tema.

La mayor dificultad que ofrece Junio es poder mantener intacta la memoria sobre cada variación en el acompañamiento que Tchaikovsky propone frente a cada frase, así como tener un control de la sonoridad y la expresividad en cada elemento musical: cromatismos, síncopas, acordes, arpeggios, escalas y diálogo de las voces.

7.7. JULIO (CANCIÓN DEL SEGADOR)

Del Ruso **Июль Песнь косаря** que significa Julio – Canción del Segador.

Del poeta Aleksey Koltsov es el siguiente epígrafe:

Раззудись, плечо,
Размахнись, рука!
Ты пахни в лицо,
Ветер с полудня!

Traduce:

Suelte usted, hombro impaciente,
Al ritmo tu mano!
¡Ay (yo) en la cara
El viento, aquí desde el mediodía! ...

Como ya ha iniciado el verano, en Julio se disponen las actividades rurales, a través del modo de vida de campesinos y terratenientes. Entonces aparece la figura del Segador como persona que corta mieses (cereales maduros) o hierba para recolectarla. Con ésta pieza se evoca la tradición que se vivía, en el campo, en ésta época del año.

A continuación, se cita un fragmento de la obra “Los segadores³⁵” (París, 1921) del escritor Iván Alekseyévich Bunin cuya carrera literaria inició en 1887, quien se destacó ante todo por la maestría en el uso de la lengua rusa, por la precisión de las descripciones y el uso del término adecuado para evocar una amplia gama de sensaciones a través de los sentidos. Los temas principales de su obra son el amor, la muerte y Rusia. Caracteriza su prosa, el tema de la vida campesina, el paisaje ruso y la nostalgia por la vida tradicional, que se halla ausente de su poesía. Este fragmento se relaciona con la imagen que refleja Tchaikovsky en la pieza:

“Íbamos por el camino principal, ellos segaban en un bosque de abedules jóvenes que crecía junto al camino; cantaban. Sucedió hace mucho, mucho tiempo; ocurrió en un tiempo infinitamente lejano porque aquella época que vivimos no volverá ya nunca más. Segaban y cantaban a un tiempo, y el bosque de abedules que aún no había perdido su follaje ni su frescor, rebosante aún de flores y aromas respondía a su melodía sonora. A nuestro alrededor se extendían los campos de la ancestral llanura rusa...”

Ésta pieza está escrita en Mi bemol mayor, con la indicación **Allegro moderato con moto**, que significa Alegre Moderadamente y con movimiento, también de forma tripartita.

El primer tema tiene cuatro frases, las dos primeras de siete compases, las dos últimas de cuatro compases. La primera frase inicia en Mi bemol mayor, con una textura de acordes, donde se desprende la melodía en la voz Soprano, la armonía se mueve en Tónica y Dominante. La segunda frase tiene el mismo tratamiento y al final prepara la modulación a Do menor en la tercera frase que inicia, finalizando el compás 14. En esta frase se define un contraste, a través, del cambio de carácter, pues la primera melodía reflejaba un estado optimista, casi imperial, ahora, en ésta otra frase, la melodía contiene un estado un poco dramático por la nueva tonalidad y el registro en el que canta la voz Mezzosoprano, como también, por los staccatos de la línea acompañante en grupos de corcheas. La cuarta frase usa intercaladamente acordes sobre la línea melódica igual a la frase anterior.

El segundo tema tiene tres frases. Las dos primeras de cuatro compases, la última de seis compases. Tanto en la primera como en la segunda frase en sus inicios aparece una textura homofónica que luego se diluye con el efecto rítmico, de las anteriores frases, grupos de corcheas en staccato en la línea acompañante y

---

³⁵ Anónimo. Los Segadores por Iván Alekseyévich Bunin. Nueva Revista de Política, Cultura y Arte. No 069. Junio, 2000.

ahora agrega una melodía que se produce por el tejido de sextas simultáneas y notas repetidas, siguiendo un orden secuencial descendente, a través de la progresión armónica $\boxed{t-D^6-DD^4_3-D-II_6-t_6-D^4_3-t}$ Continúa la segunda frase y después se desarrolla la progresión $\boxed{III-D^4_3/III-III_6-VI-D_7-D_6-t}$ En la última frase, también se mantiene una especie de textura homofónica, que concluirá sobre la función Dominante de la tonalidad inicial.

En el compás 36 se enlaza la re-exposición del primer tema, gracias al arpeggio en tresillos, sobre la Dominante atravesando todo el registro medio hasta encontrar nuevamente la frase principal. Sólo re-expone las dos frases iniciales, modificando la textura, añadiendo el tresillo como elemento rítmico motor, que acompaña la melodía. Y como es usual en el compositor sobre los compases 50, 51 y 52 amplía a través de los ecos motivicos de la frase anterior. Finalmente sobre el compás 53 aparece una pequeña Coda en donde la textura se simplifica y se reduce sólo al diálogo de dos voces sobre los grupos de tresillos.

La mayor exigencia técnica que ofrece la pieza se encuentra en el segundo tema, donde hay que mantener el pulso y duración de las figuras, buscando posiciones efectivas de las manos sobre el teclado, con relación a la armonía y las articulaciones contrarias (izquierda staccato y derecha legato). Sin embargo, mantener la claridad en las melodías que corresponden al primer tema y su re-exposición son aspectos claves que definen la imagen de la escena rural y pintoresca de la pieza.

7.8. AGOSTO (LA COSECHA)

Del Ruso **Август Жатва** que significa Agosto – La Cosecha.

Del poeta anterior, el siguiente epígrafe:

Люди семьями
Принялися жать,
Косить под корень
Рожь высокую!
В копны частые
Снопы сложены,
От возов всю ночь
Скрыпит музыка.

Traduce:

La cosecha ha crecido,
Personas en familias
Cortan el centeno de altura, hasta la raíz!
Arman los pajares,
Música suena toda la noche,
Desde los carros de tracción.

Agosto es una pieza escrita en Si menor, en compás de 6/8 bajo la indicación Allegro vivace que significa tocar alegre y vivo, está escrita en forma tripartita, con una extensión de 198 compases, gracias al uso de las secuencias para desarrollar las frases.

El primer tema está en Si menor, el comienzo de cada frase es acéfalo, por lo que es importante sentir muy bien el silencio de corchea. Las dos primeras frases son de ocho compases. La frase mantiene recurrentemente el silencio de corchea, entre un motivo y otro, al igual que la nota si como pedal, en el bajo, en la segunda

y cuarta corchea del compás, después éste cobra una función más melódica, al prolongar más las notas y combinar articulaciones.

Sobre el compás 17 inicia una tercera frase que es imitada por secuencia, ésta inicia en Si menor y modula a Mi menor, la imitación inicia en Mi menor y modula a La menor.

En los compases 24 inicia la cuarta frase también por secuencia, en donde el bajo ahora aparece en grupos de corcheas en staccato, manteniendo una nota pedal, que en cada secuencia va cambiando de acuerdo a la armonía.

De los compases 33 a 36 se llega a la Dominante generando un punto de máxima tensión y transformando los acentos rítmicos sobre los grupos de corcheas, ahora, ligando cada dos notas y acentuando la primera, además, le otorga a la melodía un efecto sonoro brillante, de acuerdo a los cambios de registro. Sobre el final del compás 36 se retoma nuevamente la idea de la primera frase ahora con una modulación hacia Fa sostenido mayor, la Dominante.

En el final del compás 45 inicia la Coda del primer tema en el que a través de Dominante y Tónica menor, se llega a la Subdominante sobre el acorde de Mi menor, que después será tratada en arpeggio, hasta encontrar el acorde Cadencial (Si menor en segunda inversión) a través de un arpeggio ascendente que se extiende desde el registro medio y alto del teclado, para encontrar una secuencia sobre las octavas simultáneas en corcheas con staccato, que desciende desde el registro agudo hasta el grave.

Sobre el compás 58 aparece un eco de la primera frase, ampliando el final en Si menor sobre la última secuencia por acordes en ambas manos, desde el registro medio, hasta el agudo y de regreso al registro medio y bajo.

El primer tema tiene un carácter bastante enérgico y refleja los siguientes versos del epígrafe: “La cosecha ha crecido, personas en familias, cortan el centeno de altura, hasta la raíz!, arman los pajares”. Así pues, después de que en Julio se ha segado la hierba y se ha cultivado, ahora es necesario intensificar la actividad en el campo pues la cosecha creció.

El segundo tema modula a Re mayor y tiene un carácter contrastante, se calma el movimiento, la música cobra un estado de tranquilidad, placidez y optimismo, porque ya no hay figuraciones cortas, reflejando la imagen: “música suena toda la noche, desde los carros de tracción”.

Las dos primeras frases también tienen ocho compases. Ambas inician en Re mayor y terminan en la Dominante. Sobre el compás 84 continúa una frase por secuencia con la siguiente progresión armónica: motivo $D_6-T-D_6/II-II^{3\#}$ primera secuencia: $D_6/III-III-D_6/S-S$ segunda secuencia: $DD_6-D-D_6/VI-VI$ Luego de los compases 96 a 99 hay un enlace para la re-exposición de la primera frase, tal como aparece al comienzo.

La segunda frase no se re-expone de la misma manera sobre el compás 108, ahora inicia y resuelve en Tónica, con la siguiente progresión: $T_6-D^4_3/S-S-VII/D-K-II_6-D_7-T$ y añadiendo sobre los bajos una línea cantáble, usando apoyaturas por cromatismo, que también aparecían al comienzo.

Sobre el compás 116 aparece como un recuerdo el ritmo de la primera frase, la frase conclusiva de éste segundo tema, que ahora regresa a la tonalidad inicial, a Si menor. Finalmente, se re-expone todo el primer tema tal y como se mostró la primera vez, con ampliación de la cadencia en los dos compases finales.

La gran dificultad que presenta esta pieza está en la precisión rítmica, de matices, articulaciones y elementos musicales como arpeggios, octavas, silencios entre motivos, acordes en staccato y por secuencias, sumado a esto, la variedad que tienen las frases tanto del primer como del segundo tema, así como la extensión de la pieza, por lo que se requiere una enorme concentración de cada detalle técnico e interpretativo.

7.9. SEPTIEMBRE (CAZA)

Del ruso **Сентябрь Охота** que significa Septiembre – La caza

De Aleksandr Pushkin, el siguiente epígrafe:

Пора, пора! Рога трубят;
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят;
Борзые прыгают на сворах.

Traduce:

Es el momento!
Los cuernos están sonando!
Los cazadores en su traje de caza están montados en sus caballos;
En la madrugada los borzois están saltando.

Septiembre es una pieza escrita en Sol mayor bajo la indicación **Allegro non troppo**, que significa Alegre pero no tanto. También escrita en forma tripartita. Es otra pieza descriptiva de las tradiciones populares rusas. Ya no se trata de la actividad agrícola, sino de la actividad para capturar proteína animal (liebres, lobos, zorros) la cacería, la primera actividad del ser humano para la subsistencia.

Tiene una introducción de dos compases que evocan estos dos versos: “es el momento!, los cuernos están sonando!” en donde a través de las octavas en Re sobre las negras en doble puntillos y las semicorcheas, se imita el llamado que hacen los cuernos (huesos de animales empleados como cornetas o trompetas) a ésta actividad.

Sobre la primera frase de éste primer tema, se continúa el efecto de los cuernos, en donde en el bajo aparece la melodía principal, a través de las negras ligadas a la primer corchea de los tresillos, mantiene el efecto rítmico inicial del “llamado”. La frase inicia en Tónica y termina en Dominante. Luego sobre los compases 7, 8 y 9 hay un enlace hacia las secuencias, en donde el ritmo del bajo se pasa a las voces superiores.

Sobre el compás 10 inician las secuencias ascendentes, con ellas se refleja la imagen: “los cazadores en su traje de caza están montados en sus caballos” ya que son varias las secuencias que se desarrollan por intervalos de tercera, cuarta y acordes en derecha, así como, acordes de octava y segundas, octava y tercera, octava y cuarta y sólo octavas en izquierda.

Luego en el compás 17 aparece la segunda frase, ahora la melodía en la voz superior, con el mismo ritmo de la primera frase, pero duplicando la voz a la octava, a través de una textura por acordes, pero con la misma dirección melódica que hacían las sextas y terceras en el bajo sobre la primera frase, lo cual como está expresado por el compositor, exige incrementar la sonoridad, al duplicarse las voces. A ésta nueva frase, se añade un bajo cromático, sincopado y que se mueve también por grado conjunto ampliando la textura por acordes.

La tercera frase, inicia igual que la segunda pero no termina en Dominante, sino que se mueve hacia el punto climático de la obra sobre la Subdominante, Do mayor en el compás 24, así mismo, sobre éste compás, se genera el anticlímax en la octava en Do del bajo, de ahí se genera una secuencia por terceras en los acordes en derecha que se mueven por grados conjuntos y van descendiendo, como sobre el bajo en negras con puntillo y corchea que ascienden por grado conjunto y en ocasiones por cromatismo. Para el compás 27 aparece una frase conclusiva de éste tema alternándose los acordes de Tónica y Dominante.

El segundo tema inicia al final del compás 32 en donde a través de los tresillos de corchea en staccato y los acordes que acompañan en izquierda en corcheas se recrea la imagen: “en la madrugada los borzois están saltando”, al imitar de forma graciosa a través de las articulares y el ritmo corto las actitudes de la raza de perros rusos que acompañan a los cazadores.

Éste tema tiene dos frases, la primera con la siguiente progresión: $T_6 - III^{3\#} - S_4^6 - VII - D_7 / VI - VI - VII$ y la segunda con la misma progresión, pero inicia directamente sobre el tercer grado mayor.

En el compás 40 inician las tres secuencias de éste tema. En la primera secuencia se desarrolla en el bajo una línea melódica con el recuerdo de los tresillos en staccato de las frases anteriores, ahora con más uso del cromatismo, que también se ve en mano derecha sobre la voz superior al extraer el motivo melódico de la frase inicial de éste tema. Ésta secuencia inicia en Si mayor y modula por enarmonía al final, a Mi bemol menor. La segunda secuencia invierte los ritmos en las voces, ahora la voz superior, tiene los tresillos de corcheas en staccato y la izquierda es acompañante con acordes. Inicia en Mi bemol menor y modula al final

a Mi menor. En ambas tonalidades, aparece después de los tresillos una línea cantáble nuevamente para el bajo donde ya los tresillos no tienen staccato y los acordes son más largos y marcados con acentos, mostrando dirección en ésta melodía. La última secuencia inicia al final del compás 52 en donde a través de octavas melódicas en derecha que están ligadas y los acordes Dominante-Tónica en corcheas de la izquierda, se va modulando, pasando por las tonalidades Fa, Sol, La y Si, todas mayores.

Para concluir el tema, el compositor usa ésta última tonalidad Si mayor, como tercero mayor de la tonalidad inicial, Sol mayor, combinando Tónica-Dominante en Si mayor en los registro alto y medio. Sobre los compases 57 y 58 refuerza la tonalidad con acordes en Si mayor por grupos de tresillos, corchea, más silencio de corchea, después sobre los compases 59 y 60 altera la tercera del acorde (que es la quinta de la tonalidad inicial), para recordar los ritmos que imitaban el llamado de los cuernos al inicio de la obra.

Así sobre el compás 61 se re-expone el primer tema y sobre la primera frase el acompañamiento que hace la voz superior es variado, ahora, con tresillos de corcheas y negras ligadas a la primer corchea de cada tresillos, como en una especie de pregunta-respuesta entre el bajo y la soprano. Por lo demás se re-expone el contenido tal y como se expresó en la primera parte.

La dificultad que tiene Septiembre es mantener el control, equilibrio y balance sonoro entre los acordes en sus diferentes movimientos tanto ascendentes como descendentes, así como, definir con claridad cada melodía que aparece en bajo como en soprano, con sus correspondientes dinámicas y articulaciones, para que perdure la sonoridad pomposa o lujosa desde el comienzo hasta el final de la obra.

7.10. OCTUBRE (CANCIÓN DE OTOÑO)

Del ruso **Октябрь Осенняя песнь** que significa Octubre - Canción de Otoño

Del escritor Aleksey Nikolayevich Tolstoy, el siguiente epígrafe:

Осень, осыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые по ветру летят...

Traduce:

Otoño, nuestro pobre jardín está completamente cubierto de hojas,
Las hojas amarillas volando en el viento...

Octubre es una pieza escrita en Re menor bajo la indicación **Andante doloroso e molto cantabile**, que significa el movimiento camina con dolor y muy cantado. También tiene forma tripartita.

El primer tema tiene dos frases, cada una de ocho compases, de comienzo anacrúsico. La primera frase tiene su línea melódica en la voz Soprano, se mueve por la escala de Re menor armónica, con un tratamiento especial del legato, ésta es acompañada inicialmente por dos acordes de Tónica y Dominante, después continúa la progresión $\boxed{t-t_6-D_6/S-D^4_3/S-S_6-II^4_3-D}$ esto, sobre el antecedente de la frase o la pregunta. Luego sobre el consecuente o la repuesta, la melodía se mueve por la escala de La mayor en tresillos escritos en tenuto y por tresillos en legato que al final de la frase, tendrán una acentuación en la segunda corchea, llevando un movimiento descendente y cromático, ésta semi-frase tiene la progresión: $\boxed{D_2-t_6-D^4_3-D_7/S-S-VII/D-K-D_7-t}$

La segunda frase inicia en el compás 9, ahora la melodía está en la voz intermedia, en el Tenor que debe tocarse con mano izquierda, ya que la voz superior ahora tiene una contramelodía, el antecedente se mueve con la misma progresión armónica de la primera frase y en el consecuente hay una modificación en el inicio, $\boxed{D_2/III-III_6-D_2-t_6-S-K-D_7-t}$ en donde ahora se continúa con la escala de Fa mayor y después La mayor.

Éste primer tema es de carácter nostálgico ante el cambio climático y la llegada de otoño en donde se recrea el verso: "Otoño, nuestro pobre jardín está completamente cubierto de hojas".

El segundo tema modula transitoriamente a Fa mayor, con éste se recrea el segundo verso del epígrafe: “las hojas amarillas volando en el viento...” al dar la sensación de movimiento. La primera frase tiene dos compases con la armonía $D_2-T_6-D_3^4-T$ y la segunda frase tiene tres compases con la progresión $D_2-T_6-D_2/VI-VI_6-D_6/VI$ inicia en Fa mayor y después regresa a la tonalidad inicial, Re menor, en ambas frases la melodía se desarrolla a dos voces.

Desde el compás 22 al 25 se desarrollan las frases anteriores a través de una secuencia, en donde también se mantiene el contrapunto a dos voces, con la siguiente progresión $D_6/S-S-D_3^4/VI-D_7/VI-VI-S-II-D$ se repite la secuencia y desde el compás 30 hay una ampliación de la Dominante, en donde se escucha el último diálogo de las voces, la voz Soprano con la voz del Tenor, el cual finaliza el segundo tema como punto de tensión para volver al primer tema.

En el compás 34 se re-expone el primer tema tal y como se escucha al comienzo y desde el compás 50 aparece una Coda en donde se relacionan las funciones Subdominante y Tónica menor en acordes de blancas con una melodía cuyo ritmo evoca el segundo tema, al final hay un eco del último motivo, de ésta nueva melodía hasta desvanecerse.

La dificultad de ésta pieza, está en que a pesar de su corta extensión, al tener pocas frases y secuencias a diferencia de las anteriores piezas, ésta junto con Marzo, son las piezas más exigentes desde el punto de vista interpretativo, al expresar emocionalidades más introspectivas del temperamento humano, como el dolor, la nostalgia y la melancolía. La dificultad técnica de Octubre radica en el legato perfecto que deben tener las líneas cantábiles que aparecen tanto en la Soprano (mano derecha) como en el Tenor (mano izquierda), cuando se expresan solas y cuando dialogan.

7.11. NOVIEMBRE (TROIKA)

Del ruso **Ноябрь На тройке** que significa Noviembre – Troika

Del poeta, escritor, crítico y editor Nikolay Alexeyevich Nekrasov, el siguiente epígrafe:

Не гляди же с тоской на дорогу,
И за тройкой во след не спеши,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши.

Traduce:

No mirar con anhelo en el camino
Y no se apresure la Troika después
Y la preocupación angustiosa en el corazón
Un choque rápido siempre.

Noviembre está escrita en Mi mayor, sobre la indicación **Allegro moderato**, que significa Alegre moderadamente, también tiene forma tripartita. Ésta pieza busca reflejar el espíritu y ánimo bajo que deja el final del otoño al acercarse nuevamente la temporada de invierno, con el verso: “no mirar con anhelo en el camino, y no se apresure la Troika después”. La Troika, viene del ruso **тройка**, ésta era la designación al trineo tirado por tres caballos alineados cada uno al costado del otro.

Según Radúlova³⁶, éste trineo tirado por tres caballos, es uno de los principales símbolos de Rusia. La doma y el control de una troika constituyen un arte único. El jinete Andréi Korchaguin, ocho veces campeón de Rusia, uno de los mejores jinetes de este medio de transporte tradicional, comenta: “Los caballos complacientes son para las troikas de alquiler, las que se usan para pasear con los niños por el parque. La troika es el único coche de caballos del mundo en el que el caballo de varas va al trote y la caballería de refuerzo va al galope”. El objetivo del centro de Troikas fundado por su iniciativa es mantener ésta tradición

---

³⁶ RADÚLOVA O., Natalia. Secretos y trucos para conducir una troika rusa. En: Russia Beyond The Headlines. 27 de enero de 2015.

y se sueña con que algún día los campeonatos de troika se conviertan en una especie de competencia o campeonato como la Fórmula 1, que este deporte reciba apoyo del Estado y que los ciudadanos comprendan por fin que la troika merece ser calificada como el principal símbolo del país.

Las dos primeras frases tienen cuatro compases, ambas están sujetas por el acorde de Tónica y la segunda termina en el tercer grado menor, Sol sostenido menor. Se combinan las articulaciones legato y staccato, en donde los motivos melódicos en grupos de corcheas se alternan con notas dobles por terceras y quintas en negras, sobre el ya mencionado acorde de Tónica, lo que deja ver desde ya, la imagen de la marcha de los caballos en la troika, al reflejar movimiento en las figuras.

En el compás 9 continúa la tercera frase con la progresión armónica $\boxed{\text{II-D}_7\text{-II-D}_7\text{-S}_6\text{-VI}^{3\#}\text{-D}^4_3}$ donde la melodía tiene ahora una intensión más lírica que en las primeras frases cuyo carácter era más pintoresco o llamativo, ésta nueva melodía es acompañada por arpeggios en grupos de semicorchea en izquierda y al final en acordes y notas dobles. La cuarta frase también tiene este mismo tratamiento con la misma progresión armónica sin embargo se amplía un compás más.

Aparece la quinta frase sobre el compás 18 y la sexta frase sobre el compás 22, éstas tienen la misma melodía de la primera frase, ahora expresada en octavas y acordes de forma más cantáble que en el comienzo y es acompañada por grupos de tresillos de corchea, sobre arpeggios ascendentes en Mi mayor. Sobre el compás 26 y 27 hay aumentación del motivo melódico anterior.

El segundo tema inicia en el compás 28 modulando a Sol mayor con la indicación *grazioso*, éste tema tiene cuatro frases, todas iguales en sus dos primeros compases. La primera de cuatro compases tiene la progresión $\boxed{\text{II-D}_7\text{-T-T}_6\text{-S-S}_6\text{-T-D}_7\text{/II-II-D}_7\text{/II-II-D}_7\text{/II}}$ en donde la combinación de legato en el grupo de semicorcheas sobre Mi mayor (D7/II) con los staccatos sobre La menor (segundo grado) refleja el carácter de gracia que cobra la música.

La segunda frase tiene la progresión armónica: $\boxed{\text{II-D}_7\text{-T-T}_6\text{-S-S}_6\text{-T-DD}_7\text{-III-DD}_7\text{-III-DD}_7\text{-D-III}^{3\#}\text{-DD}_7}$ en donde se utiliza La mayor con séptima, Dominante secundaria, pero que no resuelve en Dominante si no al tercer grado, Si menor, al final de la frase transforma el modo de éste acorde y a través de la escala sobre la Dominante secundaria conecta la re-exposición de la primera frase, que es ahora tercera frase, tal y como apareció a comienzos del tema.

La cuarta frase mantiene la misma progresión armónica de la segunda frase, sin embargo, después de exponerse por tercera vez la Dominante secundaria, se va directamente al tercer grado mayor, Si mayor, sobre los compases 47, 48, 49 y 50 se agrega la séptima a éste acorde para volverlo Dominante de la tonalidad inicial, como retorno al tema principal. Sobre éstos últimos compases, se toma la idea de staccatos sobre grupos de semicorchea en derecha como una especie de ostinatos, para acompañar la melodía inicial ahora sobre una voz intermedia.

Sólo se re-exponen las cuatro primeras frases. Las dos primeras, tienen las mismas progresiones armónicas iniciales. En la tercera y cuarta frase, los arpeggios de los grupos en semicorcheas en izquierda, ya no empiezan sobre el segundo tiempo, sino sobre el primero del compás. Sobre los compases 68 y 69 son enlaces que conectan con la Coda, en donde se retoma la melodía de la primera frase sobre la voz intermedia, repitiéndose con el nuevo tratamiento de acompañamiento en derecha. Finalmente en el compás 78 aparece una melodía conclusiva en el bajo a dos voces que se van desvaneciendo.

Las exigencias técnicas de Noviembre están en: mantener el control y equilibrio sonoro de los acordes que intervienen en las últimas frases del primer tema, también; tocar con claridad la combinación de articulaciones según el carácter gracioso de las frases del segundo tema; así mismo, mantener los grupos de semicorcheas en ostinatos, sobre derecha como acompañamientos a las melodías en la re-exposición del primer tema, para que estos no superen las líneas melódicas.

7.12. DICIEMBRE (NAVIDAD)

Del ruso **Декабрь Святки** que significa Diciembre –Navidad

Del poeta Vasily Andreyevich Zhukovsky, el siguiente epígrafe:

Раз в крещенский вечерок

Девушки гадалн:

За ворота башмачок,

Сняв с ноги, бросали.

Traduce:

Érase una noche de Navidad

Las niñas estaban diciendo fortunas:

Quitando las zapatillas de sus pies

Arrojándolas fuera de la puerta.

Diciembre es la pieza más extensa de todo el ciclo, tiene 263 compases, escrita en La bemol mayor con la indicación **Tempo di Valse**, que significa tiempo de Vals. Esta pieza si está escrita en $\frac{3}{4}$ a diferencia de Abril cuyas agrupaciones rítmicas eran alusivas al vals. En ésta pieza, se recrea la atmósfera de regocijo del tiempo de navidad, que describe el epígrafe del poema, sin ser tan explícito en la descripción, pues la música deja una sensación de placidez sobre el encanto de la época de navidad, que se vive, tanto en las familias del pueblo ruso, como en el palacio del Zar, a través del ritmo de vals.

El primer tema tiene cinco frases, la primera frase es de dieciséis compases con la siguiente progresión armónica: $\boxed{T-T^6_4-D^4_3-D_7-T-D_7-VII^4_3/D-T-D_6/II-II-D_6-T-D_2/S-VI-VII^{3b}/D-D_7}$ donde los motivos melódicos se alternan con silencios de negra en donde se siente el soporte armónico de los bajos, en relación de movimiento de cuartas, quintas y movimiento cromático ascendente y descendente, la melodía tiene un carácter sentimental y romántico. A pesar, que los motivos tienen silencios entre sí, como ocurre en Agosto, se destaca la dirección de la frase gracias al legato entre los motivos. Y como ocurrió en Mayo, hay un recuerdo del efecto de los arpeggios, sobre el final de la primera semi-frase, además de la indicación molto rit., escrita por el compositor.

La segunda frase es de diecinueve compases, la primera semi-frase tiene la misma progresión armónica anterior y la segunda semi-frase presenta una modulación a Do mayor (tercer grado mayor) con un bajo ostinato en la nota Do y con la siguiente progresión $\boxed{T-D_7/II-II-D_6/III^{3\#}-III^{3\#}=T-DD_2^{5b}-T-VII_6-T-DD_2^{5b}-T-VII_6}$ Del compases 36 al 39 hay un enlace sobre Do mayor, para conectar con la tercera frase.

Ésta frase tiene también dos semi-frases, cada una con la siguiente progresión armónica, en donde combina armonías de la tonalidad inicial, La bemol mayor, con la tonalidad de la modulación, Do mayor, así: $\boxed{\text{La bemol: II-II}_2 \text{ Do mayor: } D_7-T-S \text{ La bemol: II-II}_6-D_7}$ La cuarta frase es la re-exposición de la primera y la sexta frase también tiene dieciséis compases, con un cambio en la progresión de la última semi-frase: $\boxed{D_6/II-II-D_6/III^{3\#}-III^{3\#}-II_6-VII/D-D_7-T}$

El segundo tema modula a Mi mayor con la indicación *Trio* como sección contrastante de la forma tripartita clásica. Éste segundo tema, tiene una textura contrapuntística a tres voces. Además, tiene una forma tripartita simple en ésta sección, pues también aparecen tres frases, cada una de dieciséis compases y un enlace hacia la re-exposición del primer tema.

La primera frase se mueve por la progresión Tónica, Dominante, Sexto menor y Dominante. Inicia en Mi mayor y modula a Sol sostenido menor. La segunda frase tiene momentos en los que la textura se ve oxigenada con cambios de heterofonía como de homofonía, sobre la siguiente progresión armónica: $\boxed{II-II_2-D_6-II_3^4-VII-T_4^6-DD_6-D_2-T_6-T_6}$ La tercera frase es la re-exposición de la primera. Desde el compás 136 al 144 hay una ampliación de la modulación transitoria a Sol sostenido menor a través de su función Dominante y luego sobre los cuatro últimos compases se concluye este segundo tema con una escala descendente y ascendente, con elementos cromáticos.

Se re-expone el primer tema tal y como se dio al comienzo. Sobre el compás 236 el compositor escribe la indicación *Coda*, como elemento que concluye tanto ésta pieza como todo el ciclo de las Estaciones, por lo que al interpretar es importante evocar el efecto de “gran conclusión”, no sólo de la pieza, sino de la obra completa.

La Coda inicia con el acorde de séptimo grado de la Dominante, conduciéndose al acorde Cadencial, desarrollando una línea melódica en Soprano, que es imitada por el Bajo. Sobre el compás 252 aparece de nuevo el acorde de séptimo grado de la Dominante con la tercera bemol que se conduce al acorde Cadencial, para

resolver en La bemol mayor sobre el compás 256 y de ahí se amplía la resolución hasta el final, a través de arpegios descendentes en staccato y luego de forma ascendente hasta encontrar la armonía final de manera progresiva en la voz superior, la Soprano.

La dificultad técnica de Diciembre está en lograr el equilibrio del ritmo acompañante, el Vals, y dar un contraste sonoro y de carácter cuando aparecen los motivos de la frase principal. Así mismo, lograr el efecto que produce el movimiento del grupo de bailarines en el ballet, cuando se mueve el tiempo sobre los grupos de corcheas y cuando se imitan las elevaciones de los bailarines a través de las extensiones de los arpegios.

8. LIBRETO DE LOS RECITALES DIDÁCTICOS

Para el desarrollo de cada recital didáctico se realiza un libreto o guión que permita mantener la organización de la exposición y el foro frente a cada tema.

Para formular las preguntas en cada recital, se establecen las siguientes etiquetas: ***público (P)*** e ***intérprete (I)***.

Es importante mencionar, que este libreto, será una guía para quien escribe, sin embargo, se contempla la posibilidad de desarrollar preguntas espontáneas, que pueden no estar consignadas en ésta información o pueden hacerse con un lenguaje más espontáneo y fluido, acorde con cada recital.

8.1 PRIMER RECITAL

❖ INICIO: Duración 2 minutos.

- Saludo de Bienvenida:

Muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a éste primer recital didáctico sobre Las Estaciones Op 37 bis del compositor Piotr Ilich Tchaikovsky.

- Recomendaciones:

De manera atenta, les recomiendo apagar o poner en modo silencioso sus celulares o equipos electrónicos para facilitar la concentración durante el recital.

Así mismo, se recomienda a los estudiantes tomar apuntes sobre los temas que se aborden en la explicación y estar muy atentos a las preguntas que haré en cada tema, para que todos podamos participar del recital.

❖ **DESARROLLO: Duración 43 minutos**

- Las Estaciones Op 37 bis: Duración 3 minutos

Es una obra conformada por doce piezas. Una pieza por cada mes del año.

I: Cuáles son los meses?...

P: Enero /yanvar/

Febrero /flvral/

Marzo /mart/

Abril /apryel/

Mayo /may/

Junio /iyún/

Julio /iyul/

Agosto /avgust/

Septiembre /sentyabr/

Octubre /aktyabr/

Noviembre /nayabr/

Diciembre /dikabr/

En esta ocasión hablaremos de los primeros seis meses del año.

Existen cuatro estaciones del tiempo en nuestro planeta: Invierno, Primavera, Verano y Otoño, que son variaciones o cambios en el clima por los que pasa el planeta tierra. Ya algunos compositores han querido hacer música para representar las estaciones, por ejemplo: el compositor italiano Antonio Vivaldi.

[Diapositiva Imagen]

La obra las Estaciones Op 37 bis, originalmente tiene el nombre Времена года (Vremena Goda) que traduce el estado del tiempo durante el año, es decir, las estaciones del tiempo que se dan en Rusia a través de los doce meses del año.

[Diapositiva título]

I: Quién compuso la obra? ... P: Tchaikovsky

I: De dónde era Tchaikovsky?... P: Rusia

Las estaciones fueron solicitadas por encargo del director Nikolai Matveyevich Bernard de la revista “Nouvellist” de San Petersburgo, para dar a conocer a los lectores las características de cada mes del año concretamente en Rusia.

Los títulos e imágenes fueron sugeridas por el editor y Tchaikovsky dio su aprobación. Las imágenes que se describen en cada pieza están relacionadas con una selección de epígrafes (lema, pensamiento o cita de un autor que sintetiza o ilustra la idea general de un texto, en este caso de varios poemas de escritores y poetas rusos).

Tchaikovsky trabajó en 1873 como crítico musical en la revista de Bernard. A finales de 1875 comenzó a escribir Las Estaciones. En 1876 se hicieron las primeras publicaciones seriadas de la obra. En 1885 Jugerson el mayor editor de partituras clásicas en Rusia compró los derechos a Bernard, para publicar con un nuevo catálogo la obra.

- *Biografía de Tchaikovsky*: **Duración 5 minutos. [Diapositiva imagen y texto]**

Nace el 25 de Abril de 1840 en Votkinsk, entre las provincias de Viatka y de Perm en Rusia.

Este año se cumplen 175 años del nacimiento de Tchaikovsky.

Su primer contacto con la música se relaciona con el canto de su madre interpretando “El ruiseñor de Alyabiev”. Y con los temas de las óperas que podía reproducir el Orchestrión, que era un órgano mecánico.

A los cuatro años y medio empieza a recibir instrucción en el piano de la institutriz francesa de la familia. Después a los ocho años empieza a estudiar más seriamente con el pianista Philippov en el internado de Schmelling.

Admiró desde muy joven la música de Mozart, especialmente sus óperas, la ópera de Don Juan. De ésta dijo: **“Debo a Don Juan (ópera de Mozart) el haberme consagrado a la música. Esta música es la primera que me trastornó. Me sumergió en un éxtasis cuyas consecuencias fueron decisivas. Me proporcionó la llave de las esferas de la belleza pura en las que vuelan los mayores genios...”** [Diapositiva]

A pesar de que le gustaba la música, la familia quiso que estudiara en la Escuela de Derecho de San Petersburgo, para que ejerciera como Oficial de Ministerio de Justicia, así que estudió ésta carrera y se graduó a los 19 años.

Sin embargo, su pasión por la música siguió hasta tomar la decisión de iniciar sus estudios en el Conservatorio de San Petersburgo a los 22 años, siendo uno de los primeros y más talentosos estudiantes.

Tchaikovsky compuso en casi todos los géneros musicales, escribiendo Sinfonías, Ballets, Música incidental, Óperas, Obras orquestales, Música de Cámara, Conciertos, Música para piano y Canciones. Sus grandes éxitos musicales fueron: sus tres ballets, Cascanueces, El lago de los cisnes y la bella durmiente y su Concierto para Piano y Orquesta No 1 en Si bemol menor.

Tchaikovsky muere el 25 de octubre de 1893.

- Primeros meses del año: **35 minutos**

Tabla 2 Libreto de Enero y Febrero

Duración: 3 minutos exposición y 1.30 video

Hablemos de Enero y Febrero

- Enero: En éste mes están en invierno.

Ésta estación dura aproximadamente cuatro meses, así que las personas buscan muchas maneras para resguardarse de las bajas temperaturas, la temperatura mínima que se alcanza es de -38.1°C.

Los días en invierno son cortos, amanece tarde y oscurece temprano.

Entonces, si estuviéramos en Rusia estaríamos tomando bebidas calientes, vestidos con guantes, gorros, bufandas y grandes abrigos y en casa con la familia frente a la chimenea.

- Febrero: Es una pieza de carácter festivo, porque en la última semana de éste mes se celebra el Máslenitsa, conocido como el carnaval ruso.

La tradición marca que hay que comer blinis (finas tortas de harina), huevo y leche, que simbolizan el sol, pues después de tanto invierno se desea que llegue la primavera.

Éste festejo se desarrolla en los bosques llenos de nieve, aquí nos imaginamos a los niños jugando en la nieve, haciendo figuras de muñecos, lanzando bolas de nieve, esquiando, los adultos bañándose en las heladas aguas de los lagos y grupos de adultos jugando entre ellos y cocinando.

Para comprender mejor este carnaval, veamos el siguiente video. **[Maslenitsa, Pintura de Boris Kustodiev, 1919]**

Se interpreta Enero (3'35) y Febrero (3'05). Preguntas del Público 1 minuto.

Tabla 3 Libreto de Marzo y Abril

Duración: 3 minutos.

Hablemos de Marzo y Abril

- Marzo: Es la pieza que refleja todo el espíritu nostálgico que deja el invierno y la esperanza de que con el canto de la alondra se da aviso de la nueva estación, la Primavera.

I: Sabemos qué es una alondra?... P: es un ave.

Escuchemos cómo canta una alondra **[Video audio]**

I: Cómo podríamos imitar el canto de la alondra en el piano? ... vamos a imaginarlo.

I: Alguien quiere pasar al piano y mostrarnos?

I: Tchaikovsky muestra el canto de la alondra de ésta manera. (Interpretación frase desde el compás 11)

- Abril: Es una pieza que muestra el gusto de Tchaikovsky por la danza, especialmente por el ritmo de vals en los ballets.

Mientras preparaba sus exámenes en la Escuela de Derecho, se le encontraba en los salones y vestíbulos de los teatros, ahí estudia los pasos, se impregna de los ritmos, las figuras y la danza, esto le permitió conocer, la estructura de la coreografía del vals.

En ésta pieza vamos a imaginarnos los grupos de bailarines del ballet.

Para ello observemos el siguiente video. **[Video Danza de los pequeños cisnes, Acto II Ballet Lago de los Cisnes, Teatro Mariinsky, 2006]**

La pieza se titula Campanilla por ser ésta una flor insigne de la primavera. **[Diapositiva imágenes]**

Interpretación de Marzo (2'37) y Abril (2'22). Preguntas del público 1 minuto

Tabla 4 Libreto de Mayo y Junio

Duración: 3 minutos.

- Mayo: Mayo es una pieza que refleja toda la alegría y placidez de la primavera. Nos dibuja la imagen del siguiente epígrafe, tomado de un poema escrito por Afanasy Fet, poeta ruso. **[Diapositiva poema]**

¡Qué noche!
¡Qué felicidad todo!
Agradezco a mi país natal al norte!
Desde el reino de hielo,
Tormentas de nieve y la nieve,
Cómo fresco y limpio mayo vuela!

Qué son las noches blancas?

Las noches blancas son un fenómeno natural más conocido como sol de medianoche, que ocurre en los días cercanos al solsticio de verano (el sol no se pone). **[Diapositiva foto]**

En San Petersburgo éste fenómeno comienza a finales de mayo y dura todo junio y primera mitad de julio. **[Diapositiva foto]** Durante las noches blancas el sol casi no se oculta en el horizonte. San Petersburgo es la ciudad más situada al norte del mundo.

Las noches blancas no son únicas en San Petersburgo, también se dan en otras ciudades ubicadas en los polos, pero solamente aquí han recibido una aclamación poética. Pues qué podría ser más romántico que andar por ríos y canales cuando la

noche es tan brillante como la tarde.

Los habitantes de San Petersburgo aprovechan este periodo con muchas actividades nocturnas, tanto artísticas, como de relajación, paseando por las orillas del río observando la estampa poco habitual de los puentes elevados.

Entre el 28 de mayo y 31 de julio se celebra el Festival de las Estrellas de las Noches Blancas, es considerado entre los 10 mejores festivales musicales en el mundo hoy en día. Entre los más populares y diversos eventos musicales en Rusia.

Creado en 1993 por el Director General y Artístico del Teatro Mariinsky, el Maestro Valery Gergiev, la misión del festival fue servir como un regalo musical a la ciudad de San Petersburgo de los ejecutantes y solistas del Teatro Mariinsky. Lleva más de 20 años. Este año se hará la versión 23 del festival, que se extendió de 10 días a 3 meses.

Cada año el festival presenta las mejores interpretaciones de ópera y ballet del Teatro Mariinsky, obras del repertorio sinfónico, obras maestras de la música de cámara y estrenos de teatro.

Sin embargo hay pequeñas gotas de agua que caen, gotitas de lluvia, que dan frescura al final de la primavera.

I: Para entender esto, los estudiantes más pequeños imaginemos que después del colegio y hacer tareas, hay un momento para jugar, salimos con los hermanos o los amigos felices, pero caen gotitas de lluvia, entonces debemos regresar a casa, pero el juego continúa, aunque sigamos viendo caer las gotitas.

- Junio: En Junio llega el Verano, generalmente la variación de las temperaturas es entre +18 y +30 grados. Ésta pieza se titula Barcarola.

Las Barcarolas eran canciones tradicionales de los gondoleros venecianos, llenas de fantasías, de carácter sensual y vagamente exótico. Se caracterizan por su suave y melodioso ritmo que refleja el movimiento uniforme y arrullador del barco sobre las aguas.

En ésta pieza además de tener la imagen del movimiento del barco sobre las aguas, también se inspira en la imagen del Acordeón, instrumento tradicional ruso, usado

para interpretar música folclórica.

Veamos cómo se ejecuta el instrumento. **[Video audio]**

Interpretación Mayo (3'45) y Junio (4'19). Preguntas del público 1 minuto.

❖ **FINAL: 2 minutos adicionales**

- Agradecimientos: Agradezco su participación en este recital. Los invito a participar de la segunda parte de la obra el próximo Jueves 19 a las 6:00 pm.

También agradezco a la maestra Mariana Posada en su orientación frente a la investigación y la interpretación de la obra, como a la maestra Blanca Bernal por gestionar con los estudiantes la participación en el recital.

8.2 SEGUNDO RECITAL

❖ **INICIO: Duración 2 minutos.**

- Saludo de Bienvenida:

Buena Noche para todos. Sean bienvenidos a éste segundo recital didáctico sobre Las Estaciones Op 37 bis del compositor Piotr Ilich Tchaikovsky.

- Recomendaciones:

De manera atenta, les recomiendo apagar o poner en modo silencioso sus celulares o equipos electrónicos para facilitar la concentración durante el recital. Así mismo, se recomienda a los estudiantes tomar apuntes sobre los temas que se aborden en la explicación y estar muy atentos a las preguntas que haré en cada tema, para que todos podamos participar del recital.

❖ **DESARROLLO: Duración 45 minutos**

- La época de Tchaikovsky: **Duración 10 minutos. [Diapositiva imágenes]**

El Zarismo fue la forma de gobierno, del imperio ruso entre 1546 y 1917. Los zares eran y se proclamaban “autócratas”, es decir, dueños de todo el poder político y económico, protectores de la Ortodoxia. Por esto, eran emperadores, reunían el poder absoluto en Rusia.

En 1840 reinaba el Zar Nicolás Primero. En 1848 fue el año de las revoluciones en Europa, fue la tercera oleada revolucionaria que desde 1820 y 1830 se gesta por el movimiento obrero para acabar con el absolutismo en países como Francia, Alemania, Austria, Hungría, Prusia y Rusia.

En 1855 subió al trono Alejandro II, comenzó a dar libertades, hizo el acto revolucionario de liberar a los siervos; abolió la pena capital y estaba preparando convertir a Rusia en democracia representativa, con una дума o asamblea elegida popularmente. Pero los trabajadores no consideraron suficientes esas reformas y hubo tres intentos de asesinato.

En 1881 subió al trono del imperio, Alejandro III, después del asesinato de su padre, él nuevo Zar mantuvo el sistema absolutista de la monarquía, destacándose por ser muy autoritario y enérgico. **[Diapositivas imágenes Zares]**

Dentro de los adelantos tecnológicos y científicos se destacan dos sucesos importantes:

- El primero, el invento del teléfono en 1876 por el británico Alexander Graham Bell, cambiando muchas costumbres en las sociedades, acelerando las relaciones comerciales.
- El segundo, el invento del primer vehículo automotor de tres ruedas por el ingeniero alemán Karl Benz en 1885. **[Diapositiva fotos de inventos]**

En cuanto a las artes, la obra de Oscar Wilde escritor, poeta y dramaturgo irlandés, defensor del Esteticismo, doctrina que proclama que el arte existe por su valor estético y debe ser el centro de la humanidad. Su novela “El retrato de Dorian Gray” publicada el 20 de junio de 1890 llena de poesía y profundidad fue suceso importante de la época. **[Diapositiva foto]**

En ésta época, alrededor de 1859 la corriente nacionalista en Rusia fue liderada por un grupo de jóvenes músicos, conocido como “Los Cinco”, a este pertenecían Balakirev, Cui, Borodin, Mússorsky y Rimsky-Kórsakov. Mientras que el grupo de “Los Cinco” buscaba rescatar toda la identidad del folclore ruso como elementos propios del estilo nacionalista, aunque se tuviera que ir en contra de las pautas de la música occidental, Tchaikovsky se ajustaba más a la tradición europea.

[Diapositiva fotografías]

A pesar de esto, el mismo Tchaikovsky expresó en un carta de 1878: “Soy ruso en el más cabal sentido de la palabra” Adhiero apasionadamente el elemento nacional en la totalidad de sus variadas expresiones, pues pasé mi infancia en el campo y mis primeros años estuvieron impregnados por la belleza de nuestra música popular. **[Diapositiva imagen texto]**

De la obra de Tchaikovsky varios músicos y musicólogos expresan:

Harold Schonberg, decía: “Tchaikovsky tenía lo que le faltaba al grupo de Los Cinco, un caudal de melodías dulces, inagotables y supersensuales. Por ésta capacidad melódica llegó a ser famoso, primero en Rusia y después en todo el mundo. Era un tipo de melodía peculiarmente ruso, plañidera e introspectiva, a menudo con resonancias modales, con toques neuróticos, tan sentimental como un grito en la ventana en una noche oscura”. **[Diapositiva texto]**

Igor Stravinsky decía: “La música de Tchaikovsky, que no parece específicamente rusa a los ojos de todos, a menudo es más profundamente rusa que la música que durante mucho tiempo ha merecido el fácil rótulo del pintoresquismo moscovita. Esta música es tan rusa como los versos de Pushkin o las canciones de Glinka. Aunque no cultivó específicamente en su arte “el alma del campesino ruso”, Tchaikovsky bebió inconscientemente en las auténticas fuentes populares de nuestra raza. **[Diapositiva texto]**

- Últimos meses del año: **35 minutos**

Tabla 5 Libreto de Julio y Agosto

Duración: 3 minutos.

- Julio: Como ya ha iniciado el verano, en Julio se disponen las actividades rurales, a través del modo de vida de campesinos y terratenientes. Entonces aparece la figura del Segador.

I: Qué es el segador?...es la persona que corta mieses (cereales maduros) o hierba para recolectarla.

Con ésta pieza se evoca la tradición que se vivía, en el campo, en ésta época del año.

Les quiero leer un fragmento de la obra “Los segadores” del escritor Iván Alekseyévich Bunin, su prosa se caracteriza por el tema de la vida campesina, el paisaje ruso y la nostalgia por la vida tradicional, así dice: “Íbamos por el camino principal, ellos segaban en un bosque de abedules jóvenes que crecía junto al camino: cantaban. Sucedió hace mucho, mucho tiempo: ocurrió en un tiempo infinitamente lejano porque aquella época que vivimos no volverá ya nunca más. Segaban y cantaban a un tiempo, y el bosque de abedules que aún no había perdido su follaje ni su frescor, rebosante aún de flores y aromas respondía a su melodía sonora. A nuestro alrededor se extendían los campos de la ancestral llanura rusa...”

[Diapositiva texto]

- Agosto: La pieza inicia con un carácter bastante enérgico y refleja los versos: “La cosecha ha crecido, personas en familias, cortan el centeno de altura, hasta la raíz!, arman los pajares” como en Julio se ha sesgado la hierba y se ha cultivado, ahora es necesario intensificar la actividad en el campo pues la cosecha creció.

En la segunda parte de la pieza hay un contraste de carácter, se calma el movimiento, la música cobra un estado de tranquilidad, placidez y optimismo, aquí podemos imaginar el verso: “música suena toda la noche, desde los carros de tracción”. **[Diapositiva imágenes]**

Se interpreta Julio (1'52) y Agosto (3'36). Preguntas del Público 1 minuto.

Tabla 6 Libreto de Septiembre y Octubre

Descripción de Septiembre y Octubre: 3 minutos.

- Septiembre: En ésta pieza aparecen otros personajes “los cazadores”, en donde vamos a ver como se preparan para realizar la cacería, que ha sido la primera actividad del ser humano para la subsistencia. **[Diapositiva imagen]**

I: Qué capturan los cazadores?... proteína animal (liebres, lobos y zorros). En ese tiempo la actividad que realizaban los cazadores era solo para poder alimentarse, no como sucede hoy en día que por el afán de hacer crecer la industria por el crecimiento del mercado o por deporte, se ha llegado al punto de acabar con muchas especies animales, sobre todo en mares y océanos.

En la introducción sobre los dos primeros compases podemos imaginar los cuernos que suenan como un llamado de la cacería. (interpretación de la introducción)

Qué son los cuernos?... huesos de animales empleados como cornetas o trompetas.

Después aparecen los cazadores montados en sus caballos sobre las siguientes frases musicales que tienen una sonoridad pomposa o lujosa. (interpretación primera frase)

En la segunda parte aparecen los acompañantes de los cazadores.

I: Quiénes son?... (muestra de imagen) ... los borzois... que es una raza de perros rusos **[Video 1'30 Animal Planet, ABC Canino]**

Los borzois se describen en la segunda parte, de manera graciosa. (interpretación primera frase segunda parte)

- Octubre: Es una de las piezas más famosas del ciclo de Las Estaciones. Tiene un carácter nostálgico, esto es porque ha cambiado el clima que sirvió para segar, cosechar y cazar, ahora las hojas de los árboles cambian de color, se vuelven anaranjadas y rojizas y comienzan a caer de los árboles. **[Diapositiva imagen].**

La exigencia de ésta pieza, está en que a pesar de su corta extensión, al tener pocas frases y secuencias a diferencia de las anteriores, se requiere una gran comprensión de cada frase, pues éstas expresan emocionalidades más introspectivas del temperamento humano, como el dolor, la nostalgia y la melancolía, por lo que hay

que desarrollar un buen legato sobre las líneas cantábiles cuando aparece la Soprano y el Tenor, de forma independiente y cuando dialogan.

Interpretación de Septiembre (3'20) y Octubre (4'12). Preguntas del público 1 minuto.

Tabla 7 Libreto de Noviembre y Diciembre

Descripción de Noviembre y Diciembre: 3 minutos.

- Noviembre: En noviembre está finalizando el otoño e iniciando el invierno.

En ésta pieza aparece la Troika, un trineo tirado por tres caballos alineados cada uno al costado del otro. En ésta pieza se busca imitar el galope de los caballos que están en el trineo. **[Diapositiva imágenes]**

I: Cómo podemos imitar el galope de los caballos?... Para esto, invito a tres niños o niñas del público a que cada uno intente imitar cómo galoparía su propio caballo si nos imaginamos estar dentro del trineo...

Éste trineo tirado por los tres caballos, es uno de los principales símbolos de Rusia. Domar y controlar una troika constituye un arte único.

El jinete Andréi Korchaguin, ocho veces campeón de Rusia, uno de los mejores jinetes de este medio de transporte tradicional, comenta:

La troika es el único coche de caballos del mundo en el que el caballo de varas va al trote y la caballería de refuerzo va al galope". (Interpretación de primera frase de la reexposición)

El objetivo del centro de Troikas fundado por su iniciativa es mantener ésta tradición y se sueña con que algún día los campeonatos de troika se conviertan en una especie de Fórmula 1, que este deporte reciba apoyo del Estado y que los ciudadanos comprendan por fin que la troika merece ser calificada como el principal símbolo del país. **[Video corto Troika]**

- Diciembre: Llega Navidad. Como llega de nuevo el invierno los días se vuelven cortos, amanece tarde y oscurece temprano.

En ésta pieza, se recrea la atmósfera de regocijo del tiempo de navidad, la música deja una sensación de placidez sobre el encanto de la época que se vive, tanto en las familias del pueblo ruso, como en el palacio del Zar, a través del ritmo de vals y se

vuelve a buscar el calor de hogar, junto a la familia, amigos, compartiendo de reuniones frente a la chimeneas, cocinando, comiendo, resguardándose del intenso frío. **[Diapositiva fotografía]**

En Rusia existe la figura de Died Maroz, cuyo nombre significa “el abuelo del hielo o el frío”, es la figura equivalente de nuestro papá Noel y su traje es azul con blanco. Es de origen de la mitología eslava oriental.

Snigorochnka o princesa de la nieve, es un personaje de los cuentos de hadas rusos. En una historia ella es la hija de la primavera y la helada.

Interpretación Noviembre (2'52) y Diciembre (3'51). Preguntas del público 1 minuto.

❖ **FINAL: 2 minutos adicionales**

- Agradecimientos: Agradezco su participación en los dos recitales. También agradezco a la maestra Mariana Posada en su orientación frente a la investigación y la interpretación de la obra, como a la maestra Blanca Bernal por gestionar con los estudiantes la participación en el recital.

9. RESULTADO DEL FORO DE LOS RECITALES DIDÁCTICOS

El foro de dos recitales didácticos estaba planeado para desarrollarse de la siguiente manera:

- El Primer Recital el Martes 17 de Marzo de 2015 a las 6: 15 pm con los meses de Enero a Junio.
- El Segundo Recital el Jueves 19 de Marzo de 2015 a las 6:15 pm con los meses de Julio a Diciembre.

Sin embargo, frente a la situación que se presentó en las instalaciones de la Universidad, por los disturbios ocasionados, se decretó la cancelación de las actividades en el campus universitario el Martes 17 de Marzo, por ello el Primer Recital no se pudo desarrollar en la fecha planeada.

Para el Jueves 19 de Marzo hubo normalidad académica y cómo ya se había hecho la publicación del evento en los correos de los padres de familia, gracias a la gestión de la oficina del Programa Básico de Estudios Musicales, así como a los afiches colocados en las instalaciones del Conservatorio de Música, también fue anunciado vía internet a profesores y estudiantes de piano de la carrera, por lo cual, era necesario desarrollar normalmente la actividad.

El Foro se inició a las 6:30 pm, con la participación de dos niñas, estudiantes del Programa Básico de Piano, sus padres de familia, estudiantes de la carrera y público en general.

La idea inicial era realizar el Primer Recital con los primeros seis meses del año, pero, como éste recital y foro fue dinámico para el público, esto favoreció la continuación con lo previsto para el Segundo Recital en la misma fecha, como una segunda parte del foro. Así que el Foro de dos recitales didácticos se desarrolló en una sola fecha, con una duración de hora y veinticuatro minutos.

Se cumplió el objetivo general del trabajo de grado que era interpretar y exponer las Estaciones Op 37bis de Tchaikovsky especialmente a los estudiantes del Programa Básico de Estudios Musicales, dando oportunidad a la participación pasiva de los padres de familia y público en general. Así mismo, la propuesta pedagógica del foro permitió acercar al público al conocimiento de la obra.

Se esperaba contar con más público para lograr difundir la obra completa a más estudiantes, para que se enteraran de la existencia de ésta maravillosa obra musical dentro de la literatura pianística abordable en la formación.

De la misma manera se creó en cada parte del foro espacios de comunicación con los estudiantes al exponer los comentarios y la interpretación de cada pieza de acuerdo a la investigación lograda.

Se resalta de manera especial los meses del segundo semestre de la obra, en donde hubo mayor participación de los estudiantes del Programa Básico, ya que pudieron llegar al Auditorio, justamente cuando se daba inicio a esta segunda parte, por tanto las preguntas y actividades didácticas diseñadas en los libretos sobre los meses de Julio, Septiembre y Noviembre, se lograron con una buena participación.

Sobre las actividades didácticas planeadas en los meses de Marzo y Mayo, no se pudieron realizar como habían sido planeadas, ya que iniciando el recital no se contó con el público infantil y juvenil. Estas actividades, fueron pensadas exclusivamente para involucrar más, a los estudiantes de edades entre los 7 a 12 y de 12 a 17 años.

También, se condujo y remontó al público, gracias a la interpretación y explicación de cada pieza del ciclo, a toda la manifestación de la cultura rusa que sirvió de inspiración para Tchaikovsky, como los inviernos largos, la primavera que llega con las noches blancas, el corto verano y otoño; las actividades culturales como el Maslenitsa, el Festival de la Estrellas de la Noches Blancas y Navidad; las figuras y actividades propias de la vida campestre como los segadores, la cosecha, los cazadores, los borzois y la caza; las influencias del estilo del compositor, como el ballet, el vals, las óperas de Mozart y los cantos populares rusos.

Fue necesaria la interpretación de memoria de los fragmentos descriptivos de las piezas, para establecer conexión con las explicaciones y comentarios referentes a cada una, de manera que el público pudiera comprender con mayor conciencia las ideas del compositor.

De la misma manera, se aprovecharon los recursos de imágenes digitales que apoyaban la semántica de cada pieza, a través de la proyección del material en diapositivas, contando además con la proyección de videos tales como, el Maslenitsa, el canto de la alondra, la danza de los pequeños cisnes, un maestro del acordeón ruso, abc canino los Borzois y la Troika como atracción turística.

Las diapositivas contaron con elementos técnicos llamativos en la aparición de las imágenes, los textos cortos, así como la reproducción de los videos. Tanto las diapositivas como los videos dieron al público variedad en la realización del recital, al recrear de forma representativa cada aspecto mencionado dentro de las piezas.

Se logró con el foro una experiencia de impacto sobre el conocimiento del ciclo de Las Estaciones Op 37 bis tanto en los estudiantes como en el público en general, lo que deja una sensación gratificante por haber logrado mantener la concentración y participación del público durante la hora y veinticuatro minutos de duración continua, comprobando que al realizarse el ciclo de manera alterna con la propuesta del foro, es posible mantener activa la participación de los estudiantes frente al conocimiento de la obra en el recital.

Finalmente, se consolidó un material para que los estudiantes profundicen en el conocimiento de la obra, que corresponde al análisis musical, técnico e interpretativo de cada pieza, como también al DVD en donde se podrá observar el desarrollo de la propuesta pedagógica.

10. CONCLUSIONES

Elegir el desarrollo de una propuesta pedagógica para el Trabajo de Grado de la Maestría en Pedagogía del Piano, que fusionara la interpretación y la enseñanza de la obra las Estaciones Op 37 bis de Tchaikovsky, enriqueció de manera muy valiosa los fundamentos técnicos, musicales e interpretativos de quien escribe, así como de quienes tuvieron la posibilidad de estar presentes y participar en el desarrollo del recital didáctico.

Esto se puede comprobar con el interés que mostraron las dos estudiantes del Programa Básico quienes hicieron parte del desarrollo de las actividades didácticas del recital, las cuales quedaron registradas en el DVD anexo a éste documento. También se evidencia con los comentarios positivos que hicieron los padres de familia y los estudiantes de piano de la carrera una vez finalizó el recital.

La labor de un profesor de piano debe encaminarse en la búsqueda de nuevas formas de enseñar, ya que el conocimiento aunque ya está hecho, siempre se reinventa y se retroalimenta a través del proceso enseñanza-aprendizaje. Estas nuevas formas de enseñar, sólo pueden lograrse en la medida en que el profesor investigue, profundice, teorice, ingenie y comparta sus experiencias.

Es la investigación una tarea fascinante que ofrece innumerables ventajas a los profesores. Haber desarrollado previamente al foro, la investigación sobre la obra, durante dos semestres de la Maestría, arrojó de forma gradual todo un sustento teórico, que después fue aprehendido y utilizado para crear y recopilar las herramientas didácticas de la exposición, tales como: el diseño de libretos, actividades lúdicas, diapositivas, videos, fotografías, pinturas, poemas, audios y preguntas, todo con la intención de proporcionar a los estudiantes un espacio para el conocimiento de la obra, de manera más cercana, rompiendo un poco el esquema del recital solo y permitiendo una participación más activa sobre la comunicación de ideas, sentimientos, emociones y expresiones.

Así mismo, la investigación permitió a la intérprete conocer las características propias de la cultura rusa, de manera que esto fortaleció, el entendimiento de la obra, aspecto que es fundamental para lograr una adecuada interpretación.

Con el foro, se obtuvo una grata sensación, al dar posibilidad a la improvisación dentro del esquema de actividades planteadas en los libretos. De manera, que no es suficiente el hecho de tener un diseño metodológico del foro, sino que es

necesario recrear cada texto, comentando de manera fluida, coherente y con un lenguaje propio que lleve al público a una conexión más fuerte con el tema, pues es el foro un espacio abierto al desarrollo libre de las actividades.

Entonces, los profesores que adopten ésta estrategia pedagógica deben tener la capacidad de recrear el conocimiento para involucrar a los estudiantes, tarea que no es nueva, que se evidencia en cada clase personalizada y colectiva de los profesores de piano, en cualquier etapa de formación, tanto para niños, como jóvenes e inclusive adultos.

Por último, lograr el ciclo completo de las Estaciones Op 37 bis, ha sido una aspiración que lejos de ser ambiciosa, es ciertamente un gran peldaño recorrido en el camino interminable del perfeccionamiento artístico. Queda el agrado de haber conocido tan bellas imágenes poéticas y culturales de la Rusia de Tchaikovsky que aún están vigentes en cada pieza que integra el ciclo, además, de haber trabajado con esmero, dedicación y compromiso con ésta admirable obra de Tchaikovsky, quien expresó: “Es mi vehemente deseo que mi música sea ampliamente conocida y que crezca el número de aquellos que la aman, y que encuentran alivio y apoyo en ella³⁷ .

---

³⁷ ORLOVA, Op. cit., p 434

BIBLIOGRAFÍA

ANÓNIMO. *Los Segadores por Iván Alekseyévich Bunin.* Nueva Revista de Política, Cultura y Arte. No 069. Junio, 2000.

DREZNER, Manuel. *El Romanticismo. Civilización y Cultura 2 a través de la Música. Lo que ocurrió en el mundo en los tiempos de los grandes compositores.* Bogotá: Editorial Fonolibros de Colombia S. A. 2012. 192 p

EINSTEIN, Alfred. *La música en la época romántica.* Madrid: Alianza Editorial, S. A. 2000. 352 p

EVANS, Edwin. *Tchaikovsky. Colección "Los Grandes Músicos".* Versión directa del inglés por Eugenio Ingster. Buenos Aires: Editorial Schapire S. R. L. 1963. 209 p.

FUENTES, Rodrigo; GAMBOA, José; MORALES, Karina y RETAMAL, Noelia. *Jean Piaget, aportes a la educación del desarrollo del juicio moral para el siglo XXI.* En: Revista Convergencia Educativa. Talca-Chile: Universidad Católica del Maule. Facultad de Ciencias de la Educación. Mayo 2012, No 1. p 55-69.

GATHMAN, Moritz. *EL INVIERNO EN RUSIA.* En: Russia Beyond The Headlines. 14 de Diciembre de 2011.

JURAMIE, Ghislaine. *Tschaikovsky.* Madrid: Espasa-Calpe, S. A. 1977. 125 p

MANAEV, Gueorgui. *Comienza la Máslenitsa: El Carnaval Ruso.* En: Entretanto Magazine ET. 27 de febrero de 2014.

MANAEV, Gueorgui. En: Russia Beyond The Headlines. 24 de febrero de 2014.

MÜLLER DELGADO, María Virginia. *Técnica de Comunicación Oral.* Primera edición. San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica. 1999. 113 p

ORLOVA, Alexandra. *Chaikovski un autorretrato.* Madrid: Alianza Editorial, S. A. 1994. 457 p

ORTEGA PRADA, María del Carmen. *Jornadas sobre Conciertos Didácticos.* En: Papeles del Festival de Música Española de Cádiz. 2009, Revista Anual No 4. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. p 45-55

RADÚLOVA O., Natalia. *Secretos y trucos para conducir una troika rusa.* En: Russia Beyond The Headlines. 27 de enero de 2015.

RAFAEL L., Aurélia. *Desarrollo Cognitivo: Las Teorías de Piaget y de Vigotsky.* [Diapositivas] Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Master en Paidopiquiatria. 2007-2009. 62 Diapositivas a color.

SCHONBERG, Harold. *Los Grandes Compositores.* Barcelona: Ediciones Robinbook. 2007. 787 p

SIEMANN, Jeremy. *El Piano: su historia, su evolución, su valor musical y los grandes compositores e intérpretes.* Traducción Dora Castro. Barcelona: Ediciones Robinbook. 2003. 340 p

TCHAIKOVSKY, Piotr Ilich. *Die Jahreszeiten Opus 37 bis.* [Partitura]. Edición G. Henle Verlag; texto en alemán. 1998. 66 p

TCHAIKOVSKY, Piotr Ilich. *Времена Года. Для Фортепиано* [Partitura]. Edición: Музыка; texto en ruso. Москва. 1977. 60 p

ANEXOS

Se anexan los siguientes complementos al trabajo:

1. Imagen Afiche del Foro de Recitales Didácticos.
2. Imagen Programa de mano diseñado para el Primer Recital.
3. Imagen Programa de mano diseñado para el Segundo Recital.
4. CD 1. Grabación del Foro del Recital Didáctico, 19 de Marzo de 2015.
5. CD 2. Grabación del Recital de Grado, 15 de Mayo de 2015.

“Las Estaciones Op 37 bis Piotr Ilich Tchaikovsky foro de dos recitales didácticos”

Recitales dirigidos a:
Los Estudiantes de Piano
del Programa Básico de
Estudios Musical.
Bienvenido público en general
(Padres de Familia)

Se interpretará el ciclo completo de la obra (los doce meses del año) en dos recitales:
Martes 17 de Marzo de 2015 hora: 6:15 p.m.
Se interpreta: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio
Jueves 19 de Marzo de 2015 hora: 6:15 p.m.
Se interpreta: Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre

Lugar: Salón 113 Auditorio Guillermo Uribe Holguín.

Andrea Buitrago Quiñonez
Estudiante de la Maestra Mariana Posada
Maestría en Pedagogía del Piano
Trabajo de Grado de la Maestría
Conservatorio de Música

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Anexo B. Imagen Programa de mano diseñado para el Primer Recital

PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY

Nace el 25 de Abril de 1840 en Votkinsk, entre las provincias de Viatka y de Perm en Rusia. Su primer contacto con la música se relaciona con el canto de su madre interpretando "El ruiseñor de Alyabiev". Y con los temas de las óperas que podía reproducir el Orchestrión, que era un órgano mecánico. A los cuatro años y medio empieza a recibir instrucción en el piano de la institutriz francesa de la familia. Después a los ocho años empieza a estudiar más seriamente con el pianista Philippov en el internado de Schmelling.

A pesar de que le gustaba la música, la familia quiso que estudiara en la Escuela de Derecho de San Petersburgo, para que ejerciera como Oficial de Ministerio de Justicia, así que estudió ésta carrera y se graduó a los 19 años. Sin embargo, su pasión por la música siguió hasta tomar la decisión de iniciar sus estudios en el Conservatorio de San Petersburgo a los 22 años, siendo uno de los primeros y más talentosos estudiantes.

Tchaikovsky compuso en casi todos los géneros musicales, escribiendo Sinfonías, Ballets, Música incidental, Óperas, Obras orquestales, Música de Cámara, Conciertos, Música para piano y Canciones. Sus grandes éxitos musicales fueron: sus tres ballets, Cascanueces, El lago de los cisnes y la bella durmiente y su Concerto para Piano y Orquesta No 1 en Si bemol menor. Tchaikovsky muere el 25 de octubre de 1893.

Andrea Buitrago Quiñonez

Estudiante de la Maestra Mariana Posada

Trabajo de Grado - Maestría en Pedagogía del Piano

Conservatorio de Música - Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, Marzo 17 de 2015. 6: 15 pm

ANDREA BUITRAGO QUIÑONEZ

Pianista y Licenciada en Música, egresada de la Universidad Industrial de Santander del programa de Licenciatura en Música en el 2011, fue estudiante del maestro Jairo Calderón Herrera, comienza sus estudios musicales a la edad de 8 años, en el Instituto de Bellas Artes en Piedecuesta, su ciudad natal, en Santander. Durante su carrera ha realizado estudios de técnica e interpretación con la maestra Blanca Uribe, con quien estudió en el 2012 en Medellín.

Actualmente desarrolla la Maestría en Pedagogía del Piano en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia bajo la orientación de la maestra Mariana Posada, siendo su maestra de Piano Principal y Música de Cámara. También ha recibido clases con el maestro Harold Martina y el maestro Mac McClure, en las master class ofrecidas por el programa de posgrado. Ha finalizado los dos años de estudios de Posgrado y en mayo de 2015 realizará su Recital de Grado.

PROGRAMA PRIMER RECITAL

1. январь

Enero - Junto a la chimenea

2. февраль

Febrero - Carnaval

3. Март

Marzo - Canto de la Alondra

4. Апрель

Abril - Campanilla

5. Май

Mayo - Noches Blancas

6. Июнь

Junio - Barcarola

Anexo C. Imagen Programa de mano Segundo Recital

ÉPOCA DE TCHAIKOVSKY

En 1840 reinaba el Zar Nicolás Primero. En 1855 subió al trono Alejandro II, comenzó a dar libertades, hizo el acto revolucionario de liberar a los siervos; abolió la pena capital y estaba preparando convertir a Rusia en democracia representativa, con una дума o asamblea elegida popularmente. Pero los trabajadores no consideraron suficientes esas reformas y hubo tres intentos de asesinato. En 1881 subió al trono del imperio, Alejandro III, después del asesinato de su padre, él nuevo Zar mantuvo el sistema absolutista de la monarquía, destacándose por ser muy autoritario y enérgico.

Dentro de los adelantos tecnológicos y científicos se destacan dos sucesos importantes. El primero, el invento del teléfono en 1876 por Graham Bell, cambiando muchas costumbres en las sociedades, acelerando las relaciones comerciales. El segundo, el invento del primer vehículo automotor de tres ruedas por Benz en 1885. En cuanto a las artes, la obra de Oscar Wilde escritor, poeta y dramaturgo irlandés, defensor del Esteticismo, doctrina que proclama que el arte existe por su valor estético y debe ser el centro de la humanidad. Su novela "El retrato de Dorian Gray" publicada el 20 de junio de 1890 llena de poesía y profundidad fue suceso importante de la época.

En ésta época, alrededor de 1859 la corriente nacionalista en Rusia fue liderada por un grupo de jóvenes músicos, conocido como "Los Cinco", a este pertenecían Balakirev, Cui, Borodin, Mússorsky y Rimsky-Kórsakov. Mientras que el grupo de "Los Cinco" buscaba rescatar toda la identidad del folclore ruso como elementos propios del estilo nacionalista, aunque se tuviera que ir en contra de las pautas de la música occidental, Tchaikovsky se ajustaba más a la tradición europea.

Andrea Buitrago Quiñonez

Estudiante de la Maestra Mariana Posada

Trabajo de Grado - Maestría en Pedagogía del Piano

Conservatorio de Música - Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, Marzo 19 de 2015. 6: 15 pm

ANDREA BUITRAGO QUIÑONEZ

Pianista y Licenciada en Música, egresada de la Universidad Industrial de Santander del programa de Licenciatura en Música en el 2011, fue estudiante del maestro Jairo Calderón Herrera, comienza sus estudios musicales a la edad de 8 años, en el Instituto de Bellas Artes en Piedecuesta, su ciudad natal, en Santander. Durante su carrera ha realizado estudios de técnica e interpretación con la maestra Blanca Uribe, con quien estudió en el 2012 en Medellín.

Actualmente desarrolla la Maestría en Pedagogía del Piano en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia bajo la orientación de la maestra Mariana Posada, siendo su maestra de Piano Principal y Música de Cámara. También ha recibido clases con el maestro Harold Martina y el maestro Mac McClure, en las master class ofrecidas por el programa de posgrado. Ha finalizado los dos años de estudios de Posgrado y en mayo de 2015 realizará su Recital de Grado.

PROGRAMA SEGUNDO RECITAL

7. Июль

Julio - Canción del Agricultor

8. Август

Agosto - La Cosecha

9. Сентябрь

Septiembre - La Caza

10. Октябрь

Octubre - Canción de Otoño

11. Ноябрь

Noviembre - Frío

12. Декабрь

Diciembre - Navidad

Anexo D. CD 1. Grabación del Foro del Recital Didáctico, 19 de Marzo de 2015.

Anexo E. CD 2. Grabación del Recital de Grado, 15 de Mayo de 2015.