

CONCIERTOS
MAESTROS

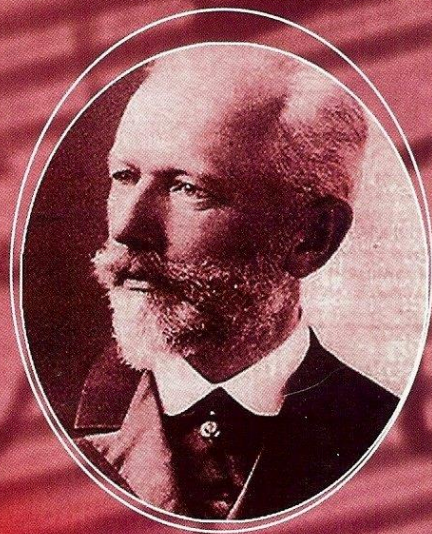
Piotr Ilich Tchaikowski

Concierto para violín y orquesta
en re mayor, opus 35

ORQUESTA SINFÓNICA DE RTVE

Director: Miguel Ángel Gómez Martínez

Solista: Joshua Bell

La guía de audición • Las claves del concierto • El autor • La obra • El solista • El director

Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 35

Cada concierto de la colección se compone de dos elementos complementarios: un fascículo y un DVD interactivo.

En el fascículo podrá encontrar información relativa al compositor, una reseña de la obra, un análisis de la estructura orquestal, un esquema comentado del concierto, las biografías del director y el solista y una guía de audición con la que realizar una primera aproximación teórica al concierto. Esta guía de audición también la puede seguir en la opción *concierto comentado* del DVD, en forma de subtítulos sincronizados con el concierto.

El DVD incluye además todo tipo de recursos interactivos para comprender y disfrutar la obra seleccionada, como por ejemplo el esquema de la distribución espacial de los instrumentos de la orquesta, con la posibilidad de escuchar la historia de cada instrumento o de observar tablas que muestran la estructura de cada movimiento o parte del concierto; existe también la posibilidad de escuchar cada uno de los fragmentos musicales que constituyen ese movimiento, o de ver una serie de pantallas gráficas en las que se analizan los principales temas de la obra.

Edición: Círculo Digital.

Texto y dirección del proyecto: Luis de La Barrera.

Análisis musical de la obra: Luis de La Barrera y Alejandro de La Barrera.

Diseño y maquetación: Yolanda Andrés y Rafael Aguilar.

Fotografías: Archivo RTVE.

© 2003, Círculo Digital, S.L. ISBN de la obra completa: 84-607-8829-6 ISBN del fascículo: 84-607-8830-X
Depósito legal de la obra completa: M - 41333 - 2003 Depósito legal del fascículo: M - 41332 - 2003
C/ Doctor Fleming, 53. 28036 Madrid. Teléfono: 91 350 22 22. www.circulodigital.com

Fotomecánica, impresión y encuadernación: Bayron Realización Gráfica, S.L. / T.G.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este fascículo, su introducción en sistema informático o su transmisión en cualquier otra forma o medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia o por otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Índice

El Autor:

Piotr Ilich Tchaikowski

4

La Obra:

Concierto

para violín y

orquesta

en re mayor, op.35

6

Las Claves:

Esquema orquestal

7

Estructura del concierto

8

Guía de audición

10

Los

Protagonistas:

Joshua Bell

15

Miguel Ángel Gómez Martínez

16

La vida de Tchaikowski (1840-1893) transcurre durante la segunda mitad del siglo XIX, en el ámbito de la Rusia zarista, aunque desde 1878, fecha de la composición de su concierto para violín, y debido a su creciente fama, se vio obligado a realizar numerosos viajes por Europa y Estados Unidos.

La sociedad rusa de su primer período de vida es un resignado y patético vestigio de épocas medievales. El Zar, "señor de todas las Rusias", Nicolás I, mantenía en la más absoluta ignorancia y extrema pobreza a la gran mayoría de la población rusa. Este período de "oscuridad" se vio débilmente iluminado con la subida al trono, en 1855, del emperador Alejandro II. El pensamiento occidental y los logros sociales alcanzados en Europa comienzan a ser demandados por un amplio sector de los pensadores rusos, al tiempo que crecen también sentimientos de índole antiliberal y contrarios al libre pensamiento. Así, se van formando corrientes divergentes que, con distintas finalidades, defendían la revolución y la desaparición del régimen zarista.

Durante este período, el panorama de las artes en Rusia resulta especialmente interesante en el ámbito literario, que se nutre de personalidades tan importantes y diferenciadas como Gógol, Dostoievski, Tolstoi o Turguénev. También en la música se recorre un camino importante, puesto que de la casi inexistencia de una cultura musical autóctona se pasa en poco tiempo a una nueva realidad en la que la música rusa explota y se expande por todo el continente. Mijail Glinka (1804-1857) fue, junto con Dargomijski, el precursor de esta revolución musical, y su labor continuó a través de dos importantes escuelas compositivas directamente enfrentadas. En el año 1862 se creó un grupo, denominado de los "Cinco", prácticamente autodidactas, que, con Balakirev a la cabeza, estaba constituido además por César Cui, Modest Musorgski, Alexander Borodin y Nicolai Rimski-Korsakov. Este grupo, con una gran influencia en los ambientes musicales, se oponía de forma visceral al formado ese mismo año por Antón Rubinstein, de carácter mucho más académico, que aglutinaba a músicos de conservatorio instruidos dentro de la tradición clásica y romántica, entre los que se encontraba Tchaikowski.

El Autor

Piotr Ilich Tchaikowski

Compositor romántico y director de orquesta ruso, nacido en Votkinsk el 7 de mayo de 1840 y fallecido en San Petersburgo, el 18 de noviembre de 1893.

Segundo hijo de un ingeniero de minas, de origen noble, y de una hija del marqués de Assier (Francia), ya de niño se interesó por la música y pronto empezó a recibir lecciones de piano. Dado el escaso interés familiar hacia ese arte, se encaminó hacia los estudios de jurisprudencia, que realizó en la Escuela de Derecho de San Petersburgo entre 1852 y 1859, mientras seguía cultivando su cada vez mayor pasión por la música.

Durante su niñez y adolescencia sufrió varios sucesos trágicos —la muerte del hermano de un amigo y la de su propia madre, cuando sólo contaba catorce años— que influyeron de modo decisivo en la formación de su personalidad y carácter: inseguro, introvertido e hipersensible. Durante su etapa en la escuela de derecho es probable que se manifestaran sus tendencias homosexuales, las cuales tendrían también una repercusión importante en su vida, al verse socialmente obligado a ocultarlas, y, por ende, en su producción musical.

Graduado en 1859, ingresó como secretario en el Ministerio de Justicia, lo que puso en peligro su verdadera vocación. Sin embargo, en 1861 comenzó a estudiar música de forma regular, con Nikolai Zaremba, en la Sociedad Musical Rusa, que al año siguiente se convirtió en el Conservatorio de San Petersburgo. Anton Rubinstein, fundador del conservatorio, intuyó rápidamente las grandes dotes y cualidades del joven. En 1863, Tchaikowski renunció a su trabajo en el Ministerio y decidió dedicarse por completo a la música.

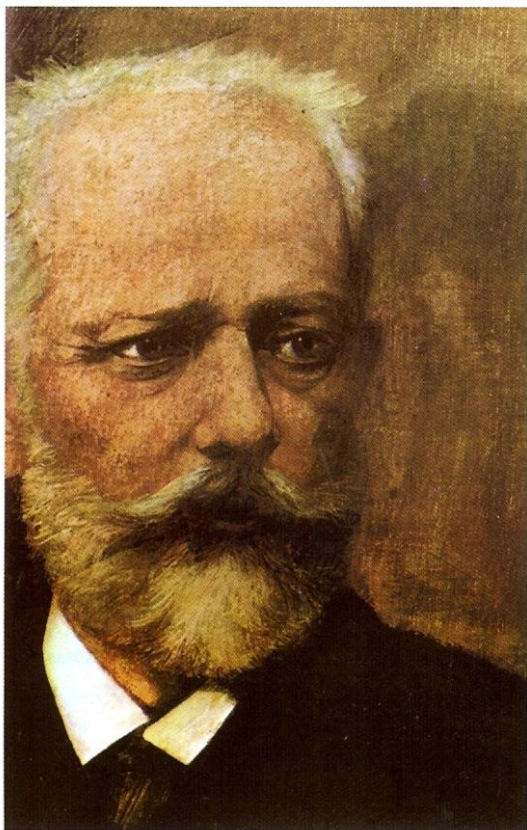
Al principio siguió recibiendo clases de Zaremba y también de Rubinstein; este último le adiestró en el arte de la orquestación y le apoyó durante todo el período de aprendizaje y así, en 1866 le ofreció la cátedra de Composición del Conservatorio de Moscú, dirigido por su hermano, Nicolás Rubinstein, que le acoge e invita a vivir en su casa. De ese mismo año data su *Primera Sinfonía*, titulada *Sueño de invierno*, en la que su inspiración está salpicada del folclore de su país, con claras influencias de Beethoven, Schumann y de músicos nacionalistas rusos. Su gestación fue un trabajo agotador y estuvo a punto de sumir al autor en una terrible depresión.

Después de un período de grandes desavenencias estéticas con el Grupo de los Cinco, hacia 1870 mantiene cierto acercamiento a sus ideales bajo la influencia de Balakirev, que se interesa por su obra y llega a demostrar cierto aprecio por ella. Tchaikowski, correspondido, le dedicó su obertura *Romeo y Julieta*, que no obtuvo, sin embargo, el favor del público.

En los siguientes años, Tchaikowski va consolidando su estilo compositivo con obras de diversa índole, como el *Cuarteto n.º 1 en re mayor* (1871), la *Segunda Sinfonía en do menor* (1872), una fantasía sinfónica denominada *La tempestad* (1873), basada en la obra homónima de Shakespeare, el *Concierto n.º 1 para piano y orquesta en si bemol menor* (1874), la *Tercera Sinfonía en re mayor* (1875) y el ballet *El lago de los cisnes* (1876).

A finales de 1876, Tchaikowski establece una larga relación sentimental, por medio de un continuo intercambio de correspondencia, con Nadezhda von Meck, mujer millonaria y fer-

Piotr Ilich Tchaikowski

La muerte, accidental o voluntaria, le sobrevino al beber un vaso de agua sin hervir durante una epidemia de cólera, lo que hizo que contrajera esa fatal enfermedad poco tiempo después de escribir su célebre y grandiosa obra testamentaria, la Sexta Sinfonía, "Patética" en si menor.

P. I. Tchaikowski

viene admiradora de su música. Aunque nunca la llegó a conocer, se convirtió en su protectora, ayudándole económicamente durante catorce años, hasta que Nadezhda cortó la relación drásticamente, sin explicar las razones. Esta situación de holgura económica fue determinante en la creación musical de Tchaikowski, ya que pudo prescindir de cualquier influencia no deseada.

En 1877, al tiempo que se gesta su *Cuarta Sinfonía en fa menor*, sucede un nuevo hecho de gran trascendencia en su vida: contrae matrimonio con Antonina Miliukova, una joven admiradora que le declara un amor apasionado. Tchaikowski se siente obligado a corresponderla y esa unión se convierte en una obsesiva e implacable pesadilla que lleva al compositor al intento de suicidio. Al cabo de poco tiempo, Tchaikowski decide romper la relación de forma tajante y permanente. En ese mismo año comienza a escribir la ópera *Eugenio Oneguín*, estrenada en el Teatro de Maly de Moscú el 29 de marzo de 1879. De 1878 es su célebre *Concierto para violín y orquesta en re mayor*.

Reconocido internacionalmente en su doble condición de director y compositor, Tchaikowski emprende, a partir de 1880, diversas giras por ciudades de Europa y de Estados Unidos, donde su música era especialmente bien acogida.

Durante su última etapa compositiva escribe una gran cantidad de obras maestras, como el *Trio en la menor* (1881), la *Quinta Sinfonía en mi menor* (1888), el ballet *La bella durmiente del bosque* (1888), la ópera *La dama de picas* (1890) y el ballet *Cascanueces* (1891).

En 1893, último año de su vida, fue galardonado con el título doctor honoris causa por la Universidad de Cambridge, obteniendo un clamoroso éxito en la gira que realizó por Inglaterra por tal motivo.

La muerte, accidental o voluntaria, le sobrevino al beber un vaso de agua sin hervir durante una epidemia de cólera, lo que hizo que contrajera esa fatal enfermedad poco tiempo después de escribir su célebre y grandiosa obra testamentaria, la Sexta Sinfonía, "Patética" en si menor.

La Obra

Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 35

El *Concierto para violín y orquesta* de Tchaikowski, poseedor de una popularidad sin fronteras, nació en circunstancias muy poco positivas para el inspirado compositor. Fue realizado durante el corto espacio de cuatro semanas, en el transcurso de un viaje que suponía la escapada del domicilio conyugal, pocos meses después de su boda. En principio esta obra había sido realizada para el entonces célebre violinista Leopold Auer, pero éste consideró al recién nacido concierto «técnicamente ininterpretable». Una suerte muy parecida había padecido su *Concierto núm. 1 para piano y orquesta*, con las frases amargas de Nicolás Rubinstein.

Finalmente, el violinista Adolf Brodsky aceptó interpretarlo, y la obra fue estrenada en Viena tres años después de su composición, el 4 de diciembre de 1881, con Hans Richter a cargo del concierto. Tuvo que pasar mucho tiempo para que la crítica lo aclamara sin reservas, ya que en la noche de su estreno, ocho de los diez editores que escucharon la obra se negaron a publicarla, recibiendo el concierto veredictos totalmente negativos.

No obstante, el *Concierto en re mayor* es una obra de música pura, fiel a la tradición de colocar en un primer plano al solista; gracias a ésta y otras muchas razones, la obra ha logrado establecerse en el repertorio. Este concierto para violín y orquesta, el único de este tipo de Tchaikowski, había sido escrito durante la primavera de 1878. La obra sigue la forma habitual del concierto en tres movimientos, por lo que su forma tradicional no

reserva ninguna sorpresa al oyente. El primer movimiento es un *allegro*, cuyo tema inicial lo exponen los violines. El violín solista presenta el tema principal y, después de un brillantísimo pasaje, sumamente elaborado, aparece el segundo tema. Ambos son desarrollados por la orquesta. La reexposición nos presenta de nuevo ambos temas seguidos de una portentosa cadencia, finalizando el movimiento de forma muy brillante.

El segundo tiempo es una *canzonetta*, página feliz y encantadora de la más rara belleza. Fue añadida por Tchaikowski algún tiempo después de haber terminado el concierto, a causa de no estar satisfecho con la forma en que originalmente había sido escrito el segundo movimiento. El grupo de instrumentos de madera presenta la introducción de este tiempo y enseguida aparece el tema principal. Sin interrupción pasamos al *allegro finale*, basado en una danza rusa Trepak. Como el Hopak, otra danza eslava, comienza lentamente, aumentando gradualmente en intensidad y dinámica a medida que avanza el movimiento, hasta su espectacular y brillante culminación.

Este final tiene la forma rondó, que otorga al instrumento solista un gran despliegue de virtuosismo, gracias a su gran ímpetu y fuerza rítmica. Fue el inolvidable violinista Mischa Elman, discípulo de Auer, quien contribuyó a que esta obra se convirtiese en favorita de todos los públicos tras su sensacional debut en la ciudad alemana de Leipzig en 1904.

Pedro Machado de Castro

Las Claves

Esquema Orquestal

El *Concierto para violín y orquesta en re mayor* fue escrito por Tchaikowski en 1878, coincidiendo en el tiempo con otros grandes autores que también componían obras solistas para tan virtuoso instrumento; a esta proliferación contribuían tanto el gusto del público como la abundancia de grandes intérpretes —Joachim, Sarasate, Auer, Wieniawski, por citar algunos que podían encontrarse. El concierto de Tchaikowski, junto al compuesto por Johannes Brahms, representan, cada uno en su estilo, una síntesis de las extraordinarias posibilidades técnicas, expresivas y virtuosísticas a las que los grandes violinistas debían de enfrentarse mediante el pleno dominio de tan exquisito, deslumbrante y perfecto instrumento solista.

Además, se produce otra coincidencia con el concierto de Brahms, en cuanto a la orquesta utilizada; ambos parten de una plantilla instrumental idéntica que es, por otra parte, muy propia para este tipo de obra, lo que permite comparar los diferentes tratamientos orquestales utilizados por dichos compositores, que fluctúan entre los heredados de la época clásica —preferentemente usados por el gran maestro hamburgués— y los añadidos personalmente

por cada uno, mediante la incorporación de tratamientos más abiertos, temperamentales, colorísticos y propios de otras tradiciones.

La disposición es la usual de una orquesta “a dos”, por lo que el viento-madera está formado por dos flautas, dos oboes, dos clarinetes y dos fagotes. El viento metal lo constituyen cuatro trompas, agrupadas dos a dos, y dos trompetas. La percusión se compone exclusivamente por los timbales que, en número de tres, son suficientes para abordar todos los pasajes de la obra que requieren de un tratamiento especial, ya sea rítmico, de potencia sonora o de mero efecto tímbrico percusivo. Por último, el quinteto de cuerda lo integran dieciséis violines primeros, catorce segundos, diez violas, ocho violonchelos y seis contrabajos.

Las características expresivas y dinámicas de la obra exigen, por otra parte, un instrumento solista capaz de desenvolverse en las intensidades y sonoridades más extremas y que permita, del mismo modo, una gran ductilidad y flexibilidad de ejecución en la integridad de su ámbito sonoro, todo ello con el fin de garantizar los difícilísimos pasajes que tiene que afrontar el intérprete casi de forma sistemática. ■

Las Claves

Estructura del Concierto

El Concierto para violín y orquesta en re mayor, estrenado por Tchaikowski en 1881, mantiene, en lo referente a su estructura, la herencia de los compositores clásicos, aunque transformada y magnificada a través de una gran inspiración melódica y un espíritu romántico con propensión a lo compulsivo y difícil, por tanto, de permanecer encorsetado dentro de formas convencionales o rígidas en exceso. No obstante, sigue la pauta habitual de tres movimientos, rápido-lento-rápido, así como los esquemas tradicionales propios para desarrollar la creación musical.

El primer movimiento, *allegro moderato*, adquiere así la forma de sonata, en la que se diferencian seis típicas y grandes secciones: Introducción, Exposición, Desarrollo, Cadencia, Reexposición y Coda. La breve Introducción sirve como presentación de los dos protagonistas del concierto, orquesta y solista, muchas veces enfrentados a lo largo de todo el movimiento. Sigue la Exposición, con dos temas principales que en ambos casos son interpretados por el violín con el acompañamiento, en un segundo plano, de la orquesta. El comienzo del Desarrollo lo protagoniza la orquesta que, con toda su potencia, presenta de nuevo el primer tema, el cual sirve como único elemento aglutinador de toda esta sección. Siguen después unos pocos segundos de pugna por el protagonismo entre la agrupación instrumental y el solista, que se resuelve a favor de éste con el inicio de una amplia y difícilísima Cadencia, resumen virtuosístico de todo lo acaecido. La Reexposición sigue el mismo tratamiento constructivo que poseía la Exposición, terminando este agitado primer movimiento con una brillante gran Coda

compuesta con material derivado del segundo tema.

El segundo movimiento, *andante*, tiene forma *lied* y se trata de una *canzonetta*, según la denominación del propio compositor. Consta, por tanto, de tres secciones A-B-A'. En la primera, el violín presenta un tema (A) triste y delicadísimo, al que le ha antecedido una breve introducción por parte de la madera y las trompas, siguiendo después con su repetición y consecuente. En la sección B, contrastante con la primera, el violín realiza un nuevo tema (B), de gran apasionamiento y lirismo. En la tercera (A') vuelve a surgir el primer tema, seguido de su repetición y su consecuente, tras el cual se perfila una pequeña coda que resuelve en una muy preparada y casi paralizante transición que culmina con el poderoso inicio del último movimiento.

Este tercer movimiento, *allegro vivacissimo*, es un rondó, de muy amplio y vertiginoso trazado, que se inicia con una introducción en la que es presentada la cabeza del tema principal o estribillo, muy rítmico, que a continuación es interpretado por el solista en su totalidad, siguiendo una rapidísima y muy virtuosa elaboración. Al estribillo se le contraponen dos temas de fuerte personalidad, el primero presentado por el violín y el segundo por el oboe, clarinete y fagot, en alternancia. El esquema estribillo-tema A-tema B se repite íntegramente una vez más con escasas variaciones. Con la tercera exposición del estribillo y su correspondiente elaboración, la música desemboca en una coda, con la que se cierra de glorioso modo este gran concierto.

Piotr Ilich Tchaikowski

PRIMER MOVIMIENTO. FORMA SONATA

Allegro moderato

Introducción	Motivo introducción		Desarrollo motivo		Presentación violín	
Exposición	Tema A	Ámbito Tema A	Puente	Tema B	Ámbito Tema B	
Desarrollo	Tema A y Ámbito Tema A en orquesta			Episodio de transición		
	Presentación violín	Tema A y Ámbito A en violín		Ámbito A en orquesta		
Cadencia	Preparación cadencia			Cadencia		
Reexposición	Tema A	Ámbito Tema A	Puente	Tema B	Ámbito Tema B	
Coda	Material derivado de Tema B					

SEGUNDO MOVIMIENTO. FORMA LIED

Canzonetta. Andante

Sección A	Introducción	Tema A	Tema A y Consecuente	Tema A Puente
Sección B	Tema B	Ámbito Tema B	Transición	
Sección A'	Tema A	Tema A y Consecuente	Coda	Transición

TERCER MOVIMIENTO. FORMA RONDÓ

Finale. Allegro vivacissimo

Introducción	Introducción	Cabeza Temática	Reiteración Cabeza Temática	
Estribillo (Tema A)	Tema A		Elaboración Tema A	
Tema B	Introducción B	Tema B	Consecuente B	Elaboración Consecuente
Tema C	Tema C	Elaboración Tema C		Puente
Estribillo (Tema A)	Tema A y Elaboración Tema A		Puente	
Tema B	Introducción B	Tema B	Consecuente B	Elaboración Consecuente
Tema C	Tema C	Elaboración Tema C		Puente
Estribillo (Tema A)	Tema A		Elaboración Tema A	
Coda	Elaboración Tema A			

Las Claves

Guía de audición

PRIMER MOVIMIENTO

Introducción

00:00:15 Los violines I abren la composición con un **motivo**, *piano* y *allegro moderato*, en re mayor, de carácter sereno, levemente arropado por el resto de la cuerda, y resuelto por las maderas.

00:00:28 Sobre una base rítmica en violonchelos, contrabajos y timbal, comienza un proceso de intensificación de la música, mediante la reiteración de una **célula melódica**, que se reparte entre la cuerda y las maderas, y un *crescendo* orquestal al que contribuyen todos los instrumentos.

00:00:51 Se resuelve la tensión acumulada por medio de una disolución de la densidad e intensidad sonoras.

00:00:58 El violín realiza su primera intervención en solitario, mediante un corto fragmento de gran lirismo, extrovertido y desenfadado, que sirve de introducción al **primer tema**.

Exposición

00:01:20 Aparece el **primer tema**, *moderato assai*, en la tonalidad de la obra, de contornos suaves y delicados y gran belleza melódica, que es apoyado por la cuerda.

00:01:33 El solista continúa con el **consecuente**, en el que los violines I realizan un acompañamiento imitativo.

00:01:45 La presentación temática termina con una pequeña cadencia que pone de manifiesto las ideas virtuosísticas potenciales que se desarrollan a lo largo de la obra.

00:01:58 Pero el solista vuelve a repetir el **primer tema**, ahora ornamentado, para lo que utiliza dobles y triples sonidos, mientras la cuerda le

acompaña de forma similar a la anterior, y los violines participan con imitaciones esporádicas.

00:02:28 Puente. El solista, después de esta doble exposición del **primer tema**, entra en una zona **puente** caracterizada por el desarrollo cíclico de una misma línea melódica elaborada con pequeños fragmentos rítmicos y movimientos ascendentes.

00:02:45 Se alcanza un punto álgido en el fraseo y madera y cuerda subrayan la línea solista puntualmente; a continuación se suman a este *crescendo* orquestal las trompas, trompetas y timbal.

00:03:06 Alcanzado otro máximo, el solista continúa su exacerbada elaboración melódica con el muy leve subrayado puntual de la cuerda, que llega casi a paralizar el discurso.

00:03:21 Tema B. Esta aparente pausa trae consigo la presentación del **segundo tema**, en la mayor, muy emparentado con el primero, aunque más delicado y sentimental, mientras la cuerda continúa su función de discreto acompañante.

00:03:47 Con la vuelta a la reexposición del **segundo tema** se entra en un largo episodio dentro del ámbito de influencia de aquél, en el que el lirismo del canto sigue en constante aumento, mientras la cuerda elabora un acompañamiento más denso.

00:04:12 El solista vuelve a la **cabeza del tema** y se incorpora por un momento al acompañamiento el clarinete y las trompas.

00:04:24 Después de ese sentido suspiro, el violín retoma el aliento y sigue con un juego melódico de tresillos, al que se incorporan las

Piotr Ilich Tchaikowski

violas y luego los violines, en un *crescendo* apoyado por el viento-madera.

00:04:42 De nuevo se alcanza otra cota de lirismo que refuerzan el clarinete y la flauta, durante la cual los fagotes, trompas y cuerda mantienen la tensión armónica de las progresiones que se suceden.

00:05:03 El acompañamiento cesa y deja el violín al descubierto en un movimiento progresivo descendente que enlaza con rapidísimas escalas cromáticas ascendentes que son reforzadas puntualmente por las maderas y la cuerda; con ello se alcanza un *fortissimo* tras el cual el solista realiza rápidas notas ascendentes tremoladas, de original efecto, a la vez que la flauta y los violines I recuerdan el **segundo tema**.

00:05:31 La tensión aumenta con el brillante pasaje de cuerdas dobles del solista, que continúa con un rápido discurrir de tresillos de semicorcheas, acompañado de picados del viento-madera.

00:05:47 Al ritmo de tresillos se suman los dobles sonidos, mientras la cuerda y la madera acompañan con notas picadas *crescendo*.

00:05:56 La tensión crece con la mezcla de arabescos melódicos y momentos de cuerdas dobles, a la vez que vientos y cuerdas siguen su característico y eficaz apoyo.

00:06:07 Subrayado por la cuerda y puntualmente por toda la orquesta, el violín, alcanza su mayor cota de expresividad, realiza rápidos trinos que, agotados en su efecto, se transforman en arabescos melódicos, lo que provoca un descenso parcial de la tensión.

Desarrollo

00:06:24 Y con un golpe de genialidad, el **primer tema** se hace presente con un grandioso *tutti* orquestal que le confiere una majestuosidad indudable y convierte el episodio en una de las más claras referencias al grandioso apasionamiento romántico ruso.

00:06:45 Vuelve a repetirse la elaboración sobre el **primer tema**.

00:07:02 Después de ese gran golpe de efecto la intensidad se apacigua y la densidad

orquestal disminuye; se orienta ahora la música hacia una continua sucesión de llamadas y respuestas entre las distintas familias instrumentales que recuerda procedimientos compositivos propios del ballet.

00:07:51 El solista retoma el protagonismo mediante la elaboración de una pequeña introducción al siguiente bloque del desarrollo.

00:07:59 El violín prosigue con una elaboración ornamentada del **primer tema**, que se presenta acompañada de la cuerda en *pizzicatos*, en *tempo molto sostenuto*.

00:08:17 El fagot se superpone a la línea solista. Se produce una repetición doble por parte del violín, del **primer tema** ornamentado, sin variación alguna.

00:08:41 Y otra vez el fagot, junto al clarinete, se superpone a la línea del solista que, al contrario que la primera vez, inicia un claro desarrollo a modo de variación sobre el **tema** en cuestión, repleto de dobles cuerdas y enormes saltos interválicos.

00:09:02 La entrada de los vientos trae un *crescendo* en el que el solista prosigue sus agilidades, para acabar con unos pasajes ascendentes tremolados.

00:09:11 Y de nuevo, con todo su ímpetu y solemnidad, entra el **primer tema** en su presentación orquestal.

00:09:27 Pero, en esta ocasión, toma un giro distinto merced a una serie de progresiones y a un calculado ritmo sincopado, combinado con sucesivos *forte piano*, que *acelerando*, culminarán en un *fortissimo tutti*.

Cadencia

00:09:53 Introducción a la **cadencia**. Con la ejecución de triples cuerdas, el violín solista se prepara para la **cadencia**.

00:10:00 Cadencia.

Reexposición

00:13:17 Vuelve a sonar el **primer tema**, ahora en la flauta y en el tono principal, adquiriendo un carácter delicado y cantable, a la vez que el solis-

Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 35

ta contrapone una melodía que se convierte en el **consecuente**, al quedar la flauta en silencio, mientras la cuerda renueva su acompañamiento.

00:13:38 El violín sigue su ornamentación en el ámbito temático, y termina en una breve elaboración de notas repetidas que, a través de una escala ascendente, conducen a una nueva reexposición del **primer tema** y su entorno, en el solista, que lo ornamenta con dobles y triples cuerdas, mientras clarinetes, fagotes y cuerda acompañan.

00:14:26 El violín sigue con su amplia disertación y entra en una zona puente caracterizada por la sucesión continua de trazos melódicos amplios aunque repetidos, formando extensas y elaboradas progresiones armónicas con el apoyo de la cuerda y, posteriormente, de los vientos y del resto orquestal en un continuo *crescendo*.

00:15:03 Alcanzado un *fortissimo*, la densidad sonora decrece súbitamente quedando sólo el violín con su vivaz discurso, mínimamente apoyado por la cuerda.

00:15:19 El retorno del **segundo tema** tiene lugar en el violín solista, ya en el tono principal, con su carácter delicado y sentimental, y acompañado por la cuerda.

00:15:45 El **segundo tema** vuelve a sonar una octava por encima, superponiéndose un breve fraseo melódico en el fagot, mientras la cuerda acompaña de forma suave y rítmica.

00:16:02 Alcanzado el registro agudo, el violín despliega una línea melódica ondulante de notas subrayadas que van creciendo en intensidad.

00:16:16 El solista continúa en ese registro agudo, y flauta y clarinete realizan breves pasajes ornamentales, a la vez que trompas y cuerda mantienen el acompañamiento.

00:16:36 Descendiendo ya del registro agudo, el violín parece dar fin a su reiterativo canto pero, con nuevo vigor, sale impelido en rapidísimas escalas ascendentes que son subrayadas por vientos y maderas de modo cortante.

00:16:53 Mientras los violines I realizan el **segundo tema**, la elaboración virtuosística

sigue mediante la ejecución continua y alternada de notas tremoladas, saltos entre registros y cuerdas dobles, que sostienen viento-madera y cuerda.

00:17:09 Las agilidades continúan ahora con un pasaje *spiccato* de rapidísimos tresillos de semicorcheas, que los vientos acompañan con notas picadas.

00:17:19 Los tresillos contienen ahora dobles sonidos, pasando la cuerda a acompañar en un pasaje que, en *crescendo*, muestra síntomas resolutivos al combinarse en el violín los tresillos con arabescos melódicos, unido a los acordes orquestales claramente cadenciales.

00:17:39 Pero con la entrada de nuevos tresillos parece remontar el vuelo con la ayuda de la insistencia rítmica de la orquesta en pleno.

00:17:47 Sin embargo, dicha sensación cesa al retornar el violín a la ejecución de nuevos arabescos melódicos, subrayados por los vientos.

Coda

00:17:56 Con un fuerte y brevísimo acorde orquestal como punto de partida, el solista inicia su último tramo de velocísimas agilidades, arropado por las diversas familias orquestales.

00:18:34 Y los grandes fuegos de artificio van tocando a su fin con una gran explosión orquestal con el solista manteniendo su impetuosa línea melódica, en la que se combinan todos los recursos virtuosísticos del instrumento.

SEGUNDO MOVIMIENTO

Sección A

00:19:50 Oboes, clarinetes, fagotes y trompas participan en un pasaje introductorio, de gran inspiración melódica y sereno sentimiento, en el que se desarrolla un juego modulante y contrapuntístico muy marcado entre dichos instrumentos.

00:20:31 Tema A. El **primer tema**, en sol menor, *piano molto espressivo*, de carácter triste y melancólico, es presentado por el solista, acompañado en figuraciones largas por la trompa, violines, violas y violonchelos.

Piotr Ilich Tchaikowski

00:21:01 Tema A y Consecuente. El solista repite el **primer tema** al que le sigue el **consecuente**, siendo acompañado por la cuerda mediante imitaciones melódicas entre las partes.

00:21:52 La flauta toma el protagonismo, al abordar el **tema** con ligeras modificaciones; el clarinete se suma como segunda voz, y ambos son apoyados por notas largas de la trompa y la cuerda.

00:22:08 Se establece un brevísimo **punteo** protagonizado por la cuerda, que conduce a la Sección B.

Sección B

00:22:16 El solista vuelve a intervenir presentando un **segundo tema**, en mi bemol mayor, luminoso y algo apasionado, en claro contraste con el anterior, acompañado de la cuerda.

00:22:28 Ya en el ámbito del **segundo tema**, la melodía va desarrollándose e intensificando, a la vez que gana en expresividad.

00:22:52 El viento-madera apoya el discurso que, alcanzado un gran lirismo, va *diminuyendo* y desciende progresivamente su registro.

00:23:17 Transición. Con un amplio despliegue de lentos arabescos melódicos por parte del solista, acompañado de la cuerda, se inicia una muy expresiva transición, a la que pone fin la entrada del clarinete.

Sección A'

00:23:43 El solista reexpone el **primer tema**, matizado por los adornos del clarinete y el acompañamiento de la cuerda.

00:23:58 El clarinete es sustituido por la flauta en su función ornamental.

00:24:12 De nuevo el clarinete, con su personalísimo registro grave, ornamenta la **reexposición temática**.

00:24:39 El solista sigue con el **consecuente**, siempre con el sostenimiento armónico de la cuerda, que, *crescendo* se eleva súbitamente al registro agudo en un arranque de penetrante lirismo, para después caer lentamente durante una larga y recurrente marcha melódica.

00:25:09 Coda. Unas pocas notas *piano* subrayadas seguidas de un largo trino ponen fin al canto del violín.

00:25:23 Transición. El viento-madera vuelve a repetir el material que sirvió de **introducción** al movimiento.

00:25:37 Las trompas se suman al pasaje elaborado.

00:25:50 La entrada de la cuerda rompe el presumible transcurrir de la música, presentando una lenta célula rítmica que paraliza el movimiento y que se va extendiendo y presentando, hasta su lenta desaparición *diminuendo* y sin resolver, en vientos y cuerda.

TERCER MOVIMIENTO

Introducción

00:26:57 Una breve y enérgica introducción orquestal precede a la entrada del violín, que presenta en solitario un episodio, como si de una cadencia se tratase, en el que se percibe la **cabeza temática del primer tema**, como un anticipo de éste, alternada con triples y cuádruples cuerdas que hacen sonar el acorde dominante de la tonalidad principal, re mayor.

Estribillo

00:27:36 El violín arranca con el **tema del estribillo**, *allegro vivacissimo*, en re mayor, de gran pujanza y marcado carácter rítmico, el cual es acompañado por la cuerda, con apariciones esporádicas de los vientos.

00:28:10 El solista vuelve a repetir el **tema del estribillo**; se suman a su acompañamiento vientos, cuerda y timbal, para quedar al final sólo la cuerda.

00:28:27 Violín y clarinete dialogan entre sí, siguiendo luego el solista su fugaz y virtuosístico episodio, marcado por los sonoros *pizzicatos* de la cuerda.

Tema B y Consecuente

00:28:42 Unas notas tenidas en los violonchelos sirven de introducción al **segundo tema**, *poco meno mosso*, en la mayor y carácter caprichoso y desenfadado, que presenta el solista en su registro grave y complementado con el fagot.

Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 35

00:29:07 Con un cambio al *tempo primo*, el violín comienza una rapidísima elaboración sobre el **consecuente**, muy marcada y obsesiva, acompañado del viento-madera y más tarde de la cuerda.

00:29:20 Las trompas se suman y marca el **consecuente** por encima de las elaboraciones violinísticas; siguen después los fagotes hasta el final de esta vibrante elaboración.

Tema C

00:29:32 En *tempo molto meno mosso* se presenta un **tercer tema**, en fa sostenido menor, piano y muy expresivo, realizado por el oboe y clarinete alternativamente, y el fagot al final del ciclo.

00:29:52 El solista recoge la **idea temática** y procede a una tranquila elaboración, acompañado suave y ligeramente por la cuerda.

00:30:38 El violín recobra la **cabeza temática**, que repite una y otra vez, *poco a poco stringendo*.

Estribillo

00:30:45 El **estribillo** se hace presente en el solista, en re mayor, incisivo y penetrante, comenzando una rapidísima elaboración sobre el mismo, en el que la cuerda y el viento-madera se alternan en el acompañamiento.

00:31:35 La orquesta, en *tutti* y *fortissimo*, se incorpora al episodio alternando su contundente sonoridad con la del violín solista que ejecuta dobles sonidos.

00:31:50 El violín sigue con su amplio y brillante desarrollo sobre el **estribillo**, apoyado por la cuerda para, en un continuo *crescendo*, alcanzar el registro agudo y descender en solitario.

Tema B

00:32:03 De nuevo una breve introducción, a cargo de los violonchelos, precede a la presentación del **segundo tema**, en sol mayor, en el solista, con el fagot complementándole.

00:32:18 **Consecuente Tema B.** Acompañado de la cuerda grave, para seguir con una vivacísima elaboración en el violín, con flautas, trompa y violonchelos como apoyo.

00:32:35 El violín hace oír ahora el **consecuente** entre los *pizzicatos* de la cuerda y las trompas continúan con su incisiva exposición.

00:32:48 Por último, el violín vuelve a retomarlo mediante etéreos sonidos armónicos, con el acompañamiento del viento-madera.

Tema C

00:33:00 Y otra vez el oboe, en regular alternancia con el clarinete, presentan el **tercer tema**, en sol mayor, acompañados de la cuerda.

00:33:15 Siguen las flautas, alternándose con el fagot.

00:33:28 Y de nuevo el solista se hace con el **tema** para emprender una nueva elaboración sobre el mismo, apoyado discretamente por la cuerda.

00:34:03 Llegado un momento de máximo lirismo, clarinetes, oboes y fagotes pasan a tomar parte de la elaboración, apoyando mediante acordes desplegados el discurso del violín.

00:34:27 El violín entra en solitario en una fase recurrente que *poco a poco stringendo* y *crescendo* y *diminuendo* posteriormente, conduce al estribillo.

Estribillo

00:34:39 Vuelve el **estribillo** a protagonizar el movimiento, que se repite sin variación alguna respecto a su primera presentación al inicio del movimiento.

00:35:12 El violín vuelve a repetir el **estribillo** y da lugar a otra elaboración sobre su material temático, de características similares a las anteriores.

Coda

00:35:35 Y sobre este mismo material, se inicia la **coda** que pondrá fin al concierto, a través de un episodio fulgurante y lleno de vitalidad que la orquesta comienza.

00:35:52 El solista hace su entrada alternando su virtuosístico discurso con la orquesta en *tutti*, lo que lleva la música a un punto máximo de tensión resolutive.

00:36:13 Un último tramo se hace presente mediante el desarrollo del solista de un pasaje de velocísimas semicorcheas en sucesivos movimientos ascendentes y descendentes, acompañado por todo el grueso orquestal, para finalizar en un seco, rotundo y portentoso *fortissimo*.

Los Protagonistas

Joshua Bell

Nacido en Indiana en 1967, Joshua Bell estudió con Josef Gingold y en 1981 debutó con la Orquesta de Filadelfia, bajo la dirección de Riccardo Muti; comenzó así su carrera internacional, que le ha llevado a actuar como solista con las mejores orquestas, ofreciendo recitales y conciertos de música de cámara en los centros musicales y festivales más importantes del mundo.

Sus conciertos incluyen orquestas de Estados Unidos y Canadá, como la Filarmónica de Nueva York, Sinfónica de Boston, Orquesta de Cleveland, Pittsburgh, o la Filarmónica de Los Ángeles. En Europa ha actuado con la Filarmónica y Sinfónica de Londres, Philharmonia, Concertgebouw de Amsterdam, la Radio Danesa y Finlandesa, Orquesta Nacional de Francia, Ciudad de Birmingham, Sinfónica de Berlín y la Camerata Académica en el Festival de Salzburgo. Actúa regularmente bajo la dirección de Vladimir Ashkenazy, Paavo Berglund, Charles Dutoit, John Eliot Gardiner, Christoph Dohnanyi, James Levine, Lorin Maazel, André Previn, Esa-Pekka Salonen, Michael Tilson Thomas, Roger Norrington, Richard Hickox, Leonard Slatkin y Sir Neville Marriner.

Joshua Bell dirige un festival anual de música de cámara en el Wigmore Hall de Londres, el primero y que tuvo un gran éxito, fue en enero de 1997. Ha sido profesor invitado en la Royal Academy of Music durante el curso 1997/98.

Joshua Bell ha realizado excelentes grabaciones para Decca y sus discos incluyen los conciertos de Mendelssohn, Bruch, Tchaikowski, Wieniawski, Lalo, N.º 3, de Saint-Saëns, N.º 3 y

N.º 5, de Mozart y los de Prokofiev, grabados con la Sinfónica de Montreal y Charles Dutoit. También ha grabado varios discos de música de cámara, entre los que se incluyen un disco de música francesa con Jean-Yves Thibaudet y el Cuarteto Takacs y un disco de piezas virtuosas con la Royal Philharmonic, bajo la dirección de Andrew Litton, y otro con obras de Prokofiev, con el pianista Olli Mustonen. Entre sus lanzamientos más recientes se encuentran los conciertos de Brahms y Schumann con la Orquesta de Cleveland y Christoph Dohnanyi y un disco de piezas de Kreisler junto al pianista Paul Coker. Joshua Bell es actualmente artista exclusivo para Sony Clásical y ha grabado para esta firma música de *Porgy and Bess*, de Gershwin, así como la banda sonora de la película *El violín rojo*, con música de John Corigliano, que obtuvo un Oscar en 2000.

Entre los años 1998 y 2000 sus álbumes han sido nominados para los Premios Grammy, siendo premiado por sus grabaciones de los *Conciertos para violín* de Barber y Walton, en 1998, y nombrado mejor solista instrumental con orquesta por su excelente interpretación del *Concierto para violín*, de Nicolas Maw, en 2000.

En abril de 2001 presidió un festival de música de cámara en el Auditorio del Museo del Louvre de París, donde hizo patente su gran interés por las producciones musicales contemporáneas.

Hasta el año 2001 Joshua Bell ha interpretado con un Stradivarius que data de 1732. En la actualidad lo hace con otro de 1713.

Concierto para violín y orquesta
en re mayor, op. 35

Los Protagonistas

Miguel Ángel Gómez Martínez

Miguel Ángel Gómez Martínez nació en Granada. Realizó su primer examen musical a los cinco años de edad y dirigió su primer concierto a los siete, durante el Festival Internacional de Música de Granada. Estudió piano con su madre, composición y violín en el Real Conservatorio de Madrid, y Dirección de Orquesta con Hans Swarowsky en la Escuela Superior de Música de Viena. Obtuvo varios premios en diferentes concursos.

Ha sido invitado regularmente por los más importantes teatros de ópera del mundo: Deutsche Oper de Berlín, Ópera de Viena, Ópera de Hamburgo, Ópera Nacional Bávara de Munich, Royal Opera House Covent Garden de Londres, Ópera de París, Gran Teatro de Ginebra, Gran Ópera de Houston, Lyric Opera de Chicago, Ópera de Florencia, Teatro La Fenice de Venecia, Teatro San Carlo de Nápoles, o el Teatro Massimo de Palermo.

Dirige conciertos con las más prestigiosas orquestas de Europa, Estados Unidos y lejano oriente, como la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, Staatskapelle de Dresde, Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, Orquesta de Radio Baviera de Munich, WDR Colonia, Sinfónica de Bamberg, Filarmónica y Sinfónica de Viena, Filarmónica de Oslo, Orquesta de la Suisse Romande, Filarmónica de Helsinki, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de RTVE —de la que fue titular entre 1984 y 1987— Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Ciudad de Barcelona, Orquesta Ciudad de Málaga, Sinfónica de Houston, Sinfónica de Denver, Orquesta Sinfónica Yomiuri Nipon, Orquesta Filarmónica de Tokio y Filarmónica del Teatro Colón de Buenos Aires.

Ha participado en los Festivales Internacionales de Berlín, Viena, Munich, Macerata (Italia), Aix-en-Provence, Orange, Granada, Santander, San Sebastián, Helsinki, Savonlinna (Finlandia).

Es director titular desde 1997 de la Orquesta de Valencia y actualmente ocupa el cargo de director musical de la Ópera de Berna.

