

Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893)

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, opus 35

Nació el 7 de mayo de 1840 en Votkinsk, en la zona de los Urales y murió el 6 de noviembre de 1893 en San Petersburgo.

Tchaikovsky era un niño demasiado sensible, irritable, y cualquier palabra que le sonara agresiva o hiriente, le hacía reaccionar llorando desconsoladamente. Comenzó las clases de piano cerca de la edad de cinco años en su pueblo natal, y las continuó en San Petersburgo donde entró en un internado en 1848.

Aunque entre sus profesores se encuentra el compositor y pianista ruso Anton Rubinstein, del que Tchaikovsky recibió clases de orquestación, en sus primeros pasos en el mundo de la música no demostró un especial talento ni para la interpretación ni para la creación. Sus primeras obras, como el poema sinfónico *Fatum* o la *Sinfonía núm. 1 "Sueños de invierno"*, mostraban una personalidad poco definida.

Pero tras la composición, ya en la década de 1870, de partituras como la *Sinfonía n° 2 "Pequeña Rusia"* y, especialmente, el célebre *Concierto para piano y orquesta n° 1*, la música de Tchaikovsky empezó a adquirir un tono personal y característico, cada vez más dado a la melancolía, pero en ocasiones muy efectista.

En 1876 Nadiezhda von Meck, una viuda adinerada, a la que paradójicamente nunca llegaría a conocer, entusiasmada con la música del Tchaikovsky, le adjudicó una paga anual que le permitiría dedicar todo su tiempo a la composición. Este período de relación con madame von Meck fue de gran fecundidad. En el mismo compuso algunas obras como las óperas *Eugenio Oneguín* (1878), basada en una obra de Alexander Serguéievich Pushkin; *La doncella de Orleans* (1879); *Mazeppa* (1883) y *La hechicera* (1887); los ballets *El lago de los cisnes* (1876) y *La bella durmiente* (1889); las *Variaciones sobre un tema rococó en la mayor* para violoncello y orquesta (1876) y el *Concierto para violín en re mayor, opus 35* (1878), y algunas composiciones orquestales como la *Marcha eslava* (1876), *Francesca da Rimini* (1876), la *Sinfonía n° 4 en fa menor, opus 36* (1877), la *Obertura 1812* (1880), el *Capricho italiano* (1880), la *Serenata para cuerdas* (1880), la *Sinfonía Manfredo, opus 58* (1885), la *Sinfonía n° 5 en mi menor, opus 64* (1888), la obertura-fantasia *Hamlet* (1885) y diversas canciones.

Mientras tanto, en 1877, Tchaikovsky se casó con Antonina Miliukova, una estudiante de música del Conservatorio de Moscú, alumna suya, que le había escrito una carta confesándole su amor. Pero desde el principio el matrimonio no funcionó y se separaron al poco tiempo.

Desde 1887 hasta 1891 Tchaikovsky realizó varias giras por las principales ciudades de Europa y América, en las que obtuvo grandes éxitos.

En 1890 compuso una de sus mejores óperas: *La dama de picas*. A principios de 1893 empezó a trabajar en la *Sinfonía n° 6, opus 74*, conocida posteriormente como "*Patética*", nombre que al parecer le dio su hermano Modesto. Pero la primera interpretación de esta sinfonía, bajo la dirección del propio Tchaikovsky, el 28 de octubre de 1893 en San Petersburgo, fue recibida con indiferencia por el público.

La sinfonía es especialmente reveladora de la compleja personalidad del músico y del drama íntimo que rodeó su existencia, atormentada por una homosexualidad reprimida y un casi constante estado de depresión. Tchaikovsky murió nueve días después de este estreno, de cólera según el parte oficial.

A pesar de ser contemporáneo estricto del Grupo de los Cinco, el estilo de Tchaikovsky no puede encasillarse dentro de los márgenes del nacionalismo imperante entonces en Rusia. Su música, aunque no carece de elementos rusos, tiene un carácter cosmopolita en lo que respecta a las influencias, y en especial la del sintonismo alemán, y es, ante todo, profundamente expresiva y personal, reveladora de su personalidad compleja y atormentada.

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, opus 35

Tchaikovsky que no era un pianista lo suficientemente bueno como para interpretar un concierto, menos aún lo era como violinista. Por esta razón no es extraño que afrontase la composición de su *Concierto para violín y orquesta en Re mayor, opus 35* con numerosas dudas. No obstante, el gran entusiasmo que le produjo la lectura de la partitura de la gran *Sinfonía Española para violín y orquesta, opus 21* del compositor francés Edouard Lalo, le lanzó a la composición de este concierto, composición que completó en poco más de quince días, durante su estancia en Suiza en marzo de 1878.

Quizá por esas dudas iniciales, este concierto, construido en tres movimientos muy bien definidos, es el más clásico en cuanto a estructura de todos los escritos por Tchaikovsky. No obstante, la obra no fue del agrado del primer dedicatario, el violinista Leopold Auer, quien la consideraba vulgar en su esencia e impracticable en su técnica. Con el tiempo, las despiadadas críticas que le dirigió inicialmente Leopold Auer fueron suavizándose y, en el último año de vida del compositor, Auer confesó que había sido muy severo en sus juicios e incorporó este *Concierto* a su repertorio habitual.

Su estreno tuvo lugar en Viena el 4 de diciembre de 1881, con Adolf Brodski como solista, bajo la batuta de Hans Richter.

I. *Allegro moderato*

El primer movimiento se abre con una introducción orquestal, presentando un tema construido a modo de pregunta - respuesta, inicialmente entre los violines primeros y el conjunto de la cuerda y después entre dichos violines y el viento madera, que les contesta con bloques de acordes.

Esta introducción concluye con la aparición del violín solista, elaborando un breve diseño curvilíneo tras la cual se escucha el bellísimo tema principal de la obra.

El solista vuelve a presentar el tema con una textura más compleja de dobles y triples cuerdas, para desarrollarlo de nuevo reiterando un característico ritmo entrecortado, que ya se había oído en el primer desarrollo, junto a un ritmo de tresillos, que se acelera progresivamente hasta desembocar en una inesperada ralentización, como prólogo a la exposición del segundo tema.

El mismo solista será el encargado de presentar también el segundo tema, aún más lírico si cabe.

El papel del violín solista va creciendo en virtuosismo, con dobles cuerdas, trinos, arpeggios y grandes saltos interválicos. La orquesta retorna el primer tema, llevado por la cuerda apoyada en el acompañamiento del metal. El solista aborda una versión variada de ese tema principal, que es seguida de una agresiva intervención de la orquesta y, tras ella, el violinista afronta la *cadenza*. Las flautas retornan el primer tema e inician la reexposición. Culmina este primer movimiento en una rapidísima y brillante *coda*.

II. Canzonetta – Andante

Se inicia con un cálido coral en el viento madera y las trompas, que sirve de introducción a la exposición del tema principal entonado por el violín solista. Se trata de una melancólica melodía de carácter casi vocal.

El tema pasa a la flauta, recibiendo un contrapunto del clarinete, tras el cual el violín aporta una nueva idea.

El tema es desarrollado por el solista hasta desembocar en una nueva exposición del tema principal. La *coda* comienza con una repetición literal de la introducción, seguida de una modulación, que sirve de enlace con el *finale*, que será atacado súbitamente y con brío.

III. Finale. Allegro vivacissimo

La exposición del tema principal va precedida por una introducción con figuraciones donde ya está presente su principal célula rítmica y un cierto aire zingaro (la-si bemol):

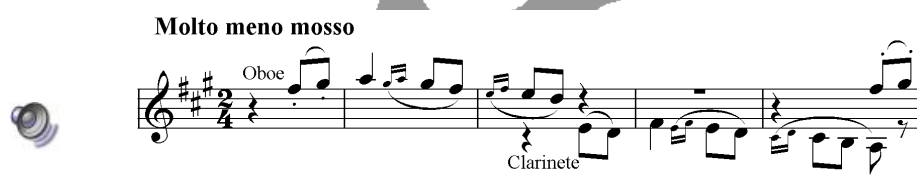
El primer tema es una melodía danzarina que hará la función de estribillo del *rondó*. Sus acrobacias dancísticas reciben la réplica de los clarinetes y flautas, así como el apoyo de la orquesta.

El segundo tema, sobre el bordón de la cuerda grave, es una danza más lenta con un cierto aire de danza rusa.

Pero enseguida aparece el tercer tema, que contrasta con los anteriores por su carácter lírico y confidencial, entonado por el oboe dialogando con el clarinete. Pasa posteriormente por el fagot, el violín solista y los violoncellos en sucesivas imitaciones.

La exposición de este tema sereno y sentimental le sirve al solista para recuperar fuerzas y reaparecer en una nueva entrada del estribillo del rondó, y tras las intervenciones de la orquesta, que repite sus motivos temáticos, se lanza a una vertiginosa y alegre carrera, de gran complejidad técnica, volando hacia el registro más agudo y los armónicos.

www.gumersindodiaz.es

La orquesta inicia la *coda*, reiterando los principales motivos del primer y segundo tema hasta la entrada del violín solista con quien se establece un animado diálogo que lleva hacia la conclusión del concierto.

Duración aproximada: 37 minutos

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA

En todas las audiciones, sea del Concierto completo o de un movimiento, es importante que los alumnos reconozcan al menos los temas principales, así como el hecho de comentar algunos aspectos destacados en relación con la orquestación o el carácter de la música. Para facilitar este trabajo el profesorado puede emplear diversos procedimientos, como:

- ☞ Presentar los temas escritos en láminas o transparencias para que los lean, los canten o los escuchen tocados al piano por el profesor o profesora.
- ☞ Se pueden crear sencillos musicogramas que ayuden a seguir la audición, total o parcial, reflejando las apariciones de los temas, según el análisis de la obra que se ha presentado anteriormente.
- ☞ El profesorado puede encontrar diversas grabaciones del concierto en formato de audio en:
 - Fonoteca online de Naxos: <http://www.naxosmusiclibrary.com/> (Gratuita por espacios de prueba de 15 minutos, y totalmente para usuarios registrados de EducaMadrid).

- Classical Music Archives: <http://www.classicalarchives.com/work/28411.html>. (Audición del minuto inicial de cualquiera de los tres movimientos del concierto, en varias interpretaciones; también es posible descargar cada pista de audio en formato Mp3 a precio realmente económico).
 - El Poder de la Palabra: Escucha gratuita de dos de los movimientos de este concierto:
 - I. <http://www.epdlp.com/clasica.php?id=823>
 - III. <http://www.epdlp.com/clasica.php?id=824>
 - Quizá una de las mejores grabaciones sea la de Anne-Sophie Mutter con Herbert von Karajan dirigiendo la Orquesta Firlarmónica de Viena, para el sello Deutsche Grammophon, que se puede encontrar en las tiendas habituales de música o en esta dirección:

http://www.amazon.com/gp/product/B0015HJNQE/ref=dm_mu_dp_trk2
- ☞ Si se dispone de aula de informática con acceso a Internet, o de forma personal a los alumnos que dispongan de este acceso en sus casas, se les pueden proporcionar los siguientes enlaces en los que pueden escuchar con total autonomía y cuantas veces crean necesario cada uno de los tres movimiento de este *Concierto* grabado en video:
- I. http://www.youtube.com/watch_popup?v=Q_2wn9Z7P9Q (Inicio)
 - I. http://www.youtube.com/watch_popup?v=HI94luZ6Ong (Continuación y final)
 - II. http://www.youtube.com/watch_popup?v=RVF5X35_K98
 - III. http://www.youtube.com/watch_popup?v=KrVMmRWzRSM
- ☞ Los alumnos pueden buscar información sobre la forma concierto y su evolución a lo largo de la Historia de la Música. He aquí también una serie de recursos disponibles en Internet que pueden facilitar este trabajo:
- www.gumersindodiaz.es
- <http://es.wikipedia.org/wiki/Concierto>
<http://www.monografias.com/trabajos/clasica/clasica.shtml>
http://icarito.latercera.cl/medio/articulo/0,0,38035857_152309017_147590911,00.html
<http://www.si-educa.net/basico/ficha223.html#>
- ☞ Del mismo modo, como el violín es el protagonista absoluto de esta obra, éste puede ser un buen momento para conocer su fisonomía detallada, su funcionamiento, su afinación, sus técnicas básicas, su historia... el enigma de los “stradivarius”... Para que los alumnos indaguen sobre estos aspectos podemos sugerirles, entre otros, lo siguientes enlaces, por ejemplo:
- http://canales.laverdad.es/cienciaysalud/3_3_9.html
<http://www.mailxmail.com/curso/excelencia/orquesta/capitulo1.htm>
http://icarito.latercera.cl/medio/lamina/0,0,38035857_0_147590909_147590911,00.html
- ☞ También este puede ser un momento para repasar algunos conceptos musicales de tipo formal, como: *cadenza*, *coda*, *rondó*, *reexposición*...; o técnicos, como: *dobles y triples cuerdas*, *armónicos*, *trinos*... Sin duda, los videos reseñados pueden ser de gran ayuda para este trabajo.