

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Facultad de Artes- Escuela de Música

**Tesis previa a la obtención del título de Licenciada en Ejecución
Instrumental- Violonchelo**

“La Mujer y el sonido del Violonchelo”

Autor:

Ana Gabriela Ruque Yunga

0105822274

Directora:

Mgst. Jimena Peñaherrera Wilches.

0102453305

Cuenca – 2014

RESUMEN DE LA TESIS DE GRADO “LA MUJER Y EL SONIDO DEL VIOLONCHELO”

“Esta tesis tiene como objetivo establecer la actividad musical femenina desde sus inicios en la historia musical académica hasta la época contemporánea. Dando especial importancia a los aportes de mujeres violonchelistas de los tres últimos siglos, describir las escuelas, estilos y tendencias de estos grandes referentes, cuyo estudio y control de las destrezas de ejecución e interpretación las hacen no solo iconos musicales sino también femeninos, de cualidades físicas y psicológicas diferentes al género masculino; el ciclo menstrual de las mujeres es tal vez la diferencia más evidente entre estos dos géneros. Mediante entrevistas y ejecuciones analizadas por las profesionales: Doctora Regina Pauta, la Psicóloga Diana Ruque y la Mgst. Raquel Ortega se realizó un seguimiento físico, psicológico, y musical de 3 meses a 10 violonchelistas en sus distintas etapas del ciclo menstrual que determinó: 7 de cada 10 mujeres fértiles sienten mayor predisposición psicológica y energía elevada durante la ovulación, la que es dirigida al estudio, y mejor interpretación; poco antes y durante el periodo de menstruación 9 de cada 10 mujeres sienten síndromes premenstruales que no afectan de manera significativa la ejecución del violonchelo, por otro lado 2 de cada 10 mujeres sufren de dismenorreas que afectan directamente sus actividades durante el tiempo de enfermedad y tratamiento. Como último punto se realizó un análisis estructural de obras de violonchelo.

Palabras Claves: MUJER, MUSICA Y VIOLONCHELO, PSICOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DEL CICLO MENSTRUAL FEMENINO.

ABSTRACT: THE WOMAN AND THE CELLO SOUND.

This thesis have the target to establish woman's musical activity since the first step in the history till contemporary period. Giving special attention to the cellists woman's in the last three centuries, describing the schools, styles trends like major reference. The hard study, the control , execution and interpretation skills make them not only a Female icon different physically and psychologically from male gender.The menstrual cycle in woman's maybe is the most important difference between this genders. Through interviews and performances by professionals Dr. Regina Pauta, Psychologist Diana Ruque, and Msg Raquel Ortega Conducted a physical, psychological and musical for three months to 10 cellists during menstrual cycles.The study said 7 out 10 fertile woman's feel psychologically, predisposition and high level of energy during ovulation that's go directly to the study and interpretation, a short time before and during of menstrual cycle. Also the study said 9 out 10 ladies feel premenstrual syndromes, and an any way not affect interpretation in the cello.Finally 2 out 10 woman's they suffer disorders affecting directly to the activities during the time of sickness and treatments. AS A last point, was made a structural analysis about some CELLO WORKS.

KEYWORDS: WOMAN, MUSIC AND CELLO, PSYCHOLOGY AND PHYSIOLOGY FOR FEMALE MENSTRUAL CYCLE.

ÍNDICE DE CONTENIDO

ÍNDICE DE CONTENIDO	4
AGRADECIMIENTO	7
INTRODUCCIÓN.....	8
CAPÍTULO I Reseña histórica del violonchel.....	9
I 1. El Violonchelo.....	9
I 2. Historia.- Orígenes y Evolución	12
CAPÍTULO II El arte de la interpretación.....	19
II 1. La Interpretación	19
II 2. Diferencia entre Ejecución e Interpretación.....	21
II 3. Estilos y Tendencias de las Escuelas de Violonchelo.....	25
CAPÍTULO III Sitial de la mujer en el arte musical.....	37
III.1 Mujeres Músicos.....	37
III.2 La Mujer y el Violonchelo	50
III.3 Grandes referentes femeninos del Violonchelo en el mundo contemporáneo	52
CAPÍTULO IV Investigación y Concierto.....	60
III.1. Fisiología y Psicología Femenina.....	63
Fisiología Femenina	63
PSICOLÓGIA	70
III.2 Influencias de la fisiología y psicología femenina en la calidad interpretativa.....	71
CONCLUSIONES:	170
III.3 Análisis Estructural de Obras Musicales.....	161
CONCIERTO PARA VIOLONCHELO EN DO MAYOR DE FRANZ JOSEPH HAYDN	161
SEIS SUITES PARA VIOLONCHELO DE JOHANN SEBASTIAN BACH.....	166
SONATA PARA VIOLONCHELO DE CLAUDE DEBUSSY	170
PEZZO CAPRICCIOSO	180
FUENTES:	186

Universidad de Cuenca
Clausula de derechos de autor

Yo, *Ana Gabriela Ruque Yunga*, autora de la tesis "La Mujer y el Sonido del Violonchelo", reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Licenciada en Ejecución Instrumental Violonchelo. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autora

Cuenca, 14 de Julio del 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gabriela Ruque".

Ana Gabriela Ruque Yunga.

C.I: 0105822274

Universidad de Cuenca
Clausula de propiedad intelectual

Yo, Ana Gabriela Ruque Yunga, autora de la tesis "La Mujer y El Sonido del Violonchelo", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autora.

Cuenca, 14 de Julio del 2014

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Ana Gabriela Ruque Yunga". The signature is enclosed in a simple oval outline.

Ana Gabriela Ruque Yunga.

C.I: 0105822274

AGRADECIMIENTO

En primer lugar quiero agradecer a DIOS, por darme el privilegio que significa tocar un instrumento, a mis padres que me apoyaron incondicionalmente. A mis maestros: Mgst. Jimena Peñaherrera, Mgst. Wilfrido Ruque, así como a todos los profesores que aportaron con sus consejos y enseñanzas. A la noble institución, Universidad Estatal de Cuenca y todas las autoridades que lo conforman.

INTRODUCCIÓN

Las mujeres en la actualidad son un elemento activo dentro de la sociedad, las podemos encontrar en todo tipo de trabajo; medicina, arquitectura, ingeniería, pintura, música etc., lo que antiguamente no era posible debido a la condición de ama de casa y madre que el medio imponía. Desde entonces hasta nuestros días han ido recuperando terreno laboral que antes solo era dedicado al género masculino; se desenvuelven con gran facilidad en todos los campos y aportan con sus cualidades y perspectiva femenina al crecimiento de una sociedad equitativa.

El violonchelo es un instrumento musical muy popular por su sonoridad elegante y parecida a la voz humana, ejecutado en todo el mundo y por todo tipo de personas. En este contexto resaltamos la actividad de las mujeres violonchelistas de los tres últimos siglos, iconos de sus escuelas, de sus estilos, de su personalidad, en fin de su vida en la música y fuera de ella: un ejemplo es Jacqueline Du Pré violonchelista de origen francés que aun ahora, a décadas de su muerte, sigue impresionando por su trascendental manera de interpretar el violonchelo.

La mujer es un ser de cualidades físicas distintas a las masculinas; experimenta cambios a medida que se desarrolla su capacidad natural de ser madre. De igual manera modifica su pensamiento psicológico, que interviene en su manera de vivir, de trabajar, de desenvolverse en el medio y en la sociedad. En pleno siglo XXI existen varias escuelas de violonchelo con metodologías y pedagogías distintas, pero que todos al final tienen un objetivo en común, la correcta ejecución del instrumento. Se enseña a hombres y mujeres por igual, y con los mismos parámetros y recursos. Sin embargo la mayoría de personas relacionadas al círculo musical han percibido, diferencias de carácter interpretativo en ejecuciones musicales realizadas por violonchelistas hombres y mujeres. Es fácil suponer que esto sucede por divergencias de género, pero no se ha comprobado o profundizado en el tema.

Por ello creemos que es preciso investigar sobre las cualidades y cambios físico-psicológicos durante etapas del ciclo de una mujer, los cuales influyen en la manera de interpretar las obras musicales.

CAPÍTULO I

Reseña histórica del violonchelo

I 1. El Violonchelo

La palabra violonchelo o violoncello es un vocablo italiano, que significa “pequeño violon” es un instrumento musical, miembro de la familia de cuerda frotada, que se originó a partir de la viola da braccio durante la primera mitad del siglo XVI en Italia. Este es considerado como uno de los instrumentos que más se asemeja a la voz humana, es usado como instrumento solista y acompañante.

Características

La forma del violonchelo es muy similar al violín, su tamaño y tesitura se ubica entre la viola y el contrabajo; siendo el tenor de la familia. Su sonido se produce por la vibración de las cuerdas al contacto con el arco (ya sea con las cerdas o con la vara de madera¹), o con los dedos (pizzicato; sonido producido con el pellizco de los dedos a la cuerda); se lo toca generalmente sentado, sujetado al piso con una pica, entre las piernas y reposado en el pecho del intérprete.

El registro del violonchelo es una octava más grave que la viola y esta afinado en quintas, sus cuerdas son La, re, sol, do; su tesitura abarca desde el DO1 hasta un DO4 (que con armónicos podría llegar hasta do6) debido a su gran tesitura las obras para este instrumento se escriben en clave de FA (4ta línea), DO (4ta línea) y clave de SOL; la longitud total del violonchelo 4/4² es de 1.55m -1.56m y su ancho 0'76 m.

---

¹Ver partes del arco página 10

²Aunque el tamaño estándar profesional del violonchelo es el del tamaño 4/4, existen instrumentos de otros tamaños, más pequeños, como 3/4, 1/2, 1/4 o 1/8. Los violonchelos barrocos son algo más pequeños que los modernos.

Partes:

- Clavijero: pieza larga y angosta en donde se encuentran 4 clavijas (generalmente de ébano) que enrollan las cuerdas y las tensan; sobre el clavijero se encuentra la voluta, en forma de caracol, tiene fines estéticos. En la parte inferior del clavijero esta la cejilla que conduce las cuerdas hasta el diapasón.
- Ilustración 1
https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvarKD9E93cdJmTDIBLSPBCqNJFrc9nVem5ck3L_KP1s2Vq3dw
-
- Cejilla: pequeña pieza de arce o marfil sobre la cual se apoyan las cuerdas por encima del diapasón
  - Diapasón: generalmente de ébano sin trastes, sobre él se encuentran las 4 cuerdas. Cuando se coloca los dedos en el diapasón a distintas alturas para distintas notas, se llaman posiciones.³
  - Caja de resonancia: formada por la tapa superior, tapa inferior y tapa lateral. Su torso es abombado y sus curvas pronunciadas y elegantes. Su ancho es de 76cm. El material de construcción puede ser de abeto, arce, sauce, haya, lenga, cedro etc. En la actualidad, han llegado a construir violonchelos de fibra de carbono.
  - Efes de resonancia: son dos aberturas en forma de efes, se ubican sobre la tapa superior en la región central, por estos orificios se proyecta el sonido.
  - Puente: es una pieza de madera que se sitúa en la mitad inferior de la caja de resonancia, en él se apoyan las cuerdas y es el encargado de llevar las vibraciones al alma. Su material de construcción es por lo general el arce.
  - Alma: es una pieza muy importante, se encuentra dentro de la caja de resonancia, es una barra de madera de abeto que se coloca bajo el pie derecho

³En el violonchelo existen 7 posiciones normales (en estas se utiliza los dedos: índice, medio, anular y meñique de la mano izquierda), las posiciones más altas necesitan el pulgar (utilizamos los dedos: pulgar, índice, medio, anular y meñique.)

del puente y une la tapa superior con la inferior, es la responsable de conducir las vibraciones y dispersarlas por toda la caja de resonancia.

- Cuerdas: actualmente existen cuerdas hechas de metal entorchado, otras de nylon y otros materiales, antiguamente eran de tripa lo que les daban una sonoridad cálida y pura, pero poco resistente; las cuerdas de violonchelo son:
Desde la más grave a la más aguda: DO1-SOL1-RE2-LA2
- Tira cuerdas: habitualmente de ébano o metal, como su nombre lo indica se encarga de recibir y alinear el extremo de las cuerdas.
  - Microafinadores: en el Tira cuerdas encontramos pequeñas perillas metálicas o de plástico, situados en el tiracuerdas, sirven para subir o bajar comas en la afinación.
- Cejilla inferior, Botón, y Puntal: situados en la parte inferior del instrumento, sobre la cejilla se encuentra el cordel que une el tiracuerdas con el botón. Del botón sale el puntal también conocido como pica es una barrilla metálica⁴ que ayuda a sujetar al instrumento al piso y regula la altura para comodidad del intérprete. Es añadido al instrumento en el siglo XIX y en aquel entonces era de madera.
- Arco.-”es una varita de madera sobre la cual se tienden unas cerdas – era de concepción rudimentaria hasta alrededor del siglo XV”⁵ , al igual que el instrumento el arco fue modificándose hasta llegar a la forma que conocemos.

Está formado por tres partes:

- Cabeza: conformado por: la nuez que sujeta las cerdas, generalmente de ébano con adornos en nácar; el Tornillo que sirve para regular el grado de tensión de las cerdas.

---

⁴En el siglo XIX existieron picas de manera con un pequeño puntal de metal, en el siglo XX se fabrican diferentes modelos de picas metálicas y en el siglo XXI existen puntales de fibra de carbono.

⁵Ami Flsmmer Gilles Tordjman- El violín- editorial Labor 1991 pg. 27

- Varilla: es una vara de madera, cuya dimensión es 66 centímetros para un violonchelo 4/4, históricamente se usaba la madera del Pernambuco de Brasil, actualmente en peligro de extinción, por esta razón se ha optado por la madera de Ipé (árboles del género Tabebuia.) o de materiales sintéticos como la fibra de carbono, o fibra de vidrio.
- Cerdas: formadas por 250 o más cerdas, de caballo macho (las más resistentes) sobre estas cerdas se coloca una resina pegajosa llamada colofoneo, esto genera el afiance necesario para producir sonido.

I 2. Historia.- Orígenes y Evolución

Ilustración 2
<http://es.scribd.com/doc/102136872/Evolucion-historica-de-los-cordofonos-primer-a-parte>

“El violonchelo es un instrumento que se originó en la familia de las cuerdas específicamente de la Lira da Braccio, los primeros datos están presentes en obras de arte del valle del Tigres-Eufrates (2000 a.C.). Entre los griegos era considerado como un instrumento noble y divino.”⁶ La lira de Braccio dio origen a varias violas entre las cuales tenemos:

Viola de Gamba.- familia de instrumentos de cuerda frotada, muy utilizada entre 1500 y 1750, y recuperada en el siglo XX en el espacio de la música antigua. La viola, se apoya en vertical sobre las rodillas del instrumentista. El arco, se sujetó con la palma de la mano hacia afuera. Es convexo (al contrario que el del violín que es cóncavo). El cuerpo del instrumento

Ilustración 3 viola de Gamba
http://www.festesdethalie.org/ORPHEON/orpheon_expo_fr/viole_de_gambe_turner.jpg

es profundo y tiene los hombros caídos, el fondo se dobla abruptamente cerca del mango, cuenta con un puente como el del violín, dos orificios de resonancia en forma de C y trastes de tripa que contribuyen a crear su sonido claro, suave, dulce, y penetrante. Presentada en diferentes tamaños y sonidos, la más común fue la viola tenor que compitió con el violonchelo hasta el siglo XVIII.

Ilustración 4 Viola de amor
<http://www.springersmusic.co.uk/Library/Instruments/Violins/V%20viola%20amore%20F.JPG>

Viola de amor.- (siglo XVII) su forma es similar a la viola da gamba, de

⁶Monografía de Grado “El violonchelo Evolucion y Técnica” Angel Wilfrido Ruque- Loja-Ecuador 1979

UNIVERSIDAD DE CUENCA

hombros caídos tiene catorce cuerdas, 7 de ellas son digitadas y las restantes sirven como efecto de resonancia, se toca con arco, no tiene trastes y las efes de resonancia son orificios en forma de llamas.

Viola de Braccio.- (siglo XVI) constaba de cuatro cuerdas y para tocar se apoyaba el

instrumento en el hombro, con orificios en forma de S a los costados bajos, no tenía trastes.

Ilustración 5 viola de Braccio
http://historyofthecello.weebly.com/uploads/9/9/8/9/9989851/6417552_min.jpg

El violonchelo surgen en la primera mitad del siglo XVI como el bajo de la familia de las violas da braccio. Los principales fabricantes: Gasparo da Saló, Nicola Amati, y Geovanni Paolo Maggini de la escuela de Brescia, en el norte de Italia la dinastía Grancino y los Gagliano en Nápoles, tuvieron un papel preponderante en la estabilización de la organología y forma del instrumento. En 1572, Andrea Amati crea los primeros instrumentos que han sobrevivido hasta la actualidad. En 1710 Antonio Stradivarius estableció sus proporciones óptimas, 75 cm de longitud⁷. Al pasar los años fue modificando su organología y popularizándose entre los músicos.

Período Barroco

En este periodo es utilizado como bajo

Ilustración 6 Violonchelo Barroco
http://1.bp.blogspot.com/_oSnwMGKgXg8/TMB9XSIVDHIAAAAAAAAAG/sNLk6uLfhCO/S760/350px-PalacioReal_Stradivarius1.jpg

continuo, se hace presente en grupos pequeños como dúos, tríos y cuartetos; las primeras obras escritas para violonchelo fueron las de Doménico Gabrieli y de Giuseppe Maria Jacchini (1689). Las ciudades de Bolonia y Roma fueron la cuna de la escuela de violonchelo, en el siglo XVII surge *Franceschini, Gabrieli* y *Jacchini*, como los primeros intérpretes, las primeras obras fueron escritas en 1666 por *G. C. Arresti*, quien publicó 12 sonatas para 2 violines, violonchelo y continuo.

⁷Durante esta época su función era la de bajo continuo, compitiendo con la viola de braccio que tenía la misma función.

Giovanni Battista, Degli Antoni de Petronio, Franceschini, Domenico Gabrielli, Bononcini, Borri, Jacchini y Torelli crearon varios ricercares⁸, sonatas y sinfonías. Posteriormente compositores como Bach, (suites y su único concierto para violonchelo) Vivaldi (27 conciertos), Luigi Boccherini (11 conciertos para violonchelo), Arcángel Corelli (sonatas y conciertos grosos), empiezan a escribir obras dedicadas específicamente para este instrumento que se modificaba en su estructura. Es así, que el violonchelo barroco no tenía pica, era sujetado en las piernas y con la mano izquierda del intérprete, esto ocasionaba tensión en la mano y reducía la agilidad en los dedos; se usaba cuerdas de tripa, lo que le daba un sonido característico. El puente era más pequeño, el mástil tenía menor inclinación además era más corto y robusto.

Ilustración 7
<http://www.amigospalacio.org/cms/luigiboccherini>

En esta época, surge como virtuoso Luigi Boccherini, aunque no hizo una recopilación de la técnica como tal, sus mayores aportes se muestran en sus 11 conciertos para violonchelo, en ellos se utiliza múltiples capacidad técnicas interpretativas.

Clasicismo

En el periodo clásico, el violonchelo ya era muy popular entre los compositores, lo utilizaban como bajo en pequeñas agrupaciones como tríos y cuartetos. Franz Joseph Haydn (2 conciertos para Violonchelo) y Ludwig van Beethoven (5 sonatas para violonchelo y piano) crearon obras para violonchelo solista; que no eran interpretadas en pequeñas salas de cámara ante una pequeña parte de la aristocracia o el clero como sucedía en el barroco, sino se interpretaban en grandes salas de conciertos o teatros de ópera. La necesidad de proyectar el sonido por encima de la orquesta acompañante, en

⁸El ricercare; forma libre de desarrollo variado, sin normas fijas y gran ornamentación son precursora de la Fuga, en ella se desarrollan imitativamente los temas a diferentes intervalos. Usada en obras para teclado voz y otros instrumentos, sus representantes más importantes fueron Willaert, Gabrieli, Pachelbel, y finalmente Frescobaldi.

una sala mucho más grande, y con numeroso público, llevó a que en 1800 se produjeran los cambios físicos que darían como resultado el violonchelo que conocemos hoy en día.

En esta época, podemos resaltar la importancia que tuvo la escuela Italia sobre el resto de Europa, sobre todo en los años de 1650 a 1850. Los viajes prolongados de violonchelistas italianos ayudaron a popularizar este instrumento. Por ejemplo Francesco Alborea llamado también Francischiello es considerado uno de los fundadores de la escuela francesa de violonchelo, Jean Barrière y Martin Berteau fueron algunos de sus alumnos.

El Arco y evolución En su inicio era una simple varita convexa unida en sus extremos por la cerda lo que le daba una sonoridad clara y pesada en sus extremos, pero muy suave y poco definida en su centro. A inicios del siglo XVI se colocó un alza fija para sujetar mejor la cerda. En el siglo posterior esta alza ayudó a un mejor agarre de la vara pero la tensión de la cerda seguía controlada por la presión de los dedos. Más o menos por el siglo XVII se implanta un sistema de muescas⁹ en el extremo de la varita; el mismo que permitía variar la tensión de la cerda, tras esto, al poco tiempo surgen los arcos de rosca. Pero es gracias a Giuseppe Tartini que empieza a desaparecer paulatinamente la forma arqueada (mejorando su equilibrio sonoro). Mas es Francois Tourte, quien impone una forma con una curvatura invertida, la que actualmente conocemos y usamos¹⁰.

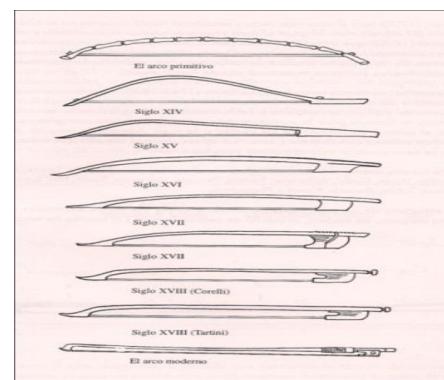

Ilustración 8 Evolución del arco
http://www.cezapazar.org/recursos/file.php/57/Proyectos1/violin/el_arco.html

⁹Hueco estrecho y alargado que se hace en una cosa para introducir o encajar otra [es.thefreedictionary.com 16/02/14 13:42](http://es.thefreedictionary.com/16/02/14/13:42)

¹⁰Sin embargo los arcos del periodo barroco se siguen construyendo, ya que para muchos intérpretes, la mejor forma de tocar la música barroca es con un arco barroco.

Romanticismo

Con la introducción de la pica (en sus inicios de madera), el violonchelo creció en posibilidades técnicas, sonoras, y de seguridad ya que al sujetarse al piso otorgaba más confianza y libertad al interprete. El instrumento moderno tiene más tensión en las cuerdas lo que da como resultado un sonido más claro, con mayor número de armónicos.

En esta época compositores como Robert Schumann, Johannes Brahms, Antonín Dvořák o Felix Mendelssohn dedicaron gran parte de sus obras a este instrumento. Al mismo tiempo formó parte en la consolidación de la orquesta sinfónica, el violonchelo se convirtió en el tercer instrumento más popular después del violín y la viola.

El virtuosismo, en cuanto a la técnica, se hacía cada vez más presente en muchos de los violonchelistas románticos, vibratos, trinos, efectos y toda clase de ornamentaciones eran usados desmedidamente, lo mismo ocurría con violinistas y violistas.

Entre los violonchelistas más destacados de esta época encontramos a Nicolas-Joseph Platel (1777 Versalles- 1835 en Bruselas), considerado el fundador de la escuela cello belga, Adrien François Servais (1807- 1866 Bruselas), Jean-Pierre Duport (1741 París - Berlín) y Jean-Louis Duport (1749-1819), Jean-Henri Levasseur (1765 - 1823 París), Jacques-Michel Hurel de Lamare (1772 París- 1823 en Caen), Norblin Louis Pierre Martin (1781 Polonia-1854 Marne), etc. Que fueron considerados como los responsables del desarrollo y difusión de la técnica.

Siglo XX

En este periodo el violonchelo ya goza de una forma definida, sus características lo hacen un instrumento con cualidades sonoras extensas y su técnica está consolidada gracias a grandes maestros intérpretes. Casi la totalidad de los compositores de esta época han dedicado o integrado a sus obras este instrumento; Claude Debussy, Sergey Rachmaninoff, Dmitri Shostakóvich, Maurice

Ilustración 10 Guilhermina Suggia
<http://www.amigospalacio.org/cms/luiaboccherini>

Ilustración 9 Raya Garbousova
<http://www.hamburgconservatory.co/profil/es/garbousova.html>

Ravel, lo usaron con mucha frecuencia, otorgándolo similar importancia como acompañante o solista. También en esta época las mujeres empiezan a interpretar este instrumento, algo que era rechazado en períodos anteriores (por considerarse poco apropiada la postura al tocar). Resaltamos a las violonchelistas Guilhermina Suggia y Raya Garbousova aplaudidas y valoradas como grandes músicos.

Los formatos en que se ha desenvuelto el violonchelo son varios entre los que tenemos:

Orquesta: en orquestas sinfónicas, los violonchelos son una sección importante, se sitúan a la derecha de director, o en algunas ocasiones frente a él. Una orquesta cuenta con 8 hasta 12 chelos; esto es porque en todas las obras sinfónicas constan como parte fundamental. Muchas piezas requieren violonchelo “*soli*” o solos; en otras obras la fila completa toca la melodía, en otras son la base armónica de la orquesta. Además existen conciertos y sinfonías concertantes (Don Quijote de Richard Strauss), que son obras en la que la orquesta completa acompaña a un violonchelista solo.

Violonchelo Solo: Existen varias obras para violonchelo solo, entre las más conocidas podemos citar las siguientes: “Las 6 suites de Johann Sebastian Bach”, tres Suites para violonchelo de Benjamin Britten, Suite para violonchelo solo de Gaspar Cassadó, La Sonata para violonchelo solo de Kodály, Sonata para violonchelo solo de Giorgy

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Ligeti, las sonatas para violonchelo solo de Paul Hindemith y de Eugène Ysaÿe, y otros ejemplos notables como Henri Dutilleux, Trois Strophes sur le nom de Sacher (Tres estrofas sobre el nombre de Sacher) para violonchelo solo, Les mots sont allés (Recitativo para cello solo) de Luciano Berio, etc. (**Anexo a.a**)

Conjuntos de cámara: El violonchelo es un miembro activo en grupos de cámara como dúos, tríos, cuartetos, etc. Entre las obras más populares están: Villa-Lobos y sus Bachianas Brasileiras para 8 violonchelos; Offenbach, dúo para violonchelo.

En la actualidad existen muchos referentes que se han especializado en la adaptación de ensambles de violonchelos y así mismo en la difusión de repertorio, como son los 12 violonchelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín. (**Anexo a.b.**)

Música popular: En la actualidad no es raro escuchar la intervención del violonchelo en varias obras de música pop o rock, en muchas ocasiones es usado en el folk, jazz o de música popular en general, un ejemplo “Bang Bang (My Baby Me Shot Down)”, “Eleanor Rigby” y “Strawberry Fields Forever” de los Beatles o “Good Vibrations” de los Beach Boys, etc.

Con el violonchelo, se establece grupos no tradicionales, que mezclan elementos de la música clásica con tendencias musicales modernas, son innumerables los conjuntos actuales en donde el violonchelo ha tenido un papel a desempeñar.

CAPÍTULO II

El arte de la interpretación

II 1. La Interpretación

Es conocido por los fisiólogos, que la audición de ciertas melodías o ritmos específicos produce reacciones físicas en el cuerpo de las personas; pueden ser causadas por sensibilidad, afinidad o desagrado a dicho tipo de música; después de todo una de las facultades de la música es la potestad de despertar sensaciones en los oyentes. Como todo arte, su objetivo es expresar, comunicar o manifestar el humanismo; una obra de arte, en cualquiera de sus ramas tiene la necesidad de ser interpretada mostrándose en su esencia, busca ser símbolo de algo.

Para que una obra sea interpretada es necesario un médium, un ente entre la obra y su público; y al hablar de música casi siempre hablamos de un intérprete; un decodificador de los símbolos de una partitura; en él, la música provoca diversas emociones, medidas por su mayor o menor preparación, su caudal de ideas o sentimientos.¹¹ Gracias a este intermediario, la obra, llega al público (su fin) para otorgarles una experiencia propia llena de impresiones. Tolstoi en su libro *¿Qué es el arte?* dijo: “*el arte es la comunicación de los sentimientos experimentados*” y Rousseau expresó: “*para elevarse hasta las grandes expresiones de la música, sería necesario haber hecho un estudio particular de las pasiones humanas y del lenguaje de la naturaleza*”. Es así que, consideramos a la música como un lenguaje que puede ser entendido sin necesidad de hablas. Desde su inicio, el compositor tiene como fondo un sentimiento que necesita ser manifestado, su obra es el reflejo de aquella impresión y cualquiera que pudiera ser, es recibida por el intérprete que tiene el compromiso de buscar el fondo adecuado, apropiarse y transmitirlo al público. Mediante un riguroso seguimiento de los códigos

¹¹ *Curso de Interpretación / Alfred Cortot/ Ricordi* 1998 pag. 13

establecidos en la partitura, el intérprete, es capaz de comprender el sentimiento inicial (aquel que engendro la obra del compositor) y reducir las posibilidades de error; después de todo en eso radica el talento del músico.

En el libro de “*Alfred Cortot- Curso de Interpretación*” nos dice que para evitar al mínimo las posibilidades de error es necesario indagar todo lo que sea posible acerca del autor de la obra, y en su libro incluye un plan tipo, presentado como guía para sus alumnos:

1. *Apellido, nombres, lugar y fecha de nacimiento y de muerte de los autores.*
2. *Su nacionalidad*
3. *Título de la obra, numero de opus, fecha de composición y dedicatoria.*
4. *Circunstancias que han rodeado la composición; indicaciones dada por el autor.*
5. *Plan (forma, movimientos, tonalidades)*
6. *Particularidades salientes (análisis armónico, influencias sufridas, analogías, filiaciones)*
7. *Carácter y sentido de la obra (según la apreciación del ejecutante).*
8. *Comentario estético y técnico, consejos para el estudio y para la interpretación*¹².

Y añade que tal vez lo más importante, es la concepción poética que el intérprete tenga de la obra, esa impresión personal. Al tener claro todo el análisis sistemático y detallado de cada aspecto técnico, es ideal asociarlo con una tendencia expresiva particular que muestre que el intérprete procura entender al compositor. Las formas, dice Cortot “*son las vestiduras del pensamiento musical*”¹³ es decir la estructura de la obra, sus características, y especificidades, encierran en si la misma la naturaleza del compositor y su obra. El fin de toda obra de arte es el público, a él se ha dedicado la obra y su

---

¹²Curso de Interpretación / Alfred Cortot/ Ricordi 1998 pag. 21

¹³Ibídem.

papel es ser consciente que lo que perciben sus sentidos es arte y buscar dentro de sí la sensibilidad y habilidad para comprender y asimilar la expresión artística.

II 2. Diferencia entre Ejecución e Interpretación

Estos dos términos son muy utilizados en musicología, y en ocasiones se consideran sinónimos pero en el sentido amplio son muy diferentes.

Ejecución, es la gran gama de aspectos técnicos, que se aprenden durante un tiempo determinado: el dominio del solfeo, fraseo, digitación manejo de arco, emisión de sonido etc; Es decir un buen ejecutante es aquel que domina o se ha perfeccionado (técticamente) mecánicamente en todos los aspectos musicales y es capaz de descodificar con éxito todos los símbolos existentes en una partitura. Conocedor de las técnicas, y de sus propias capacidades físicas motrices.

Desarrollo Motriz

Para la ejecución de la gran mayoría de instrumentos se ha desarrollado una técnica; en este contexto, esta investigación se centrará en los instrumentos de cuerda frotada, indispensables en una orquesta sinfónica, cuya base técnica es un correcto desarrollo motriz.

Lo básico, primordial y necesario es desarrollar un buen equilibrio corporal: una posición cómoda, relajada, con la espalda recta y libre, impide la posible violencia en contra de la fisiología de nuestro cuerpo y del propio instrumento. Es una utopía que pensemos que durante todos los pasajes de una partitura, sobre todo una partitura de músico solista, estemos relajados completamente; es casi increíble no sentir de vez en cuando la liberación de adrenalina en ciertos pasajes, o que nuestro nerviosismo busque apoderarse de la situación frente a un gran público. Por ello es necesario desarrollar la

disponibilidad a la rápida relajación del cuerpo, durante toda la obra y sus diversos pasajes; tocar un instrumento es en sí, un constante cambio entre tensión y relajación.

Es preciso cuidar la simetría, no apretar el instrumento, mucho menos algunos de los dedos de la mano izquierda (el problema más común en muchos interpretes aprendices es apretar el pulgar, ocasionando la perdida de libertad, de desplazamiento y ocasionando, que los sonidos se emitan de forma entrecortada), o la mano derecha (aunque muchos golpes de arco requieren una mayor fuerza de ejecución, es necesario saber que toda esa fuerza proviene del peso del brazo, así mismo debilitarla u omitirla cuando no se la requiera, volviendo a la relajación inicial), la calidad y amplitud del sonido depende de la constante búsqueda de la flexibilidad y libertad del brazo.

Tener una respiración amplia y relajada (en ciertas ocasiones rítmica), estar bien apoyado sobre los dos pies un tanto separados (para violinistas, violista, o contrabajistas) o sentados (para los violonchelistas), es indispensable para la seguridad, libertad y correcta emisión del sonido; es preciso inculcar a los nuevos aprendices las sensaciones corporales necesarias, inclusive sin el contacto con el instrumento¹⁴. Despues de creados estos conocimientos motrices, (aptos para violín viola, violonchelo y contrabajo) lo siguiente es la técnica, que es propia para cada instrumento; como sostener el arco, como colocar los dedos de la mano izquierda, solfeo, rítmica etc.

Es ineludible que todo esto sea almacenado en la memoria a largo plazo, y su mantenimiento constante los enriquecerá. Una gran diferencia entre los expertos y principiantes es la organización y riqueza de sus conocimientos. El experto posee recursos que conoce muy bien. Así mismo existen conocimientos que se adquiere por prácticas, ensayos, análisis. El especialista conoce muy detalladamente la técnica de su

¹⁴Con respecto a esto, muchos pedagogos han desarrollado ejercicios corporales, por ejemplo en el libro “El Violín” de Ami Flammer y Gilles Tordjman describe algunas dinámicas corporales que se pueden hacer sin el contacto con el instrumento. (pag.62 y 63). Así mismo profesores como Lcdo. Patricio Mora profesor de violín y la Mgst. Raquel Ortega profesora de violonchelo promueven y difunden este tipo de ejercicios.

instrumento, sus habilidades y los recursos que posee; todos, íntimamente conectados en varios niveles de la estructura jerárquica de la mente.

Fundamentos psicológicos de la destreza

En el libro de Bruno Nettl y Melinda Russell “En el transcurso de la improvisación” se dice que existen varios fundamentos psicológicos de la destreza; ya que el ejecutante debe ser capaz de trabajar con una codificación sensorial y perceptiva en tiempo real, distribuir su atención de manera óptima, interpretar los eventos, tomar decisiones predecir (la acción de otros), almacenar y recuperar datos en la memoria, corregir errores y además debe interpretar dichos procesos en una serie fluida de enunciados musicales y reflejar una perspectiva personal de la organización musical y una capacidad de emocionar a los oyentes.¹⁵

En conclusión, la base del conocimiento incluye un correcto desarrollo motriz, comprensión y dominio técnico en: repertorio, extractos musicales, etc. Análisis de la obra, desarrollo de las estructuras y esquemas jerárquicos de memoria, mantenimiento con práctica y ensayos para resolver problemas.

Todo lo anterior es importante, y es resultado de una práctica cotidiana, se debe abordar el problema con una serie de habilidades y herramientas para la correcta ejecución del instrumento, pero también se necesita un alto nivel de pensamiento para la interpretación. “*Una de las funciones de la música es la de sugerir o provocar una gama de respuestas emocionales*”¹⁶ es primordial la interacción músico- público, la misma que se entabla o se pretende en todas las presentaciones musicales. A.J. Racy 1994 dice que lo que se busca es crear emociones, que son sentidas por el intérprete, el

---

¹⁵Bruno Nettl y Melinda Russell, En el transcurso de la interpretación, ediciones Akal, S. A., 2004, pg 54-55-56

¹⁶Ibídем pg. 61

mismo que las trasmite, está basada en la colectividad e inspirada en lo social.¹⁷ La interpretación no puede existir sin la correcta ejecución; es muy probable que si falta control en alguno de estos aspectos, la interacción antes descrita no se realice, dando como resultado una pobre o mala interpretación. “*La corrección exterior de la ejecución, la perfección mecánica no son nada si no sirven para traducir mejor el principio generador de la obra de arte*”¹⁸. Aspectos como digitación, solfeo, agógica, fraseo, emisión de sonido etc., dentro de los cuales el compositor ha manifestado su pensamiento y que debe ser hallado sin posibilidades de error, no son suficientes; el intérprete o médium entre la obra y el público debe no solo llenarse del sentimiento del compositor sino aportarle alma y recursos propios de imaginación.

Ser fiel a la partitura no significa copiarla¹⁹, interpretarla tal y como lo haría un hombre de aquella época, con su ideología, sus costumbres, con sus recursos técnicos e instrumentales. Significa recrearla²⁰ respetar el sentimiento inicial y su valor artístico pero aportar un valor adicional propio y nuevo, generado de su contacto social, su realidad, de sus vivencias, experiencias, costumbres y temperamentos natos; además de considerar los aspectos materiales como los avances socioculturales, tecnológicos y fisiológicos de los instrumentos musicales y su técnica. Es decir para ello, solo necesitamos conocernos a nosotros mismos y entablar una comprensión cada vez más íntima con el misterio creador de las obras de arte.

---

¹⁷Ibidem

¹⁸Alfred Cortot “Curso de Interpretación” Ricordi 1998 pag. 14

¹⁹Término usado en el libro de Danto Arthur “Contenido y causalidad”, en la Transfiguración del lugar común trad. Ángel y Aurora Mollá Román, Barcelona, Paidós 1981 pag. 65-91

²⁰Ibidem

II 3. Estilos y Tendencias de las Escuelas de Violonchelo

Escuela Italiana

Es considerada como la primera escuela de violonchelo; surge a partir del siglo XVII en las ciudades de Bolonia y Roma. Institutos como: *Academia Filarmónica y la Basílica de San Petronio*, contaron con la presencia de los primeros violonchelistas G. B. Vitali, Petronio Franchesini, Domenico Gabrielli, Giovanni Bononcini, Giuseppe Jacchini y P. G. Boni, entre otros; la técnica de la viola de gamba, de la que eran conocedores, fue aplicada al nuevo instrumento (posición, equilibrio corporal, digitaciones) además fue enriquecida con la creciente técnica de violín (colocación y manejo del arco en golpes como legato y spicato).

Ilustración 11 Domenico Gabrielli
<http://www.brikcius.com/images/DomenicoGabrielli.jpg>

Las primeras obras escritas para este instrumento son “*12 sonatas para dos violines, violonchelo y continuo*” de G. C. Arresti (1655), los Ricercari de Domenico Gabrielli, sonatas y sinfonías de Giovanni Battista degli Antoni, de Petronio Franceschini, de Giovanni Bononcini, y de Giuseppe Jacchini.

La principal forma de transmitir sus conocimientos musicales era de manera directa personal, los pocos métodos o manuales técnicos que se escribieron fueron: “*Principij da imparare a suonare il Violoncello e con 12 Toccate a solo de Francesco Cipriano*” (anterior a 1753), “*Principes ou l'application de violoncelle*” (entre 1756 y 1767) de S. Lanzetti y “*el Breve metodo di violoncello*” (1837) de P. Rachelle.

La alta remuneración que se otorgaba a los músicos italianos en otras partes de Europa hizo que muchos violonchelistas emigraran a Londres, Francia, Alemania, y España.

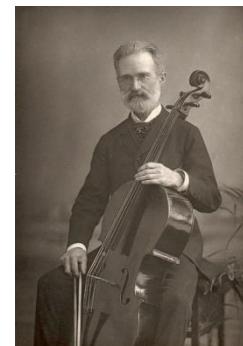
En Londres los representantes más conocidos de esta escuela fueron: *Giorgio Antoniotti, G. B. Cervetto, G. B. Cirri*. Otros se establecieron en Francia, como *Jean*

Baptiste Canavas, Carlo Graziani; todos ellos autores de pequeñas obras dedicadas al violonchelo, en ellas se observa características propias de la época: forma bi y tripartita, consonancia, influencia de la ópera, dinámica que va de forte a piano, un virtuosismo considerable, con un registro que no supera la sexta posición.

Otro gran representante de la escuela italiana fue Francesco Alborea (*Francischielo*), a pesar de no dejar ningún tipo de tratado o método de técnica del violonchelo, se dice que fue el primero en utilizar el pulgar de la mano izquierda; fue de gran influencia para la próxima generación de violonchelistas como Barrière, Berteau y J. P. Duport.

Durante el siglo XVIII Luigi Boccherini fue considerado como el violonchelista más respetable, en sus 113 quintetos de cuerdas con dos violonchelos, 11 conciertos, 32 sonatas para violonchelo con bajo continuo y 6 fugas para dos violonchelos, recopila los avances técnicos desarrollados por él (utilización del pulgar, escalas y acordes, así como de las posiciones altas en la cuerda sol).

En el siglo XIX, el mayor representante de la Escuela Italiana es Alfredo Piatti, entre sus alumnos están los alemanes Haussmann y Becke, quien también contribuyó en la creación de la Escuela Inglesa sus alumnos fueron Whitehouse y Stern.

Ilustración 12 Alfredo Piatti
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Carlo_Alfredo_Piatti.jpg

Características técnicas: desde su establecimiento esta escuela se centró en el estudio del sonido y la importancia de un carácter suave, un cuidado en el fraseo y la búsqueda de interpretaciones propias que se asemejen al lirismo de la gran ópera italiana, principal influencia (hasta la actualidad). En las obras de Luigi Boccherini podemos demostrar lo dicho, utilizaba con gran frecuencia frases como: sotto voce o dolcissimo; así mismo busca nuevos sonidos y hace alarde de efectos como armónicos, ponticello, pizzicato,

etc; posteriormente a esto se le sumó los avances técnicos (virtuosismo considerable utilización del pulgar hasta la 9na posición) realizados por violonchelistas como Francesco Alborea, Luigi Boccherini y otros antes mencionados; solo en notas larga y fragmentos apasionados hacen uso del vibrato, el que era relajado y amplio cuando se lo realizaba con los dedos de la mano izquierda, sin embargo, también desarrollaron otro vibrato realizado únicamente con el arco (era conseguido gracias a la variación ondulante de la presión del arco sobre la cuerda, “*La idea es imitar el vibrato de presión de aire de los buenos cantantes. La aceptación generalizada del uso continuo del vibrato de muñeca y/o antebrazo confinó el uso de esta técnica a un ámbito muy preciso - el de las notas al aire*”²¹). Actualmente es una técnica poco usada pero que fue divulgada y adoptada por otras escuelas (Francesa) en el transcurso del tiempo.

La escuela francesa

A partir de 1730 los intérpretes italianos que emigraron a Francia comienzan a influenciar principalmente a los gambistas de la época, como Jean Barrière quien abandonó la práctica de la viola da gamba por el violonchelo, y fue el primer francés creador de obras: “*las Sonatas, op.I*” publicadas en 1733, que impulsaron la popularidad del instrumento en Francia. Con el pasar del tiempo más franceses se inclinaron al estudio del violonchelo dejando varios métodos técnicos como los de: Michel Corrette (1741), Joseph Bonaventure Tillière (1764), Jean Baptiste Cupis-François Cupis (1772), Jean-Marie Raoul (1802), Jean-Baptiste Bréval (1804), Jean Louis Duport (1806), Charles Baudiot (1826) y Oliver- Charlier Vaslin (1884)²².

Ilustración 13 Jean Barrière http://userserve-ak.last.fm/serve/_/59441487/Jean+Barriere+celliste.jpg

²¹Vibrato de arco (Bow vibrato, in Spanish) Alejandro Drago-09/28/2008 <http://www.alejandrodrago.com/1/post/2008/09/vibrato-de-arco-bow-vibrato-in-spanish.html> 28/03/2014 1:02

²²Fuente: Temas para la educación: Las Escuelas de Violonchelo, revista digital para profesionales de la enseñanza nº10 Septiembre 2012 <http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd7445.pdf> 25/03/2014

Los principales fundadores de la escuela Francesa son: Jean Barrière y Martin Berteau; este último autor de una sonata en la menor y un estudio en sol mayor (que se encuentran en los 21 estudios del Essai de Duport.) que muestra el uso del pulgar en posiciones cuyo registro llega hasta un mi², y la utilización de arpegios, la misma se la considerada como técnica avanzada en mano izquierda; en la mano derecha se desarrolla golpes de arco como saltando.

Los hermanos Jean-Pierre y Jean Louis Duport fueron reconocidos representantes de esta escuela; Jean-Pierre fue alumno de Jean Berteau quien lo consideraba su alumno más destacado, se desenvolvió musicalmente durante 30 años, viajando por Alemania y tocando para el rey Federico Guillermo II de Prusia. Fue maestro de su hermano menor Jean Louis autor de “*Essai sur le doigté du violoncelle, et sur la conduite de l’archet (1806)*”, en este se recopila los principios de la digitación moderna: evitar el uso de cuerdas al aire, subir sobre una sola cuerda en tesituras altas y conservando la posición del pulgar, sugiere el estudio de escalas empleando una sola cuerda, para obtener uniformidad en el sonido. También encontramos una descripción detallada sobre la ejecución del violonchelo (sin la utilización del puntal); y la aceptación y uso del modelo de arco Tourte.²³

Los representantes más destacados de esta escuela fueron: en el siglo XIX Auguste Franchomme (1808-1884); En la primera mitad del siglo XX Maurice Maréchal (1892-1964) y en la segunda mitad del siglo, Pierre Fournier (1906-1986).

En su estilo como escuela rescatamos el trabajo de Maurice Maréchal, él, daba gran importancia a la cultura del sonido, comenzaba sus estudios personales con la ejecución de escalas lentas, buscando un sonido pleno redondo y nítido, sucesivamente aumentaba la velocidad, arpegios y dobles cuerdas, este mismo método era usado por sus alumnos.

²³ Basado en Temas para la educación: Las Escuelas de Violonchelo, revista digital para profesionales de la enseñanza nº10 Septiembre 2012 <http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd7445.pdf> 25/03/2014

Inspiraba optimismo, alegría, libertad, en sus interpretaciones rechazando todo tipo de ejecución mecánica y monótona; él se convertiría en una influencia para muchas generaciones. Así también destacamos las características interpretativas de Pierre Fournier, que poseía una forma vocal expresiva con excepcional atención al fraseo y al sonido; técnicamente colocaba el codo del brazo derecho más alto (técnica que pertenece a la escuela clásica rusa) y para obtener el máximo sonido sujetaba el arco de manera firme pero relajada, para los golpes de arco sugería los ejercicios de Otakar Sevcik²⁴ para violonchelo. Con respecto a la mano izquierda recomendaba practicar escalas y arpegios en legato para que los cambios de posición fueran imperceptibles para el público.

Características técnicas: en sus inicios, como en la escuela italiana, se centraron en el estudio del sonido; varias técnicas ya aceptadas por violoncellistas italianos fueron utilizadas (postura, equilibrio, sujetación del arco, digitaciones). Pero los estudios realizados por los hermanos Jean-Pierre y Jean Louis Duport muestran un creciente y cada vez excesivo cuidado por el sonido, el que debía ser prolongado y continuo, su trabajo se centra en la mano derecha, aceptan el arco Tourte y trabajan en la exploración de arquias que pretenden expandir las posibilidades del sonido. En la actualidad la escuela francesa ha innovado la técnica del arco, su exploración los ha llevado a considerar a cada falange de la mano derecha, esenciales en el movimiento del arco así como de varios golpes de arco y articulaciones. La acción precisa de determinada falange otorga una variada gama de colores y matices durante el movimiento del arco, sin embargo al usar los dedos para obtener los golpes de arco se pierde un parte de la potencia en el sonido. Además el meñique de la mano derecha se mantiene más alto que

---

²⁴ Adaptado para violonchelo por Haidee & Helen Boyd

resto de dedos durante la sujetacion del arco. Evitan al máximo el uso de cuerdas al aire y su vibrato es amplio y continuo.

La escuela belga desde su establecimiento se caracterizó por el estudio del equilibrio corporal, necesario para una mejor ejecución. Sin la pica, resaltaron la necesidad de sujetar el violonchelo con el pie izquierdo hacia delante y el derecho hacia atrás. Con pica (el primero en recomendar su uso fue Adrien-François Servais en 1860 y posteriormente su alumno Jules de Swert en “The Violoncello” (1882), impulsaron el desarrollo de técnicas de

Ilustración 14 Adrien-François Servais
<http://www.servais2007.be/images/tentoonstelling.jpg>

la mano izquierda: digitación, cambios de posición. El precursor de esta escuela es Nicolas-Joseph Platel (1777-1835), músico francés, alumno de Jean-Louis Duport, al convertirse en profesor en Escuela Real de Música de Bruselas, fue maestro de grandes violonchelistas entre ellos: Adrien-François Servais (1807-1866) que para el año de 1820 ya era el máximo exponente de la escuela belga.

El estilo de Adrien-François Servais se definía por una detallada y expresiva interpretación, resaltando frases y dinámicas con notables características del periodo romántico, como por ejemplo un carácter pasional, los recurrentes pasajes virtuosos, el excesivo vibrato, la continuidad en la transición de sonidos, etc.

Ya que en aquel siglo el repertorio no contaba con muchas obras virtuosas, Servais escribió muchas obras en este estilo (las que interpretaba en sus conciertos), como son los 6 Caprichos, Op. 11, con acompañamiento de un segundo violonchelo, en esta obra como en muchas otras de su autoría, es común encontrar pasajes con escalas cromáticas rápidas en todo el registro del instrumento, armónicos naturales y artificiales, dobles cuerdas con pulgar, octavas, trinos, distintos golpes de arco: spiccato, staccato ligados, en distintas secuencias, etc.

En la segunda mitad del siglo XIX se destacó David Popper (1843-1913) como violonchelista virtuoso alumno de Julius Goltermann; Popper fue otro de los más grandes referentes de esta escuela, autor de varias obras, entre ellas cuatro conciertos, cuatro suites, piezas y estudios de gran valor pedagógico técnico e interpretativo.

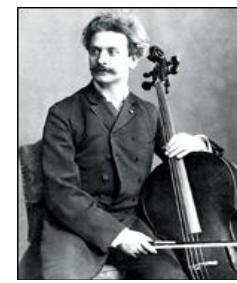

Ilustración 15 David Popper
<http://www.radioswissclassic.ch/common/images/entities/web/000/017/17797.jpg>

Características técnicas: Su estilo se caracteriza el estudio del equilibrio corporal fundamental para un amplio control técnico de mano izquierda (agilidad, precisión en cambios de posición, completo uso de la tesitura del instrumento) y derecha, (mano izquierda y derecha relajada). Su vibrato es amplio y rápido.

La escuela rusa

Ilustración 16 Karl Davidov
http://userserve-ak.last.fm/serve/_/47243491/Karl+Yuliyevich+Davidov+226303500_tonnelgif.jpg

Durante su establecimiento recopiló la técnica francesa en cuanto se refiere al sonido prolongado y continuo, además de adoptar los avances de la escuela belga en cuanto a posición, equilibrio corporal, digitaciones y posiciones. El fundador de la reconocida escuela rusa es Karl Davidov (1838-1889) quien sintetizó todos sus avances técnicos y estilísticos en su obra “Schola dlia Violoncheli-”, escrito entre 1887 y 1888. Su tratado constan de tres partes; la primera parte, los primeros temas que se debe dar a los nuevos alumnos de violonchelo: ejercicios, estudios, recomendaciones; la segunda parte: primeras cuatro posiciones que incluye un sistema de estudio dedicado solo a ellas; la tercera parte, posiciones de la quinta a la séptima, y escalas en dos octavas. También establece sus propias digitaciones, el uso de cuerdas al aire es inusual en las obras. También difunde el uso de la pica como recurso fisiológico para conseguir una posición más libre y relajada. En cuanto a la interpretación, Davidov resaltaba la diferencia de los matices y explicaba cómo conseguirlos, por ejemplo: un piano lo tocaba cerca del

diapasón; un forte cerca del puente; los reguladores o crescendo y diminuendo eran el resultado del cambio de sitio en el que se mueve el arco.

En los cambios de posición, el dedo pulgar funciona como dedo fundamental, debe deslizarse a lo largo del mástil con la misma agilidad que el resto de los dedos sobre las cuerdas. Si tenemos un cambio de posición con el mismo dedo, dicho dedo debe deslizarse de manera rápida y sutil a lo largo de la cuerda; pero si al contrario el cambio de posición es con un dedo diferente debemos deslizar un dedo y el otro debe caer en la nueva posición. Los cambios de cuerda no se deben notar, para esto formuló un sistema de cambios de cuerda y posición, desarrollando aún más la técnica de la mano izquierda. Davidov resalta dos tipos de extensiones en la mano izquierda: el primero, extensiones en las posiciones en las que el pulgar permanece pegado en el mástil; el segundo, las extensiones con el uso del pulgar como cejilla en las posiciones altas y el uso del tercer dedo.

Otro gran representante de esta escuela es Roman Saprozhnikov, destacado violonchelista soviético, metodista y pedagogo musical, entre sus obras para violonchelo se destacan los libros de técnica completa de violonchelo “*Técnica para la introducción inicial del violonchelo 1 y 2*”, “*la escuela del violonchelo publicada en 1946*” métodos de enseñanza para interpretar el violonchelo publicados en 1967, además de un libro de piezas para violonchelo y acompañamiento de piano. Es de especial importancia resaltar que los fundamentos pedagógicos de este gran innovador lo dicta Natalia Gutman de quien fue padrastro.

La importancia y tiempo otorgado a encontrar un mejor sonido le llevo a preferir el uso frecuente de las dos cuerdas más agudas, y poco empleo de vibrato.

El representante más reconocido de esta escuela fue Mstislav Rostropovich, virtuoso, musicalmente influido por la escuela soviética del siglo XX; en sus interpretaciones mostraba principal importancia a su sonido, siempre enérgico, sus cambios de posición eran imperceptibles y definía los estilos musicales de cada género que interpretaba.

Ilustración 17 Mstislav Rostropovich
<http://1.bp.blogspot.com/-ts067L9cgJA/UxwafKCs7I/AAAAAAAACzI/H7eML3kIOG4/s400/rostropovich.jpg>

Características Técnicas: el carácter disciplinario posiblemente heredado de la cultura soviética es una característica de los miembros de esta escuela, además de un elevado virtuosismo sonoro y un desarrollo técnico motriz en cuanto al uso de todas las posiciones existentes en el violonchelo, su principal interés es la potencia y magnitud del sonido, por ello estudian detalladamente las opciones de arqueadas y uso de cuerdas al aire (siempre y cuando sea necesario, pero si por el contrario no lo requiere la obra evitan su constante utilización) para facilitar la interpretación y promover una mejor resonancia en las obras²⁵. La técnica rusa coloca el codo del brazo derecho más alto y usa la fuerza del hombro para varios golpes de arco como el Saltillo, su fin es dar impulso, velocidad y fuerza en la ejecución. En cuanto a la posición de los dedos de la mano derecha, el índice tiene un papel fundamental en la colocación de fuerza cuando el arco está en la punta, el resto de dedos crean equilibrio. Utilizan tres estilos de vibrato: 1. Se coloca primero la nota y comienza el vibrato lento que va a agitato; 2. vibrato leve, usado para dar impulso; 3. Preparan el vibrato antes de emitir el sonido con el arco, este vibrato es amplio pero lento. Como dato importante resaltamos que en 1989 los violonchelistas soviéticos recopilaron la técnica usada por ellos y sus maestros en un libro llamado “las escuelas de estudios para violonchelo” redactada por L. Grigorian.

²⁵ Una muestra de lo dicho es la versión rusa de las Suites de Bach, en dicha versión las digitaciones y arqueadas se distinguen de las colocadas por Pablo Casals en la primera versión de las Suites.

La escuela alemana

El impulsor de la escuela alemana fue Bernad Romberg (1767- 1841), durante la mayor parte de su vida actuó dando conciertos por toda Europa, en dichos viajes conoció a Philidor, Viotti, Jean Louis Dupont (con quien compartiría atril), y Dotzauer (con quien vivió durante 6 meses) así también estrenó obras como las Sonatas Op. 5 de Beethoven.

Bernad Romberg
<http://www.bert-hagels.de/RombergB.jpg>

Su aporte más grande a esta escuela está sintetizado en varias obras, 3 sonatas para violonchelo y piano, 7 conciertos para violonchelo y en su método “la técnica completa para el violonchelo” publicado en 1839; aquí recopila sus ideas, experiencias y consejos para la mejor ejecución del violonchelo. Entre sus innovaciones están la creación de un tasto que se convertiría en el antecesor del diapasón moderno; su uso del arco de Tourte y la colocación de la mano derecha al sostenerlo del talón (detallado e ilustrado en dicho método); exploró los sonidos del violonchelo en las 4 cuerdas y en todas las posiciones, dando un especial interés a las posiciones con pulgar para evitar constantes cambios de posición. Usaba de manera frecuente el vibrato, para dar fuerza e impulso a diferencia de otros violonchelista que usan este recurso como medio expresivo; Romberg lo aplica para dar fuerza e impulso, su duración se mantenía hasta el tercio del valor real de la nota, entre sus obras se observa su favoritismo por el vibrato de segundo dedo. Su pasión y profundidad procedían del movimiento amplio, resonante y pegado a la cuerda, que realizaba con el arco, lo que posteriormente era reconocido como el principal estilo característico de la escuela alemana.

Uno de los discípulos de Romberg, fue Justus Johan Friedrich Dotzauer, quien realizó gran aporte a la técnica del violonchelo entre estos: estudios 113 estudios para violonchelo, 25 estudios selectos para violoncelos y de un método llamando “Violoncell schule” publicado en 1825. En él manifiesta la necesidad de uso de un

nuevo diapasón, favorable en el manejo de posiciones altas en la cuerda sol. Aconseja que si se pretende llegar a la sensibilidad del público, es conveniente usar la I y II cuerda, por sus amplias facultades liricas en registro de tenor. El vibrato al igual que Romberg, su maestro, es descrito como poco continuo; el arco, que lo sujetaba de la nuez, es responsable de producir el sonido sublime y expresivo.

Ilustración 19 Friedrich
Grützmacher
https://www.allthingsstrings.com/var/ezewebin_site/storage/images/media/st/images/articles/2010/grutzmacher/47348-1-eng-US/grutzmacher.jpg

El representante de esta escuela en el siglo XIX es Friedrich Grützmacher (1832-1903), es reconocido por su amplio conocimiento técnico, su afinación, sus suaves cambios de posición, un ligero vibrato, y un elegante carácter interpretativo.

Autor de obras como los 24 estudios, Op.38, que contiene en su gran mayoría las distintas posibilidades técnicas del violonchelo; del tratado “Hoche Schule des Violoncellspiels”, método publicado en 1891, en donde rescata e integra al repertorio técnico una gran cantidad de obras de distintos autores, como obras de Beethoven Geminiani, K. Ph. E. Bach, Mendelssohn, Gieg, Duport, Boccherini; y de una recopilación de estudios y fragmentos de obras de Berteau, Bréval, Duport.

Ilustración 20 Siegfried Palm
<http://www.nmz.de/files/ausgabenfotos/2005/07/magazin-palm1-big.jpg>

Durante el siglo XX destacan las figuras de Julius Klengel y Hugo Becker (1864-1941); este último autor de un Tratado sobre la técnica y la estética del violonchelo (1929), en el detalla la técnica del violonchelo relacionándola íntimamente con los aspectos físicos y psicológicos que intervienen en la interpretación; expresa que la técnica es correcta solo cuando facilita la interpretación personalizada de cada artista. Habla de los beneficios de la relajación, la atención y supresión de movimientos innecesarios, la utilidad de conocer varios tipos de vibrato y la aplicación de fuerza solo en fragmentos necesarios y su rápido descanso. También

menciona la estética interpretativa, aspectos para conseguir un mejor fraseo y entendimiento de la idea musical en varias obras.

Durante la segunda mitad del siglo XX el violonchelista Siegfried Palm (1927) fue la figura más relevante de esta escuela; al rescatar obras de compositores contemporáneos aumentó el repertorio y experimentó con distintos sonidos y efectos tímbricos.

Características técnicas:

Como característica clave de esta escuela se señala la relajación del cuerpo y los brazos, con el violonchelo menos inclinado a la izquierda.

Desarrollan el vibrato con la utilización del segundo dedo, su pasión y profundidad en el sonido, procedían del movimiento amplio, resonante y pegado a la cuerda, que realizaban con el arco; lo que posteriormente era reconocido como el principal estilo característico de la escuela alemana. Se desarrollaron varios ejercicios de cambios de arco el que debía ser imperceptible, describe el portato en notas con puntillo y ligaduras, como un movimiento con pequeñas paradas. El vibrato de esta escuela es breve.

Fuentes:

- Temas para la educación: Las Escuelas de Violonchelo, revista digital para profesionales de la enseñanza n°10 Septiembre 2012
<http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd7445.pdf> 25/03/2014
- Charlas con Maestra Raquel Ortega.

CAPÍTULO III

Sitial de la mujer en el arte musical

III.1 Mujeres Músicos

En la historia de la música el rol de la mujer ha estado relegado a un segundo plano; desde la antigüedad las mujeres se han hecho presentes en todas las artes, pero en medio de una sociedad androcentrista, en donde la mayoría de críticos eran hombres, el nacer mujer ya tenía sus desventajas, solo basta citar algunas frases de hombres reconocidos como: Fray Luis de León (1527-1591) que describe

“[...] así como a la mujer buena y honesta la Naturaleza no las hizo para el estudio de las ciencias, ni para los negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico, así las limitó el entendimiento y, por consiguiente, les tasó las palabras y razones [...] han de guardar siempre la casa y el silencio”²⁶ o Santo Tomás (1225 – 1274) “la imagen de Dios se encuentra en el hombre de forma que no se verifica en la mujer; así, el hombre es el principio y el fin de la mujer como Dios es el principio y el fin de toda la Creación”²⁷ el Papa Inocencio IX declaró: “la música es totalmente dañina para la modestia que corresponde el sexo femenino por que se distraen de la funciones y ocupaciones que le corresponden....ninguna mujer con ningún pretexto debe aprender música o tocar ningún instrumento musical”²⁸ este edicto fue renovado por Clemente XI en 1703.

²⁶Obras Reunidas I: Ensayos Sobre Literatura Colonial, Escrito por Margo Glantz Capítulo II El entorno de Sor Juana; Las actividades y lugares propios de la mujer, editorial Fondo de Cultura Económica. 2006 pag. 134

²⁷La mujer en la Tuna: del balcón a la calle; Adrian Meluk Orozco pag. 12 publicado Nov 2, 2012.

http://issuu.com/tunaemundi/docs/la_mujer_en_la_tuna__del_balc_n_a_la_calle#download. 12:12 pm 04/01/2013

²⁸La mujer en la Tuna: del balcón a la calle; Adrian Meluk Orozco pag. 13 publicado Nov 2, 2012.
http://issuu.com/tunaemundi/docs/la_mujer_en_la_tuna__del_balc_n_a_la_calle#download. 22:27 04/01/2013

Con mucha dificultad y a pesar de todas estas críticas y exclusión, muchas mujeres lograban desarrollar su arte, mostrar sus aptitudes musicales o concretar obras de su autoría.

“En la civilización antigua no había ningún prejuicio o casi ninguno con las mujeres músicas de todo tipo [...] las mujeres músicas aficionadas y profesionales tocaban toda clase de instrumentos, incluyendo los de cuerda de punteo, los de ciento y los de percusión”²⁹.

Con el pasar de los años, la sociedad iba reduciendo las aportaciones femeninas dentro de todas las artes. En el siglo VI exclusivamente algunas monjas eran asentidas para cantar y tocar en las capillas de los conventos, ellas eran las únicas que podían ser instruidas musicalmente. En algunos casos, mujeres nobles llegaban a estudiar música, sin suponer de ella, una profesión, su papel principal era la administración del hogar. En lo que respecta a la composición las mujeres siempre se hicieron presentes pero sus obras no eran difundidas; y es que someterse a crítica de musicólogos varones bajo el nombre de una mujer era solo esperar el rechazo. Por esta razón obras de compositoras femeninas permanecieron escondidas, en otros casos bajo nombres masculinos falsos o el anonimato.

“Lo dicho dista de ser una exageración, la existencia de los “castrati” lo evidencia. Sólo mentes perversas pueden haber optado por castrar muchachitos para interpretar roles femeninos, en lugar de aceptar que las mujeres cantaran públicamente, cautivando con su voz, su belleza y su expresividad³⁰”

²⁹Música, Género y Educación; Escrito por Lucy Green; Capítulo II La afirmación de la feminidad: Mujeres que cantan, mujeres que capacitan a otros; Las cantantes de la música Clásica pg. 40 [...] pg.63 ediciones MORATA 2001.

³⁰Revista de Artes N° 12 Enero/Febrero 2009 Buenos Aires – Argentina /La mujer como compositora a través de los tiempos Parte I <http://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes12/mujerenlamusica.html#3> 15:36 05/01/2013

Durante la Edad y el Renacimiento la actividad musical de la mujer era principalmente vocal (y es que todos los periodos hubo más aceptación a que la mujer se dedicara al ámbito vocal, lo que no sucedía con las instrumentistas o las compositoras); en la composición, pocas eran las mujeres que presentaban sus obras, y la mayoría de las intérpretes (aprendían para el entretenimiento en el hogar), se dedicaban a instrumentos como el clave o el arpa. Es solo a finales del siglo XVIII que algunas compositoras y ejecutantes (ya no solo de piano o arpa) comienzan a ser reconocidas y respetadas. En siglos posteriores las mujeres se abrieron paso poco a poco, logrando mostrar su vocación musical en composición y como instrumentistas, es así que hoy en día más de 4.000 nombres de compositoras mujeres se han catalogado desde los tiempos medievales hasta la actualidad, una gran cantidad de intérpretes y un sin número de cantantes.

En cada época de la historia de la música se han destacado muchas grandes mujeres, a continuación citaremos brevemente los aportes de algunas de las más conocidas.

Antigüedad.

Ilustración 21 Safo de Lesbos
<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/safo.htm>

Safo: poetisa, literaria admirada por sus contemporáneos. Platón escribió "*Dicen que hay nueve Musas. ¡Los desmemoriados! Han olvidado la décima: Safo de Lesbos*"³¹. Aristóteles dice: "*Cada cual rinde honores a sus sabios. Así, los de la isla de Paros enaltecen a Arquíloco, aunque fuera un blasfemo. Los de Quíos enaltecen a Homero, que no era ciudadano, y los habitantes de Mitilene honran a Safo, aun siendo como era una mujer*"³². Las composiciones líricas de Safo eran cantadas, ella componía la música que era acompañada por flauta, lira o citara. Se casó con

³¹Colectivos Sociedad by Suite101/ Safo. La poetisa que inspiró el término lesbianismo <http://suite101.net/article/safo-la-poetisa-que-inspiró-el-termino-lesbianismo-a43673#axzz2H8iz5CuE> 16:44 05/01/2013

³²Alenarte Revista Cultural y Artística. Artistas y retratos. Safo de Lesbos. Por : Virginia Seguí./ <http://alenarterevista.wordpress.com/2010/02/07/artistas-y-retratos-safo-de-lesbos-por-virginia-segui/> 17:00 05/01/2013

Kérmilos de Andros y tuvieron una hija; fue desterrada y viajó más allá del Egeo, fundó la primera universidad del mundo para mujeres. Escribió nueve libros de odas (entre los cuales destacan la Oda a Afrodita, y a Nereidas) canciones nupciales, elegías e himnos; muchos de sus poemas fueron destruidos por musulmanes y cristianos al considerarlos impudicos.³³

Hildegard Von Bingen: Nació en Alemania, en 1098. Fue abadesa³⁴, líder monástica, mística, profetisa, médica, compositora y escritora. Compuso 77 canciones, obras monódicas religiosas y una ópera *Ordo*

Virtutum. “*Ella estaba segura que su talento representaba la voz de Dios que hablaba a través de ella.*”³⁵ Entre sus obras más importantes están: “*Drama de las Virtudes*”; la “*Symponia armonie celestium revelationum*”, que comprende 77 poemas o cantos espirituales: 44 antífonas³⁶, 17 responsorios en prosa; 8 himnos; 1 kyrie³⁷, Reconocida por papas, con monarcas, nobles caballeros, y frailes lo que era insólito para una mujer de la Edad Media, fue una de las pocas mujeres de la época que logró mantener su autoría.

Ilustración 22 Hildegard Von Bingen
<http://aventurasdelliplense.blogspot.com/2013/05/hildegard-von-bingen.html>

Renacimiento y Barroco

Ilustración 23 Maddalena Casulana
<http://blocs.xtec.cat/laliniallo/2011/03/26/dones-de-la-musica/>

Maddalena Casulana: compositora, intérprete de laúd y cantante nacida en Casole d'Elsa en 1544. Compuso 4 madrigales publicados en 1566 con el título de *Il Deciderio*. Dos

³³mujeresinstrumentistas.blogspot.com.

³⁴abadesa: Superiora en ciertos monasterios de religiosas. Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. <http://es.thefreedictionary.com/abadesa>

³⁵Revista de Artes Nº 12 Enero/Febrero 2009 Buenos Aires – Argentina /La mujer como compositora a través de los tiempos Parte I <http://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes12/mujer-en-la-musica.html#3> 08/01/2013 13:55pm

³⁶Antífona: Pasaje tomado de la Escritura concerniente a la vida de Santo cuya fiesta se celebra y que se canta ó recita antes de los salmos; esta palabra, derivada del griego “ante” contra, “fone” canto, significa un canto alternado, pues, en su origen, la antífona se cantaba por dos coros que se respondían alternativamente comprendiéndose bajo el título de antífona todo lo que se cantaba en la iglesia por dos coros, los himnos y los salmos. La Antífona significa actualmente un fragmento que se recita ó se canta antes o después de los salmos. Título de una composición escrita sobre el texto de una antífona. Diccionario técnico de la música Escrito por Felipe Pedrell.

<http://books.google.com.ec/books?id=T0CjqTY39HwC&pg=PA17&lpg=PA17&dq=ant%C3%ADfonas+musica&source=bl&ots=oTqYBWEZOQ&sig=buOh1mgM5us-dCBHCnciXBEmr8&hl=es&sa=X&ei=N3PsULLMDYnc9ATkq4HwCQ&ved=0CEYQ6AEwAw#v=onepage&q=ant%C3%ADfonas%20musica&f=false> 14:41 08/01/2013

³⁷El Kyrie Eleison es un canto religioso que constituye la primera de las seis partes del ordinario de la misa: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei. Historia de la Música, para la asignatura de música de 2º de ESO. I.E.S. Juan Ramón Jiménez de Moguer. <http://eratoyeuterpe.blogspot.com/2011/02/kyrie-eleison.html> 08/01/2013 14:17

UNIVERSIDAD DE CUENCA

años después publica otro libro de madrigales: Il Primo libro di Madrigali. Murió en Vicenza en 1590, siendo la primera mujer que público sus obras en la historia de la música occidental.

Francesca Caccini: compositora, cantante, profesora de música y poeta. Nace en Italia en 1587. Su padre Giulio Caccini la inicia en la música, además su hermana Settimia Caccini también era compositora. Al viajar a Florencia debutó en ópera Euridice, presentada en el Palacio Pitti durante la boda de Enrique IV de Francia con María de Médicis. Autora de cinco óperas, (4 de las cuales se han perdido) obras religiosas,

vocales e instrumentales, escribía para su propia voz y su capacidad.

Muere en 1640.

Lucrezia Orsina Vizzana: nacen en Italia en 1590, cantante organista y compositora. A los 8 años entra en un convento en Bolonia; donde junto a su tía Camilla Bombacci organista y Ottavio Vernizzi aprende música.

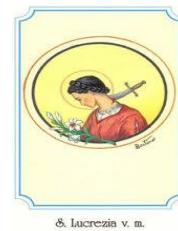

Ilustración 25
<http://www.istitutoavetato.it/S.Lucrezia%20di%20Cordova.htm>

En 1623 publica su Componimenti musicali de motetti

Ilustración 26 Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre
<http://www.thefamouspeople.com/profiles/elisabeth-claude-jacquet-de-la-guerre-470.php>

Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre: nacida en Francia en 1666. Su padre le enseñó a tocar el clavecín, convirtiéndose en una excelente interprete, a tal punto que pronto fue invitada a vivir en

Versalles por Madame de Montespan amante del rey. En 1687 publica su libro de piezas para clave de estilo francés e italiano; escribió óperas., “Jeux à l'honneur de la victoire”, “Céphale et Procris” además en 1707 compone tres volúmenes de cantatas. Muere en 1729.

Durante el clasicismo dos fueron las ciudades que se destacaron, en Mannheim y Viena se crearon orquestas

Siglo XVIII, XIX e inicios del siglo XX

Marianne von Martínez: Nace en Viena en 1744, compositora, clavecista, cantante, alumna de Nicola Antonio Porpora, Johann Adolph Hasse y Joseph Haydn. Autora de 200 obras, de varios géneros como: conciertos, un oratorio grande, una sinfonía, numerosas obras vocales, música religiosa. Fundó una escuela de canto. Miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia desde 1773; En su casa se celebraban veladas musicales en donde asistían los artistas más importantes de Viena. Muere en 1812.

Ilustración 27 Marianne von Martínez
<http://www.revistadeartes.com.ar/xiv-mujeres-comp.html>

Fanny Mendelssohn: compositora, pianista, hermana mayor y confidente de Felix

Mendelssohn nacida Alemania en 1805. Tenía gran talento musical sin embargo su familia no veía con buenos ojos que una mujer se dedicara a la composición. Contrajo matrimonio con Wilhelm Hensel en 1829 pero continúo siendo la asesora musical

Ilustración 28 Fanny Mendelssohn
<http://do-mi-sol.blogspot.com/2011/05/fanny-mendelssohn.htm>

de su hermano. Compuso cerca de 500 obras musicales, abarcando varios géneros incluyendo: obras para piano, lieder, música de cámara, cantatas, oratorios. “*Seis de sus canciones fueron publicadas bajo el nombre de Felix en sus dos series de doce canciones (opuses 8 y 9)*,”³⁸ Muere en 1847.

Clara Schumann³⁹: Pianista, compositora, esposa de Robert Schumann. Nació en Leipzig en 1819, comenzó a tocar piano desde los 8 años, sus padres eran músicos reconocidos de ciudad, e instruyeron a su hija con los mejores profesores de la época. A los once años conoció a Robert Schumann un alumno de su padre quien era 9 años mayor a ella. Al pasar el tiempo llegaron a enamorarse pero el padre de Clara

Ilustración 29 Clara Schumann
<http://hyperbole.es/2013/05/clara-wieck-schumann-un-ejemplo-de-resiliencia>

³⁸Obtenido de: Encyclopædia Britannica©2013, Fanny Mendelssohn. Link: www.britannica.com/EBchecked/topic/374784/Fanny-Mendelssohn 11/01/2013 14:03

³⁹Ampliar información en <http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2010/12/la-companera-perfecta-clara-schumann.html> ; 18/01/2013 13:27

se opuso rotundamente a esta unión. En 1840 a pesar de la gran afinidad entre padre e hija, Clara y Robert se casaron sin la aprobación de su padre. En los años posteriores la composición de sus obras fue cada vez menor, sin embargo se dedicó a dar conciertos por todo el continente. El carácter depresivo de Robert fue aumentando con los años al punto de que trató de suicidarse y fue internado en un psiquiátrico pero Clara no abandonó a su marido. Clara muere el 20 de mayo de 1896.

Cecile Chaminade⁴⁰: Nace en París en 1857, pianista, compositora. Recibió clases privadas con maestros como Félix Le Couppey y Benjamin Godard. A la edad de 18 años dio su primer recital en público y desde entonces apareció con mucha frecuencia por todo el mundo. Hizo su debut en EEUU en 1908 con la Orquesta de Filadelfia, tocando su propio Konzertstück para piano y orquesta Op. 40 (1896)⁴¹. Fue reconocida como intérprete y compositora entre sus obras tenemos cerca de 400 piezas de varios géneros como: una ópera cómica “La Sevillane”, una sinfonía dramática “Les amazones para coro y orquesta” (1888), un “Concertino para flauta”, una sonata para piano op. 21 (1895), dos suites orquestales, obras de cámara, piezas cortas para piano; etc. Su estilo es expresivo y lírico, es por eso que muchas de sus obras parecen haberse inspirado en la danza. Muere en 1944.

Ilustración 30 Cecile Chaminade
<http://oboe classics.com/~oboe3583/ambache/wChaminade.htm>

⁴⁰ Ampliar información en: www.kaolinarticulos.blogspot.com/2007/05/ccile-chaminade-una-compositora.html Publicado por Clares en 22:39 11:36 22/01/2013

⁴¹ Archivo sonoro: <http://www.youtube.com/watch?v=RwZQRcYHmGg> 11:40 22/01/2013

Dame Ethel Smith⁴²: compositora, escritora, líder del Movimiento de Sufragio de la Mujer. Nace en 1858 en Londres, recibió clases de música con Heinrich Herzogenberg. En 1910 y 1926 respectivamente, fue reconocida con un Doctorado Honorario de Música

Ilustración 31 Dame Ethel Smith
<http://www.bach-cantatas.com/Lib/Smyth-Ethel.htm>

en la Universidad de Durham y en la Universidad de Oxford por sus actividades musicales. Autora de 6 óperas, un concierto para violín y trompa en A (1926), mucha música orquestal, piezas para piano, órgano, y música de cámara. Murió en 1944.

Alma Schindler⁴³: Viena en 1879, compositora y pianista. Recibió clases de composición con Josef Labor, y con Alexander Zemlinsky; autora varias obras entre ellas 16 lieders y un trío. En 1902 se casa con Gustav Mahler quien la obliga a abandonar la composición, aunque en ocasiones era copista y lectora de las obras de su esposo. Muere en 1964 a la edad de 85 años dejando atrás escándalos de infidelidades, múltiples romances y matrimonios con artistas de la época.

Ilustración 33 Nadia Boulanger
<http://www.femininemusique.com/main.php?page=nadia>

Nadia Boulanger: compositora, directora de orquesta y maestra, tal vez la más influyente del siglo XX. Nace en París en 1887 dentro de una familia de músicos; su abuelo Frédéric Boulanger fue violonchelista, su abuela Marie-Julie Boulanger una famosa soprano; su madre Raissa Mischetzky fue cantante, su padre Ernest Boulanger compositor, había ganado el Premio de Roma en 1835, y su hermana Lili Boulanger también compositora. Entre sus primeros maestros tenemos al compositor y pianista francés Gabriel Fauré (1845-1924); En 1896 ingresa al Conservatorio de París obteniendo grandes éxitos como los primeros premios en contrapunto, fuga, armonía, y acompañamiento. También

⁴²Ampliar información en: www.spartacus.schoolnet.co.uk/Jsmythe.htm 22/01/2013 15:17

⁴³Ampliar información en: www.alma-mahler.at/engl/almas_life/almas_life5.html 23/01/2013 2:01

siguió órgano con Charles-Marie Widor (1844-1937). En 1908 comenzaría su trabajo como directora de orquesta y pedagoga, enseñando en el Conservatorio de París. Tras la muerte de Lili su hermana abandonó la composición por completo. Enseñó en años posteriores en la École Normale de Musique, en el Conservatorio Americano de Fontainebleau. Procuró que sus alumnos desarrollaron tendencia y estilos musicales propios⁴⁴. Como directora rescataría del olvido las óperas y música sacra de Claudio Monteverdi (1567-1643), y se convertiría en la primera mujer en dirigir un concierto para Sociedad Filarmónica Royal de Londres en 1937, posteriormente dirige la Orquesta Sinfónica de Boston y la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Falleció en París en 1979.

Lili Boulanger⁴⁵: compositora, hermana menor de Nadia, nace en París en 1893, a los dos años de edad sufre de neumonía, aunque sobrevive, su sistema inmune que se había visto comprometido, se iba deteriorando con los años. Sin embargo desde pequeña demostró aptitudes musicales, entre sus primeros maestros están Gabriel Fauré, y su propia hermana. Más tarde se inclinaría por el arpa, estudiando con Marcel Tournier y Hasselmans Alphonse, también recibiría clases de violín, violonchelo y piano; pero es a los 16 años que comenzaría a estudiar composición, entre sus maestros estaban Georges Caussade y Paul Vidal. En 1913 ganó el Premio de Roma de composición con su obra “Cantata Faust et Hélène”, sobre un texto de Eugène Adénis. Hacia el final de su vida aún se dedicó a la composición, muere en 1918 a los 24 años de edad. Es autora de varias obras corales y de piano; en ellas se evidencia la armonía de colores y de instrumentación, influencia de Fauré y Debussy.

Ilustración 34 Lili Boulanger
http://www.musicologie.org/Biographies/b/boulanger_lili.html

⁴⁴ “Astor Piazzolla (1921-1992) fue alumno en París, y siempre recordaba que Nadia Boulanger le había dicho: “no abandone jamás el tango, esta música es Piazzolla”. Piazzolla la admiraba mucho: “le debo todo, me ayudó a encontrarme conmigo mismo” obtenido de: www.mujeresquehacentalhistoria.blogspot.com/2011/02/siglo-xx-nadia-boulanger.html 15:34 23/01/2013

⁴⁵ Ampliar información en: www.cuestionedesensibilidad.blogspot.com/2012/03/lili-boulanger.html 13:31 23/01/2013

Germaine Tailleferre: compositora, pedagoga y la única mujer que perteneció al famoso “Grupo de los Seis”⁴⁶. Nace en París en 1892, a pesar de mostrar desde pequeña grandes habilidades como músico y pintor su padre se negó a que ella siguiera estas carreras por considerarlo inapropiado para una joven; a pesar de esto la primera maestra de música que tuvo fue su propia madre. A los 12 años de edad ingresa en el Conservatorio de París donde gana numerosos premios en solfeo, armonía, contrapunto. Durante un tiempo recibió clases de instrumentación con Maurice Ravel. Debido a la firme oposición que le mostraba su padre durante toda su carrera musical, ella se cambió su verdadero nombre: Marcelle Taillefesse a Germaine Tailleferre. Compuso constantemente hasta su muerte, en su obra se evidencia la influencia del Grupo de los Seis, y Maurice Ravel. Muere en 1983.

Ilustración 35 Germaine Tailleferre- "Grupo de los Seis"
http://news.minnesota.publicradio.org/features/2005/05/28_morelockb_lesson/

Actividad Orquestal

Lo que se refiere a la actividad como instrumentistas de orquestas, sabemos que desde la consolidación de la orquesta, en los términos que conocemos actualmente, es decir desde el clasicismo con las dos orquestas formadas en Mannheim y Viena, la presencia femenina dentro de las orquestas era completamente limitada. Como ya hemos mencionado, desde la Edad Media hasta el siglo XVII las únicas mujeres con posibilidades de estudiar música sin ser menospreciadas, eran ciertas monjas del clero y mujeres pertenecientes a una familia noble. Es así que en el siglo XVII y XVIII se formaron los famosos “Ospedali Venecianos” (orfanatos), eran un grupo de mujeres huérfanas al cuidado de la iglesia,

Ilustración 36 Ospedali Venecianos
<http://marcasehistoria.files.wordpress.com/2012/09/ospedale.jpg>

⁴⁶Ampliar información en: Les Six - Los compositores franceses y sus mentores Jean Cocteau y Erik Satie
 Editado por Robert Shapiro <http://www.peterowen.com/pages/nonfic/Les-Six.html> 22:05 23/01/2013

estas jóvenes eran educadas musicalmente por el clero, en canto y ejecución instrumental. Al estar preparadas, cantaban y tocaban música sacra en la iglesia de su respetivo Ospedal, se situaban detrás de una celosía. Siendo parte de una esfera religiosa no eran mal vistas por la sociedad; al contrario eran reconocidas y admiradas: “*cantan como ángeles, tocan la viola, la flauta, el organo, el oboe, el violoncello, el fagot; en pocas palabras, no hay un instrumento lo bastante grande para que se asusten... las interpretaciones son exclusivamente suyas y en cada concierto participan alrededor de cuarenta mujeres jóvenes*”. (Charles de Brosses, en una carta, entre 1739 y 1740; cit en Pugh, 1992, pag. 13)

Fueron conocidos cuatro Ospedali en Venecia: la *Pietà*, (Vivaldi renovaba constantemente el repertorio de este Ospedal), *los Mendicantti, el Ospedaletto y los Incurabili*⁴⁷ que en su tiempo arrastraban masas de seguidores; sin embargo a finales del siglo XVIII sufrieron un declive y cerraron.

Años antes y después de los Ospedali no se vio otra orquesta femenina y mucho menos una de varones que aceptara un miembro mujer entre ellos. Es casi por la última parte del siglo XIX que las mujeres empiezan a formar parte activa de las orquestas, pero simplemente tocando el arpa, instrumento punteado no ruidoso y cuya postura evoca feminidad. A más de eso las mujeres solo intervenían como solistas invitadas o cantantes.

“*Hasta 1904, en los Estados Unidos, era legal que la Musicians' Union excluyera a las mujeres de las orquestas controladas por el sindicato*”⁴⁸. Tanto directores como músicos, se oponían a tocar con mujeres dentro de una orquesta, lo que para Jane Bowers y Judith Tick (Women Making Music: la tradición artística occidental), es

⁴⁷Ampliar información en: Los Ospedali, la marca irrepetible de una época/Fernando Garcés Blázquez <http://marcasehistoria.wordpress.com/2012/09/30/los-ospedali-la-marca-irrepetible-de-una-epoca/> 27/02/2013 1:07

⁴⁸Música, Género y Educación; Escrito por Lucy Green; Capítulo III De la interrupción: Mujeres que tocan instrumentos, mujeres instrumentistas orquestales pg.71 ediciones MORATA 2001.

descrito como la ideología de la debilidad femenina propia del siglo XIX; la creencia de una inferioridad biológica era la excusa perfecta para desplazarlas no solo de las orquestas norteamericanas sino también de las de Gran Bretaña y muchos países de Europa. Para cambiar esta situación se realizaron campañas, sin mucho éxito; sin embargo un grupo de mujeres instrumentistas de Austria y Alemania, impulsaron la idea de unirse, formando así las primeras orquestas femeninas. “*Una de las primeras orquestas femeninas fue la Wiener Damenorchester (Orquesta de damas vienesas). El impacto creado por su visita a Nueva York en 1871 impulsó la creación de otras orquestas similares en EE UU, como The New York Ladies' Elite*”⁴⁹.

Otras instrumentistas, superando las duras críticas, siguieron luchando por entrar a las orquestas más importantes. La clarinetista Sabine Meyer se convirtió en miembro de la Orquesta Filarmónica de Berlín en 1982; en 1997, la arpista Anna Lelkes fue la primera mujer admitida en la Orquesta Filarmónica de Viena. En estos últimos 20 años la actividad musical femenina ha ido en aumento. En 1977 Margaret Hillis fue la primera mujer en dirigir la Orquesta Sinfónica de Chicago en el Carnegie Hall; aunque haya sido una casualidad, porque Sir Georg Solti (el conductor programado) se enfermó poco antes de salir a escena. En 1994 Nicollette Fraillon, fue la primera mujer en dirigir la orquesta ABC (Australian Broadcasting Corporation); Simone Young, fue la primera en dirigir en la opera de Paris, Munich, Berlin y Viena y en 2005 fue la primera mujer que dirigió la filarmónica de Viena después de 50 años.⁵⁰

Hoy, las mujeres se han ganado su lugar en la historia, son aceptadas en la mayoría de las orquestas del mundo. La Orquesta Sinfónica de Mujeres de Madrid, OSMUM de

⁴⁹Obtenido de <http://blogs.elcorreo.com/colombia/2011/11/24/orquestas-de-mujeres-y-la-postura-indecorosa-de-las-violonchelistas/>.
26/03/2013 13:05

⁵⁰La música clásica como profesión.: Pasado, presente y estrategias para el futuro/ Escrito por Dawn Elizabeth Bennett/ las mujeres en la música clásica occidental/ pagina. 77 editorial Graó 2010

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Europa es la única en su formato. Además contamos con varias directoras de orquesta:

Inma Shara, Virginia Martínez, Simone Young o Gloria Isabel Ramos.

En el Ecuador, desde la creación de la primera orquesta se evidenció mujeres entre sus filas; la orquesta sinfónica ecuatoriana más antigua según el libro de *Pablo Guerrero Gutiérrez “Enciclopedia de la Música Ecuatoriana”* tomo II es la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional en Quito en 1900, posteriormente se fueron fundando otras orquestas como la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador (OSNE), Orquesta en Guayaquil etc; pero la primera orquesta de mujeres fue “Orquesta Sinfónica de Señoritas del Conservatorio de Quito” fundada en 1921 y organizada por Pedro Pablo Traversari Salazar lo conformaban cerca de 40 estudiantes todas mujeres, y en 1934 él mismo organizó la Orquesta Sinfónica de Señoritas del Conservatorio de Guayaquil con cerca de 45 mujeres. Con el pasar de los años se formaron varias orquestas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato etc; pero ninguna mantuvo leyes en contra de la integración de mujeres. Luego surgieron directoras de orquesta mujeres: Andrea Vela, directora de la sinfónica de Loja es una de ellas.

En el país existen cerca de seis orquestas sinfónicas en donde las mujeres ocupan un 30-40%, son parte fundamental de sus orquestas y aportan con sus conocimientos, técnica, y feminidad.

III.2 La Mujer y el Violonchelo

Durante el clasicismo el violonchelo fue un instrumento en constante evolución tanto técnicamente como fisiológicamente. En pleno siglo XVIII el violonchelo no tenía pica era sujetado entre las piernas del interprete y con la mano izquierda, lo que producía cierta incomodidad y menor libertad. Servais empezó a utilizar la pica como soporte del violonchelo en el año 1860, otros violoncellistas lo siguieron, ya que les ofrecía estabilidad y control en las posiciones agudas. La pica ajustable apareció en el año 1890, otorgaba tantas comodidades que mujeres comenzaron a estudiar este instrumento.

Años antes era inconcebible que una mujer ejecutara el violonchelo debido a la fuerza que requería y a la postura nada femenina que debía asumir.

“Durante años se disuadió a las mujeres de tocar ciertos instrumentos, ya que se consideraba que eran demasiado débiles o resultaba antiestético. Todavía en 1930 la Orquesta Sinfónica de la BBC, la más importante de Inglaterra, rechazaba a las violoncelistas. Según el compositor Ethel Smith, la postura que debían adoptar al sentarse resultaba indecorosa para las mujeres”⁵¹.

A partir de la incorporación de la pica al violonchelo, las mujeres pudieron sujetar el instrumento con las dos piernas a la izquierda o derecha, posición adoptada para poder ser aceptadas. Una de las primeras violoncelistas mujeres de principio del siglo XIX fue Lisa Cristiani (París 1827-1853), con una carrera corta pero reconocida, propietaria de un Stradivarius de 1700 conocido actualmente como el violonchelo Cristiani; hizo su debut a los 18 años y recorrió varias ciudades de Alemania, conoció a Mendelssohn

---

⁵¹Orquestas de mujeres y la postura indecorosa de las violoncelistas. por Itsaso Álvarez
<http://blogs.elcorreo.com/colombia/2011/11/24/orquestas-de-mujeres-y-la-postura-indecorosa-de-las-violoncelistas/> 26/03/2013
 18:13

quien le dedicó su canción sin palabras, op. 109. Murió en Siberia en 1853. Otra reconocida violonchelista fue la inglesa Beatrice Harrison nacida en 1892 a los 14 años hizo su aparición en público, y viajó por Estados Unidos.

“En 1914 Van der Straeten fue capaz de identificar más de 20 violonchelistas femeninas, entre las cuales pueden Muckle, Beatrice Harrison y Suggia son hoy más conocido”⁵². Ellas fueron parte de las primeras mujeres violonchelistas de la historia.

Posteriormente aparecerían muchas violonchelistas más como: Guilhermina Suggia (Portugal 1885-1950) niña prodigo, comenzó a estudiar a los 5 años, e hizo su primera aparición en público a los 7 se graduó en el Conservatorio de Leipzig a la edad de 18 años, alumna de Pablo Casals tras innumerables éxitos y reconocimiento, de la gente y compañeros músicos, se retiró en 1939, muere en 1949.

Raya Garbousova, es considerada una de las 3 mejores violonchelistas de todos los tiempos (Rusia el 25 de septiembre de 1909). Comenzó con cuatro años en el conservatorio Tbilisi con el maestro Konstantin Mi Niar. En 1925, abandonó la Unión Soviética para irse a vivir a Leipzig y asistir a clases con el maestro de violonchelo Julius Klengel, posteriormente se trasladó a Berlín para estudiar con Hugo Becker y después con el maestro español Pau Casals. Su estilo era el de una virtuosa por excelencia. En 1999 murió a la edad de 89 años.

Tras estas grandes mujeres vinieron otras igualmente exitosas como: Natalia Gutman (pg 13.), Jacqueline Du Pré (pg 14.), Anne Gastinel (pg. 18), Han-Na Chang (pg.19), Sol Gabetta (pg.19). Actualmente en todo el mundo existen miles de violonchelistas mujeres, dedicadas a todo tipo de formato musical.

---

⁵²Van der Straeten, History of the Violoncello, the Viol da Gamba, their Precursors and Collateral Instruments (London: William Reeves, 1914).

III.3 Grandes referentes femeninos del Violonchelo en el mundo contemporáneo

Natalia Gutman

Violonchelista galardonada, nacida el 14 de noviembre de 1942 en Kazán, dentro de una familia de músicos, su madre, una pianista de profesión, graduada en el Conservatorio de Moscú, y su padre, químico, gustaba tocar el piano. Sus primeras lecciones de música fueron a la edad de 5 años junto a su padrastro, Roman Yefimovich Sapozhnikov, un violonchelista autor del libro “la escuela tocando violonchelo”

Ilustración 37 Natalia Gutman
<http://www.bach-cantatas.com/Bio/Gutman-Natalia.htm>

Posteriormente ingresó a la Escuela Central de Música y estudió con el profesor, Aslamazyan. A la edad de 9 años, siendo una niña aún, interpretó su primer concierto en la escuela de música. A los 16 años, Natalia Gutman ingresó en el Conservatorio de Moscú recibió clases con el profesor Kozolupova, y en el postgrado en el Conservatorio de Leningrado con Mstislav Rostropovich graduándose en 1968. Cuando cumplió los 25 años, Natalia ya era reconocida mundialmente por ser la ganadora de concursos internacionales entre ellos tal vez el más importante, el Primer Premio en el Concurso de Munich en 1967; desde entonces actúa en todos los continentes con las orquestas, Filarmónica de Viena, de Berlín, Munich y la Filarmónica de San Petersburgo, la Orquesta Sinfónica de Londres, con directores como Claudio Abbado, Sergiu Celibidache, Bernhard Haitink, Dmitri Kitajenko, Kondrashin Kyrill, Kurt Masur, Riccardo Muti, Mstislav Rostropovich, Wolfgang Sawallisch, Svetlanov Yevgeny y Yuri Temirkanov.

Fue profesora en el Conservatorio de Moscú desde 1967 hasta 1976. Desde 1996, ha impartido clases de violonchelo en la Facultad de rendimiento histórico y

UNIVERSIDAD DE CUENCA

contemporáneo del Conservatorio de Moscú. De 1991 a 2005, profesor de la Escuela Superior de Música de Stuttgart. Miembro del jurado de numerosos concursos internacionales. Regularmente imparte clases magistrales en todo el mundo.

En el campo de música de cámara ha tocado con: Martha Argerich, Wirssaladze Elisso, Vassily Lobanov, Lubimov Alexei, Evgeny Kissin y Sviatoslav Richter, así como el Yuri Bashmet, Isaac Stern y su marido, Oleg Kagan.

Jacqueline Du Pré

Violonchelista virtuosa, segunda hija del matrimonio de Iris Greep y Derek du Pré, nació el 26 de enero de 1945 en Oxford, Inglaterra; su familia era de clase media, su madre era una pianista y maestra quien la introdujo a la música desde muy corta edad. Antes de cumplir los 5 años escuchó el sonido del violonchelo en la radio, lo que la marcaría desde esa corta edad. Empezó a tomar clases con Alison Dalrymple en la London Violoncello School. En 1955 estudió con William Pleeth en la London's Guildhall School of Music en Londres. También fue discípula de Paul Tortelier, Pau Casals. Jacqueline se graduó en Guildhall en 1960 y un año después debutó como solista junto a la Orquesta de la BBC en donde interpretó el Concierto para violonchelo de Elgar en el Wigmore Hall en Londres.

Ilustración 38 Jacqueline Du Pré
<http://editoracozinhaexperimental.blogspot.com/2011/05/jacqueline-du-pre.html>

Posteriormente, estudió con Mstislav Rostropovich. En la navidad de 1966 conoció a Daniel Barenboim, al poco tiempo formaron una pareja artística y sentimental. Que llegó a ser comparada con Clara y Robert Schumann. Con el violinista Pinchas Zukerman formaron un trío legendario. En el escenario tenían una gran capacidad de comunicación musical.

“Realizó numerosas grabaciones discográficas, entre ellas los conciertos de Antonín Dvorák, Frederick Delius, Camille Saint-Saëns y William Schumann,

así como las cinco sonatas para violonchelo de Beethoven, acompañada al piano por Stephen Kovacevich. En 1978 estrenó la Romanza de Alexander Goehr para violonchelo y orquesta. Se la asoció en especial con el concierto para violonchelo de Elgar, obra que grabó dirigida por Barenboim”⁵³.

En 1971 Comenzó a sufrir algunas molestias que no le permitían tocar el violonchelo como siempre, al diagnosticarle esclerosis múltiple en 1973 dejó para siempre su carrera pero continuo en la docencia por varios años. Murió en Londres el 19 de octubre de 1987, a la edad de 42 años. Fue reconocida internacionalmente por su sonido cálido, la pasión con la que interpretaba y su carisma en cualquier faceta de su vida.

Anne Gastinel

Violonchelista francesa nacida en Tassin-la-Demi-Lune en 1971. Comienzo a estudiar el violonchelo, el piano y oboe, a la edad de 4 años. A los 10 años debuta en la televisión como solista de concierto. Al año siguiente ingresa al Conservatorio de Música de Lyon y en 1986 gana el primer premio en rendimiento de violonchelo tras cinco años, complementa sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música de París, entre sus profesores consta, Paul Tortelier y Yo-Yo Ma. En 1988 ganó el primer premio en el Concurso Internacional de Scheveningen.

Ilustración 39 Anne Gastinel
<http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=parkpaulus&logNo=30068165411>

En 2003-2005 Gastinel hizo una serie de grabaciones entre las cuales, constan las cinco sonatas de Beethoven para violonchelo y piano; las dos sonatas de Brahms, para el mismo formato, entre otras varias obras. Ha actuado por todo el mundo y junto a las más importantes orquestas. Actualmente es profesora en “*Conservatoire National Supérieur Musique et danse de Lyon*”.

⁵³<http://www.epdlp.com/interprete1.php?instrumento=Violonchelo> 13/11/2012 //14:28

Han-Na Chang

Violonchelista y directora de orquesta, nacida en Suwon , Gyeonggi-do , Corea del Sur el 23 de diciembre 1982. Comenzó a estudiar piano a la edad de 3 años, a los 6 se inclinó por violonchelo y a los 10 viajó

Ilustración 40 Han-Na Chang
http://www.finghincollins.com/news_results.php?id=50

a Nueva York a estudiar en Juilliard School con

Aldo Parisot. En 1993 asistió a clases magistrales con Mischa Maisky en Siena -Italia, y continuó estudiando con él en privado.

Al año siguiente entra al V Concurso Internacional de Violonchelo Rostropovich.

Obteniendo el Primer Premio en violonchelo y el Premio de Música Contemporánea.

Entre los miembros del jurado se encontraba el mismo Rostropovich quien declaró "*No tocábamos tan bien como ella a esa edad. La madurez y la emoción son extraordinario.*

Si uno cerraba los ojos se imaginaba que estabas escuchando a alguien de 25-años de edad. Nunca he oído nada igual"⁵⁴; este triunfo le abrió las puertas para estudiar con el mismo Rostropovich. En 1995 hizo su primera grabación; desde entonces se ha presentado en múltiples conciertos televisados, tocando las más conocidas obras para violonchelo y orquesta. Ha participado con las mejores orquestas del mundo así como también con los directores más destacados. En 2007 debutó como directora en Corea.

Sol Gabetta

Violonchelista argentina, de orígenes franceses y rusos; nació en Córdoba-Argentina en 1981. A la edad de 10 años gana su primer concurso en Argentina, desde entonces ha recibido premios como:

⁵⁴<http://www.allmusic.com/artist/han-na-chang-mn0000046568>

16/11/2012 // 13:47

Ilustración 41 Sol Gabetta
http://www.martinwullich.com/2012/10/sol-gabetta-y-bertrand-chamayou-jovenes-colosos

UNIVERSIDAD DE CUENCA

el Concurso Tchaikovsky de Moscú y el Concurso ARD de Munich, el Premio Natalia Gutman. En 2004 ya era reconocida internacionalmente por su Premio Joven Artista Crédit Suisse gracias a esto da su debut con la Filarmónica de Viena bajo la batuta de Valery Gergiev en el Festival de Lucerna

Desde 1992 hasta 1994 Sol Gabetta estudia en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid. Posteriormente se traslada a Suiza para estudiar con Ivan Monighetti en la Academia de Música de Basilea.

Actualmente ha realizado muchas grabaciones y ha participado con orquestas como: la Filarmónica de Munich, la Orquesta Sinfónica de Viena, la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington, Calgary y la Filarmónica de Seúl, la City of Birmingham Symphony Orchestra, la Orquesta de Filadelfia, la Detroit Symphony Orchestra, la Royal Philharmonic Orchestra y Het Residentie Orkest.

Ofra Harnoy

Nacida en Israel el 31 de enero de 1965, sus primeras enseñanzas las recibe de su padre Jacob Harnoy (violinista), posteriormente estudia violonchelo con Vladimir Orlov; a los 6 años emigra a Canadá y luego de 4 años hace su debut en Toronto; ya joven recibe por 3 años clases con William Pleeth. Fue merecedora del Premio del Sindicato de Concert Artist International en 1982 y un año más tarde sería nombrada "músico joven del año" por la revista America Musical, ha participado como solista en múltiples conciertos en todo el mundo entre los más significativos: concierto para Carlos , Príncipe de Gales, el presidente Bill Clinton , o la familia imperial japonesa. Graba varios discos de los conciertos de Vivaldi, Offenbach, y obras de Viotti, Mysliveček y Lalo. Tras un corte abrupto de estas grabaciones se dedicó a la enseñanza.

Ilustración 42 Ofra Harnoy
<http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=kohws215&logNo=70129376076>

Nina Kotova

Ilustración 43 Nina Kotova
<http://www.examiner.com/article/world-premiere-by-dallas-symphony-and-cellist-nina-kotova>

Violonchelista y compositora nacida en Rusia en 1970; su padre, contrabajista ruso Ivan Kotov (1950-1985) influyó en su amor por la música. Estudió en el Conservatorio de Moscú y en la Escuela Superior de Música de Colonia Alemania. Entre sus maestros constan Igor Gavrysh, Valentin Feigin, Mstislav Rostropovich. Desde los 11 años empieza a presentarse en conciertos como solista en Praga, Londres, Nueva York y Amsterdam, desde entonces ha participado en conjuntos camerísticos con Sarah Chang, Joshua Bell y Nikolaj Znaider, Sir James Galway, Jean-Yves Thibaudet entre otros, y con solista ha sido invitada por las orquestas más importantes del mundo como la Orquesta Nacional de Rusia, la Orquesta Filarmónica de China, la Royal Philharmonic y la Orquesta de la BBC, la Budapest Symphony Orchestra, la Filarmónica de Hong Kong, etc. Su actividad compositiva la llevó a crear un concierto para violonchelo y orquesta junto con varias otras obras para el mismo instrumento. Tras una gran carrera se dedicó a la enseñanza.

Beatrice Harrison

Nace en Roorkee, India en 1892, procede de familia de músicos, siendo aún un bebé sus padres se trasladaron a Inglaterra, Beatrice ingresa en el Royal College of Music de Londres, posteriormente a la Escuela Superior de Música de Berlín siendo su maestro Hugo Becker. A los 14 años y tras ganar el Premio Mendelssohn, hace su primera actuación como solista en Londres en Bechstein Hall.

Ilustración 44 Beatrice Harrison
<http://www.goclassic.co.kr/index.html?http://www.goclassic.co.kr/musician/search.html?keyfield=dbname&key=beatrice+harrison>

Junto a sus hermanas realizó varias giras por toda Europa tocando como solista y en música de cámara; estrena obras de autoría de sus hermanas y presenta por primera en la radio el concierto de Elgar. Muere en Smallfield, Surrey en 1965.

Maria Kliegel

Nace en Alemania en 1952, después de finalizado sus estudios en la Universidad de Indiana, cuyo maestro fue Janos Starker, da comienzo su popularidad, cada vez más grande debido a los continuos reconocimientos y premios que obtenía, uno de los más

importantes fue en 1981 cuando ganó el concurso Rostropovich

en Paris, o el Primer Concurso de Música de alemán, también destacó en muchos concursos en América y Europa. En 1990 graba para la televisora el primero concierto de violonchelo de

Ilustración 45 Maria Kliegel
<http://www.allmusic.com/artist/maria-kliegel-mn000033750/biography>

Alfred Schnittke, y en disco ha plasmado obra de Beethoven , Bloch , Brahms , Bruch , Dohnányi , Dvorak , Elgar , Saint-Saëns , Shostakovich , Schumann , Tavener y Tchaikovsky. Desde 1986, se ha dedicado a la enseñanza del violonchelo.

Zara Nelsova

Zara Nelsova violonchelista, nació dentro de una familia de músicos en Winnipeg 1952, de padres rusos, comenzó a tocar el violonchelo a los 4 años siendo su padre su primer instructor. A los 6 años empieza a estudiar con el maestro Dezso Mahalek y 5 años después se presenta como solista en un concurso de jóvenes; al cumplir 12 toda la familia se muda a Londres para completar la educación musical de sus Zara y el resto de sus hijas. Allí fue alumna durante 6 años de Herbert Walenn en la escuela Violoncello Londres. Además obtuvo clases temporales con Emanuel Feuermann y Gregor Piatigorsky. En 1939 se establecen en Nueva York. Su carrera ha estado llena de reconocimientos basta mencionar que fue la primera americana en presentarse en la Unión Soviética después de la guerra. Se ha dedicado a

Ilustración 46 Zara Nelsova
<http://www.oskarmorawetz.com/photos/Musicians/FullSize/Nelsova.jpg>

UNIVERSIDAD DE CUENCA

la enseñanza en la Juilliard School de Nueva York y el Colegio-Conservatorio de Música de Cincinnati.

Ophélie Gaillard

Violonchelista nacida en París en 1974, estudió en el Conservatorio de París obteniendo reconocimientos con los profesores Maurice Bourgue (música de cámara), Philippe Muller (violonchelo) y Christophe Coin (violonchelo

Ilustración 47 Ophélie Gaillard <http://www.allmusic.com/artist/ophélie-gaillard-mn0002354167/discography>

barroco). Ha ganado varios concursos internacionales como El concurso internacional de Cello Juan Sebastian Bach en Leipzig. Ha sido solista con orquesta muy importantes las entre ellas la Orquesta Filarmónica de Japón, Orquesta de Cannes-Provenza-Alpes-Côte d'Azur, European Camerata, Orquesta Les Siècles , Ferenc Liszt Orquesta de Cámara de Budapest etc. Después de la obtención de su y licenciado en musicología se dedicó a la enseñanza.

CAPÍTULO IV

Investigación y Concierto

Como la autora lo menciona en el capítulo II, el objetivo de todo arte es el manifestar, el humanismo en todas sus expresiones; una obra de arte en cualquiera de sus formas es sujeto de interpretación, busca mostrarse en su esencia, ser símbolo de algo. En música, aquel encargado de entender, adueñarse y emitir al público el sentimiento base, generador de la obra musical, es el intérprete, un audaz y riguroso descodificador de los símbolos de una partitura, aquel dotado de destrezas obtenidas durante años para la correcta interpretación de la obra. Entre dichas destrezas mencionamos: **Técnicas**, dominio de las capacidades motrices básicas, medias y avanzadas adquiridas durante años de estudiante; de igual manera los fundamentos psicológicos necesarios para: codificar de manera apropiada, en tiempo real usando su atención de manera óptima, interpretar los eventos, tomar decisiones predecir (la acción de otros), almacenar y corregir errores, además, debe interpretar dichos procesos en una serie fluida de enunciados musicales; intima conexión del cuerpo y la mente, un manejo escénico óptimo, relajación, control de la respiración, indispensables para sentir seguridad y libertad. Control técnico y analítico del repertorio, ejecutar el estilo musical propio de cada compositor, desarrollo de las estructuras, frases, secciones, y formas; organizar esquemas jerárquicos de memoria; práctica cotidiana, ensayos para resolver problemas. Destrezas **Interpretativas**, que no pueden existir sin la correcta ejecución; es muy probable que si falta control en alguno de estos aspectos técnicos, no se realice la conexión entre la impresión generadora de la obra y el público, dando como resultado una pobre o mala interpretación; estas destrezas incluyen, conocimiento de la obra, el autor, vida, etc, apropiarse del reconcomio inicial, aportándole recursos propios de imaginación, conocernos a nosotros mismos y entablar una comprensión cada vez más íntima con el misterio creador de las obras de arte obteniendo la capacidad de emocionar a los oyentes. Destrezas que se obtienen con mucho esfuerzo, años de estudio pero sobre todo con años de experiencia, errores y éxitos.

Para una mujer intérprete violonchelistas de cualquier edad sugiere un conocimiento, estudio o control de las destrezas antes mencionadas, que se van desarrollando a la par de cambios físicos y psicológicos de niña, mujer, madre etc. Gracias a la medicina

sabemos que dichos cambios físicos se producen por la acción de ciertas hormonas durante las etapas de la vida femenina; así mismo para la Neurobióloga Louann Brizendine (1952), científica neuropsiquiatra clínica y autora de dos libros, “El cerebro femenino” y “El cerebro masculino” (publicados en 2010), que ha realizado grandes investigaciones sobre la psicología femenina y masculina, señala que hombres y mujeres pensamos y actuamos de manera distinta, y una de las razones es la intervención de hormonas en mayor o menor cantidad durante la vida completa de cada uno.

Como mujeres sabemos que durante las etapas del ciclo femenino existe una gran acción de hormonas, pero ¿es posible que estas hormonas influencien de alguna forma nuestro desenvolvimiento en actividades tales como el desarrollo musical, en nuestra obtención de las destrezas que mencionamos necesarias para todo buen músico?; ¿qué hormonas se presentan en una adolescente o en una mujer en edad reproductiva?; ¿es posible que las mujeres músicos, específicamente violonchelista-interpretes, se vean influenciadas por dichas hormonas en sus ejecuciones?.

Por esta razón planteamos la hipótesis

¿Las hormonas producidas en los ciclos femeninos tienen algún efecto en las interpretaciones de una mujer violonchelistas?

Creemos que es preciso investigar si la acción de las hormonas del ciclo femenino tiene algún efecto psicológico o físico sobre ellas y si influyen en la manera de interpretar las obras musicales.

Para comprobar la hipótesis se ha realizado una investigación con la ayuda de tres profesionales:

Dra. Regina Pauta. Ginecóloga clínica con más de 30 años de experiencia.

Lcda. Diana Vanessa Ruque. Psicóloga terapeuta, especializada en el ámbito familiar con más de 8 años de experiencia, estudió violín en el Conservatorio José María Rodríguez de la Ciudad de Cuenca por más de 6 años.

Mgst. Raquel Ortega. Violonchelista –Pedagoga; inicia sus estudios de violonchelo a los 10 años en el “Conservatorio nacional de música Salvador Bustamante Celi ”, realiza sus estudios superiores fuera del país (2005-20011) , en la actualidad es Violonchelista de la Orquesta sinfónica de Cuenca y catedrática de la Universidad de Cuenca , especializada en pedagogía e interpretación musical.

Las tres especialistas que en colaboración, analizaron a 10 mujeres sujetos de prueba, violonchelistas activas musicalmente, de entre 14 y 45 años de edad, que cruzan diferentes etapas de vida, de diferentes estados de salud, estado civil, nivel musical, etc, de las ciudades de Cuenca, Loja, Ambato y Guayaquil. A todas se les realizó varias entrevistas filmadas con preguntas específicas que buscaban sintetizar aspectos Físicos o Anatómicos, Psicológicos y musicales que refieran y ayuden a describir a cada entrevistada; luego de ello se realizó visitas, cada quince días, con preguntas y ejecuciones musicales para buscar y establecer si en ellas su periodo fértil o menstruación afecta de manera positiva o negativa al tocar el violonchelo. Dichas entrevistas se realizaron a cada violonchelista de manera individual, durante tres meses desde el 1 de diciembre del 2012 hasta el 26 de abril del 2013, que se culminó con las entrevistas a las 10 participantes. Los videos, fueron monitoreados, analizados, y convenidos semanalmente por tres personas expertas en las ramas de: Medicina: Dr. Regina Pauta, Ginecóloga, cuyo tarea era analizar de manera fisiológica los casos, tanto de las participantes con problemas patológicos, como las participantes con leves síndromes pre menstruales, medicamente realizaba un diagnóstico de las causas, consecuencias y reacciones físicas de los diferentes casos.

Psicología: Lcda. Diana Vanessa Ruque, que de la mano de la escuela conductual en la rama de la comunicación dentro del entorno familiar analizó a las entrevistadas, buscó encasillar o establecer los aspectos psicológicos que refieren a una persona y detectar la

possible existencia de cambios anímicos que se podrían suscitar a lo largo de la investigación, posiblemente relacionados con el ciclo ovulatorio.

Música: Mgst. Raquel Ortega, al tener relación cercana con cada una de las entrevistadas, es conocedora con anterioridad de las cualidades musicales de cada una de ellas. La Mgst. Raquel Ortega estará encargada de analizar musicalmente las interpretaciones grabadas, deducir si existe alguna diferencia en el carácter técnico e interpretativo relevantes, durante las entrevistas entre una y otra grabación. Todo esto gracias al conocimiento previo de su nivel técnico e interpretativo, ser maestra, compañera de trabajo o tallerista de todas las participantes.

Es necesario sintetizar algunos aspectos y términos que se usaron para dicha investigación.

III.1. Fisiología y Psicología Femenina

Fisiología Femenina

Órganos ginecológicos.- son Externos e Internos.

Externos: La Vulva es un órgano externo, están formados por Labios Mayores, Menores, Clítoris, Vestíbulo e Himen.

Internos: son varios; La Vagina, el Cervix o Cuello del Útero, Trompas de Falopio, El Útero y los Ovarios.

La Vagina.- es un conducto virtual que pone en comunicación el útero con la vulva por ella salen las secreciones normales y patológicas del útero y el feto y sus anexos durante el parto.

El Cervix consta de dos partes el orificio Externo y el Interno, mide 3 cm de diámetro y su color es rosa pálido.

Las Trompas de Falopio.- son dos conductos que parten de ambos Cuernos Uterinos, se dirigen Transversalmente a las paredes laterales de la Pelvis y termina en las proximidades del ovario.

El Útero está en la Pelvis y es una visera hueca, impar y mediana. Está destinado a albergar y proteger al huevo fecundado en el embarazo.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Los Ovarios son dos órganos del tamaño y forma similares a una almendra situados en la aleta posterior del ligamento ancho, a los lados del útero.

Las Hormonas son sustancias involucradas en la comunicación celular, son secretadas por células especializadas, localizadas en glándulas endocrinas u otras glándulas, su finalidad es intervenir la función de otras células. Son transportadas vía sanguínea, solas o asociadas a ciertas proteínas; existen hormonas naturales y hormonas sintéticas. En algunos casos son usadas como medicamentos para ciertas anomalías, o en materias de compensación de niveles si son menores de lo normal.

El Ciclo Menstrual normal y sus alteraciones

El cambio de niña a mujer.

En la niña al llegar la pubertad se producen en forma secuencial cambios, desde la niñez hacia la edad fértil de la mujer. Se presentan por lo general entre los 11 y 15 años, lo que varía según condiciones étnicas, climáticas y genéticas. Primero se desarrolla el vello pubiano, luego las mamas, la menstruación y después ensanchamiento de caderas

El Ciclo Menstrual.- el funcionamiento del aparato genital de la mujer produce en ella un ciclo menstrual, aparece a los 13 años: menarquia⁵⁵ y termina hacia los 50 años: menopausia. Comienza el primer día de sangrado y termina el último día antes de la próxima menstruación. Su duración promedio es de 29 días con rango entre 20 y 30 días. Son anormales los que tienes menos de 24 y más de 36 días. Los ciclos menstruales normales se repiten entre la menarquia y la menopausia en forma regular, a menos que se produzcan embarazos o alteraciones de diversos tipos.

La responsable del ciclo menstrual es la integral eje “Hipotálamo –Hipófisis- Gónada” el hipotálamo genera una hormona (gonadotrofina, GnRH)⁵⁶, y con ella manda una señal a la hipófisis para producir 2 hormonas FSH (hormona folículo estimulante) y LH (hormona luteinizante) que funciona regulado por un mecanismo de “feedback” o retroalimentación presente en mayor o menor cantidad durante las 2 etapas del ciclo.

Cada ciclo se divide en dos partes.

Primera Etapa (ocurre antes de la ovulación).- el día 1, es el primer día de sangrado (eliminación del tejido uterino y del ovulo no fertilizado), su duración es de 3 a 7 días y

⁵⁵ En alguna mujeres aparece más pronto 11-12 años, y en otras 14,15 etc.

⁵⁶ parece participar también en la elaboración de patrones de conducta sexual. <http://fshveterosudec.blogspot.com/>

su volumen es un promedio de 60 ml de sangre, a este periodo se lo conoce como menstruación, durante o después de este tiempo, se presenta un aumento moderado en los niveles de hormonas LH y FSH, favoreciendo el crecimiento y maduración de los ovocitos, el engrosamiento del tejido uterino, y liberación del ovulo maduro.

Por un lado FSH produce estrógeno, estimulando el crecimiento y desarrollo de folículos ováricos⁵⁷, es decir un ovocito comienza su crecimiento. Mientras que la hormona LH, productora de progesterona es la encargada de la maduración de ovulo al final de la primera etapa del ciclo menstrual cuando uno de los folículos ha crecido (entre 18 y 24 mm de diámetro), la hipófisis eleva el nivel de secreción de LH durante uno o dos días, dando lugar a la ovulación El óvulo se libera el día 14, 15 ó 16 (en un ciclo de 28 días).

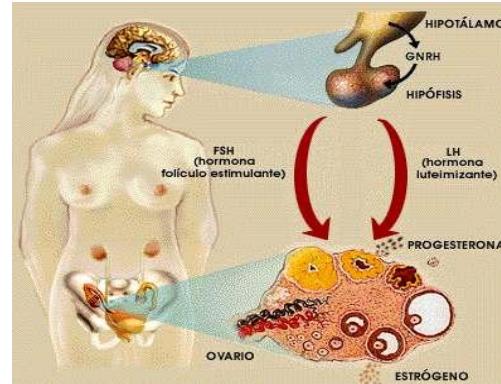

Ilustración 48 Etapas del Ciclo femenino
<http://tuendocrinologo.com/site/images/stories/amenorrea/ciclo%20ovarico.gif>

La duración de esta etapa oscila entre de 13 a 20 días, o más. En cada mujer, es diferente. Pero entre las razones por las que esta etapa puede llegar a ser más larga o corta están:

Si se enferma de gravedad

Si hace ejercicios físicos muy intensos, o toma esteroides.

Si tiene muchas crisis emocionales o preocupaciones intensas⁵⁸

Segunda Etapa (después de la ovulación), después de la maduración del folículo el ovulo se transforma en cuerpo lúteo que secreta progesterona y que se mantiene por estímulo del LH, que además prepara el endometrio uterino para un posible embarazo, el ovulo se traslada por la trompa de Falopio en espera de ser fecundado, si se produce la fertilización se traslada hacia el Útero, se implanta y secreta cantidades mayores de progesterona; si por el contrario no es fecundado en el día 25, decaen los niveles de progesterona y estrógenos provocando la eliminación del tejido del utero junto con el ovulo. Esta etapa puede llegar a durar de 14 a 16 días

⁵⁷ También es usada para inducir la superovulación.

⁵⁸ Esta información basada en estadísticas presentes en las pacientes de la doctora Dr. Regina Pauta

Cuando la anatomía genital es normal y los cambios hormonales son normales los ciclos menstruales se repiten periódica y regularmente a través de la denominada etapa fértil de la vida de una mujer.

Menopausia

El cese de la producción hormonal por parte del ovario se le conoce como la menopausia, antes de llegar a ella hay etapas de transición.

Los cambios vistos en esta etapa son de cambios en el ciclo menstrual, inestabilidad vasomotora cambios genitourinarios y alteraciones en la salud mental y calidad de vida.

Alrededor de los 35 años, comienza a elevarse la hormona FSH en la primera etapa del ciclo, es decir durante el crecimiento de ovocitos, la ovulación es prematura provocando bajas en los niveles de estradiol (tipo de estrógeno producido por el óvulo maduro), la fase lútea insuficiente por la baja de progesterona, y para compensar el organismo comienzan a elevar los niveles de FSH y posteriormente de LH. Casi al llegar a la menopausia se presentan sangrados vaginales irregulares, que culminan cuando los folículos ováricos dejan de responder a las FSH y LH dando lugar al cese de la menstruación

Niveles de FSH y LH en la mujer durante la gestación, menstruación y menopausia, Causas.

La vida fértil de una mujer oscila entre los 13 y los 50 años de edad, durante esta etapa la secreción de LH y FSH es constante como resultado del ciclo menstrual; y ciertos niveles de estas hormonas indican el estado y funcionalidad de los ovarios.

NIVELES DE LA HORMONA FSH y LH (NORMAL)			
Fases	FSH	LH	Efecto
Fase folicular (pre-ovulación)	2-10U/I	2-6 U/I	Desde el día 1 hasta el 7. Presencia de sangrado. Ligero cansancio, Posible mal humor En algunos casos presencia de cólicos. Luego del día 7 Optimismo y alegría Ligero aumento de moco cervical, Actitud positiva.
Fase	8-20 U/I	6-20 U/I	- El pecho está más tenso, duele y crece.

ovulatoria			<ul style="list-style-type: none"> - Dolor en el vientre, sobre todo en el lado del ovario que ovula. - La libido aumenta. -mayor sensibilidad física - Las secreciones vaginales se modifican y son más abundantes. Aumento de la temperatura corporal, Mayor energía Mayor brillo y lozanía en la piel y cuerpo de la mujer, y en un mejor estado de ánimo.
Fase lútea (tras la ovulación)	2 - 8 U/l	3 - 8 U/l	<ul style="list-style-type: none"> Secreciones normales del moco cervical, poco a poco Disminución del deseo sexual. Energía normal. Última etapa antes de la menstruación Possible mal humor, tristeza e irritabilidad por la disminución de secreciones hormonales Mayor sensibilidad psicológica.
Menopausia	> 20 U/l	> 30 U/l	<ul style="list-style-type: none"> alteraciones del peso dolores de cabeza bochornos trastornos del sueño pérdida de la memoria sequedad vaginal pérdida del deseo sexual cambios en el estado de ánimo depresión fatiga

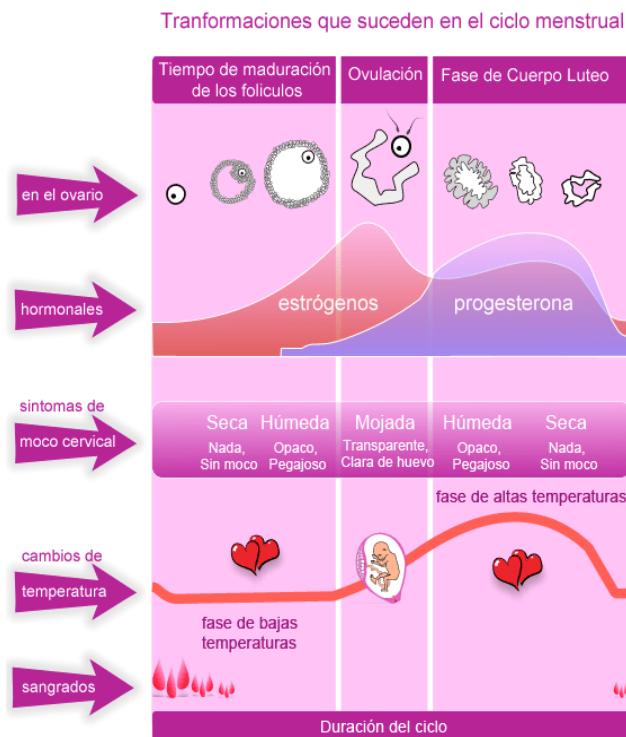

Ilustración 49 http://www.28dias.es/images/lang/es/help/cycle_vs_fertility3.png?1267986802

Cuadros Patológicos (enfermedades que atañen al ciclo menstrual)

Hay dos Enfermedades que deberíamos tocar como son El Síndrome Premenstrual y la Dismenorrea

Síndrome Premenstrual

Es un cuadro relativamente frecuente en el que hay cambios físicos y químicos psíquicos de intensidad variable que se presentan 7 o 10 días antes de la menstruación y desaparecen al comenzar la hemorragia

Síntomas: nerviosismo, irritabilidad, mal humor que altera su conducta habitual, depresión, tensión y dolor mamario, molestias digestivas, cefaleas y dorsalgias

Aumento de peso y dolor articular, alteraciones dérmicas y meteorismo

Causa: es desconocida se sospecha que se debe a alteraciones psicodinámicas y a desbalance endocrinas estrógeno-progestativo.

El tratamiento está encaminado a tratar los síntomas de acuerdo a cada paciente los más utilizados son los Antiinflamatorios, antidepresivos anovulatorios, etc.

Dismenorrea

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Es la presencia de dolor tipo cólico durante la menstruación. El término deriva del griego y significa dificultad en la emisión del flujo menstrual. Es la más frecuente de las alteraciones menstruales.

Clasificación

Primaria en ausencia de enfermedad Pélvica

Secundaria cuando hay alteración orgánica como “Endometriosis⁵⁹”, “Miomás⁶⁰”, etc.

Según su Intensidad en Leve, moderada y severa

Síntomas

Dolor cólico Hipogástrico irradiado a la región lumbo-sacra y muslos, otras mujeres tienen síntomas asociados como náuseas, vómitos, cefaleas, nerviosismo, etc.

Cuando la causa no es orgánica suele ir desapareciendo con los años, mucho más después de los embarazos.

Este cuadro cuyo origen no es conocido es la causa más importante de ausentismo laboral o escolar cuando de moderado a severo. Las contracciones uterinas están aumentadas de intensidad y son más intensas cuando el flujo es menor; las prostaglandinas que se cree son causas del dolor en la menstruación están más elevadas en la fase secretora o segunda fase.

El diagnóstico se basa en la historia clínica como complemento se puede pedir estudios complementarios para ver si hay causa orgánica.

Tratamiento

El tratamiento es de acuerdo a cada paciente, a más de los antiinflamatorios más usados en dolores leves a moderado (que sirven como terapia de dolor) y analgésicos se puede hacer tratamiento con anticonceptivos (casos más graves dolores más agudos), esto es por la causa idiopática y cuando hay otras causas el tratamiento respectivo a cada caso.

Antiinflamatorios

Anticonceptivos

Cambios que se presentan en el embarazo.

⁵⁹ . La endometriosis es el crecimiento del tejido uterino o endometrio en otros lugares. Puede crecer en los ovarios, detrás del útero o en el intestino o la vejiga

⁶⁰ Son tumores benignos que aparecen en el útero.

La hormona que secreta el ovario en grandes cantidades una vez que la mujer es diagnosticada de embarazo es la progesterona que es la responsable de llevar a feliz término un embarazo normal. Además el embarazo conlleva una serie de alteraciones anatómicas fisiológicas y bioquímicas a nivel de todo el organismo, así es como encontrar cambios: a nivel uterino con la detección de tonos fetales, cardiovasculares, corazón, pulmones, sistema urinario sistema digestiva aparto locomotor piel mamas metabólicos y cambios psicológicos.

Síntomas: los síntomas en el embarazo normal son variables pueden ser fatiga, disnea⁶¹, palpitaciones, náuseas, vómitos, aumento de tamaño de mamas y abdomen aparte de la ganancia de peso, etc.

PSICOLÓGIA

RELACIONES HUMANAS- AUTOESTIMA-COMUNICACIÓN-NORMAS- ENLACE CON LA SOCIEDAD.

Es imperativo sintetizar aspectos yacentes de las relaciones humanas, la autoestima, la comunicación, normas en el núcleo familiar y enlace con la sociedad son cualidades a estudiar en una persona, influyen en su crecimiento y personalidad. Es necesario destacar que una persona nunca puede ser catalogada y puntualizada dentro de un único aspecto psicológico, es peligroso decir a ciencia cierta que una persona es malvada, conflictiva o por el contrario que una persona es buena o pasiva, porque durante su vida completa experimenta cambios con diferentes realidades provocando la adquisición de experiencia y de distintas formas de comportamiento. La vida pasada de cada una de los seres humanos influye en su actualidad, todos nos hemos formado una estructura psicológica, la que puede ser referida, mas no delimitada, gracias al análisis de las relaciones humanas, la autoestima, la comunicación, normas en el núcleo familiar y enlace con la sociedad; con todos estos parámetros que dentro de la psicología se denominan puntos de partida en las relaciones humanas fueron analizados los diferentes casos en la investigación de la tesis.

---

⁶¹ Se dice disnea a la dificultad respiratoria ocasionada por la obstrucción de los conductos de la nariz, la boca o la garganta.

De la mano de la Psicóloga Diana Vanessa Ruque y del libro “*Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar*” de la Dr. Virginia Satir esquematizaremos estos grandes aspectos.

“Como profesional creo que las relaciones de las personas se modifican o pasan de una manera negativa a una positiva a través de la comunicación ya que el autoestima se encuentra relacionada con la mayor o menor facilidad de comunicarse entre seres humanos, ya sea de manera verbal o simplemente mediante un gesto de cariño o desaprobación a una conducta determinada, ayudándonos a reforzar conductas que nos interesan que tenga cada individuo para poder aportar a la sociedad de manera positiva” Lcda. Diana Vanessa.

Relaciones Humanas

Es el conjunto físico, mental, de una persona o individuo para poder comunicarse con la sociedad o grupo específico y así lograr sus objetivos.

Cuando las relaciones humanas son positivas, las personas son auténticas y creativas, están dispuestas a cambiar en medida de la sociedad, demuestran su competitividad, y buscan la manera de adaptarse a su medio, conservando lo útil y descartando lo demás.

Autoestima.

Es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Es tener fe en nuestra propia competencia, irradiar confianza y esperanza ya que se acepta a sí mismo como ser humano, tiene seguridad en sus decisiones, solicita ayuda de los demás ya que valora y respeta a sí mismo y a otros individuos,

Es lo que nosotros pensamos sobre nuestras capacidades el saber apreciarse y confiar en nuestras propias posibilidades, es la capacidad que tenemos para evolucionar para pensar con eficacia y ser responsables de nuestras conductas.

- Autoestima Alta.- cuando una persona tiene la capacidad de mostrarse abiertamente, ya que irradia confianza y positivismo, respetándose a sí mismo como individuo y a los demás.
- Autoestima Baja.- se puede dar cuando el ser humano tiene miedo de sus propias decisiones, carece de confianza en sí mismo y duda de la gente que lo rodea.

Comunicación.

Sirve para que dos personas puedan medir su nivel de autoestima, abarca una amplia gama de formas útiles para que las personas puedan intercambiar información. Cuando tenemos la edad de 5 años, hemos adquirido mil millones de experiencias gracias a la comunicación y a esta edad ya poseemos ideas respecto a la autoimagen. En el proceso de la comunicación cada persona trae: su cuerpo (que se mueve, tiene forma y figura), sus órganos sensoriales, su cerebro que es el almacén de todos sus conocimientos (su habilidad de hablar); trae las expectativas del momento y sus valores, lo que hiciera y debería hacer para sí mismo y los demás.

Cuando la comunicación es indirecta, incongruente, o confusa, se crean malos entendidos dentro del sistema familiar o social.

Normas.

Son un conjunto de reglas, las que pueden ser escritas o sobre entendidas⁶² dentro de la familia o la sociedad.

Dentro de un sistema cerrado las normas son secretas, son anticuadas son inflexibles, pueden ser inhumanas(al restringir los comentarios del resto de las personas). Dentro de un sistema abierto las normas son actualizadas cambian cuando es necesario y dan

---

⁶² “Las normas dentro de una familia se forman desde los primeros años de convivencia; los líderes familiares (por lo general los padres) entablan normas en pro de conseguir armonía dentro de su ambiente, y estas son aprendidas verbalmente, no escritas, son sobre entendidas pro los demás miembros que integran el sistema familiar”. Psicóloga Diana Ruque.

libertad completa para comentar cualquier cosa, son modificables acorde a la realidad, siendo constructivas.

Enlace con la sociedad.

“La psicología social puede ser definida como el estudio científico de los procesos psicosociales implicados en la génesis, desarrollo y consecuencia del comportamiento interpersonal. Todos los fenómenos relacionados con la ideología y la comunicación, ordenados según su génesis, su estructura y su función.”

Los primeros consisten en sistemas de representaciones y de actitudes; a ellos se refieren todos los fenómenos familiares de prejuicios sociales o raciales, de estereotipos, de creencias, etc. Expresan una representación social que individuos y grupos se forman para actuar y comunicar. Son estas representaciones las que dan forma a esta realidad mitad física y mitad imaginaria que es la realidad social.”

Las personas se forman dentro del sistema familiar, los padres, abuelos, tíos, es decir todos quienes conforman la estructura familiar, y educan al individuo son los responsables del desarrollo y capacidad de relacionarse positiva o negativamente con la sociedad. Existen varios enlaces:

- Enlace entre amigos: lo aprendido desde niño, adolescente, edad madura, hasta la muerte marcarán las relaciones humanas con individuos ajenos a su sistema imponiendo acciones positivas o negativas para poder desenvolverse en el respeto con los demás.
- Enlace con la pareja: al saber y destacar que cada individuo es diferente como hombre y como mujer; al esperar satisfacer sus necesidades biológicas; al reconocer su cuerpo como único sin estar ligados el uno al otro imponiéndose, al respetarse y respetar se genera un correcto enlace, un amor verdadero.

- Enlace en el ámbito laboral y académico: una manera positiva de llevar las relaciones laborales es respetando las reglas que se establecen en cada trabajo y al mismo tiempo respetando aquellas reglas que no están escritas como por ejemplo, la atención, el respeto, la amabilidad, la bondad y el ser emprendedores consigo mismo y su grupo de trabajo.

Sistema Familiar.

Desde el sistema familiar, las personas se van formando como seres humanos auténticos, dentro de una “familia nutritiva” las **normas** son flexibles y se adaptan a los cambios que se dan en el entorno; la **comunicación** entre los miembros de este sistema es directa, congruente, positiva y abierta, estimulando el crecimiento de cada ser que conforma la familia (**autoestima** alta), permite crecer de manera positiva dentro de la **sociedad**, sin temor a que la **relación** entre las personas ajenas a su círculo familiar tengan el cien por ciento, influencia sobre el individuo, se ha educado de manera que respeta las decisiones de los demás y asume su conducta de una manera positiva ya que tiene confianza en sí mismo.

Las familias conflictivas: está formada por personas conflictivas, se forma enfermedades mentales desatando problemas **sociales**, por lo general la mayoría de los factores que origina los conflictos se aprenden después de nacer, su entorno es caótico, la **comunicación** es incongruente, las **normas** son inflexibles, las **relaciones** entre individuos son tensas y su **autoestima** es baja.

Personal Técnico de apoyo para la interpretación de las entrevistas

Cuenca, 19 de Diciembre del 2013

Distinguidas autoridades de la Facultad de Artes- Escuela de Música de la Universidad de Cuenca, Yo Dra. Regina Pauta, Ginecóloga de la Ciudad, cuyo consultorio esta ubicado en las calles Presidente Córdova entre General Torres y Tarqui; con más de 30 años de experiencia en las ramas de: maternidad; neonatología; control de fecundidad; prevención, diagnóstico y tratamientos de enfermedades ginecológicas, etc. corroboro mi participación y colaboración en la investigación de la tesis “La Mujer y el Sonido del Violonchelo” de la egresada Ana Gabriela Ruque Yunga, la vinculación de mi profesión en esta investigación se manifestó de la presente forma:

- Aportar conocimiento de la Fisiología Femenina.
- Descripción del funcionamiento del ciclo menstrual femenino.
- Descripción de Cuadros patológicos y tratamientos en los ciclos menstruales femeninos.
- Análisis Fisiológico de los sujetos de prueba, establecer su realidad clínica mediante preguntas puntuales.
- Detectar posibles cuadros patológicos o leves síndromes pre-menstruales en los sujetos de prueba y establecer sus consecuencias.
- Revisar periódicamente los videos realizados por la señorita egresada a las participantes de su investigación.
- De acuerdo con cada video, establecer una valoración que describa el estado fisiológico de los sujetos de prueba en cada una de sus entrevistas.

La investigación ha requerido de mi trabajo profesional calificado, y presento esta carta en honor a la verdad y ética profesional confirmando así mi intervención en el trabajo realizado en los cuadros de análisis de las entrevistas de las 10 mujeres sujetos de prueba.

Atentamente.

Dra. Regina Pauta.

Cuenca, 19 de Diciembre del 2013

Distinguidas autoridades de la Facultad de Artes- Escuela de Música de la Universidad de Cuenca, Yo Lcda. Diana Vanessa Ruque, Psicoterapeuta Familiar de la Ciudad, con más de 8 años de experiencia. corroboro mi participación y colaboración en la investigación de la tesis “La Mujer y el Sonido del Violonchelo” de la egresada Ana Gabriela Ruque Yunga, la vinculación de mi profesión en esta investigación se manifestó de la presente forma:

- Aportar conocimiento sobre la Psicología Femenina y distinción con la psicología masculina.
- Descripción de la escuela conductual con su enfoque en la comunicación dentro del entorno familiar.
- Sintetizar aspectos yacentes en las relaciones humanas como: la autoestima, la comunicación, normas en el núcleo familiar y enlace con la sociedad.
- Buscar un leve establecimiento psicológicos en los sujetos de prueba, establecer su realidad psicológica mediante preguntas puntuales.
- Revisar periódicamente los videos realizados por la señorita egresada a las participantes de su investigación.
- De acuerdo con cada video, establecer una valoración que describa el estado psicológico de los sujetos de prueba en cada una de sus entrevistas.

La investigación ha requerido de mi trabajo profesional calificado, y presento esta carta en honor a la verdad y ética profesional confirmando así mi intervención en el trabajo realizado en los cuadros de análisis de las entrevistas de las 10 mujeres sujetos de prueba.

Atentamente

Diana Ruque Y

Lcda. Diana Vanessa Ruque.

III.2 Influencias de la fisiología y psicología femenina en la calidad interpretativa

Anai Ortega Ruque

Violonchelista nacida en Loja el 21 de agosto de 1999, al ser sus padres reconocidos músicos de la ciudad no fue extraño que pronto manifestara cualidades musicales; de parte de su madre, violonchelista de la sinfónica de Loja, recibió sus primeras lecciones. A los nueve años de edad ingresa al Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi en la especialidad de violonchelo con el profesor Lcdo. Holger Bustamante. Actualmente curso el nivel Técnico en dicho Conservatorio; ha participado en varios recitales dentro de su ciudad.

Característica médicas, físicas importantes:					
Edad	13 años	Edad del primer periodo menstrual	12 años	Etapa vital.	Adolescencia y Pubertad temprana ⁶³
Cuantos días dura su periodo menstrual	De 3 a 5 días	Tipo de ciclo menstrual	Irregular	Posibles días fériles	12-16
Presencia de Síndrome Premenstrual o Dismenorrea de algún tipo.	En escasas ocasiones sufre de Síndrome Premenstrual.	Cambios físicos percibidos de niña a señorita.	Ha percibido cambios paulatinos normales: crecimiento de busto; ensanchamiento de caderas, crecimiento de pelo axilar y púbico	Características de su primera menstruación	“extraña, rara” porque no estaba acostumbrada

⁶³ La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la adolescencia como la etapa que va entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años; Mujeres en edad reproductiva (15 a 44 años) y mujeres adultas (20 a 59 años); Mujeres de edad avanzada (60 años o más).

Características psicológicas: personalidad y carácter musical					
Como describe su forma de tocar	Técnica	¿Qué tipo de obras musicales le gusta?	Las obras románticas.	Como describe su ánimo durante su periodo menstrual	Se pone un poco “molesta”, e “insopportable”
Características emocionales de su primera menstruación	No tenía la misma seguridad, tenía miedo de que se manche.	Cuanto tiempo le tomó adaptase	Muy poco tiempo porque asimiló que era algo normal.	Actualmente como se siente anímicamente cuando coincide su periodo y la interpretación del violonchelo	Más tranquila; y paciente
Cambios psicológicos percibidos de niña a señorita.	Procura ser detallista con su físico, en sus estudios, en su vida personal en general.				

Características musicales:					
Edad en que comenzó a estudiar violonchelo	9 años	Ocupación	Estudiante en Conservatorio Salvador Bustamante Celi	Composer y Obra con los que se identifica o tiene afinidad	Beethoven, Sinfonía número 5; William Henry Squire Tarantela
Cuántos años lleva aprendiendo este instrumento	4 años	Como considera su forma de tocar: técnica o lirica	Técnica		
Cambios técnicos percibidos de niña a señorita.	Mejor postura, y colocación de dedos en el diapasón	Cambios a nivel interpretativo que ha percibidos durante el proceso de niña a señorita.	Ya no toca sin sentimiento; trata de imaginar en que se pudo basar el autor para componer la obra		

¿Cree que los cambios hormonales durante el periodo fértil y ciclo menstrual tienen algún efecto en la forma en la que tocamos las mujeres? ¿Por qué?	“Afectan un poco, porque durante el periodo de menstruación tenemos que estar pendientes de dos cosas: de no mancharnos y tocar bien”
¿Para usted, qué días son cómodos física, psicológicamente y anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	Cuando está feliz no toca mucho el violonchelo; pero cuando esta triste se refugia en el mismo.
¿Para usted, qué días son incomodos física, psicológicamente y anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	Por lo general los días de su periodo menstrual por que debe procurar tocar bien y no mancharse.
¿Consideras que los hombres tocan diferente a las mujeres? ¿Por qué?	No; porque todos somos iguales con las misma capacidades.
¿Qué recomendaciones daría a los maestros con alumnas mujeres y sus cambios hormonales en su vida completa?	“Sean pacientes porque son días complicados. Ella por ejemplo se pone irritable.”

Entrevistas:

Primer entrevista	1 de diciembre del 2012 a las 13:00	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Octavo			
Estado de animo	Feliz; contenta			
Estado de energía	Normal			
Días anteriores: Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Enfadada, irritable, pero activa, tocó normalmente el violonchelo.	No existe estabilidad en los ciclos menstruales debido a la edad. Es normal la inestabilidad emocional días antes del sangrado, y, está mencionada dentro de los síntomas premenstruales, mas no es un impedimento físico para realizar cualquier tarea.	Dentro de ella su autoestima y autoimagen aún están en formación, en sus respuestas existen ciertas contradicciones en preferencias a causa de la adolescencia.	Técnica La afinación es inestable ya que está pendiente de la memoria antes que en la afinación. Problemas de control continuo del arco; los dedos, índice y anular de la mano derecha, están tensos y no corresponden a la posición y técnica del arco.
Obra que ejecutó	Primer movimiento de la Sonata en Mi menor para cello de Antonio Vivaldi	Sus emociones actuales corresponden a los datos médicos establecidos, es decir, actualmente se encuentra en la	Su sistema familiar, normas y comunicación	La interpretación Romántica por lo tanto la obra no tienes el estilo barroco que corresponde.
Estado de ánimo y perspectiva de la	Feliz ; contenta			

interpretación		Fase folicular los posibles niveles hormonales son: LH (2-6 U/I) y FSH (2-10U/I) como consecuencia tenemos que debería sentir optimismo y alegría Ligero aumento de moco cervical, Actitud positiva. Etc. Mayor predisposición física para realizar diversas actividades.	son estables e influyen de manera directa en ella. Es comunicativa, alegre, positiva, emprendedora. Su actitud actual es feliz, entusiasta, accesible.	Al manifestar que se estudió con anterioridad, se ha considerado en escala del 1 al 10, en 6.
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 10	Psicológico: 10	Musical: 6

Segunda entrevista	22 de diciembre del 2012 a las 11:39	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Veinte y tres			
Estado de ánimo actual	Normal			
Estado de energía actual	Normal			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Contenta, muy activa; esta semana estudió mucho, exactamente de 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. La obra según Anai “estaba mejor interpretada”	Corresponde a los datos de la fase lútea (tras la ovulación) SFH=2-8U/I LH=3- 8 U/I fase folicular muchas energías	Presenta un grado de inseguridad debido en parte a que no ha estudiado lo suficiente para la forma de pensar de la entrevistada, por esta razón presenta actitudes nerviosas e insatisfechas en	Es evidente que no tiene trabajo conjunto con el pedagogo. “La obra escuchada por la intérprete es digna de felicitar por la iniciativa, pero cabe recalcar que ser autodidacta, no lleva a la musicalidad buscada” (Mgt. Ortega). Tiene muchos problemas
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la	Contenta, activa pero ocupada, el estudio fue limitado por ensayos con orquesta juvenil, estudio máximo 10			

interpretación	minutos. La obra según Anai “Fue bajando el nivel”	Fase ovulatoria muucha energía.	cuanto a la interpretación. No muestra una grado de estrés, sin embargo no se percibe seguridad y agrado hacia la interpretación	técnicos en la mano izquierda y derecha. Problemas de afinación. Interpretación no existente
Tercera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Normal, pero no hubo estudio, por ocupaciones ligadas con conciertos navideños. La obra Anai “bajó”			
Obra que ejecutó	Tarantela de William Henry Squire	Fase lútea energía normal.	De acuerdo al trabajo realizado su valoración sobre 10 es: 4.	De acuerdo al trabajo realizado su valoración sobre 10 es: 4.
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Nerviosa, No muy contenta			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8	Psicológico:5	Musical: 4

Tercera entrevista	6 de enero del 2013 a la 13:28	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Cuarto	Fase folicular	Su actitud actual es serena, ella está mucho más tranquila ya estudia por iniciativa o gusto propio y no por imposición de exámenes.	Ejecución Hay problemas de ritmo en la introducción. En la exposición del tema existe descoordinación en la parte rítmica musical y técnica. Las digitaciones existentes producen inestabilidad de concentración. Interpretación inestable en el estilo de la obra. Omitiendo el tempo real, las dinámicas de la obra y considerando los días de estudio y comparado con videos anteriores
Estado de ánimo actual	Bien , normal			
Estado de energía actual	Normal	Durante las 2 semanas pasaba por la fase lútea		
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Contenta, pero por festividades no estudio el violonchelo			
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Normal, ejecutó el violonchelo 3 días y los otros vacacionó.			
Obra que ejecutó	Segundo movimiento de la			

	Sonata en Mi menor de Antonio Vivaldi			sobre 10 es 7.5
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Bien, normal.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8	Psicológicos: 8	Musical: 7.5

Cuarta entrevista	20 de enero del 2013 a la 18:39	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Veinte			
Estado de ánimo actual	Alegre			
Estado de energía actual	Bien			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Estaba distraída, no hubo mucha dedicación			
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Se sentía “presionada por que los exámenes se acercaban” el estudio fue amplio.			
Obra que ejecutó	Primer movimiento de la sonata de Vivaldi para cello en mi menor.			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Nerviosa, contenta.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 9	Psicológicos: 9	Musical: 8.

Quinta entrevista	2 de Febrero del 2013 a la 11:47	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Cinco	Fase folicular	Actitud actual Tranquila, influye en su interpretación haciéndola pasiva o técnica.	Ejecución Hubo desafinaciones, los problemas técnicos persisten. Interpretación. Hubo menos interpretación que el video anterior. No existen dinámicas no está aclara la polifonía y estabilidad rítmica. Considerando los días de estudio y los videos anteriores sobre 10 es 5
Estado de ánimo actual	Tranquila	Fase lútea		
Estado de energía actual	Bien	Fase lútea		
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Tranquila, relajada, repasó con piano y fue provechoso			
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Estado normal, No hubo mucho estudió porque ya paso los exámenes			
Obra que ejecutó	Segundo movimiento de la sonata de Vivaldi para cello en mi menor.			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Tranquila normal			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8	Psicológico: 9	Musical: 5 menor interpretación que el video anterior

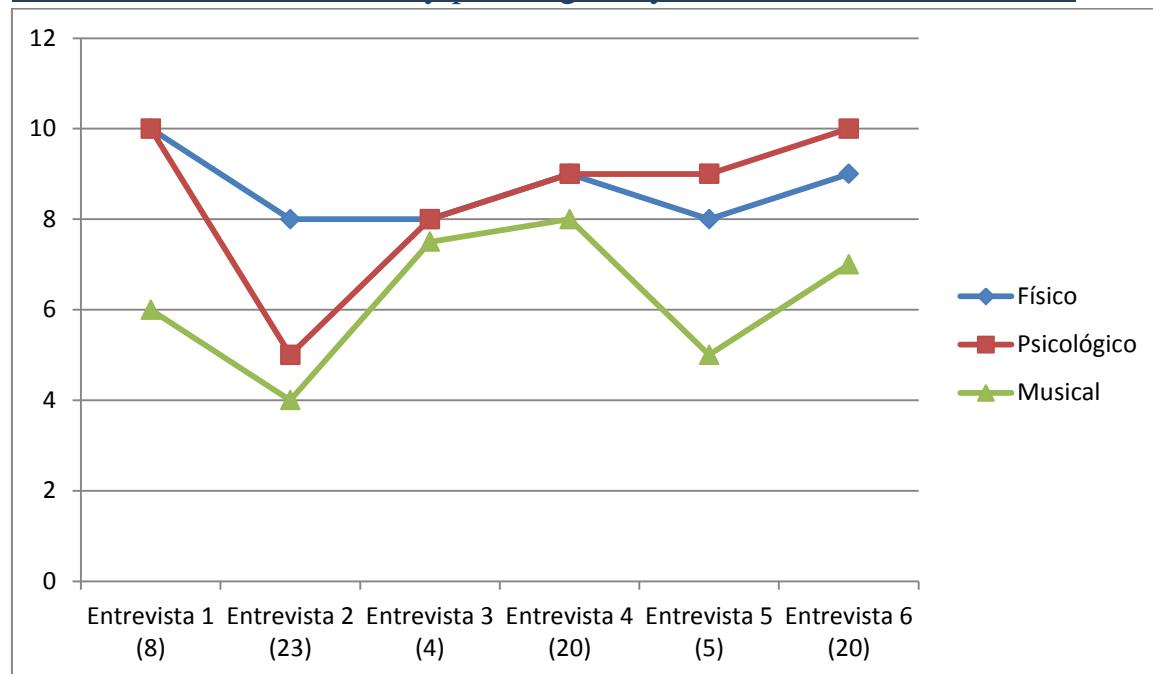
Sexta entrevista	17 de Febrero del 2013 cuando son las 18:13	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Veinte	Se encuentra en la fase lútea 2 - 8 U/l FSH y 3	Actitud actual Alegre, se observa que el tiempo	Ejecución Técnicamente
Estado de ánimo actual	Contenta			

Estado de energía actual	Bien	- 8 U/I LH energía normal.	que ella ocupó para desestresarse mejoró mucho su actitud. Conclusión: durante las entrevistas ella se mostró en su mayoría alegre y tranquila, los días en que se modificó este comportamiento fue durante la semana premenstrual. Conclusión: podemos decir que los efectos que producen la presencia de las hormonas FSH y LH en el organismo no constituyen una aseveración en los efectos psicológicos y de desempeño laboral de Anai; debido a que también el ambiente en el cual ella se desempeña ya sea a este familiar o de sus relaciones humanas puede afectar de manera positiva o negativa en las actividades que ella desarrolla durante el día.	problemas con el arco, y la articulación de las notas, falta la aclaración de quintillos, acentos y dobles cuerdas. Interpretación Es una lectura musical y recordatorio, no se ve mayor interpretación, por concentración de lectura.
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Tranquila, ya había dado los exámenes por lo que no tocó el violonchelo	Conclusión: Como todo cambio importante en la vida el cambio de niña a mujer cuesta al comienzo, acostumbrarse a los síntomas y signos de la menstruación, que son los causantes del síntoma que más llama la atención es el mal genio sin embargo ella una señorita que vive este cambio de etapa dentro de la normalidad.		
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Contenta, se fue de vacaciones a Quito, no tocó el violonchelo			
Obra que ejecutó	Sonata de Breval			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Nerviosa, no está plenamente satisfecha con su interpretación.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 9	Psicológico: 10	Musical: 7

Niveles de eficiencia física y psicológica y Nivel de eficacia musical.

Durante las entrevistas los niveles de eficiencia física y psicológica marcan una líneas siempre proporcionales a los resultados musicales; en una ocasión (primera entrevista) aseguró que durante días anteriores (días de menstruación) se sentía “Enfadada, irritable, pero activa,” lo que no afecto de manera significativa su interpretación, tocó normalmente el violonchelo. Por otro lado en una ocasión (segunda entrevista y cuarta entrevista) los días cercanos a la ovulación y ovulación toco por varias hora exactamente 5 horas obteniendo buenos resultados, mostrando así una elevada energía durante este periodo.

Aplicando la hipótesis: Anaí antes y durante la menstruación no sufre de dismenorreas que afecten sus labores como violonchelista, tiene sin embargo un pequeño síndrome premenstrual caracterizado únicamente por irritabilidad o mal genio que no afecta la interpretación. Sus días previos a la ovulación y ovulación son en cambio fuente de energía dirigida al estudio amplio y detallado.

Maria Belén Martínez Flores

Violonchelista cuencana nacida el 25 de octubre de 1990. Ingresa al Conservatorio de Música José María Rodríguez a los 10 años de edad, entre sus maestros estuvieron: Lcdo. Wilfrido Ruque, Dixon Delgado, Lcdo Eddy Jumbo y Laura Jekel. En la misma institución integra la orquesta sinfónica infantil y juvenil, y en el año 2010 obtiene su título de Tecnóloga Musical especialidad Violonchelo. Actualmente es alumna de la Mgst. Raquel Ortega y cursa la carrera de Ejecución Instrumental Violonchelo en la Universidad de Cuenca; es miembro de Rostrop Violoncello quartet, así como miembro fundador de la Orquesta Juvenil Cuen-k Ensamble, con quien ha realizado presentaciones dentro y fuera del país, ha participado en calidad de músico invitado con la sinfónica de Cuenca, la Filarmónica Juvenil de Guayaquil y la Orquesta Casa de la Cultura Núcleo del Tungurahua en Ambato.

<u>Característica médicas, físicas importantes:</u>					
Edad	22 años	Edad del primer periodo menstrual	12 años	Etapa vital	Mujer adulta en edad reproductiva
Cuantos días dura su periodo menstrual	5 días	Tipo de ciclo menstrual	Regular- 35 días	Días fériles	14-18
Presencia de Síndrome Premenstrual o Dismenorrea de algún tipo.	En varias ocasiones siente dolor premenstrual que es medicado con un antiinflamatorio, además muestra gran cansancio en aquellos días.	Cambios físicos percibidos de niña a señorita y ha mujer	Ha percibido cambios paulatinos normales: crecimiento de busto; ensanchamiento de caderas, crecimiento de bello axilar y púbico	Características de su primera menstruación	“incomodo” porque no estaba acostumbrada

<u>Características psicológicas: personalidad y carácter musical</u>					
Como describe su forma de tocar	Técnica	¿Qué tipo de obras musicales le gusta?	Las obras atónicas.	Como describe su ánimo durante su periodo menstrual	Un poco decaído

Características emocionales de su primera menstruación	No tenía la misma seguridad, no se sentía cómoda por permanecer sentada mucho tiempo	Cuanto tiempo le tomo adaptarse	Muy poco tiempo	Actualmente como se siente anímicamente cuando coincide su periodo y la interpretación del violonchelo	No tiene ninguna dificultad ya conoce su cuerpo y su instrumento.
Cambios psicológicos percibidos de niña a señorita.	Es más minuciosa y estricta con sus estudios				

Características musicales:					
Edad en que comenzó a estudiar violonchelo	10 años	Ocupación	Estudiante de música en la Universidad de Cuenca	Compositor y Obra con los que se identifica o tiene afinidad	Astor Piazzola, y con la música atonal
Cuántos años lleva aprendiendo este instrumento	12 años	Como considera su forma de tocar: técnica o lirica	Técnica		
Cambios técnicos percibidos de niña a señorita.	Mejor afinación, control en la digitación, proyección sonora.	De señorita a mujer.	Control de arco, digitación, sonido.		
Cambios a nivel interpretativo que ha percibidos durante el proceso de niña a señorita	Uso de vibrato, arco seguro.	De señorita a mujer.	Conexión de frases.		

¿Cree que los cambios hormonales durante el periodo fértil y ciclo menstrual tienen algún efecto en la forma en la que	“si, en mi caso durante el periodo menstrual no estoy dispuesta a tocar y al contrario en el periodo fértil tengo más
---	---

tocamos las mujeres? ¿Por qué?	energía y ánimo para estudiar ”
¿Para usted, qué días son cómodos física, psicológicamente y anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	Por lo general en los días que no está con el periodo menstrual; en los días fértiles se siente con más energía, tranquila, relajada, para estudiar consiente de como toca.
¿Para usted, qué días son incomodos física, psicológicamente y anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	Los días del periodo, porque su cuerpo se siente cansado, “peor cuando hay cólico”
¿Consideras que los hombres tocan diferente a las mujeres? ¿Por qué?	“Quizás por la diferencia en la fuerza.”
¿Qué recomendaciones daría a los maestros con alumnas mujeres y sus cambios hormonales en su vida completa?	Que sean comprensivos porque hay cambios notorios en el ánimo concentración, etc. Y cuando hay cólico es complicado que estemos cien por ciento dispuestas.

Entrevistas:

Primer entrevista	30 de noviembre del 2012 a las 16:20	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	9			
Estado de animo	Distraída con problemas	Fase folicular 2-10U/l FSH y 2-6 U/I LH	Debido a su edad ya puede manejar sus actitudes en relación con sus experiencias anteriores, es decir, su autoestima está formada y su relación dentro de su sistema familiar debería ser de mayor confianza en relación con una adolescente.	Ejecución Desafinación en toda la escala y demasiada tensión corporal
Estado de energía	Cansada, débil	La teoría medica describe un aumento ligero de hormonas, que debería corresponder a un ligero aumento de energía física	En todas las personas los problemas que se dan dentro del ambiente en que se desempeñan influyen en la actitud de los seres humanos, pero cada uno de los miembros que se encuentran incluidos dentro de este sistema pueden decidir buscan ayuda positiva o deprimirse en ellos. Es imperativo destacar que dichos problemas sí van a influir en poca, mediana o gran medida en el desempeño o trabajo de las personas	Interpretación, no se puede calificar una interpretación por ser escala que se rige a parámetros técnicos.
Días anteriores: Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Tranquila, estaba ensayando normalmente y el estudio era provechoso.	sin embargo fue afectado por los problemas	Actitud actual, distraída y de poco interés.	Considerando el estudio, el estado de ánimo valoramos sobre 10 como 6
Obra que ejecutó	Escala de Fa# Mayor sueltas y ligas de dos, tres, cuatro, ocho, diez y seis			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	No muy satisfecha “salía mejor pero ahora esta distraída			

	con problemas”	personales que describió		
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 9	Psicológico: 6	Musical: 6

Segunda entrevista	11 de enero del 2013 a la 15:24	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	21	Inicios de fase lútea 2 - 8 U/l FSH y 3 - 8 U/l LH, su energía en teoría debería ser normal.	Actitud actual Serena tranquila.	Ejecución. Se observa la digitación sin forma técnica de dedos, no hay un vibrato continuo, desafinación en la cuarta posición del violonchelo.
Estado de ánimo actual	Bien			Interpretativo Se muestra la intención de mostrar la expresividad de la obra.
Estado de energía actual	Activa			Considerando el estudio y video anterior su valoración es de 7
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Estado de ánimo bajo o malo, energía normal, por razones de salud	Las gripes o quebrantos de salud son en muchos casos intempestivos, pero acorde a la gravedad y tipo de bacteria generan grandes o pocas trabas en el día laboral. En este caso, no, fue una gripe pasajera que no provocó mayor problema.		
Obra que ejecutó	Primer movimiento de la Sonata de Ecless			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Piensa en las notas, en su sonido, analiza cómo se escuchó la obra completa.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 9	Psicológico: 9	Musical: 7

Tercera entrevista	18 de enero de 2013, 15:27	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	27	Se encuentra en la	Actitud actual	Técnica

Estado de ánimo actual	Bien	fase lútea 2 - 8 U/1 FSH y 3 - 8 U/1 LH, su energía en teoría debería ser normal. Presentó una alta energía a la hora de interpretar, su ánimo afecto en su interpretación problemas físicos no presenta	Alegre, disfruta lo que está tocando. En este momento el estrés vivido anteriormente no influyó en la interpretación.	Tensión en los dedos índice y anular de la mano izquierda; en el dedo medio no existe articulación estable; buena utilización del arco Interpretación.- Respeta dinámicas y musicalidad existente. Considerando el estudio y videos anteriores. Valoramos sobre 10 en 8
Estado de energía actual	Activa			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	En general bien, un poco estresada por exámenes. Toco normalmente. Su energía era elevada, y buen ánimo			
Obra que ejecutó	Segundo Movimiento de la sonata de Eccles.			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Se sabía de memoria y al ejecutar leyendo se equivocó. Le gusta la obra por la cantidad de energía que requiere.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 10	Psicológico: 10	Musical: 8

Cuarta entrevista	29 de enero de 2013, 16:39	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	32	Fase lútea 2 - 8 U/1 FSH y 3 - 8 U/1 LH	Actitud actual.	Técnica: en la suite 2, el courante.
Estado de ánimo actual	Nerviosa, pero más tranquila	ultima semana al mencionarnos	Está tranquila aunque su prioridad no es demostrar un desempeño óptimo en el instrumento.	Toca muy cerca del diapasón – sultasto lo cual no se requiere en la obra.
Estado de energía actual	Activa	anteriormente que no presenta ningún tipo de síndrome premenstrual su estado físico actual es normal.	El estrés en escena va de la mano de la autoestima, estudio y ambiente en que uno se desarrolla. Ya que uno debe saber su valor como persona.	Es una interpretación
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Bien, aunque un poco estresada por exámenes, energía elevada y el estudio fue placentero		Una persona que ha estudiado con	

Obra que ejecutó	Courante de la Suite 2 de Bach	Nerviosismo, repercute en la forma de interpretar, pero reiteramos es normal y no representa un problema médico importante, siempre y cuando no sea muy frecuente.	anterioridad refuerza el autoestima adquirida pero también el ambiente en que uno se desempeña es fundamental tomando en cuenta en que si este ambiente es caótico los miembros integrantes no se desempeñan de una manera positiva, por otro lado si la persona que está a cargo del grupo impulsa a este de una manera óptima despliega una emotividad entusiasta, necesaria para superar el estrés en escena.	muy mecánica, no se ve mayor expresividad musical, desafinación en dobles cuerdas, falta trabajar en escena. Considerando lo interpretado sobre 10, es de 5
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Contenta, relajada, le gustan las obras con energía, y piensa que puede tocar mejor sin partitura.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8	Psicológico: 7	Musical: 5

Quinta entrevista	8 de Febrero del 2013 a la 16:24	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	3			
Estado de ánimo actual	Nerviosa, más tranquila	Aplazamiento de la fecha indicada para la menstruación: según su calendario su menstruación debía ser el sábado 2 o domingo 3	Estrés generado por exámenes	Mejoró en cuanto a técnica e interpretación .
Estado de energía actual	Bien	Tercer día de menstruación, no presenta molestias.	Actitud actual	
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Ansiosa, cansada, pero por exigencias del examen continuo ensayando	El estrés o crisis emocional puedo producir la modificación en el ciclo fértil de Belén y alterar su normal transcurrir.	Ella busca tener un compromiso con el instrumento	
Obra que ejecutó	Sonta de Ecless completa y vocalice de Sergei Rachmaninov	Sin embargo este retraso está dentro de los parámetros normales (puede retrasarse o		

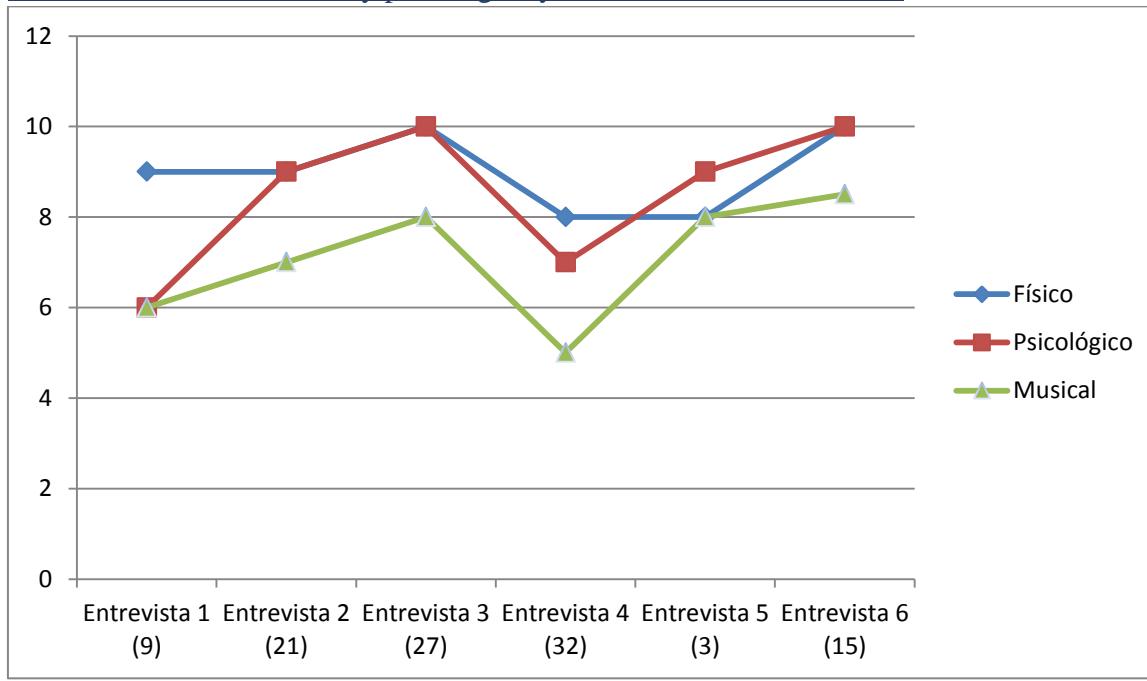

Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Satisfecha, confiada y le gusto la sonata y vocalice	Satisfactoria, adelantarse 8 días Se encuentra en la fase folicular 2-10U/l FSH y 2-6 U/I LH energía en ligero aumento.	que ejecuta.	
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8	Psicológico: 9	Musical: 8

Sexta entrevista	20 de Febrero del 2013 cuando son las 19:16	Ánálisis medico	Ánálisis psicológico	Ánálisis musical
Día del ciclo	15			
Estado de ánimo actual	Relajada			
Estado de energía actual	Bien			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Normal, bien, no toco mucho el violonchelo, pero cuando lo toco fue muy provechoso	Fase ovulatoria 8-20 U/l FSH y 6-20 U/I LH en teoría debería tener una energía elevada. Conclusión: En el Sujeto de investigación encontramos que presenta alteraciones muy frecuentes en el estado emocional que por ende afecta en lo físico, presentando crisis transitorias de ansiedad que es necesario analizarlas psicológicamente para concluir si afectan mayormente en la interpretación.	Actitud Actual: Cooperativa, alegre, tranquila. Conclusión: En este sentido manifiesta crisis emocionales ligadas con el instrumento, el estrés y problemas familiares que se vuelven una carga y se reflejan en su actitud y forma de tocar el violonchelo.	Técnica Se pudo observar buen movimiento y utilización del arco, trinos bien trabajados. Hay que trabajar en pequeños detalles de desafinación. Interpretativo.- buen fraseo musical, dinámicas de acuerdo a la obra. Considerando el trabajo y la evolución de los videos anteriores sobre 10- es de 8.5
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Estresada problemas familiares no toco nada el violonchelo			
Obra que ejecutó	Primer movimiento Sonata de Ecless			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Bien, un poco sentimental y su interpretación fue de su agrado			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia		Físico: 10	Psicológico: 10	Musical: 8.5

Niveles de eficiencia física y psicológica y Nivel de eficacia musical.

Durante las entrevistas los niveles de eficiencia física o cambios presentados en el periodo presentan relación proporcional a la eficacia musical, pero si lo comparamos con los picos psicológicos de todas las entrevistas se marca una línea mayormente acorde con los resultados musicales. Belén aseguró “en mi caso durante el periodo menstrual no estoy dispuesta a tocar; al contrario en el periodo fértil tengo más energía y ánimo para estudiar”, corroborado con el grafico.

Aplicando la hipótesis: Belén antes y durante la menstruación no sufre de dismenorreas que afecten sus labores como violonchelista, tiene sin embargo un pequeño síndrome premenstrual caracterizado únicamente por el cansancio que no impide la ejecución, pero en ocasiones limita el estudio. Sus días previos a la ovulación y ovulación son en cambio fuente de energía dirigida al estudio amplio. Pero en ella las alteraciones emocionales ligadas al instrumento u hogar comprenden un papel mucho más relevante en su desempeño musical.

Miriam Carolina Lasso Lazo

Nacida en Cuenca el 19 de marzo de 1995. A la edad de 13 años empieza a tocar el violonchelo en el Conservatorio de Cuenca José María Rodríguez con el maestro Wilfrido Ruque y al poco tiempo integra la orquesta sinfónica infantil y juvenil de la misma institución. En el año de 2012 ingresa a la Universidad de Cuenca en la especialidad de Música-Ejecución Instrumental Violonchelo, y actualmente es miembro de la Orquesta Juvenil Cuen-k Ensamble.

<u>Característica médicas, físicas importantes:</u>					
Edad	17 años	Edad del primer periodo menstrual	12 años	Etapa vital	adolescencia tardía
Cuantos días dura su periodo menstrual	3 días	Tipo de ciclo menstrual	Regular- 30 días.	Días fériles	11-16
Presencia de Síndrome Premenstrual o Dismenorrea de algún tipo	Durante el periodo menstrual presenta: cansancio	Cambios físicos percibidos de niña a señorita.	Normales: crecimiento de busto; ensanchamiento de caderas, crecimiento de bello axilar y público	Características de su primera menstruación	“incomoda” porque no estaba acostumbrada

<u>Características psicológicas: personalidad y carácter musical</u>					
Como describe su forma de tocar	Técnica	¿Qué tipo de obras musicales le gusta?	Las obras románticas.	Como describe su ánimo durante su periodo menstrual	Su ánimo decae puede llegar a sentirse triste.
Características emocionales de su primera menstruación	Era incomodo, no había seguridad, tenía miedo de que se manche, no podía concentrarse	Cuanto tiempo le tomo adaptase	Se adaptó desde la cuarta vez que se presentó la regla	Actualmente como se siente anímicamente cuando coincide su periodo y la interpretación del violonchelo	Tiene que estar pendiente de que no haya ningún inconveniente
Cambios psicológicos	Dedica mayor tiempo al estudio,				

percibidos de niña a señorita.	es más responsable.
---------------------------------------	---------------------

Características musicales:					
Edad en que comenzó a estudiar violonchelo	13 años	Ocupación	Estudiante de música en la Universidad de Cuenca	Compositor y Obra con los que se identifica o tiene afinidad	Preludio de la Suite 1 de Johan Sebastián Bach
Cuántos años lleva aprendiendo este instrumento	4 años	Como considera su forma de tocar: técnica o lirica	Técnica		
Cambios técnicos percibidos de niña a señorita.	Mejor aprendizaje, mayor carga horaria al estudiar.	Cambios a nivel interpretativo que ha percibidos durante el proceso de niña a señorita.	Aun continua perfeccionando una buena interpretación		

¿Cree que los cambios hormonales durante el periodo fértil y ciclo menstrual tienen algún efecto en la forma en la que tocamos las mujeres? ¿Por qué?	“sí, porque al momento en que el cuerpo comienza a producir hormonas nos altera el ánimo, es decir nos puede poner decaídas o entusiastas ”
¿Para usted, qué días son cómodos física, psicológicamente y anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	Todos los días antes de la etapa de menstruación
¿Para usted, qué días son incomodos física, psicológicamente y anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	Los días de la regla, porque nuestro ánimo a veces no está muy alto o nos ponemos muy sensibles
¿Consideras que los hombres tocan diferente a las mujeres? ¿Por qué?	Cree que las mujeres pueden llegar a apropiarse del sentimiento del compositor con más rapidez y facilidad
¿Qué recomendaciones daría a los maestros con alumnas mujeres y sus cambios hormonales en su vida completa?	Conocer en qué días la ejecución puede ser incómodo para sus alumnas.

Entrevistas:

Primera entrevista	17 de diciembre del 2012 a las 10:58	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Diez y siete ⁶⁴			
Estado de ánimo actual	Bien			
Estado de energía actual	Un poco cansado			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Anímicamente bien, un poco cansada por sus múltiples actividades; el estudio fue normal y provechoso	Fase Lútea: 2 - 8 U/I FSH y 3 - 8 U/I LH energía normal.	Experimenta una transición de adolescente a adulto, su sistema familiar impulsa sus intereses, generando en ella responsabilidad y apego al instrumento. Es introvertida más sugiere actitudes de progreso. Actitud actual Pasiva, tranquila.	Técnica en la presente obra no se pudo escuchar la obra completa, así que la técnica que se vió; de vibrato inestable, problemas de tensión en la mano y brazo derecho. Interpretación.- no está la obra trabajada a cabalidad es por eso que no se puede ver la interpretación. Por lo mismo no se puede valorar el trabajo musical.
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Estaba con ánimo bajo; Decaída por cuestiones de salud. El estudio fue forzoso pero se lo realizó normalmente.			
Obra que ejecutó	Aria de Mozart			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Normal, contenta.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 9	Psicológico: 8	Musical: 0

Segunda entrevista	4 de enero del 2013 a la 16:27	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	5			
Estado de ánimo actual	Bien, normal			
Estado de energía actual	Normal			
Primera semana	Anímicamente bien, tranquila,	Fase folicular 2-10U/I FSH y 2-6 U/I LH Teóricamente	Actitud actual Tranquila.	Técnica Tensión en la mano izquierda, vibrado incorrecto, en la mano

⁶⁴ En el video carolina dice encontrarse en el 7 día sin embargo posteriormente nos rectificó su error de cálculo, y aseguro encontrarse en el día 17.

Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	físicamente normal Toco el violonchelo como lo habitual	presenta ligeros aumentos en la producción de hormonas y energía.		derecha hay una buena colocación del arco y movimientos Interpretación Falta mejorar las dinámicas existentes en la obra y expresividad Considerando el trabajo su valoración es 7.
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Anímicamente estable, físicamente normal, el chelo lo toco con normalidad obteniendo claros resultados.			
Obra que ejecutó	Aria de Mozart			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	De ánimo normal; no estuvo conforme dijo: "me equivoque en algunas cosas"			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8	Psicológico: 9	Musical: 7

Tercera entrevista	25 de enero del 2013 a la 17:39	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Veinte y cinco			
Estado de ánimo actual	Normal			
Estado de energía actual	Cansada tuvo problemas de salud en el pie	Fase Lútea: 2 - 8 U/l FSH y 3 - 8 U/l LH energía normal.	Actitud actual Más tranquila de acuerdo a videos anteriores y más confiada con su interpretación	Técnica Continua los problemas en el vibrato, y en la posición hay inclinación a la hora de interpretar, descoordinación de ritmos que afectan al tempo.
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Anímicamente estable estudiaba todos los días obteniendo grandes resultados.	Sin embargo dijo que por su problema médico en el pie no hubo mucha actividad los resultados están influenciados únicamente por este inconveniente.		Interpretación Existen dinámicas ejecutadas, falta el desarrollo de la sonoridad en el
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	La energía y ánimo cayeron por cuestiones de salud de su pierna.			
Tercera semana Estado de ánimo, energía y	Se empeoro el problema con su pie por lo que no tocó el			

efectos a la hora de la interpretación	violonchelo; física y anímicamente mal			violonchelo Su valoración es 7.
Obra que ejecutó	Primer movimiento de la sonata de Antonio Vivaldi			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Su estado de ánimo mejoró y se identifica con la obra “es muy linda y he aprendido mucho”			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico:8	Psicológico:9	Musical: 7

Cuarta Entrevista	29 de enero de 2013, 16:23	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Veinte y ocho			Técnica
Estado de ánimo actual	Muy Contenta,			Se observa un avance en la vibrato.
Estado de energía actual	Activa			En la suite, falta distribuir el arco de mejor manera
En días posteriores a la presentación, cuál fue su Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Físicamente normal, aunque preocupada por el examen, toco el chelo como es habitual, todos los días	Fase Lútea: 2 - 8 U/I FSH y 3 - 8 U/I LH energía normal.	Alegre. El estado de ánimo luego de la interpretación va de acuerdo al desempeño de la ejecución de la obra	Interpretación En el ave varum se pudo escuchar un buen ensamble con el pianista acompañante, dinámicas bien trabajadas felicitaciones.
Obra que ejecutó	Courante de la Suite 1 de Bach; Aria de Mozart.			En el ave varum se pudo escuchar un buen ensamble con el pianista acompañante, dinámicas bien trabajadas felicitaciones.
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Feliz Está satisfecha con su interpretación.			En el ave varum se pudo escuchar un buen ensamble con el pianista acompañante, dinámicas bien trabajadas felicitaciones. Su valoración sobre 10 es de 8.5
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia		Físico: 8	Psicológico: 10	Musical: 8,5

Quinta entrevista	15 de Febrero del 2013 a la 15:08	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	17	Fase Lútea: 2 - 8 U/I FSH y 3 - 8 U/I LH energía normal.	Actitud actual Conformista, su problema en el núcleo familiar influyo en el estudio	Técnica Existen leves desafinaciones, las escalas ayudan a mejorar la técnica del violonchelo, por tanto tocar una escala es igual que tocar una obra musical. Se observa desequilibrio en el movimiento del arco. Interpretación Falta sonoridad, y musicalidad. Su valoración es 6.
Estado de ánimo actual	Bien, tranquila			
Estado de energía actual	Bien			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Anímicamente preocupada porque su madre estaba enferma, y esto afectó al estudiar el chelo.	Interviene el aspecto psicológico de la entrevistada puesto que presentó problemas familiares, lo afecto durante su semana		
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Estuvo aún más preocupada y tensa, por problemas con su madre. No tuvo la oportunidad de tocar			
Obra que ejecutó	Escala de Re Mayor			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Física y anímicamente igual. No estuvo muy satisfecha "me falta seguridad y un poco de afinación "			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8	Psicológico: 7	Musical: 6

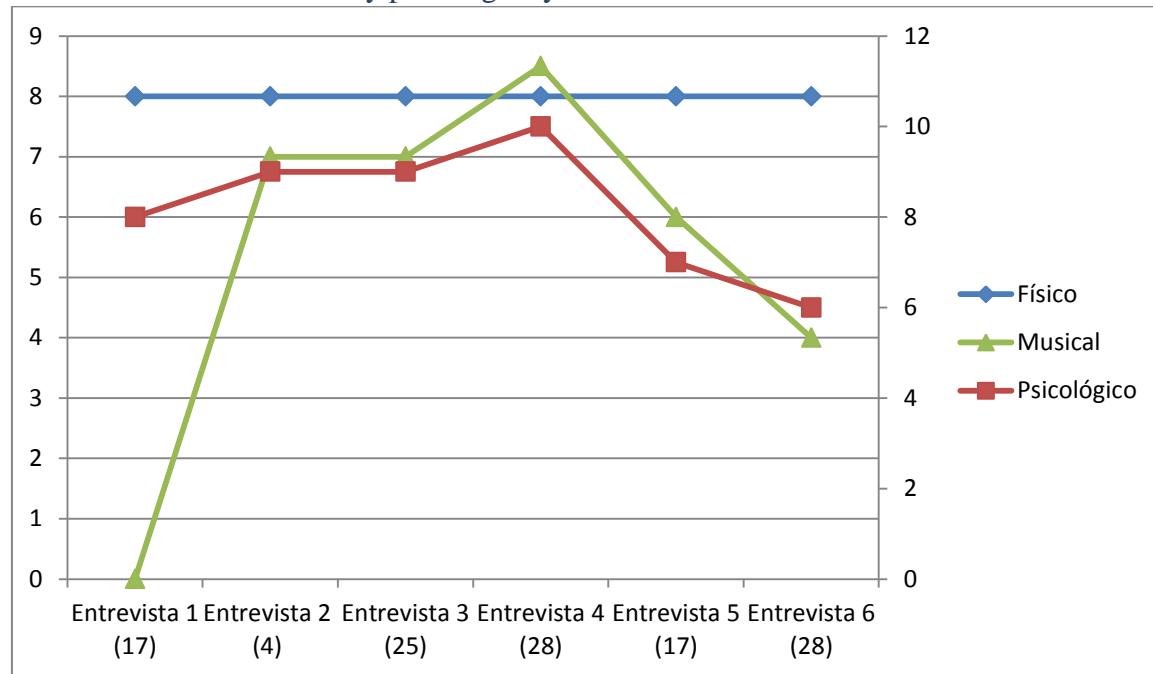
Sexta entrevista	1de Marzo del 2013 cuando son las 15:15	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Veinte y ocho	Fase Lútea: 2 - 8 U/I FSH y 3 - 8	Actitud actual. Tranquila más su última	Técnica Trabajar
Estado de ánimo actual	Tranquila			

Estado de energía actual	Bien	U/I LH energía normal.	semana tuvo problemas que afectaron su ánimo y su desempeño al tocar, es posible que la tranquilidad que demuestra sean los primeros pasos para la superación de este problema.	articulación y golpes de arco.
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Estuvo anteriormente mal y en esta semana mejoró, y mejoró la interpretación	Conclusión: físicamente no conlleva ningún tipo de problema que afecte la interpretación, sin embargo es una persona muy emotiva que le afecta situaciones familiares a repetición.	Conclusión Los problemas o enfermedades pasadas influyen mucho en el desempeño de ella como alumna, ya que su concentración y su exigencia con ella misma pasan a un nivel inferior.	Interpretación No se puede observar interpretación en lectura y aproximación al ritmo Valoración 4
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Bajo tanto física como anímicamente, y esto no favoreció a la interpretación o el estudio.			
Obra que ejecutó	Estudio 3 de Dotzauer.			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Bien, “Tengo que aumentar el tiempo y afinar”	Físico: 8	Psicológico: 6	Musical: 4
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.				

Niveles de eficiencia física y psicológica y Nivel de eficacia musical.

Durante las entrevistas los niveles de eficiencia física o cambios presentados en el periodo no presentan relación proporcional a la eficacia musical, pero si lo comparamos con los picos psicológicos de todas las entrevistas se marca una línea acorde con los resultados musicales. Carolina aseguró “para mí los días incomodos para la ejecución son los días del periodo porque a veces me siento decaída me pongo sensible”, lastimosamente este enunciado no fue corroborado en el gráfico.

Aplicando la hipótesis: Carolina antes y durante la menstruación no sufre de dismenorreas que afecten sus labores como violonchelista, tiene sin embargo un pequeño síndrome premenstrual caracterizado únicamente por el cansancio que no impide ni limita mayormente la ejecución. Los días previos a la ovulación y ovulación no representan cambios significativos positivos ni negativos para su interpretación. Pero en ella las alteraciones emocionales ligadas al instrumento, hogar o salud (entrevista 3) comprenden un papel mucho más relevante en su desempeño musical.

Fanny Beatriz Ruque Chamba

Violonchelista lojana nacida el 10 de julio de 1977, hija de Ángel Ruque y Julia Ricarda Chamba; pertenece a una familia de músicos, sus hermanos Franklin Rene y Paul Ángel son reconocidos violinista, al igual que su hermana Johanna Soledad, flautista y su hermano Fausto Alejandro, cornista. Empezó a tocar violonchelo a los 11 años en el conservatorio de música Salvador Bustamante Celi, obteniendo el título de técnico y tecnólogo en dicho instrumento; entre su maestros están Efrén Rojas y Holger Bustamante; ha recibido clases maestras con el maestro Manuel Mijares (Venezuela), la maestra Shynar(Rusia), JKachatrian(Rusia), José Gregorio Nieto(Venezuela), entre otros; fue músico principal de la orquesta sinfónica municipal de Loja; Durante varios años trabajó como docente en el Conservatorio de la ciudad; actualmente es miembro de la fila de chelos en la sinfónica de Loja, al mismo tiempo que obtiene su licenciatura en la Universidad de Manabí. Ha participado como miembro de orquesta y solista en varios recitales dentro y fuera de su ciudad.

<u>Características médicas, físicas importantes</u>					
Edad	35 años	Edad del primer periodo menstrual	12 años	Etapa vital	Mujer adulta en edad reproductiva
Cuantos días dura su periodo menstrual	De 5 días	Tipo de ciclo menstrual	Regular 30 días	Días fériles	11-16
Presencia de Síndrome Menstrual Dismenorrea	Ninguno	Cambios físicos percibidos de niña a señorita.	Normales: crecimiento de busto; ensanchamiento de caderas, crecimiento de pelo axilar y púbico	Características de su primera menstruación	La llamo “inseguro e inestable” porque no estaba acostumbrada

<u>Características psicológicas: personalidad y carácter musical</u>					
Como describe su forma de tocar	Técnica y Lirica	¿Qué tipo de obras musicales le	Obras románticas; Sinfonías de	Como describe su ánimo durante su periodo menstrual	Normal.

		gusta?	Bhrams		
Características emocionales de su primera menstruación	Solo se sentía mal cuando tenía cólicos pero los dolores no eran cotidianos	Cuanto tiempo le tomo adaptase	Todo seguía normal	Actualmente como se siente cuando coincide su periodo con interpretar del violonchelo	De manera normal, lo toma como parte de la vida.
Cambios psicológicos percibidos de niña a señorita.	Antes era inmadura, se escondía, era reprimida después se dedicó más tiempo al estudio, responsabilidad.	De señorita a mujer	Anímicamente normal, es más analítica, mejor interpretación	En la maternidad	“Cambios psicológicos” mayor sensibilidad; Otras formas de pensar, responsabilidad.

Características musicales:					
Edad en que comenzó a estudiar violonchelo	11 años	Ocupación	Músico Tecnólogo-Violonchelo	Compositor y Obra con los que se identifica o tiene afinidad	Con Bhrams y sus obras.
Cuántos años lleva tocando este instrumento	24 años	Como considera su forma de tocar: técnica o lirica	Técnica y Lirica		
Cambios técnicos percibidos de niña a señorita.	Mayor estudio claridad, técnica más avanzada	Cambios técnicos percibidos de Señorita a mujer.	Control de técnica Mayor estudio e interpretación.	Cuando se convirtió en madre	El estudio bajó, afloraron sentimientos más fuertes.
Cambios a nivel interpretativo percibidos de niña a señorita.	No había interpretación	De señorita a mujer	Mejor claridad interpretativa	En la maternidad	Cambio total, aumentó considerablemente

¿Cree que los cambios hormonales durante el periodo fértil y ciclo menstrual tienen algún efecto en la forma en la que tocamos las mujeres? ¿Por qué?	“no, porque para mi forma de pensar seria solo un pretexto”
--	---

¿Para usted, qué días son cómodos física, psicológicamente y anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	Todo depende de cómo se predispongan anímicamente para todos los días
¿Para usted, qué días son incomodos física, psicológicamente y anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	Cuando tiene algún malestar de salud, propio o de sus hijos
¿Consideras que los hombres tocan diferente a las mujeres? ¿Por qué?	No; depende de la dedicación, podemos tocar mejor, peor etc, independientemente.
¿Qué recomendaciones daría a los maestros con alumnas mujeres y sus cambios hormonales en su vida completa?	A los maestro no, a las violonchelistas: “predisponernos para dar todo de nosotros, lo que queremos proyectar al público”

Entrevistas:

Primer entrevista	1 de diciembre del 2012 a las 15:08	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Veinte y cinco			
Estado de animo	Bien normal.			
Estado de energía	Normal			
Días anteriores: Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Ella cree que existen cambios, pero que lo más importante es predisponerse de manera positiva y buscar siempre que todo salga bien.	Fase lútea 2-8 U/I FSH y 3-8 U/I LH. Energía normal	Ella está en una edad donde su autoestima está formada, sabe la responsabilidad de manejar un entorno familiar ya que es jefe de hogar. Dividir su ambiente de trabajo con su entorno familiar es muy importante para ella. Sabe manejar sus emociones frente a la sociedad. Actitud es indiferente a aspectos de poca importancia sus puntos focales son sus hijos y su trabajo. Actitud Actual Es algo fría, son respuestas generales y no concretas.	Técnica: la obra ejecutada por la Maestra Ruque presenta tensión en la mano izquierda, levanta los 4 dedos índice anular medio, meñique, de manera muy frecuente, inestabilidad de tempo. Interpretación. La interpretación en este video se muestra muy técnica. Falta de fraseo, dinámicas y otros aspectos interpretativos. Su valoración sobre 10 es de 7.5
Obra que ejecutó	Preludio de la Suite 2 de Bach			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Bien, normal.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8	Psicológico: 8	Musical: 7,5

Segunda entrevista	22 de diciembre del 2012 a las 11:17	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	15			
Estado de ánimo actual	Bien, tranquila			
Estado de energía actual	Activa			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Contenta, cansada, ha teniendo conciertos didácticos con teatro.	Etapa de ovulación 8- 20 U/l FSH y 6-20 U/I LH gran aumento de hormonas, energía alta.	Actitud actual Tranquila pero mejor y más accesible que la entrevista 1	Técnica El vibrato en el violonchelo se presenta con pocos de niveles de continuidad, relaja demasiado el dedo pulgar es por eso que no existe continuidad de vibrato de nota a la nota siguiente.
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Contenta, activa pero ocupada con ensayos de conciertos navideños pero no estudiando cuestiones técnicas			Interpretación. Falta trabajar el estilo cantábil y lirico de la obra no hay fraseo continuo. Considerando los días y el trabajo individual
Tercera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Agitada, activa, un poco alterada por Conciertos fuera de la ciudad			Sobre 10 - 6/10
Obra que ejecutó	Ave María de Bach- Gounod			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Anímicamente Muy bien, un poco nerviosa por equivocaciones.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 10	Psicológico: 8,5	Musical: 6

Tercera entrevista	6 de enero del 2013 a la 12:53	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Primero			
Estado de ánimo actual	Algo inestable			
Estado de energía actual	Problemas de salud por quistes en los ovarios. Esta medicada	Las pastillas anticonceptivas contienen dos tipos de hormonas femeninas sintéticas, es este caso, Yasmín, es una píldora por vía oral que contiene estrógeno y dropisrenona, que es similar a la progesterona natural, su función es impedir la ovulación. También es usado para regular el ciclo menstrual o para tratar enfermedades como metrorragias, dismenorrea; producidas es este caso por los quistes. Cortan el sangrado, limpian el útero y lo hacen reposar. La dosis medicada para la entrevistada era de 1 al día durante 21 días.	Actitud actual Las respuestas no son libres y un tanto reprimidas por esta situación su actitud en esta entrevista es poco positiva. Ella pasó por un estrés familiar que afecta de manera directa en su estado físico y emocional.	Técnica. Vibrato marcado lo cual no requiere la obra ejecutada, arco desproporcionado en algunos fragmentos. Interpretación Falta perfeccionar la técnica con la interpretación individual musical. Poca dinámica en la obra ejecutada. Considerando el conocimiento de la obra Su valoración sobre 10 es de 5/10
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Estuvo contenta, y tranquila no hubo ningún contacto con el violonchelo.	Los efectos secundarios son cefaleas (dolores de cabeza), tromboembolismo, problemas hepáticos, gastritis, entre otros además es algunos casos mareos, vomito, náuseas, (dependiendo de cada mujer). Más las pastillas no producen cansancio, ni dolor; estos síntomas fueron producidos por la dismenorrea. Parece el exceso de trabajo presentado en el mes de diciembre, probablemente provocó una inflamación pélvica, a más de su problema de quistes en el ovario, ocasionándole malestar general y cansancio.		
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Incrementó los problemas de salud tenía abundante sangrado y prolongado; las pastilla "jazmín" tienen efectos secundarios. Estaba muy adolorida cansada y debía estar en reposo, no tocó el violonchelo			
Obra que ejecutó	The Cigne Camille Saint Saëns			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	No muy bueno, continua sintiéndose inestable.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia		Físico:7	Psicológico: 7	Musical: 5

Cuarta entrevista	20 de enero del 2013 a la 18:31	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	23 aproximadamente (no está segura por problemas de salud, su periodo ya no es regular)	Por razones lógicas el transcurso normal del ciclo menstrual será afectado, las pastillas que combaten la enfermedad nos son las principales causantes, es la misma enfermedad la responsable de esta modificación.	Actitud actual Más accesible con relación a la entrevista anterior.	Técnica. Falta trabajar en digitaciones aptas para la obra y el intérprete, falta distribuir el arco de manera natural. Interpretación. No existe interpretación es una lectura, con tensión musical Valoración de la obra sobre 10 5.5/5
Estado de ánimo actual	Muy bien			
Estado de energía actual	Bien			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Por los efectos secundarios de las pastillas estaba decaída y no tenía animo de tocar, no toco el violonchelo	Por 21 días tomó las pastillas actualmente se ve físicamente mejor.		
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Concluyó con la medicación, y los efectos dejaron de producirse, los ánimos aumentaron al igual que la energía			
Obra que ejecutó	Primera parte de la Allemande de La Suite 1 de Bach			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Nerviosa por notas erróneas.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 7,5	Psicológico: 7,5	Musical: 5,5

Quinta entrevista	2 de Febrero del 2013 a la 11:30	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Debería estar en el día uno o cinco sin embargo piensa que está en el día 20 (no está segura por los efectos que dejó las pastillas)	Se observa una mejoría en su aspecto. La integral eje “Hipotálamo – Hipófisis-Gónada” responsable de los ciclos de una mujer y generación de hormonas vuelven poco a poco a la normalidad.	Actitud actual tranquila.	Técnica. La obra ejecutada no tiene las digitaciones adecuadas a la danza presentada en este video Todos los dedos se encuentran muy lejos del diapasón es por eso que también se escuchan desafinaciones. Interpretación. falta trabajar en la descripción musical Valoración Sobre 10 6.5/10
Estado de ánimo actual	Tranquila			
Estado de energía actual	Bien			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Como es rutina ensayó con orquesta, tranquila, normal			
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Tranquila, normal, toco normalmente en orquesta.			
Obra que ejecutó	Preludio de la Suite 3 de Bach.			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Ánimos normales, no había calentado por lo que tenía ansias de terminar.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8	Psicológico: 8	Musical: 6.5

Sexta entrevista	17 de Febrero del 2013 cuando son las 16:39	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Debería estar en días	Conclusión: por su	Actitud actual.	Técnica.

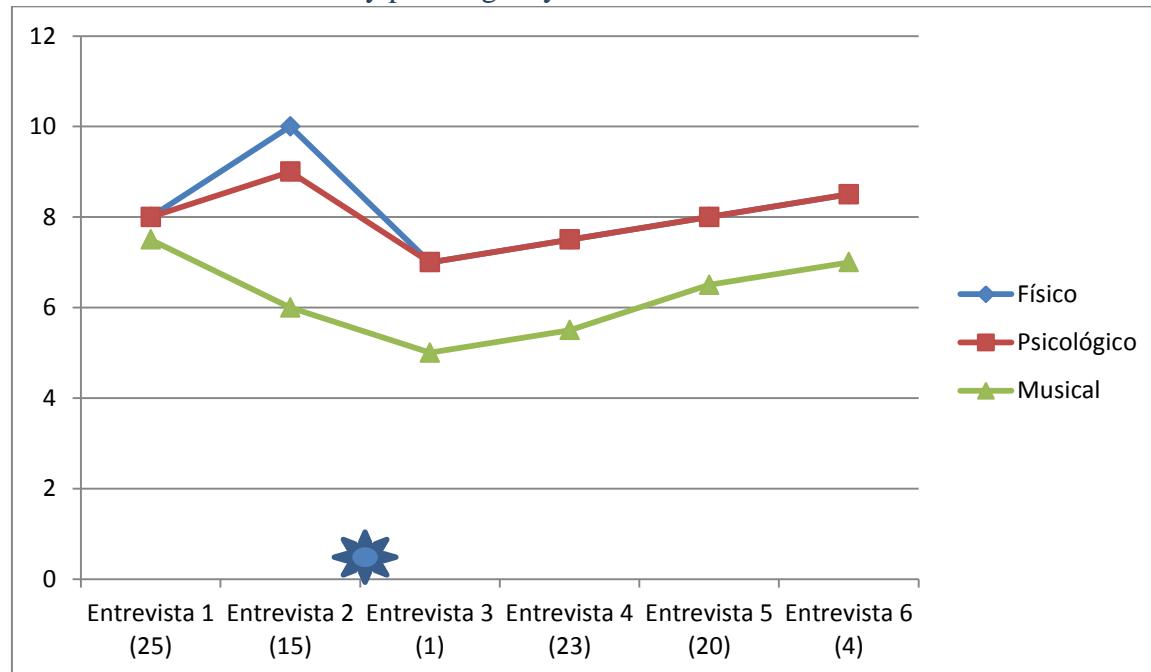
	fértil (pero por las pastillas está en el cuarto día)		Serena. Tiene una actitud indiferente intenta ser una mujer imperturbable pero la situación de salud que ella pasó la ha afectado emocionalmente.	Desafinación, en notas naturales articuladas y notas con vibrato. Interpretación. Existe proyección de sonido en la obra pero siempre es entre cortada. Valoración del trabajo sobre 10 7/10
Estado de ánimo actual	Tranquila			
Estado de energía actual	Normal			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Trabajó normalmente tranquila y normal			
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Tranquila normal, estudió de forma amplia porque va a tener una prueba en su trabajo.			
Obra que ejecutó	Ave María de Schubert			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Tranquila, un poquito nerviosa, se identifica con las obras líricas.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8,5	Psicológico: 8,5	Musical: 7

Al final de la investigación ha cambiado su forma de pensar sobre las siguientes preguntas?

¿Cree que los cambios hormonales durante el periodo fértil y ciclo menstrual tienen algún efecto en la forma en la que tocamos las mujeres? ¿Por qué?	Si las personas tiene problemas de salud, como fuertes cólicos o quistes, si es posible que afecte porque uno no se puede dedicar, pero si al contrario no hay ningún tipo de problema de salud no debería afectar en nada.
¿Qué recomendaciones daría a los maestros con alumnas mujeres y sus cambios hormonales en su vida completa?	Un profesor también tiene que ser humano y conocer a su alumno y los posibles problemas que podría tener.

Niveles de eficiencia física y psicológica y Nivel de eficacia musical.

Entre la entrevista 2 y 3 se presentó del problema médico.

Durante las entrevistas los niveles de eficiencia física y niveles de eficiencia psicológica muestran relación directa a la eficacia musical, más aun por la repentina enfermedad de quiste que presentó. El ella su enfermedad afectó significativamente en sus interpretaciones y en general en sus labores diarios. Corroborado en el gráfico.

Aplicando la hipótesis: Beatriz sufrió de problemas de dismenorrea causado por quistes ováricos, sus síntomas eran: fuertes dolores pélvicos, cansancio, malestar etc. que afectó significativamente sus interpretaciones provocando aún más la modificación de su ciclo menstrual establecido en un inicio como regular.

Samanta Paulina Mora Mera

Nacida en Cuenca el 23 de octubre de 1992; pertenece a una familia de músicos, su padre, Patricio Mora es violinista, concertino de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, su abuelo, tíos y primos son músicos reconocidos en la ciudad. Comenzó sus estudios musicales tocando el violín, su padre fue su primer maestro, a los 17 años se inclina por el estudio del violonchelo su maestro fue el Lcdo. Wilfrido Ruque, posteriormente ingresa en la carrera de ejecución instrumental violonchelo en la Universidad de Cuenca donde recibe clases con el maestro Eddy Jumbo y la Mgst. Raquel Ortega. Actualmente es miembro de la orquesta integrada por los estudiantes de la universidad, ha participado en calidad de músico invitado con la Orquesta Sinfónica de Cuenca.

<u>Características médicas, físicas importantes</u>					
Edad	20 años	Edad del primer periodo menstrual	12 años	Etapa vital	Mujer adulta en edad reproductiva
Cuantos días dura su periodo menstrual	5 días	Tipo de ciclo menstrual	Irregular	Posibles días fériles	12-16
Presencia de Síndrome Premenstrual o Dismenorrea de algún tipo	En ocasiones presenta cólicos tratados con un antiinflamatorio su estado físico es: cansado	Cambios físicos percibidos de niña a señorita.	Ha percibido cambios paulatinos Normales: crecimiento de busto; ensanchamiento de caderas, crecimiento de bello axilar y púbico	Características de su primera menstruación	“incomodo feo”

Características psicológicas: personalidad y carácter musical

Como describe su lirica	¿Qué tipo de Suites de Bach	Como describe su ánimo	Desanimado, poco
-------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------

forma de tocar		obras musicales le gusta?	Porque le relajan	durante su periodo menstrual	cooperativa, por lo general no quiere hacer nada
Características emocionales de su primera menstruación	fue incomodo	Cuanto tiempo le tomo adaptase	Después de unos meses.	Actualmente como se siente anímicamente cuando coincide su periodo y la interpretación del violonchelo	Con normalidad, todavía es un poco incómodo, pero ya no como al principio.
Cambios emocionales que ha notado en su paso de señorita a mujer	Dedico mucho más al estudio del instrumento, mas predisuesta confianza	En la maternidad	Ningún cambio		

Características musicales:					
Edad en que comenzó a estudiar violonchelo	17 años	Ocupación	Estudiante de música en La Universidad de Cuenca.	Compositor y Obra con los que se identifica o tiene afinidad	Suites de Bach
Cuántos años lleva aprendiendo este instrumento	3 años y medio	Como considera su forma de tocar: técnica o lirica	Lirica		
Cambios técnicos percibidos de señorita a mujer	Mayor control en la técnica	En la maternidad	Ningún cambio		
Cambios a nivel interpretativo que ha percibidos durante el proceso de señorita a mujer	Mayor confianza	En la maternidad	Aumentó la emotividad siente muchos sentimientos al mismo tiempo a la hora de tocar		

¿Cree que los cambios hormonales durante el periodo fértil y ciclo menstrual tienen algún efecto en la forma en la que tocamos las mujeres? ¿Por qué?	“en mi caso, sí, yo me siento muy diferente en mi periodo fértil: Me siento bien en todo lo que hago, conmigo misma. A mí me gusta tocar el chelo en mi periodo fértil”
¿Para usted, qué días son cómodos física, psicológicamente y anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	Un día específico no, solo cuando sabe que ha estudiado y ha dado todo de sí.
¿Para usted, qué días son incomodos física, psicológicamente y anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	Cuando anímicamente está mal o cuando llega a clases sin haber estudiado.
¿Consideras que los hombres tocan diferente a las mujeres? ¿Por qué?	Sí, por que las mujeres somos más sentimentales más delicadas.
¿Qué recomendaciones daría a los maestros con alumnas mujeres y sus cambios hormonales en su vida completa?	“Creo que los profesores deberían exigir por igual, la menstruación es algo normal y no debería ser diferente si eres hombre o mujer”

Entrevistas:

Primera entrevista	11 de enero del 2013 a las 15:13	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	6	Fase folicular: 2-10U/I FSH y 2-6 U/I LH.	En la edad actual la autoestima ya está formada, aunque anteriormente pudo tener ciertos inconvenientes con relación a la manera de como ella y sus padres manejaron el cambio tanto biológico como emocional que tuvo que pasar como ser humano. Físicamente está tranquila, pero su comunicación y enlace con la sociedad demuestra una inseguridad con relación a retomar su estudio.	Técnica Buena técnica de arco y dedos en 2 octavas
Estado de ánimo actual	Bien	Los problemas emocionales, que tuvo que afrontar por la pérdida de año, incidieron en su desempeño como interprete. Más todavía cuando tuvo el embarazo en donde se secretan grandes cantidades hormonales, el alumbramiento y la		Falta trabajar para asegurar las articulaciones respectivas Buena continuidad sonora y manejo del arco
Estado de energía actual	Normal			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	No toco el violonchelo			Interpretación. En la escala hay
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	No toco el violonchelo			
Tercera semana Estado de ánimo, energía	Activa, Dispuesta a corregir errores, la			

y efectos a la hora de la interpretación	interpretación no tan buena por falta de práctica.	possible depresión pos parto ahondaron más su problema, sin embargo su actitud actual es buena por lo que se augura mejor desempeño en lo posterior.	únicamente hija y estudiante, teniendo de esta manera dividir su tiempo para ser madre y desenvolverse dentro de su ambiente universitario. Se limita en sus expresiones humanas. Actitud actual Serena tranquila cooperadora.	interpretación sonora estable Valoración sobre 10 8/10
Obra que ejecutó	Escala de sol mayor dos octavas			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Estresada, normal			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8,5	Psicológico: 9	Musical: 8

Segunda entrevista	18 de enero del 2013 a la 16:10	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Décimo quinto			
Estado de ánimo actual	Tranquila, bien			
Estado de energía actual	Normal, bien			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Preocupada pero normal físicamente hablando, la interpretación fue normal.	Periodo de ovulación, 8-20 U/I FSH y 6-20 U/I LH en teoría debería presentar un alto nivel de hormonas. Energía alta.	Actitud actual. Físicamente ella tiene una actitud más serena que el video anterior.	El audio es en sectores deficiente. Sin embargo es la misma escala de la entrevista anterior no hay mayor diferencia por lo tanto la valoración es la misma.
Obra que ejecutó	Escala de sol mayor dos octavas			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Tranquila.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 9	Psicológico: 9,5	Musical: 8

Tercera Entrevista	martes, 29 de enero de 2013, 16:03	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Veinte y cuatro	Fase Lútea: 2-8 U/I FSH y 3-8 U/I LH energía normal.	Ella pudo haber vivido una situación de estrés lo cual no pudo ser manejado por ella en el escenario. Sin embargo continúa con la obra hasta poder terminarla. Actitud actual Físicamente se le ve tranquila pero emocionalmente nerviosa.	Técnica Existe mucha tensión corporal, falta articulación, enlace de sonido de nota a nota y concentración para ensamblar con el pianista. Interpretación No existe una sonoridad clara en las notas y no hay fraseo. Su valoración es de 5
Estado de ánimo actual	Normal			
Estado de energía actual	Bien, un poco cansada.			
En días posteriores a la presentación, cuál fue su Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Bien, alegre, emocionada, activa, y su interpretación fue buena.			
Obra que ejecutó	Courante suite 1 de Bach para violonchelo, y The Cigne Camille Saint Saëns			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Un poco mal, porque no salió como ella esperaba.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8,5	Psicológico: 7	Musical: 5

Cuarta entrevista	30 de enero del 2013 a la 15:09	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Veinte y cinco	Fase Lútea: 2-8 U/I FSH y 3-8 U/I LH energía normal.	Actitud actual Físicamente serena pero la actitud es altamente pasiva.	Técnica Las cuerdas se encuentran desafinadas y no hay preparación de la escala Interpretación.
Estado de ánimo actual	Normal			
Estado de energía actual	Bien			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Bien, normal un poco estresado por los exámenes			No existe fraseo y musicalidad interpretativa.

Obra que ejecutó	Escala de Do Mayor dos octavas			Su valoración sobre 10 es de 5/10
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Tranquila normal.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico:8,5	Psicológico: 7	Musical: 5

Quinta entrevista	13 de Febrero del 2013 a la 17:13	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	5			
Estado de ánimo actual	Normal			
Estado de energía actual	Bien			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Un poco cansada pero anímicamente bien. La interpretación fue normal	Ultimo día de menstruación y paso a la Fase folicular posibles niveles hormonales LH (2-6 U/I) y FSH (2-10U/I)	Actitud actual. Tranquila, más demuestra poco interés por la entrevista, sus respuestas son vagas e inconclusas.	Técnica. Felicitaciones por la interpretación de memoria, pero falta trabajar la calidad y enlace sonoro de acuerdo a las obras y estilos. Trabajar en la retención y trabajo escénico
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	El estado de ánimo y energía no cambió. El estudio fue común			Interpretación Existen algunas dinámicas, mucha tensión de sonido y corporal lo cual no ayuda a su interpretación. Valoración es 6
Obra que ejecutó	Courante de la Suite número 1 de Bach.			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Un poco más tranquila, la obra le relaja.			
Niveles de eficiencia		Físico: 8,5	Psicológico: 7	Musical: 6

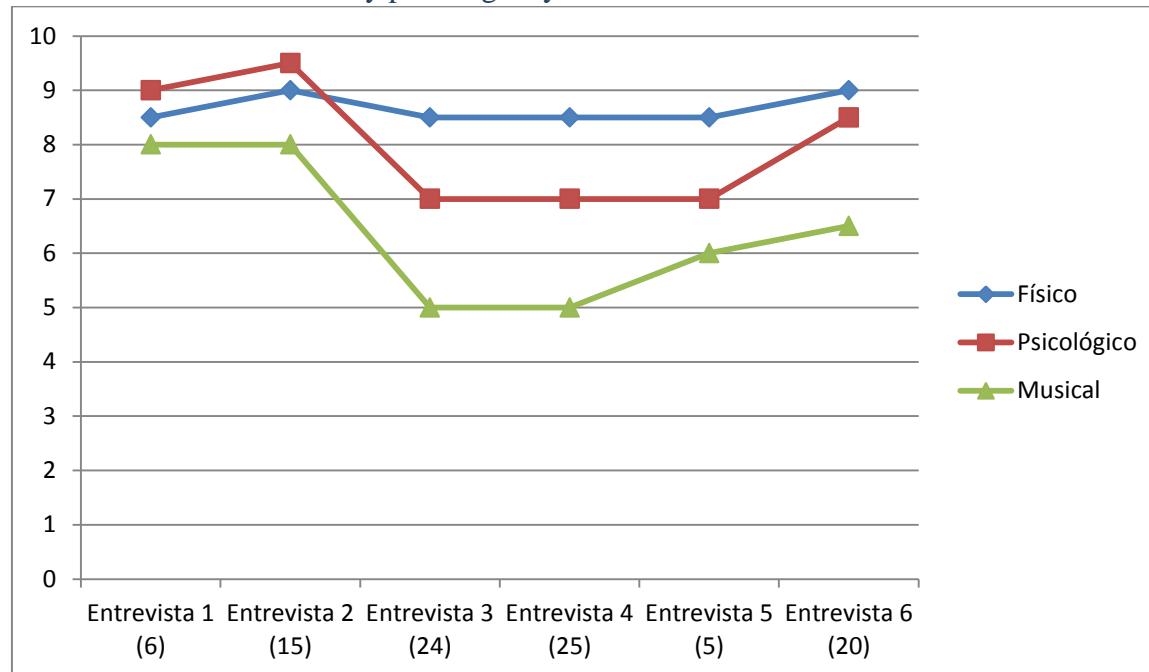

física y psicológica Nivel de eficacia musical.				
--	--	--	--	--

Sexta entrevista	27 de Febrero del 2013 cuando son las 15:20	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	20	Fase Lútea: 2-8 U/l FSH y 3-8 U/l LH energía normal. Conclusión.	Actitud actual Tranquila, más cooperadora en relación con las otras entrevistas. Conclusión	Técnica Falta trabajar en el vibrato no hay proporción sonora, los dedos de la mano izquierda se encuentran demasiado tensos para la obra ejecutada, hay desafinaciones y se puede considerar que la interpretación es cien por ciento técnica Su valoración es 6.5
Estado de ánimo actual	Bien			
Estado de energía actual	Normal			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Alegre, bien, tocó con más ánimo.	A pesar de pasar de la etapa juvenil a materna ella supo superar y dar todo de ella, puesto que tuvo que viajar, su rendimiento está acorde a su ánimo, es un ejemplo de una súper mujer.		
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Normal, toco de forma normal.			
Obra que ejecutó	The Cigne Camille Saint Saëns			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Bien, le gusta la obra.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 9	Psicológico: 8,5	Musical: 6,5

Niveles de eficiencia física y psicológica y Nivel de eficacia musical.

Durante las entrevistas los niveles de eficiencia física o cambios presentados en el periodo presentan relación proporcional a la eficacia musical, pero si lo comparamos con los picos psicológicos de todas las entrevistas se marca una línea mayormente acorde con los resultados musicales. Samanta aseguró “en mi caso, sí, yo me siento muy diferente en mi periodo fértil. Me siento bien en todo lo que hago, conmigo misma. A mí me gusta tocar el chelo en mi periodo fértil”, y el grafico corroboró dicho enunciado, mostro picos crecientes en los días de ovulación.

Aplicando la hipótesis: Samanta antes y durante la menstruación no sufre de dismenorreas que afecten sus labores como violonchelista, tiene sin embargo un pequeño síndrome premenstrual caracterizado únicamente por ligero desanimo que no impide ni limita la ejecución. Sus días previos a la ovulación y ovulación son en cambio fuente de energía dirigida al estudio amplio. Pero en ella las alteraciones emocionales ligadas al instrumento o familia comprenden un papel mucho más relevante en su desempeño musical.

Ana Belén Vera Pinzón

Violonchelista Guayaquileña nacida el 18 de mayo de 1990. Empieza a estudiar violonchelo a la edad de 10 años con el maestro Rolando Grijalva (Nicaragua) en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador (FOSJE), en donde obtuvo el título de Bachiller Técnico Musical en la especialidad Violonchelo. Ha integrado la Orquesta Sinfónica Infantil, Pre-juvenil y Juvenil de la FOSJE con las que ha viajado dentro y fuera del Ecuador. Es integrante de Orquesta Sinfónica de Guayaquil y de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil y amplía sus estudios en la Universidad casa grande en la especialidad de educación inicial y estimulación temprana.

Características médicas, físicas importantes					
Edad	22 años	Edad del primer periodo menstrual	11 años	Etapa vital	Mujer adulta en edad reproductiva
Cuantos días dura su periodo menstrual	5 días	Tipo de ciclo menstrual	Irregular	Posibles días fértiles	11-16
Presencia de Síndrome Premenstrual o Dismenorrea de algún tipo	En ocasiones siente varias molestias físicas, y presenta dolores durante los primeros días de la etapa menstrual. 8 meses atrás presentó fuertes dolores en el vientre que no eran aliviados con los anti flamantes que solía	Cambios físicos percibidos de niña a señorita.	Ha percibido cambios paulatinos Normales: Crecimiento de busto; ensanchamiento de caderas, crecimiento de bello axilar y púbico. Después de los primeros años, la menstruación iba acompañado de cólicos que se volvían cada vez más intensos conforme alcanzaba su madurez, por su magnitud eran tratados con una “feldene flash”	Características de su primera menstruación	“debilitamiento físico, poca resistencia” durante los primeros años, su periodo era regular, y no presentaba cólicos ni malestares de ningún tipo.

	tomar, al poco tiempo fue diagnosticada con ovarios poliquísticos.		y una “femen forte” sin embargo solo aliviaba el dolor por 2 horas; su ciclo menstrual se volvió irregular y aseguró “no podía hacer cualquier actividad” Actualmente sigue un tratamiento para disminuir los dolores y bajó de peso.		
Tratamiento					
Diagnóstico: ovarios poliquísticos					
Duración: seis meses primera revisión; seis meses segunda revisión.					
Objetivo: desaparición de los quistes, disminuir intensidad de dolores menstruales.					
Tratamiento: anticonceptivo “Belara” 21 pastillas tomar durante la menstruación. Parar 8 días y continuar. Dieta estricta enfocada a bajar de peso.					
Eficacia: la intensidad de los dolores disminuyó en un 75%.					

Características psicológicas: personalidad y carácter musical					
Como describe su forma de tocar	técnica	¿Qué tipo de obras musicales le gusta?	Obras energéticas, u obras con colores, tonalidades, des estresantes	Como describe su ánimo durante su periodo menstrual	Un poco desanimado.
Características emocionales de su primera menstruación	Un poco incomoda.	Cuanto tiempo le tomo adaptase	Casi nada de tiempo	Actualmente como se siente anímicamente cuando coincide su periodo y la interpretación del violonchelo	Se siente mejor, dice que ya puede sobrellevar sus dolores, únicamente en la etapa premenstrual siente desgano.

Cambios emocionales que ha notado en su paso de niña a señorita	Un crecimiento en la responsabilidad, y deseo de superación.	Cambios emocionales que ha notado en su paso de señorita a mujer	Autocontrol, madurez, deseo de independencia.
--	--	---	---

Características musicales					
Edad en que comenzó a estudiar violonchelo	10 años	Ocupación	Instrumentista de la sinfónica de Guayaquil	Compositor y Obra con los que se identifica o tiene afinidad	Compositores y obras del periodo romántico, posromántico impresionistas. (Tchaikovski, Debussy, Dvorák)
Cuántos años lleva aprendiendo este instrumento	12 años	Como considera su forma de tocar: técnica o lírica	Técnica		
Cambios técnicos percibidos de niña a señorita.	Mayor dificultad técnica, mayor estudio.	De señorita a mujer.	Mayor facilidad para resolver problemas técnicos.		
Cambios a nivel interpretativo que ha percibidos durante el proceso de niña a señorita	Búsqueda de una mejor interpretación.	De señorita a mujer.	Control de herramientas para la interpretación, búsqueda de nuevas opciones.		

¿Cree que los cambios hormonales durante el periodo fértil y ciclo menstrual tienen algún efecto en la forma en la que tocamos las mujeres? ¿Por qué?	“sí, por la forma emocional. A veces se sienten menos ganas de tocar y la sensibilidad está más difícil al estudiar, físicamente es más complicado por los dolores, hinchazón y malestar.”
¿Para usted, qué días son cómodos física, psicológicamente y anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	Todos mientras no haya molestias físicas, ni se tenga problemas emocionales; al estar en paz y tranquila, es la mejor ocasión para estudiar.
¿Para usted, qué días son incomodos física, psicológicamente y anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	Los días de malestar físico y al atravesar problemas emocionales fuertes.
¿Consideras que los hombres tocan diferente a las mujeres? ¿Por qué?	En algunas ocasiones sí. Existen algunas chelistas más delicadas, a la hora de tocar; los hombres, por naturaleza son un poco más agresivos, y pueden hacer ciertas cosas que posiblemente a las mujeres nos cueste más, pero sí creo que es algo que con el tiempo se puede desarrollar.
¿Qué recomendaciones daría a los maestros con alumnas mujeres y sus cambios hormonales en su vida completa?	“que conozcan el más mínimo detalle del periodo menstrual de sus alumnas y que traten de entender el malestar físico y emocional.”

Ana Belén acotó la percepción personal de su profesor Rolando Grijalba (Nicaragüense) acerca de los problemas que se pueden presentar al tener problemas de síndrome premenstrual o dismenorrea: mi profesor decía “*sabes que, no vengas a clases hoy si te sientes mal; para una mujer es mucho más difícil tocar por la cuestión de los periodos*”. él comprendía que esto iba a afectar.

Entrevistas:

Primer entrevista	29 de diciembre del 2012 a las 10:17	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Semana premenstrual	La paciente presenta un cuadro de ovarios poliquísticos que en ocasiones conlleva un aumento	Su autoestima esta en desarrollo, ella aun depende de sus padres para poder avanzar en cuanto al estudio del violonchelo, por esta razón el ambiente familiar lleno de normas	
Estado de animo	regular			
Estado de energía	Decaída			
Días anteriores: Estado de ánimo,	Normales física y psicológicamente. Ella			

energía y efectos a la hora de la interpretación	toca en la sinfónica por lo tanto tocó con normalidad en violonchelo		prostaglandinas que son encimas que provocan dolor intenso en los días de la regla por lo tanto es justificable el negarse a interpretar.	motiva a la ejecución del instrumento. Sus relaciones humanas dependen de la seguridad que le haya generado sus padres dentro de su sistema familiar. Actitud actual Positiva tranquila.	
Obra que ejecutó	-----				
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	En estos días no le gusta tocar.				
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 6	Psicológico: 9		Musical:0

Segunda entrevista	12 de enero del 2013 a las 11:13	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Sexto día			
Estado de ánimo actual	Muy Bien			
Estado de energía actual	Normal			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Estuvo bien, tranquila en ambos sentidos, estudiaba con normalidad.			
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Irritable, fastidiaba desanimo, pesadez, tuvo ensayos en la sinfónica pero fueron pesados porque no quería tocar.			
Obra que ejecutó	-----			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	No tenía ganas de tocar quería hacer otras cosas.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8	Psicológico: 7	Musical: 0

Tercera entrevista	26 de enero del 2013 a la 10:05	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	21			
Estado de ánimo actual	Normal			
Estado de energía actual	Normal			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Por lo general su ánimo solo Influye en las ganas de tocar, esta semana estuvo normal en ambos sentidos y toco bien.	Fase Lútea energía normal. Se le ve bien físicamente, puesto que el tratamiento médico es el adecuado.	Actitud Actual Negativa, poco espontanea, reacia a la entrevista	Técnica e Interpretación Tiene ciertos problemas en la afinación de la quinta posición, falta trabajar en el estilo interpretativo y calidad de sonido, se entiende que ella conoce el concierto, pero se puede revisar las digitaciones cercanas para que exista un enlace sonoro en la obra, con menos glissandos. Su valoración sobre 10 en 8
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Cambió en lo más mínimo y no influyo significativamente en la forma de tocar.			
Obra que ejecutó	Segundo movimiento del concierto en Do menor de Saint-Saëns			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Fue una interpretación Improvisada, no está contenta.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 9	Psicológico:8	Musical: 8

Cuarta entrevista	9 de Febrero del 2013 a la 10:15	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Segundo día de periodo			
Estado de ánimo actual	Bajo, estresada,			
Estado de energía actual	Bien			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Normal en ambos aspectos, y no afecto en nada a la hora de tocar.	Segundo día del periodo, se percibe irritabilidad, mal humor	Actitud Actual Negativa poco cooperadora.	

Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Estuvo ocupada mental y fiscalmente en cuestiones ajena al violonchelo, estado de ánimo un poco bajo, energía, normal.			
Obra que ejecutó	-----			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	No quiere tocar.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico:7	Psicológico:6	Musical:0

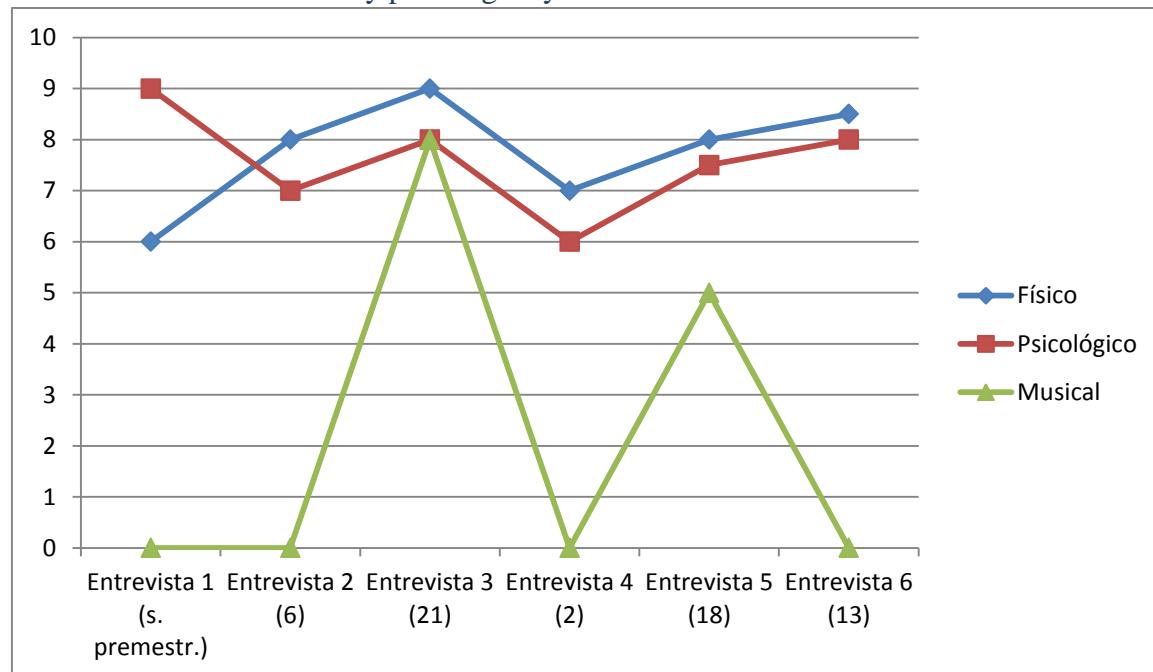
Quinta entrevista	24 de febrero del 2013 a la 10:36	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Diez ocho			
Estado de ánimo actual	Normal			
Estado de energía actual	Bien			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Semana que coincidía con su periodo por lo que tenía problemas de estrés, desgano, afectó en las ganas de tocar, sin embargo tocó porque tenía que cumplir con su trabajo.	Fase lútea: energía normal. Como el tratamiento generalmente es de 6 meses a un año, las crisis que presenta con la regla están dentro de lo normal ya que está bajo tratamiento.	Actitud actual Tranquila, cooperativa con relación a las otras entrevistas.	Técnica e interpretación Falta enlazar notas y fraseo musical en toda la obra. Problemas de mano izquierda no hay equilibrio de peso en el arco. Las digitaciones interpretadas en esta obra deberían ser mejoradas; no se debe improvisar en Bach y existe demasiada desafinación.
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	No hubo mucho cambio seguía con estrés, estaba inestable, tocaba de forma normal.			Trabajar interpretación e informarse sobre la obras de Juan Sebastian Bach Su valoración es de 5
Obra que ejecutó	Preludio de la segunda suite de Bach.			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Terrible, no recuerda las notas, no está contenta con la interpretación, pero esta normal anímicamente.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8	Psicológico:7,5	Musical: 5

Sexta entrevista	2 de Marzo del 2013 cuando son las 11:00	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	23 o 24			
Estado de ánimo actual	Normal, estresada, ansiosa, alterada.			
Estado de energía actual	Normal			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Acelerada, alterada, estresada, no afecto mucho en la interpretación.	Etapa Lútea: energía normal. Concluyendo se puede decir que su enfermedad afectó notoriamente sus interpretaciones.	Actitud Actual Pasiva, poco cooperadora. Conclusión Cambia su ánimo por situaciones de estrés y por periodo, el manejo de los problemas cotidianos no son enfocados para que se conviertan en experiencias positivas lo cual lleva a estresarle en mayor magnitud con relación a las demás entrevistadas.	
Obra que ejecutó	-----			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Por cuestiones de que se va de viaje no tiene el violonchelo no puede tocar.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8,5	Psicológico: 8	Musical: 0

Niveles de eficiencia física y psicológica y Nivel de eficacia musical.

Durante las entrevistas los niveles de eficiencia física y niveles de eficiencia psicológica muestran relación directa a la eficacia musical, más aun por enfermedad de quistes ováricos. En ella su enfermedad afecta significativamente en sus interpretaciones y en general en sus labores diarios. Al anunciar “sí me afecta los cambios hormonales, en la forma emocional ya que a veces se sienten menos ganas de tocar y la sensibilidad está más difícil al estudiar, físicamente es más complicado por los dolores, hinchazón y malestar.” Corroborado en el gráfico.

Aplicando la hipótesis: Ana Belén sufre de problemas de dismenorrea causado por quistes ováricos que actualmente son tratados por su médico, desde el inicio del tratamiento hasta la actualidad, la intensidad de sus síntomas como fuertes dolores pélvicos, cansancio, malestar han disminuido en intensidad en un 75%. Sin embargo la semana premenstrual, y menstruación continúa afectando su disposición, para ejecutar el violonchelo; por otro lado como se observa en la gráfica la eficacia musical sube en los días antes durante y después de la ovulación, cuando ella tiene más deseos de interpretar su instrumento.

Isabel Rodas

Nace en Cuenca en 1967, es parte de una gran familia de músicos, empezó sus estudios musicales con piano y violin a los 10 años en el Conservatorio de Cuenca José María Rodríguez sus primeros maestros fueron Ligia Quizphe (piano) y Arturo Moncayo (violin). Empezó a tocar el violonchelo a los 18 años con el maestro Wilfrido Ruque. Durante varios años estudio piano en Loja con maestros Rusos, violonchelo con Asaca (Japonesa) y Laura Hequel (EEUU). Ingresó a la Orquesta Sinfónica de Cuenca en el año 2000 se ha destacado en conciertos dentro y fuera del país como miembro de fila.

Característica médicas, físicas importantes:

Edad	44años	Edad del primer periodo menstrual	13 años	Ciclo Vital	Mujer adulta en edad reproductiva (etapa tardía)
Cuantos días dura su periodo menstrual	4 días	Tipo de ciclo menstrual	Regular 33 días	Días fériles	14-18
Presencia de Síndrome Premenstrual o Dismenorrea de algún tipo	Presenta cólicos menstruales que le hacen sentir : “dolor, hinchada y con aumento de temperatura corporal”	Cambios físicos percibidos de niña a señorita y ha mujer.	Normales: crecimiento de busto; ensanchamiento de caderas, crecimiento de bello axilar y púbico	Características de su primera menstruación	abundante

Características psicológicas: personalidad y carácter musical

Como describe su forma de tocar	Técnica lirica un poco de las dos	¿Qué tipo de obras musicales le gusta?	Obras de Khachaturian, Bach Beethoven, Saint-Saëns, Shostakovich.	Como describe su ánimo durante su periodo menstrual	Normal
Características emocionales de	Normal.	Cuanto tiempo le tomo adaptase	Como una experiencia nueva	Actualmente como se siente anímicamente cuando coincide	Cada día es una nueva

su primera menstruación				su periodo y la interpretación del violonchelo	experiencia
Cambios psicológicos de niña a señorita	Consideraba la música como un juego	De señorita a mujer	Le gustaba superar los retos como los pasajes difíciles de las obras, era más responsable.	Mujer a madre	Agradece poder tocar, se siente completa.

Características musicales:					
Edad en que comenzó a estudiar violonchelo	18 años	Ocupación	Violonchelista Sinfónica de Cuenca	Compositor y Obra con los que se identifica o tiene afinidad	Khachaturian, Bach Beethoven, Saint-Saëns, Shostakovich y sus obras
Cuántos años lleva aprendiendo este instrumento	20 años	Como considera su forma de tocar: técnica o lirica	Técnica y lirica un poco de las dos.		
Cambios técnicos percibidos de niña a señorita.	Aprendizaje paulatino	De señorita a mujer.	Mayor control técnico	Mujer a madre	Ha encontrado un equilibrio.
Cambios a nivel interpretativo que ha percibidos durante el proceso de niña a señorita	Solo repites lo que escuchas. No hay interpretación	De señorita a mujer	Eres más sensible y perceptiva.	De mujer a madre	Equilibrio entre técnica e interpretación.

¿Cree que los cambios hormonales durante el periodo fértil y ciclo menstrual tienen algún efecto en la forma en la que tocamos las mujeres? ¿Por qué?	“dicen que el útero está muy feliz en esos días de fertilidad, creo que las mujeres debemos utilizar más nuestra sensibilidad en lo cotidiano, dejarnos llevar pero con un estudio a conciencia de nuestro cuerpo y mente, es dar un análisis constante y diario para reconocer nuestras aptitudes y saber que camino coger en nuestra vida y en la música interpretativamente”
¿Para usted, qué días son cómodos física, psicológicamente y	3 días antes menstruación y los otros días después de menstruar en

anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	adelante
¿Para usted, qué días son incomodos física, psicológicamente y anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	“El día antes ya que te sientes algo hinchada, aumenta tu temperatura corporal, siente más apetito, su digestión se vuelve más lenta, y necesita tomar muchos líquidos”.
¿Consideras que los hombres tocan diferente a las mujeres? ¿Por qué?	“Sí porque somos la música que hacemos; cuando tocamos un instrumento reflejamos todo de nosotros, tocamos diferente porque el sentir esa diferente”
¿Qué recomendaciones daría a los maestros con alumnas mujeres y sus cambios hormonales en su vida completa?	Crear un ambiente de tranquilidad, positivismo, paciencia para enseñar, inyectar en el alumno seguridad, confianza, respeto, por lo que un estudiante hace frente a su instrumento. Enseñarle a amar lo que hace con estudio y esfuerzo.

Entrevistas:

Primer entrevista	30 de enero del 2013 a las 10:37	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Sexto			
Estado de animo	Mejor que días anteriores. Bien			
Estado de energía	Bien			
Días anteriores: Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	La energía estuvo baja el ánimo igual, pero no afectó mayormente en la interpretación.	Presenta un síndrome premenstrual, es decir un cortejo de síntomas como dolor, edema, sensación de calor, etc. que ella sabe paliar todo esto muy bien ya que no repercute sobre sus actividades diarias.	Es una mujer madura con autoestima establecida, sus experiencias con relación a su embarazo las ha tomado de una manera positiva, las normas que establece dentro de su hogar son flexibles con relación a su trabajo. Su comunicación es abierta sincera y positiva. Actitud Positiva, comunicativa, abierta entusiasta, cooperativa.	
Obra que ejecutó	Lastimosamente no hubo la posibilidad por cuestiones de ensayos en lugares lejanos.		Actitud actual Positiva, comunicativa.	
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	----			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia		Físico: 8,5	Psicológico: 10	Musical:0

musical.				
-----------------	--	--	--	--

Segunda entrevista	1 de marzo del 2013 a las 21:33	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	10			
Estado de ánimo actual	Emocionada contenta			
Estado de energía actual	Activa			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Preocupada porque eran obras complicadas, pero anímicamente bien.	Fase Folicular existe un aumento de hormonas FSH 2-10U/l y 2-6 U/I LH. Aumento de energía.	Actitud Actual Cooperadora, espontanea.	Técnica Tiene problemas en la mano izquierda. Mejorar la flexibilidad en la muñeca derecha. Interpretación De acuerdo a lo observado podemos decir que siempre está en ensamble con la orquesta. Valoración 7
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Mejoró, se sentía mejor en todos los sentidos.			
Obras que ejecutó	Pieza Característica,Luis Humberto Salgado; Shostakovich Concierto para Piano, Trompeta y Orquesta N° 1 en Do Menor, y la Sinfonía N° 5 en Re Menor, Opus 47			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	En lo personal se siente mejor en los estrenos; “existen cosas que trabajar” se identifica con Shostakovich Concierto para Piano”			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Física: 9,5	Psicológica : 10	Musical: 7

Tercera entrevista	15 de marzo del 2013 a las 21:15	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	18			
Estado de ánimo actual	Emocionada	Corresponde al último día de fase	Actitud Actual Activa, alegre	Técnica Controlar el arco y sus

Estado de energía actual	Con mucha energía.	de ovulación.	positiva, enamorada.	niveles de proyección mejorar el trabajo escénico conjunto. Tomar confianza. Interpretación Ya que es un aire Venezolano se nota la afinidad musical al momento de ejecutar, felicitaciones. Valoración 8
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Con mucha energía, algunos días bajaba un poco pero el ánimo era positivo.			
Obra que ejecutó	Tchaikovsky con su Quinta Sinfonía en mi menor, Opus 64; “Pajarillo y Joropo” de Venezuela y “Pilahuin” de Ecuador. (Aires de Venezuela. Sinfónica de Cuenca)			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Disfruto el concierto sobre todo con Tchaikovsky			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico:10	Psicológico:10	Musical: 8

Cuarta entrevista	27 de marzo del 2013 a las 21:34	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	8			
Estado de ánimo actual	Muy contenta, relajada			
Estado de energía actual	Muy activa			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	“los ensayos por la noche son tediosos, cansados pero siempre trato de esforzarme.”	Fase folicular 2-10U/l FSH y 2-6 U/l LH La teoría medica describe un aumento ligero de hormonas, que debería corresponder a un ligero aumento de energía física	Actitud Actual Alegre, positiva y tranquila,	Técnico Problemas de articulación continua, y mano derecha (arco) Interpretación Falta sonoridad ya que existen solos orquestales que deben ser interpretados en forma conjunta Valoración 8
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Todo en general fue aumentando.			

Obra que ejecutó	Concierto N° 1 en La Menor para Violín y Orquesta de Juan Sebastian Bach “Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo” Paco Godoy, “Gloria en Re Mayor RV 589” de Antonio Vivaldi			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Lo disfrutó, fue increíble la fusión de la orquesta con los coros. Le gusto sobre todo Bach y Vivaldi.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 10	Psicológico: 10	Musical: 8

Quinta entrevista	18 de Abril del 2013 a las 21:46	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	25			
Estado de ánimo actual	Parcialmente contenta, tranquila.			
Estado de energía actual	Poco agotada			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Tenía más energía y mejor ánimo, era mejor la interpretación.	Corresponde a los datos de la fase lútea (tras la ovulación) SFH=2-8U/l LH=3- 8 U/l	Actitud Actual Ha influido de una manera negativa dichas tensiones musicales y personales en su actitud, pero en un nivel poco perceptible.	Técnico Problemas en mano derecha e izquierda. Interpretación Falta sonoridad y ensamble orquestal. Valoración 6
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Mucho trabajo; tensiones musicales y personales, por esta razón los ensayos no fueron muy provechosos y no se dio todo o el máximo de potencial a la hora de los ensayos.			
Obra que ejecutó	dos preludios para piano solo, del Ciclo Cosmos compuestos por Sangidorj			

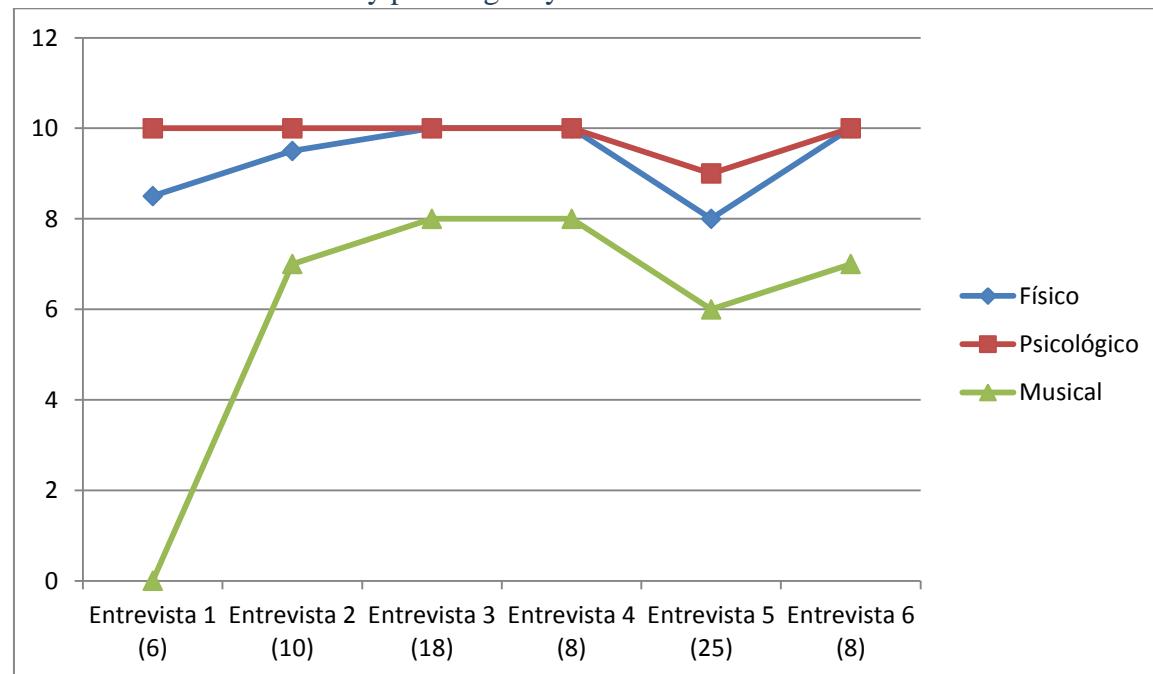
	Choigiv,Concierto para piano y Orquesta,Sansar Sangidorj, VI Sinfonía de Tchaikowsky, “Patética”			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	“Algunas cosas se lograron otras no,” le gustó el concierto de piano por sus características tímbricas típicas del folclor mongol.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8	Psicológico: 9	Musical:6

Sexta entrevista	26 de Abril del 2013 a las 21:30	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	8			
Estado de ánimo actual	Emocionada, contenta.			
Estado de energía actual	Activa, bien			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Cansada, se realizó un “esfuerzo maratónico” pero con buen animo ya que piensa que “por la música sale la energía”.	Fase folicular 2-10U/I FSH y 2-6 U/I LH La teoría medica describe un aumento ligero de hormonas, que debería corresponder a un ligero aumento de energía física Conclusión. Se puede acotar la versatilidad de la mujer que da todo de si, como madre y como intérprete de estas obras de alto nivel.	Actitud Actual Positiva. De actitud emprendedora, sabe dividir y superar los posibles conflictos tanto de su hogar como de su trabajo.	Técnica Problemas de vibrato y articulación en la cuarta posición. Interpretación buen ensamble, mejorar sonido y trabajar cuerdas sueltas en el nivel central de las “f” Valoración 7
Obra que ejecutó	La Hébridas de Felix Mendelssohn, El Cisne de Tuonela de Jean Sibelius, el Ballet Aborigen de Luis Humberto Salgado y la Sinfonía N° 7 de Antonin Dvorak.			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Fue un repertorio nuevo y difícil para trabajar solo una semana, le gusta mucho Las Hébridas de Felix Mendelssohn,			

Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		que eso afecte su profesionalismo		
		Físico: 10	Psicológico: 10	Musical: 7

Niveles de eficiencia física y psicológica y Nivel de eficacia musical.

Durante las entrevistas los niveles de eficiencia física y eficiencia Psicológica presentan relación proporcional a la eficacia musical, en todas las entrevistas su carácter psicológico se mantuvo estable mientras que los picos físicos marcan una línea mayormente acorde con los resultados musicales. Isabel aseguró “personalmente los días cómodos para la interpretación son todos los días, excepto 3 días antes de la menstruación y primeros días de menstruación, debido a que en estos últimos mencionados se siente algo hinchada, aumenta su temperatura corporal, siente más apetito, su digestión se vuelve más lenta, y necesita tomar muchos líquidos”.

Aplicando la hipótesis: Isabel antes y durante la menstruación no sufre de dismenorreas que afecten sus labores como violonchelista, tiene sin embargo un síndrome premenstrual caracterizado por hinchazón, aumento de temperatura, mayor apetito etc. que no impide la ejecución, pero en ocasiones incomoda. Sus días previos a la ovulación y ovulación son en cambio fuente de energía que promueven un mejor desenvolvimiento en general. En ella los cambios emocionales son manejados de forma estable y durante las entrevistas no representó mayor influencia en las ejecuciones. Corroborado por el grafico.

Rocio Gomez

Nace en Cuenca el 18 de febrero de 1972, ingresa en el Conservatorio de Música José María Rodríguez a los 13 años en la carrera de violonchelo con el maestro Wilfrido Ruque, obteniendo el título de Tecnólogo en dicho instrumento. Ingresa en la Orquesta Sinfónica de Cuenca en 1995. Actualmente ostenta en puesto de miembro de fila de violonchelos. Ha recibido clases maestras con solistas invitados a conciertos de la Sinfónica, por ejemplo: Laura Hequel (EEUU), Daniel Saenz (EEUU), Bolívar Idrovo (Ecuatoriano).

Característica médicas, físicas importantes:

Edad	41 años	Edad del primer periodo menstrual	13 años	Ciclo vital	Mujer adulta en edad reproductiva (tardía)
Cuantos días dura su periodo menstrual	5 días	Tipo de ciclo menstrual	Regular 28 días	Días fértils	11-16
Presencia de Síndrome Premenstrual	Presión alta y sofocos.	Cambios físicos percibidos de niña a señorita y ha mujer.	Normales: crecimiento de busto; ensanchamiento de	Características de su primera menstruación	La llamo “incomodo” por la postura

o Dismenorrea de algún tipo			caderas, crecimiento de bello axilar y púbico		
--	--	--	---	--	--

<u>Características psicológicas: personalidad y carácter musical</u>					
Como describe su forma de tocar	Técnica	¿Qué tipo de obras musicales le gusta?	Las obras de Bach	Como describe su ánimo durante su periodo menstrual	No tiene mucha energía
Características emocionales de su primera menstruación	Fastidio	Cuanto tiempo le tomo adaptase	Resignación	Actualmente como se siente anímicamente cuando coincide su periodo y la interpretación del violonchelo	Normal.
Cambios psicológicos percibidos de niña a señorita.	Distraída, inquieta, descubría muchos sentimientos.	Señorita a mujer	Responsable, realista	Mujer a madre	Se sentía más Sentimental, había más entrega, cariño, lo que hacía salía de su interior.

<u>Características musicales</u>					
Edad en que comenzó a estudiar violonchelo	14 años	Ocupación	Violonchelista Orquesta Sinfónica	Composer y Obra con los que se identifica o tiene afinidad	Bach obra en general.
Cuántos años lleva aprendiendo este instrumento	“27” años	Como considera su forma de tocar: técnica o lirica	Técnica		
Cambios técnicos percibidos de niña a	Aprendizaje paulatino de la	De señorita a mujer.	Aumento del control técnico	Mujer a madre.	Mejor control tecnico.

señorita.	técnica				
Cambios a nivel interpretativo que ha percibidos durante el proceso de niña a señorita	Lo consideraba como algo nuevo y que debía desarrollar con el tiempo.	Señorita a mujer	Buscaba una mejor interpretación.	De mujer a madre	Buscaba un sentido a todo lo que tocaba

¿Cree que los cambios hormonales durante el periodo fértil y ciclo menstrual tienen algún efecto en la forma en la que tocamos las mujeres? ¿Por qué?	“sí, porque no todas tenemos las misma reacciones y sentimientos, algunas lo hacemos según el estado de ánimo que nos encontramos en esos momentos a veces inexplicables o confusos ”
¿Para usted, qué días son cómodos física, psicológicamente y anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	En la mañanas pero no todos los días.
¿Para usted, qué días son incomodos física, psicológicamente y anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	Los días de mi periodo o cuando no tiene mucho ánimo, por enfermedad etc.
¿Consideras que los hombres tocan diferente a las mujeres? ¿Por qué?	Independiente.
¿Qué recomendaciones daría a los maestros con alumnas mujeres y sus cambios hormonales en su vida completa?	Compartan todos sus conocimientos, que se proyecten en el próximo sin egoísmo y paciencia.

Entrevistas:

Primer entrevista	11 de enero del 2013 a las 10:49	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	25			
Estado de animo	Tranquila			
Estado de energía	Baja la energía “estoy entrando a la menopausia.”			
Días anteriores: Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Estaba preocupada y baja de energía por lo que la interpretación no fue óptima.	Primer día de semana premenstrual, al sentir sofocos, cambios de energía, desmayo, ansiedad y nervios, presenta síntomas de cambio	Mujer adulta cuyas normas y percepción de ella y de la vida están acordes a sus múltiples experiencias pasadas, con ideales de progreso y conservación de su trabajo. Su labor diaria está enfocada a sacar adelante a sus hijos, su comunicación es franca	

Obra que ejecutó	Terminaba su jornada de labores en la Sinfónica no contaba con el instrumento para ejecutar.	de mujer en edad de procreación a mujer en etapa pre menopausia	pero analítica según la situación. Actitud Emprendedora, serena, cooperativa, pasiva. Actitud Actual Tranquila, cooperativa serena.	
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	----- -		Actitud Actual Tranquila, cooperativa serena.	
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8	Psicológica: 9	Musical:0

Segunda entrevista	18 de enero del 2013 a las 21:00	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	5			
Estado de animo	Contenta			
Estado de energía	Bien			
Días anteriores: Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	No muy bien, Los dos primero días se sentía acalorada, por lo que estaba incomoda y bajo presión la interpretación no fue optima; al pasar los días estos síntomas se redujeron en intensidad. Fue mejorando.	Se le ve muy bien en la interpretación ella sabe acepta los cambios pequeños que están presentados en su organismo y los canaliza muy bien en energía positiva.	Actitud Actual. Tranquila y cooperadora.	Técnica Problemas en la mano izquierda, y en la posición de sentarse con el instrumento. Interpretación. Es necesario trabajar en el ensamble con orquesta. Estas obras necesitan mayor fuerza en la interpretación.
Obra que ejecutó	Smetana, Strauss, Williams, Copland, Haley, Khan, Theodorakis, Castellví.			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Satisfecha, disfrutó tocar el repertorio, ya que es nuevo, no es muy común.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia		Físico: 9	Psicológicos: 10	Musical: 7

musical.				
-----------------	--	--	--	--

Tercera entrevista	1 de marzo del 2013 a las 21:33	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	12			
Estado de ánimo actual	Muy bien			
Estado de energía actual	Con mucha energía			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Un poco confundida por falta de indicaciones. Pero física y anímicamente bien	Segundo día de Fase ovulatoria 8-20 U/l FSH y 6-20 U/l LH gran aumento de hormonas y energía.	Actitud Actual Alegre, activa en un nivel mayor a los días anteriores.	Técnica Corrección de mano izquierda, posición de sentarse con el instrumento, mejorar flexibilidad del brazo derecho. Interpretación. Buen ensamble con orquesta, mejorara carácter el cual ayudará a mejorar la musicalidad. Valoración. 7
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Mejoró en todos los sentidos, porque las obras e indicaciones fueron trabajadas y desarrolladas.			
Obra que ejecutó	Pieza Característica,Luis Humberto Salgado; Shostakovich Concierto para Piano, Trompeta y Orquesta N° 1 en Do Menor, y la Sinfonía N° 5 en Re Menor, Opus 47			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Se sintió mejor en el estreno del día anterior. Le gusto la Sinfonía N° 5 en Re Menor, Opus 47			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 10	Psicológico: 10	Musical. 7

Cuarta entrevista	27 de marzo del 2013 a las 21:34	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
--------------------------	---	------------------------	-----------------------------	-------------------------

Día del ciclo	5	Fase folicular.	Actitud actual Jovial, cooperadora.	Trabajar en la mano derecha con el manejo del arco, Interpretación. Investigar sobre el género musical de esta obra ya que no es música Clásica y esta requiere de carácter latino americano Valoración 8.
Estado de ánimo actual	Muy buena			
Estado de energía actual	Muy activa			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Tranquila, bien en energía ya que las obras no eran complicadas.			
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Igual o un poco mejor en todos los aspectos.			
Obra que ejecutó	Concierto N° 1 en La Menor para Violín y Orquesta de Juan Sebastian Bach “Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo” Paco Godoy, “Gloria en Re Mayor RV 589” de Antonio Vivaldi			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Para ella fue una buena interpretación. Se identificó o le agrado tocar el Concierto N° 1 en La Menor para Violín y Orquesta de Juan Sebastián Bach			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físicos: 10	Psicológicos: 10	Musical: 8

Quinta entrevista	19 de Abril del 2013 a las 21:46	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
--------------------------	---	------------------------	-----------------------------	-------------------------

Día del ciclo	Está en la etapa pre-menstrual, “estoy mal” -agregó- “ya mismo me toca.”	Esta vez su estado pre menopáusico ocasionó un bajón anímico descrito por ella, pero no afectó la calidad de sus interpretaciones	Actitud Actual Estresada, la actividad realizada no lleno sus expectativas.	Técnico Problemas de articulación continua, y mano derecha (arco) Interpretación Falta sonoridad ya que existen solos orquestales que deben ser interpretados en forma conjunta Valoración 6
Estado de ánimo actual	Se siente mal, cree que toco menos que el día del estreno (18 de abril)			
Estado de energía actual	No se siente al 100 %			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	En los ensayos se sentía bien relajada y tranquila, la interpretación era buena.			
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	El último día antes de la presentación empezaron a ensayar el concierto en orden y carácter completos, es decir tal y como lo tocarían en su estreno, fue un ensayo pesado y técnicamente complicado.			
Obra que ejecutó	dos preludios para piano solo, del Ciclo Cosmos compuestos por Sangidorj Choigiv,Concierto para piano y Orquesta,Sansar Sangidorj, VI Sinfonía de Tchaikowsky, “Patética”			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	No se siente al 100% cree que no dio todo lo esperado, “esta vez tocamos menos que ayer”. Se identificó con la sinfonía, el segundo movimiento, porque tenía fragmentos dedicados al violonchelo; sin embargo para			

	su forma de pensar hubo muchas equivocaciones.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Física:8	Psicológica: 8	Musical: 6

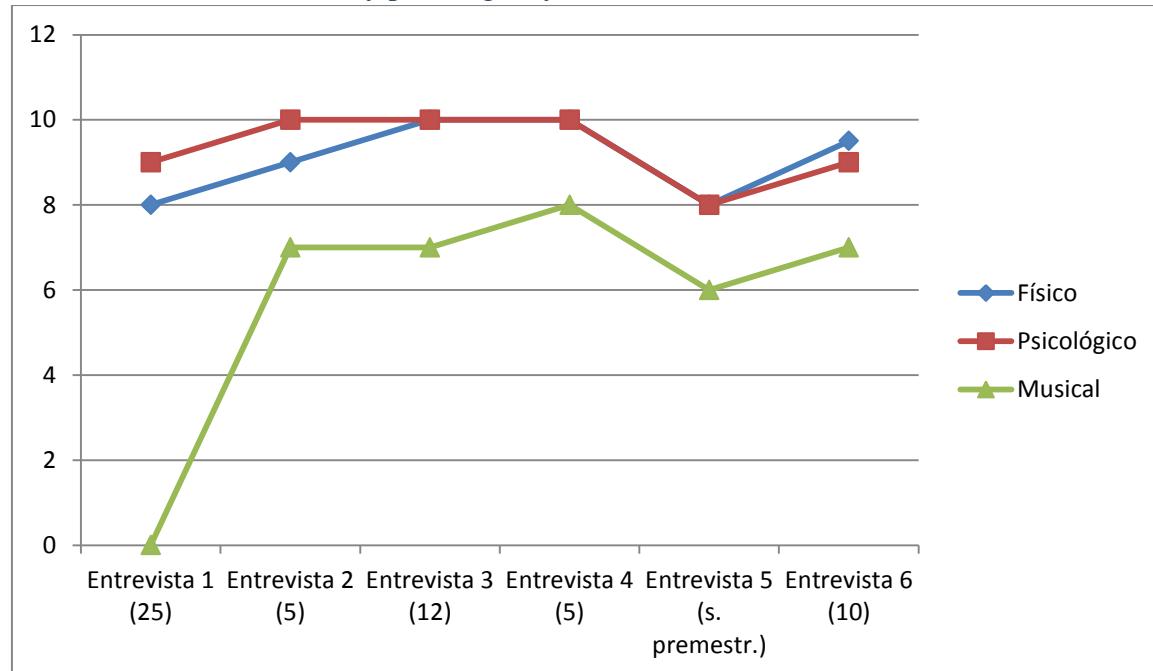
Sexta entrevista	26 de Abril del 2013 a las 21:30	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	10			
Estado de ánimo actual	Tranquila, durante el concierto un poco tensa,			
Estado de energía actual	Normal.			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	En energía bien, en estado de ánimo, tranquila, todo estaba bien con respecto a la interpretación.	Fase folicular posibles niveles hormonales LH (2-6 U/I) y FSH (2-10U/I) Conclusión: los síntomas que presenta en ocasiones y principalmente alrededor de la menstruación son desde todo punto de vista normales, ya que está en un periodo pre menopáusico, los mismos los canaliza bien.	Durante el día se sintió intranquila hasta que llegó el momento del concierto, después de eso toda tensión desapareció. Actitud Actual. Tranquila, el estrés que vivió con anterioridad llega a modificar su estado de ánimo. Conclusión Maneja altos grados de estrés, pero la labor que desempeña como madre obliga e impulsa a que su trabajo sea realizado de la mejor manera.	Técnica Problemas en la forma de sentarse ya que en el video se observa que el violonchelo está en una posición incómoda para ser ejecutado Interpretación Mejorar la seguridad escénica. Valoración 7
Obra que ejecutó	La Hébridas de Felix Mendelssohn, El Cisne de Tuonela de Jean Sibelius, el Ballet Aborigen de Luis Humberto Salgado y la Sinfonía N° 7 de Antonin Dvorak.			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Fue un trabajo agotador, las obras eran nuevas y contenían solos técnicamente complicados, se identificó con el tercer movimiento de la Sinfonía N° 7 de			

	Antonin Dvorak			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 9,5	Psicológico : 9	Musical: 7

Niveles de eficiencia física y psicológica y Nivel de eficacia musical.

Durante las entrevistas los niveles de eficiencia física y eficiencia Psicológica presentan relación proporcional a la eficacia musical; en dos ocasión (primera y quinta entrevista) Rocío dijo tener “energía baja” y “Estoy en la etapa pre-menstrual, estoy mal- ya mismo me toca, no estoy al 100%”, mostrando así un significativo descenso de eficacia musical en estos días. Por el contrario fuera de estos días su nivel musical fue alto. Corroborado por el grafico.

Aplicando la hipótesis: Rocío antes y durante la menstruación no sufre de dismenorreas que afecten sus labores como violonchelista, tiene sin embargo síndrome premenstrual caracterizado por disminución del ánimo y fuerza, aumento de temperatura; categorizados por la ginecóloga como primeros síntomas de cambio de etapa vital de mujer en edad reproductiva a mujer entrando a la menopausia; que no impide la ejecución, pero limita la eficacia musical. Los días previos a la ovulación y ovulación son en cambio fuente de energía que promueven un mejor desenvolvimiento en general.

Adriana Fernández Vizcaíno

Violonchelista Guayaquileña nacida el 13 de noviembre de 1991. Inicia sus estudios a los 6 años de edad en el Conservatorio Particular de Música Dr. Jorge Manzano Escalante, en la especialidad piano. Dos años después ingresa en la fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador (FOSJE) y junto con el maestro Rolando Grijalva (Nicaragua) estudia violonchelo y obtiene el título de Bachiller Técnico Musical a los 17 años. Fue integrante de las orquestas: Sinfónica Infantil, Pre-Juvenil y Juvenil de la FOSJE con las que se presentó como integrante de fila y como solista dentro y fuera del país. Ha participado en varios festivales y concursos obteniendo grandes reconocimientos, entre ellos tercera mención en el Concurso Jóvenes Talentos organizado por el Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador del año 2011. Actualmente es integrante de la camerata del Teatro Centro de Arte y de la Orquesta Filarmónica Juvenil.

<u>Características médicas, físicas importantes</u>					
Edad	21 años	Edad del primer periodo menstrual	12 años	Ciclo Vital	Mujer madura en edad reproductiva
Cuantos días dura su periodo menstrual	5 días	Tipo de ciclo menstrual	Regular 30 días	Días fértils	11-16
Presencia de Sindrome Premenstrual o Dismenorrea de algún tipo	Ocasionalmente sufre de cólicos menstruales fuertes y dolor de cabeza que no le permiten tocar, “necesita reposo”	Cambios físicos percibidos de niña a señorita.	Crecimiento de busto; ensanchamiento de caderas, crecimiento de bello axilar y púbico.	Características de su primera menstruación	Inseguridad, nerviosismo.

<u>Características psicológicas: personalidad y carácter musical</u>					
Como describe su forma de	Menos técnico que	¿Qué tipo de obras musicales	Obras Románticas	Como describe su ánimo durante su	Normal durante la mayoría del periodo, sin embargo los primeros

tocar	lirico	le gusta?		periodo menstrual	días se fatiga, irrita, o tiene desgano.
Características emocionales de su primera menstruación	Un poco incomoda, e inquieta	Cuanto tiempo le tomo adaptase	En ocasiones es incómodo, por los cólicos, pero si al contrario no duele nada es como cualquier día normal.	Actualmente como se siente anímicamente cuando coincide su periodo y la interpretación del violonchelo	Si no existe la presencia de cólicos toca normalmente, por el contrario si no está físicamente bien (por posibles cólicos) en ocasiones se toma antiinflamatorios pero si son muy fuertes prefiere no tocar.
Cambios emocionales que ha notado en su paso de niña a señorita	Más soltura y entusiasmo.	Cambios emocionales que ha notado en su paso de señorita a mujer	Autocontrol y motivación para seguir tocando.		

Características musicales					
Edad en que comenzó a estudiar violonchelo	8 años	Ocupación	Instrumentista de la sinfónica de Guayaquil	Compositor y Obra con los que se identifica o tiene afinidad	Lalo- Concierto para Violonchelo
Cuántos años lleva este aprendiendo instrumento	14 años	Como considera su forma de tocar: técnica o lirica	Menos técnico que lirico		
Cambios técnicos percibidos de niña a señorita.	Mayor afinación , más agilidad	De señorita a mujer.	Control técnico del instrumento, afinación, digitación, emisión de sonido		

Cambios a nivel interpretativo que ha percibidos durante el proceso de niña a señorita	Mayor imaginación al tocar obras románticas.	De señorita a mujer.	Mayor desarrollo de la interpretación en base a sentimientos.
---	--	-----------------------------	---

¿Cree que los cambios hormonales durante el periodo fértil y ciclo menstrual tienen algún efecto en la forma en la que tocamos las mujeres? ¿Por qué?	“para mí, mi periodo afecta mucho, ya que estoy insegura, asustada, (por posible derrame), y más si tengo que tocar en concierto de solista, no me siento tranquila. Sin embargo llega un momento en que no importa en qué día está tiene que responder y no luchar con esto.”
¿Para usted, qué días son cómodos física, psicológicamente y anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	“no he notado, que días son óptimos para tocar, pero para mí los días imposibles para tocar, mientras esté con dolores menstruales, son los primeros días del periodo, sobre todo el segundo día”.
¿Para usted, qué días son incomodos física, psicológicamente y anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	
¿Consideras que los hombres tocan diferente a las mujeres? ¿Por qué?	“Me parece que sí, en la ejecución de obras pianísticas las mujeres pueden tocar más lirico debido a los sentimientos más desarrollados por cuestiones de maternidad, etc. los hombres en cambio son un poco más técnicos pero eso no significa que las mujeres no podamos obras técnicas, solo nos desenvolvemos mejor por los sentimientos.”
¿Qué recomendaciones daría a los maestros con alumnas mujeres y sus cambios hormonales en su vida completa?	“Conozcan a sus alumnas, tratar de educar de la mano de nuestras realidades, ya que es posible que problemas como cólicos afecten no su aprendizaje sino su desenvolvimiento en clase”

Entrevistas:

Primer entrevista	7de diciembre del 2012 a las 9:52	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	5			
Estado de animo	Muy alto			
Estado de energía	alto			
Días anteriores: Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Durante los 4 primero días del periodo presentó, irritabilidad, dolores menstruales por lo que no tocó el violonchelo.	Se podría decir que presenta un claro problema de dismenorrea que afecta su vida diaria por lo que ella no ensaya ni está dispuesta a tocar.	Mujer madura, que vive su periodo de menstruación con miedos. Su familia con normas establecidas influye de manera directa en sus actitudes y desempeño diario. Su comunicación es abierta, su autoestima aun depende de la aceptación otorgada dentro de su núcleo familiar.	
Obra que ejecutó	-----			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Manifestó que por no haber tocado en días anteriores prefería no ejecutar por temor a que no se sitiera contenta con su interpretación, sin embargo su energía era óptima para tocar.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8	Psicológico: 10	Musical: 0

Segunda entrevista	26 de enero del 2013 a las 16:20	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	19			
Estado de ánimo actual	Tranquila, motivada (por un viaje al exterior)			
Estado de energía actual	Normal			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Fue la semana de menstruación, sin embargo como esta de viaje se sentía bien, contenta, en instantes se sentía molestias y al no tener el violonchelo por adecuaciones en el mismo, no toco.	La entrevistada se ha acoplado bien a las circunstancias que le ha tocado vivir puesto que cuando estuvo de viaje supo sobrellevar su dismenorrea.	Actitud Actual Pasiva.	

Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Estudió ampliamente, durante toda la semana su ánimo y energía estuvieron a niveles normales.			
Obra que ejecutó	-----			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	No tenía el violonchelo de tocar.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 9	Psicológico: 8	Musical: 0

Tercera entrevista	5 de febrero del 2013 a las 18:10	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	1			
Estado de ánimo actual	Nerviosa, mal genio, asustada, insegura.			
Estado de energía actual	Normal.			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Ovulación, constantemente estaba tocando, para un concierto, y ella piensa que durante esta tiempo su interpretación fue mejor.	Primer día de menstruación. Presencia de sangrado. Ligero cansancio, Posible mal humor En algunos casos presencia de cólicos.	Actitud actual Nerviosa, insegura.	Técnica En este concierto las dificultades técnicas e interpretativas son: Falta de equilibrio de arco y articulación en pasajes rápidos, como en las figuraciones de semicorcheas, depurar la afinación y la proyección en escenario. Felicitaciones por su concierto. Valorizando el trabajo 9/10
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Cambió muy poco continuaba estudiando.			
Obra que ejecutó	Concierto de Haydn en Do Mayor para violonchelo y Orquesta.			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	“un poco acelerado, Me gustó pero creo que pudo salir mucho mejor”			
Niveles de eficiencia física y		Físico: 8	Psicológico:	Musical: 9

psicológica Nivel de eficacia musical.			8	
---	--	--	---	--

Cuarta entrevista	23 de Febrero del 2013 a la 19:30	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	27			
Estado de ánimo actual	Tranquila, normal.			
Estado de energía actual	Normal.			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Dejo de tocar un tiempo, su forma de ser es perfeccionista, "estoy un poco traumada estoy: no me salió" por lo que después aplazó el estudio.	Corresponde a los datos de la fase lútea (tras la ovulación) SFH=2-8U/I LH=3- 8 U/I Energía normal.	Actitud Actual Insegura poco cooperativa.	Técnica Distorsión en el audio, desafinaciones leves y descoordinación del arco en algunas partes de la obra. Mejorar el carácter interpretativo.
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Esto continúo durante la segunda semana, más aun por vacaciones.			Felicitaciones por la interpretación de memoria.
Obra que ejecutó	Preludio de la tercera Suite de Bach			8/10
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Por la falta de estudio considera que "aunque me negué a tocar pudo haber salido peor"			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8	Psicológico: 8	Musical: 8

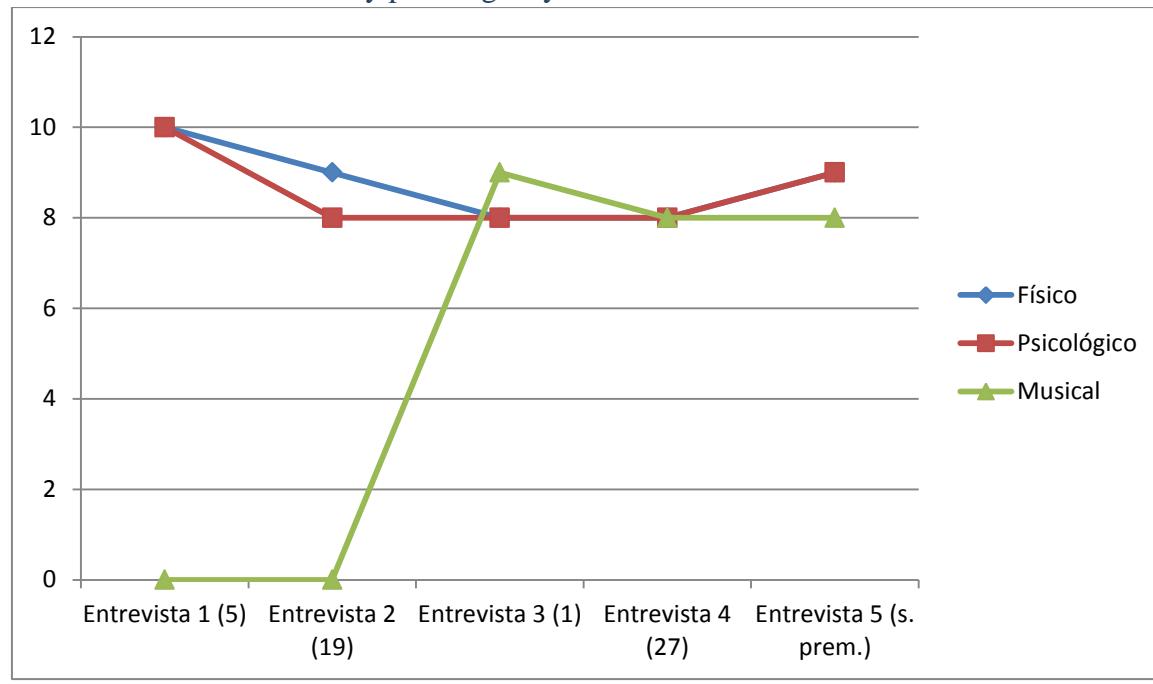
quinta entrevista	6 de marzo 2013 a la 21:33	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Semana premenstrual.			
Estado de ánimo actual	Bien			
Estado de energía actual	Normal			
Primera semana	Normales, el estudio fue	Conclusión A pesar de que presenta la dismenorrea no le	Actitud Actual Tranquila, entusiasta Conclusión La información que ella tuvo	Técnica Buena interpretación de ensamble, no se puede calificar afinación

Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	amplio e iba avanzando la calidad de la interpretación conforme pasaban los días	afecta mucho su desempeño diario en su profesión como interprete.	sobre la menstruación afectó de manera negativa para que ella pueda desempeñarse en dicho periodo. Tiende a deprimirse con facilidad y las actitudes que rigen su desempeño en mencionados días son negativas.	individual debido a que es concierto de orquesta. Se recomienda tocar utilizando y realizando una mejor división proporcional del arco. 8/10
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Mejoró mucho la interpretación, gracias a talleres, el ánimo y energía eran normales			
Obra que ejecutó	Julio Bueno Andarele.			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Salió muy bien, está agotada por el amplio repertorio.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 9	Psicológico: 9	Musical: 8

Niveles de eficiencia física y psicológica y Nivel de eficacia musical.

Durante las entrevistas los niveles de eficiencia física y niveles de eficiencia psicológica no muestran relación directa con eficacia musical. Sin embargo ella aseguró “no he notado, que días son óptimos para tocar, pero para mí los días imposibles para tocar, mientras esté con dolores menstruales, son los primeros días del periodo, sobre todo el segundo día”. Por esta razón sabemos que sufre de considerables dolores menstruales que por su correspondiente gravedad impiden la interpretación; durante las entrevistas se evidencio solo una vez este enunciado por lo que no puede ser considerado como verdad absoluta durante las entrevistas.

Aplicando la hipótesis: Adriana no sufre de problemas de dismenorrea graves que impidan la ejecución pero en ocasiones experimenta dolores menstruales que por su intensidad limitan su disposición, para interpretar el violonchelo; por otro lado como se observa en la gráfica los niveles de eficiencia física y psicológica no presentan relación con la eficacia musical.

Andrea Michelle Peña Núñez

Violonchelista nacida en Ambato el 30 de abril de 1995. Empieza sus estudios musicales a la edad de 8 años en el Conservatorio de Música La Merced con los maestros Jordan Price y Cecilia Sandoval. Ha participado en festivales como: I y II festival internacional para instrumentistas de cuerdas, organizado por el Conservatorio Franz Lizt de Quito obteniendo una mención de honor; el I y II encuentro internacional de música Clásica Ciudad de las flores, que organizó la Escuela de Violín Greco. Ha participado en calidad de músico invitado en la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, así también con la sinfónica de Loja y con la Orquesta Cuen-k Ensamble. Actualmente pertenece a la orquesta de Camara “Adagio” de la Casa de la Cultura Núcleo del Tungurahua.

Característica médicas, físicas importantes:					
Edad	18 años	Edad del primer periodo menstrual	12 años	Ciclo Vital	adolescencia tardía
Cuantos días dura su periodo menstrual	5 días	Tipo de ciclo menstrual	Irregular	Posibles días fértiles	11-16
Presencia de Síndrome Premenstrual o Dismenorrea de algún tipo	Existen ocasiones en las que siente cólicos que son molestos a la hora de interpretar el violonchelo.	Cambios físicos percibidos de niña a señorita y ha mujer.	Normales: crecimiento de busto; ensanchamiento de caderas, crecimiento de bello axilar y pélvico	Características de su primera menstruación	Estaba más sensible físicamente.

Características psicológicas: personalidad y carácter musical					
Como describe su forma de tocar	Más lírica que técnica	¿Qué tipo de obras musicales le gusta?	Goltermann Concierto n°5 en Fa Mayor, suite n°1 Bach	Como describe su ánimo durante su periodo menstrual	Se siente más sensible, tiene más ganas de tocar.
Características	Se sentía	Cuanto tiempo le	Nada de tiempo.	Actualmente como se	Normal, continua

emocionales de su primera menstruación	extraña diferente.	tomo adaptase		siente anímicamente cuando coincide su periodo y la interpretación del violonchelo	estudiando por más tiempo y trata de mejorar
Cambios psicológicos percibidos de niña a señorita.	Mayor libertad, dejó de ser reservada, tiene actitud positiva y busca mejorar siempre.				

<u>Características musicales:</u>					
Edad en que comenzó a estudiar violonchelo	8 años	Ocupación	Instrumentista en varias orquestas.	Compositor y Obra con los que se identifica o tiene afinidad	Goltermann Concierto n°5 en Fa Mayor, suite n°1 Bach
Cuántos años lleva aprendiendo este instrumento	10 años	Como considera su forma de tocar: técnica o lirica	Más Lirica que técnica.		
Cambios técnicos percibidos de niña a señorita.	Mejor digitación, posiciones manejo de arco.	De señorita a mujer.	Afinación, manejo de arco y digitación.		

Cambios a nivel interpretativo que ha percibidos durante el proceso de niña a señorita	Compresión del sentimiento musical	De señorita a mujer.	Mejor sentir de la música y movimientos corporales
---	------------------------------------	-----------------------------	--

¿Cree que los cambios hormonales durante el periodo fértil y ciclo menstrual tienen algún efecto en la forma en la que tocamos las mujeres? ¿Por qué?	“sí, por una parte de psicología, algunas mujeres nos sentimos más sensibles y otras no sienten cambios en ningún sentido”
¿Para usted, qué días son cómodos física, psicológicamente y anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	Para mi cualquier día, porque solo depende de la voluntad que se tenga para ejecutar el violonchelo. Depende del humor.
¿Para usted, qué días son incomodos física, psicológicamente y anímicamente para una mejor interpretación? ¿Por qué?	Los días antes del periodo porque hay cólico y eso incomoda, muchas veces me impiden ejecutar el instrumento.
¿Consideras que los hombres tocan diferente a las mujeres? ¿Por qué?	“Sí, las mujeres somos más interpretativas, dulces que los hombres”
¿Qué recomendaciones daría a los maestros con alumnas mujeres y sus cambios hormonales en su vida completa?	Que tengan un poco de paciencia, porque el organismo de cada mujer es diferente, no todas son iguales.

Entrevistas:

Primer entrevista	17 de diciembre del 2012 a las 10:18	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	15			
Estado de animo	Tranquila			
Estado de energía	Normal.			
Días anteriores: Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la	No cambio el ánimo ni la energía, todo estuvo estable al igual que la	Posiblemente se encuentra en los días fértiles u ovulación, hay aumento	Aun es una adolescente, su autoestima sigue en formación, las normas y las reglas que son impuestas en su casa le impulsan y ayudan para que tenga una actitud progresiva con la ejecución de su instrumento. El desarrollo del aprendizaje del violonchelo depende del manejo de sus	Técnica Buena ejecución, no hay análisis de defectos al contrario

interpretación	interpretación.	de hormonas y energía. Joven normal.	emociones. Aun el ambiente familiar influye de manera directa en las decisiones que ella puede tomar en relación a otros grupos donde se puede desempeñar; la comunicación es un aspecto fundamental para expresar sus pensamientos ideas etc. Actitud: Comunicativa, espontanea, demuestra interés dentro de la actividad que está realizando. Actitud Actual: Tranquila sincera	buena interpretación y control del arco, existen algunas desafinaciones en la 3ra posición. Felicitaciones. 9/10
Obra que ejecutó	The Cigne Saint Sáenz			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Un poco nerviosa, “estuvo un poco desafinado”			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Física: 10	Psicológica: 10	Musical:9

Segunda entrevista	7 de enero del 2013 a las 20:48	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	Semana premenstrual			
Estado de ánimo actual	Un poco cansada			
Estado de energía actual	Normal.			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	No tocó la primera semana, por vacaciones de navidad.	Fase lútea (tras la ovulación) 2 - 8 U/l 3 - 8 U/l en teoría su energía debería ser normal.	Actitud Actual Alegre, activa	Técnica Es una obra que requiere trabajo continuo ya que presenta dificultades técnicas de agilidad y coordinación conjunta de la mano derecha e izquierda , notas falsas Valoración 5/10
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la	Todo fue mejorando, estuvo más despierta, toco y trabajo en una obra,			

interpretación	estuvo más atenta en ciertos aspectos			
Obra que ejecutó	Suite n°1 de Johan Sebastian Bach			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Se le olvidó la obra, se siente igual.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 8	Psicológico: 10	Musical: 5

Tercera entrevista	21 de enero del 2013 a la 20:23	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	6			
Estado de ánimo actual	tranquila			
Estado de energía actual	Activa			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Tenía más ganas de tocar, su estudio e interpretación fueron provechosos.	Fase folicular ligero aumento de hormonas FSH 2-10U/l y LH 2-6 U/I energía normal. De mi parte está dentro de los parámetros de lo normal canaliza muy bien sus emociones, interpretando dando todo de ella.	Actitud Actual Activa, positiva, interés en el aprendizaje.	Técnica Articulación débil, la calidad de sonido para la obra debe ser más expresiva y cantáble Valoración 6
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Tranquila, no cambio nada.			
Obra que ejecutó	Segundo Movimiento del Concierto de Christian Bach en Do menor.			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Emocionada, le gusta sentir lo que toca.			
Niveles de eficiencia física y		Físico: 9	Psicológico:	Musical: 6

psicológica Nivel de eficacia musical.			10	
---	--	--	----	--

Cuarta entrevista	4 de febrero del 2013, 10:56	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	20			
Estado de ánimo actual	Nerviosa, pero más tranquila	Fase lútea (tras la ovulación) 2 - 8 U/l 3 - 8 U/l en teoría su energía debería ser normal.	Actitud Actual Tranquila	Técnica: problemas rítmicos, afinación y control del arco. Interpretación: faltó fraseología y enlace de sonido. Valoración 6
Estado de energía actual	Activa			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Normal, toco regularmente.	Lo que llama la atención es que ella es muy sensible y con el autor que ella se identifica según eso realiza la interpretación		
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Tenía más ganas de tocar se sentía bien en ánimo y energía, los resultados fueron provechosos.			
Obra que ejecutó	Primer movimiento del Concierto de Christian Bach en Do menor.			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Estaba pendiente de no desafinar, se siente normal, y le gusta mucho Bach.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 9	Psicológico 10	Musical: 6

Quinta entrevista	18 de Febrero del 2013 a la 11:08	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	6			
Estado de ánimo actual	Nerviosa, más tranquila			
Estado de energía actual	Bien			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Se sentía más activa, y no afecto más que en la cantidad de estudio.	Fase folicular ligero aumento de hormonas FSH 2-10U/l y LH 2-6 U/I energía normal.	Actitud Actual Tranquila emprendedora	Técnica. Mejorar la calidad sonora y enlaces, la interpretación en escala siempre se mantuvo en mf y con la misma estabilidad sonora Valoración 7/10
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Se sentía más tranquila toco normalmente sin mayor influencia.			
Obra que ejecutó	Escala de sol mayor			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Es muy importante tocar escalas, tranquila normal, no ha cambiado nada.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 9	Psicológico: 10	Musical: 7

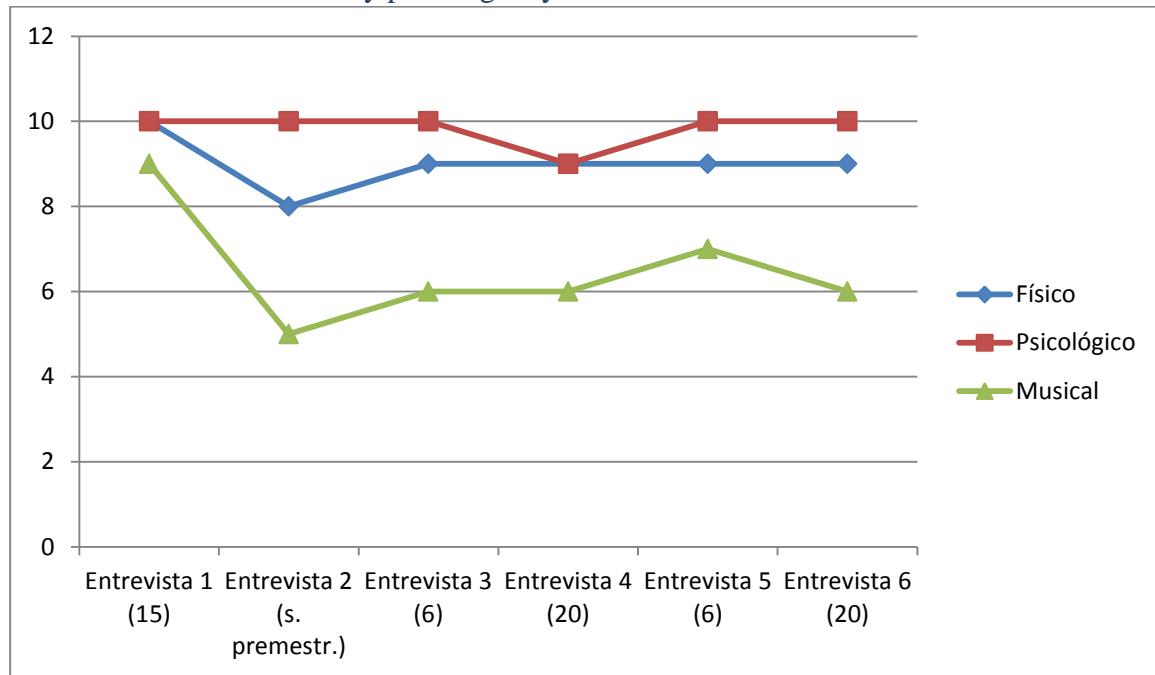
Sexta entrevista	04 de Marzo del 2013 cuando son las 11:41	Análisis medico	Análisis psicológico	Análisis musical
Día del ciclo	20			
Estado de ánimo actual	Relajada			
Estado de energía actual	Bien			
Primera semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la	Normal, no se ha sentido diferente, afecta en que algunos días tiene más	Fase lútea (tras la ovulación) 2 - 8 U/l 3 - 8 U/l en teoría su energía debería ser normal. Conclusión es una personal desde todo	Actitud Actual Tranquila serena Conclusión La mayoría del tiempo ella procura superar el trabajo que ha venido realizando, tiene	Técnica Desafinación, falta controlar del ritmo en semicorcheas. Interpretación: la danza courante es de carácter contrastante de

interpretación	ganas de tocar y otros no tanto	punto de vista normal, y si su estado de ánimo varia, en algunos días, también se encasilla dentro de lo normal.	actitudes positivas le gusta trabajar con el instrumento. En ella los cambios que comúnmente serían un problema no influyen de manera elevada en su actitud y desempeño.	moderato a allegro , se recomienda estudiar e investigar sobre la suites de J.S.Bach Valoración 6/10
Segunda semana Estado de ánimo, energía y efectos a la hora de la interpretación	Todo normal tranquilo.			
Obra que ejecutó	Courante de la Suite n°1 de J. S. Bach.			
Estado de ánimo y perspectiva de la interpretación	Un poco nerviosa (no se acordó todo) estas obras le parecen interesantes.			
Niveles de eficiencia física y psicológica Nivel de eficacia musical.		Físico: 9	Psicológico: 10	Musical: 6

Niveles de eficiencia física y psicológica y Nivel de eficacia musical.

Durante las entrevistas los niveles de eficiencia física y psicológica marcan una líneas siempre proporcionales a los resultados musicales; en una ocasión aseguró “los días incomodos para tocar son los días antes del periodo porque hay cólico y eso incomodad muchas veces me impiden ejecutar el instrumento” más, durante las entrevistas, este enunciado no fue corroborado a cabalidad. (grafico).

Aplicando la hipótesis: Andrea antes y durante la menstruación no sufre de dismenorreas o síndromes premenstruales que afecten sus labores como violonchelista. Ejecutar su instrumento es prioridad para ella, y en la mayor parte de su ciclo tiene disposición física y psicológica para el estudio amplio y eficaz. En ella el ciclo menstrual no afecta.

CONCLUSIONES:

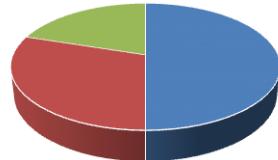
	Adolescentes	Mujeres en edad reproductiva		
	estudiantes (3)	Estudiantes (2)	profesionales solteras (2)	profesionales madres (3)
Edades:	13-17-18 años	20-22 años	21-22 años	35-41-44 años
Ciclo ovulatorio	Irregular, con escasa presencia de cólicos durante la menstruación los días anteriores, y los primeros días pueden llegar a sentirse molestas, tristes o sensibles.	Regular e irregular, presencia de cólicos tratados con antiinflamatorios, durante la menstruación, cansancio, su ánimo es poco cooperativo o decaído.	Regular e Irregular, durante la menstruación presenta cólicos tratados con antiinflamatorios y tratamientos (anticonceptivos), su ánimo es bajo pero sobre llevable.	Regular, en ocasiones presentan cólicos, sofocos. Su ánimo es normal.
Relevancia en la interpretación	Tocan normalmente	Tocan normalmente	Tocan siempre y cuando no haya cólicos muy fuertes	Tocan normalmente.
Años de estudio (violonchelo) Avances a nivel interpretativo.	4-10 años Ligero aumento.	10-4 años Mayor intención interpretativa.	12-14 años Control de herramientas técnicas necesarias para una correcta interpretación.	24-20-27 años Equilibrio entre técnica e interpretación, más sensibilidad.
Días cómodos para ejecutar el violonchelo	Todos los días antes de la menstruación.	Todos	Todos	Todos

Días incomodos	Primer y segundo día de menstruación	Cuando esta anímicamente mal.	Primer y segundo día de menstruación siempre que tenga cólicos	Cuando tiene problemas de salud o emocionales.
Conclusión de gráficos de entrevistas.	Los estados físicos y psicológicos influyen en la calidad de interpretación, pero están medianamente ligados con el ciclo femenino: menstruación no afectan sus actividades, por el contrario los días de ovulación son fuente de energía que promueven el estudio y por consecuencia una mejor interpretación.	Los estados psicológicos influyen en su calidad interpretativa, las alteraciones emocionales son más relevantes en su desempeño musical que su predisposición física. Sus pequeños síndromes premenstruales no afectan la ejecución. Pero los días previos a la ovulación y los días de ovulación son una fuente de energía (con mayor disponibilidad para interpretar el violonchelo).	La relación entre: predisposición física, psicológica y calidad interpretativa es parcialmente proporcional. Sufren de dolores menstruales que por su gravedad o intensidad afectan su disposición para cualquier actividad, pero que al no ser frecuentes son sobrellevados de forma normal. En los días de ovulación la eficacia musical aumenta.	Los niveles físicos y psicológicos presentan relación directa a los resultados musicales. Los síntomas premenstruales (descenso en la energía) duran de 1 a 2 días y no impiden la ejecución. Los días de ovulación son fuente de energía que promueve un mejor desenvolvimiento en general. <i>"Los problemas de dismenorreas afectan directamente el labor que realizan las mujeres, igual que cualquier otra enfermedad que requiera tratamiento, al ser superado correctamente no hay riesgo de que vuelva a intervenir en nuestras labores". Dr. Regina Pauta</i>

Como describe su forma de tocar

■ Técnica ■ Lirica ■ Técnica y Lirica ■

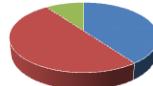
	Técnica	Lirica	Equilibrio entre las dos.
Estudiantes (5)	3	2	
Profesionales (2)	1	1	
Profesionales madres (3)	1		2
Total	50%	30%	20%

Como describe su forma de tocar: El 50% de ellas manifestó percibir su forma de tocar como técnica, es decir sus ejecuciones se inclinan más por la búsqueda de la perfección mecánica y exactitud pautada, la rítmica, afinación, digitación, etc. mientras que la búsqueda de interpretación es vaga o nula todo esto desde su auto evaluación. El 30% de ellas agregó, buscar como prioridad una forma lirica e interpretativa en sus ejecuciones. Todas ellas en su mayoría tienen un rango de experiencia de 14 años tocando y estudiando violonchelo.

El 20% de ellas manifestó haber encontrado un equilibrio entre la técnica y el lirismo; Su rango de experiencia es de 27 años tocando su instrumento.

Composer y Obra con los que se identifica o tiene afinidad

Composer y Obra con los que se identifica o tiene afinidad

■ Bach Suites para Violonchelo
■ Compositores Románticos e Impresionistas y sus obras
■ Música atonal

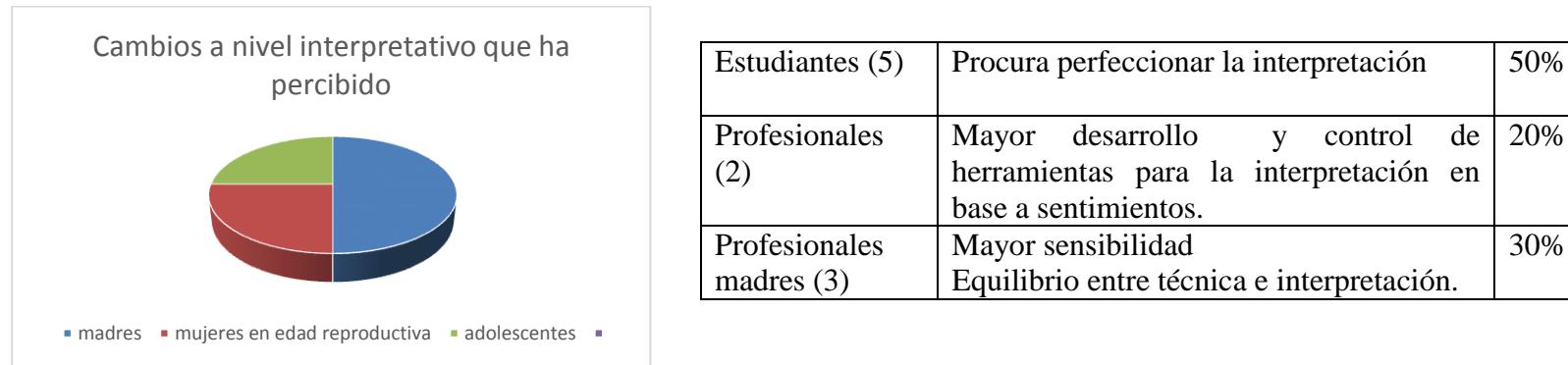
Bach suites para violonchelo	40%
Compositores Románticos e Impresionistas y sus obras	50%
Música atonal	10%

---Pero las

preferencias musicales son en un 50% de obras de la época romántica, el 40% prefiere Bach en especial las Suites para Violonchelo solo, escritas bajo los parámetros estructurales y compositivos del periodo pero con un innegable contenido expresivo. Siendo de su agrado este estilo, es indiscutible que buscan un aditivo interpretativo y expresivo en las ejecuciones de sus obras como término de perfección.

Cambios a nivel interpretativo que ha percibido.

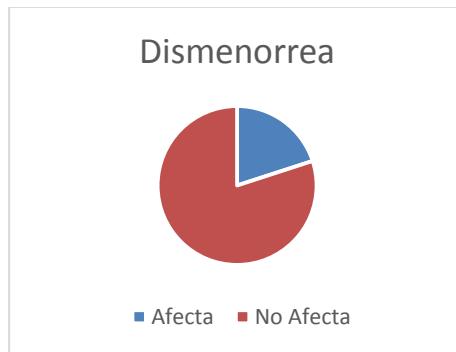
¿Cree que las hormonas que produce el cuerpo durante el periodo fértil y ciclo menstrual afectan de alguna forma la interpretación?

Si	90%
No	10%
no está segura	0%

Tanto por ciento de las entrevistadas presentaron:

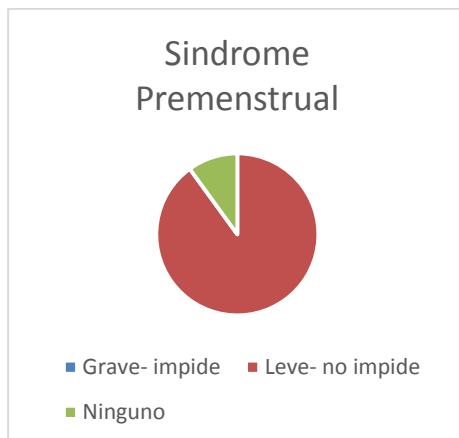
Presencia Dismenorrea de algún tipo

Afecte la disposición o calidad de la interpretación o ejecución	20% (quistes ováricos)
No tienen dismenorrea	80%

Debido a esta enfermedad de Dismenorrea, la interpretación o ejecución se vio afectada en las entrevistas de dos de los sujetos de prueba, esta enfermedad en los casos fue tratada en un mes para procurar el bienestar e impedir que vuelva a perjudicar las actividades cotidianas. El 80% por el contrario no presentaba problemas y sus actividades no se vieron afectadas.

Presencia de Síndrome Premenstrual

Graves: Que limite, afecte la calidad de la interpretación	0%
Leves u ocasionales: que no Afecten la calidad de interpretación (son tratados con antiinflamatorios)	90%
No tienen	10%

A pesar de tener en ocasiones leves síndromes premenstruales caracterizados por cansancio, o por irritabilidad o cólicos tratados con antiinflamatorios, la interpretación y ejecución del violonchelo no se vio afectada en 9 de las 10 entrevistadas.

Niveles de eficiencia física y eficacia musical de las entrevistas.

Periodo Fértil: Mayor energía

promovió una mejor interpretación, antes, durante o después de la ovulación	70%
no tienen relación positiva ni negativa en la interpretación	30%

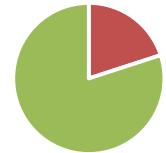
Siete de los sujetos de prueba mostraron un incremento en la energía durante el periodo de ovulación; fue dirigido al estudio del violonchelo, que como consecuencia trajo mejores interpretaciones. El 30% no presento la relación entre el aumento de energía y una mejor interpretación.

Menstruación: menor energía

Impidió, limitó o afectó la calidad de la interpretación.	0%
Redujo la predisposición para la interpretación	20%
no tienen relación en la interpretación	80%

Menstruacion - Energia

- Impidió-limitó ■ Redujo
- No hay relación ■

Los síndromes premenstruales, cansancio, irritabilidad, desgano; redujo en 2 entrevistadas la predisposición a la interpretación pero no la limitó en todas las ocasiones. La mayoría (80%) no mostró molestias al tocar durante la menstruación.

Niveles de eficiencia Psicológica y eficacia musical.**Periodo Fértil**

Ovulación- Psicología

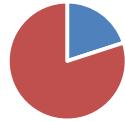
- Mayor colaboración
- No hay relación

Mayor disposición y cooperación en la entrevista e interpretación, antes, durante o después de la ovulación	80%
Los cambios psicológicos hormonales no tiene relación en la interpretación	20%

Menstruación

Menstruación-Psicología

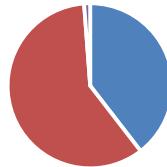

■ Menor colaboración ■ No hay relación

Menor disposición y cooperación en la entrevista e interpretación.	20%
Los cambios psicológicos hormonales no tiene relación en la interpretación	80%

Otros

Alteraciones Emocionales Externas

■ Problemas (personales, profesionales, hogar etc.)
■ Se mantienen estables

Alteraciones emocionales externas

Ligadas con problemas personales, profesionales, hogar, salud que afectan directamente las interpretaciones	40%
Se mantuvieron estables, controladas no influyeron en la interpretación	60%

Las alteraciones emocionales externas juegan un papel importante en nuestra vida diaria, en la investigación se notó que el 40% de las entrevistadas en su mayoría estudiantes mostraron descenso en la calidad de la ejecución independientemente de la acción del ciclo femenino cuando tenían problemas personales, contrastando con el 40% que durante la investigación sus problemas personales no influyeron en gran medida a sus actividades con el violonchelo, particularmente este 40% fue el grupo de las profesionales.

CONCLUSIONES

El transcurso de nuestra vida experimentamos una serie de cambios; físicos, emocionales, morales, ideológicos etc. que de una u otra manera nos hacen diferentes unos de otros, afectan nuestro comportamiento, forma de resolver problemas, y realizar actividades. En este caso como ejecutar un instrumento, e interpretar motivos o ideas pensadas por un compositor para ser expresadas. Podemos ser capaces de conocer todos los secretos de ejecución de un instrumento y practicarlos; pero no es posible alejar del todo nuestro mundo interno del externo, están vinculados de manera muy íntima y son resultado de una sociedad que día a día cambia. Es por esto que cada interpretación es distinta, somos resultado de una cultura, de un estilo, de una ideología que en todas las personas se presenta de manera distinta. Un hombre y una mujer tienen papeles similares en la sociedad actual, pero son distintos en muchos aspectos. Para nosotros el más importante, a las mujeres se les otorgó el don natural de poder ser madres, y que en un ciclo normal fértil se produzca una serie de cambios físicos ligados a la presencia de hormonas naturales producidas en mayor o menor cantidad en ciertas épocas dentro del llamado ciclo femenino, cambios que repercuten también en nuestra psicología la que nunca esta ajena a nuestro mundo exterior. Por esta razón las mujeres artistas deberían vincular su mundo lleno de reglas, costumbres, en fin, un mundo exacto, con su mundo de emociones, sentimientos, su mundo interior.

En todo el mundo se han dado a conocer varios violonchelistas virtuosos y con estilo y técnica interpretativa sin igual; entre ellos varias mujeres como Guilhermina Suggiapor, Jacqueline du Pré, Sol Gabetta, etc. que son un ícono de perfección, y feminidad. Son creadoras de su propio estilo interpretativo, representantes de sus escuelas y comunicadoras del lenguaje musical.

En el Ecuador la mujer ejerce una extensa actividad musical; existen alrededor de 3 filarmónicas juveniles, 4 Orquestas sinfónicas, además orquestas municipales y ensambles estudiantiles; en donde mujeres artistas integrantes de orquesta, conforman cerca el 40% como mínimo; otras especializadas como solistas, y otras en pedagogía.

En Cuenca en los últimos diez años se ha visto un incremento en el ingreso de estudiantes mujeres en la carrera de música, en la Orquesta Sinfónica de Cuenca conforman el 11% y actualmente en la fila de violonchelos encontramos tres mujeres talentosas Raquel Ortega, Rocío Gómez e Isabel Rodas, integrantes de su orquesta, intérpretes y pedagogas.

Es por ello que creímos necesario realizar esta investigación, cuya finalidad es aportar a la creciente comunidad, información elemental que debería ser tomada en cuenta por ser una realidad latente, es preciso aclarar que la tesis pretende ser un iniciador a nuevas extensas investigaciones.

La gran mayoría de las mujeres activas dentro de la sociedad tienen un ciclo femenino dirigido a la procreación, es decir, los cambios naturales como aumento o disminución de hormonas u otros factores, trabajan en función de concebir. Investigaciones médicas-ginecológicas realizadas por varias décadas nos han precisado el transcurso normal del ciclo de la mujer, que ocurre que función tiene y que efecto produce. Al ligarlo en esta investigación con factores psicológicos y plantearlos en 10 violonchelistas mujeres concluimos que:

La Dismenorrea, es la enfermedad más común que afecta al el ciclo menstrual, se presenta con mayor frecuencia en mujeres en edad reproductiva (15-44 años), los síntomas más frecuentes de acuerdo a la gravedad van desde: ausencia de sangrado, dolores intensos o excesivos en la zona pélvica, presencia de tumores, etc. Este cuadro es la causa del ausentismo laboral o escolar cuando los síntomas van de moderado a severo.

El Síndrome Premenstrual en cambio es una alteración que se cree es generada por los desbalances en los niveles de estrógeno y protestativo, se presenta durante 2 días antes de la menstruación (durante estos días sus síntomas más frecuentes son: cambios en la conducta habitual, mal humor, irritabilidad etc.), y el primero día de menstruación (ligeros cólicos). Es un cuadro relativamente frecuente, no es considerado una patología grave, y no atañe las labores cotidianas de quien la experimenta si son tratados con antiinflamatorios y procurando un control en la conducta.

El 20% de las entrevistadas tenía dismenorrea, ambas eran tratadas y su recuperación era progresiva, sin embargo durante las entrevistas la interpretación fue deficiente siempre que experimentaban los síntomas pertenecientes a este cuadro patológico.

El 90% de las entrevistadas tenían síndromes premenstruales, los diversos síntomas eran controlados de manera exitosa, y no constituyeron un factor que desequilibrara para bien o mal las interpretaciones.

El 70% de los sujetos de prueba sintieron mayor energía, y el 80% mayor predisposición y cooperación poco antes y durante el periodo fértil; ellas utilizaron estos cambios físicos y psicológicos en el estudio, que fue amplio y meticuloso, mejorando así la interpretación y la eficacia musical.

Únicamente el 20% de las entrevistadas sintió deficiencia física poco antes y durante el periodo de menstruación que no impidió la interpretación pero en ciertas ocasiones redujo su predisposición y calidad en la ejecución.

Un dato importante obtenido en la investigación fue que 40% de las entrevistadas presentaron modificaciones psicológicas ligadas con factores externos es decir su cambio de humor no se debían a factores físicos hormonales sino a problemas personales, familiares, profesionales, o de salud que influyeron en sus interpretaciones independientemente del día de ciclo.

Un total de 70% de las mujeres se inclinan por la música con un alto contenido de expresividad. Su desarrollo interpretativo, trabajado desde sus primeros años de ligero control técnico, se muestran en proporción a sus años de experiencia, las mujeres más jóvenes rechazaban tener un grado interpretativo establecido, las mujeres en edad reproductiva afirmaron seguir desarrollando esta capacidad, y las mujeres profesionales y madres, declararon sentir mayor expresividad en sus interpretaciones y un equilibrio con la ejecución.

Planteamos como conclusión los cambios Físicos y Psicológicos que se producen durante el trascurrid normal del ciclo femenino influyen en su interpretación, 7 de cada 10 mujeres fértiles sienten mayor predisposición psicológica y energía elevada durante la ovulación, la que es

dirigida al estudio, que promueve una mejor interpretación; poco antes y durante el periodo de menstruación 9 de cada 10 mujeres sienten síndromes premenstruales que no afectan de manera significativa sus labores diarios (dentro de ello la ejecución del violonchelo) por otro lado 2 de cada 10 mujeres sufren de dismenorreas que afectan directamente sus actividades durante el tiempo de enfermedad y tratamiento, al ser superado correctamente no hay riesgo de que vuelva a intervenir en las labores diarias.

Pero sabemos que dentro de todos estos datos la Psicología y cambios de humor no ligados a cambios hormonales juegan un papel indispensable, mientras nuestra mente no esté tranquila nuestra interpretación independientemente del día del ciclo se modificará en función del problema o acontecimiento emocional.

Siendo parte activa de esta sociedad, maestros, directores, amigos, compañeros, etc. somos responsables de entender esta información, y usarla como herramienta, escuchar las recomendaciones de nuestras compañeras mujeres, sus realidades, y promover la comunicación como base del entendimiento, desarrollo y progreso social.

III.3 Análisis Estructural de Obras Musicales.

CONCIERTO PARA VIOLONCHELO EN DO MAYOR DE FRANZ JOSEPH HAYDN

Franz Joseph Haydn.

(Austria-Rohrau, 1 de abril de 1732-Viena 31 de mayo de 1809), compositor considerado como “El padre de la sinfonía y del cuarteto” no por la creación de estas formas, sino por establecer un perfecto esquema para las mismas; además de la gran cantidad de obras que dejó a su haber, se convirtió en una de las más grandes influencias para las siguientes generaciones de compositores.

Obras:

Dieciséis operas italianas; catorce misas, ofertorios, canticos, 4 oratorios, coros y cantatas de circunstancias, cantatas y arias italianas para una voz, 46 lieders alemanes catorce *airs* inglesas, dúos tríos y cuartetos vocales, cincuenta cánones, 450 arreglos de canciones populares británicas. 104 sinfonías, 16 oberturas, conciertos para teclado, ocho para violín, cinco para violonchelo, uno para contrabajo, dos para trompa, uno para trompeta, dos para oboe, y cinco para dos lira da braccio. Divertimentos, casaciones, tríos, ochenta y cuatro cuartetos para cuerda treinta y un tríos para piano, 60 sonatas para piano.

Concierto para Violonchelo y orquesta N°1 en Do mayor.

Creada entre los años 1761 y 1765 cuando Haydn empezó a trabajar con Anton Esterházy. La orquesta Esterházy, la cual Haydn tenía a su cargo, estaba formada por músicos destacados de la época entre ellos Joseph Franz Weigl, un violoncellista que se hizo muy amigo del compositor y al que dedicó el concierto en Do mayor. Después de creada la obra, una copia del concierto llegó a la biblioteca del conde Kolowrat de Praga. Durante mucho tiempo la obra desapareció, pero en 1765 Haydn comienza un catálogo de composiciones, en donde constaba dicho concierto. Después de la Segunda Guerra Mundial varias colecciones musicales de Checoslovaquia fueron incautadas y llevadas al Museo Nacional de Praga; es allí donde fue encontrada por el musicólogo Oldrich Pulkert en 1961. Su estreno después de encontrado se realizó en 1962, durante el Festival de Primavera de Praga el 19 de mayo; a cargo del violoncellista Milos Sádlo y la Orquesta Sinfónica de la Radio Checoslovaca dirigida por Charles Mackerras.

Estructurado en tres movimientos Moderato- Adagio- Allegro molto, cuya duración estima entre los 28-30 minutos, su instrumentación establece una orquesta de cuerdas, más dos oboes y dos trompas.

Análisis Descriptivo: Moderato; tonalidad de Do mayor, compás 4/4. Estructurado en forma tripartita ABA, durante los 21 primeros compases la orquesta expone los temas, luego de esto, entra el violonchelo expone el primer tema de características rítmica y acordes de do mayor, en forte y gran energía, enseguida viene el segundo tema de característica melódica, desarrolla estos dos temas haciendo uso de diversas formulas rítmicas, de la amplia tesitura del violonchelo, de trinos, golpes de arco, con contrastantes cambios de matiz.

Ilustración 50.-
Anexos 2 partituras

El Bloque B modula a la tonalidad de sol mayor, presenta los dos temas principales con igual formula rítmica y dirección melodica. El compositor hace uso de técnicas como el legato, saltato, marcato, y spicato. Muestra un contrastante juego de figuras rítmicas, tresillos y corcheas con grandes saltos de tesitura notas con punto son utilizados de manera frecuente. En la reexposición, vuelve a la tonalidad de do mayor y muestra el primer tema exactamente igual a la primera vez, el segundo tema en cambio ha sido desarrollado de manera distinta y se muestra en un inicio melódico pero luego se muestran juegos rítmicos de semicorchas con seisillos. Al final del movimiento existe una cadencia, no fue escrita por el compositor, como es sabido esta tarea estaba dedicada al interprete, algunos compositores y artistas han escrito cadencias para este concierto como es el caso de Mstislav Rostropovich y Benjamin Britten.

Adagio: Escrito en la subdominante, es decir, en Fa mayor compás de 2/4 y de forma tripartita, durante este movimiento no se usan los vientos solo la orquesta de cuerdas. En este Adagio, al igual que en el primer movimiento, los dos temas son expuestos inicialmente por la orquesta, (durante los primero 15 compases); pasado esto ingresa el violonchelo con una nota larga pedal, que va creciendo en emisión de sonido e intensión musical, Haydn la usa como introducción para presentar el primer tema, completamente expresivo; antes de presentar el segundo tema, el primero es desarrollado, usando figuraciones rítmicas y líneas melódicas que se derivan del tema principal.

Color lila: Célula principal o motivo del segundo movimiento.

Nota pedal.- usada en múltiples oportunidades durante el segundo movimiento; su función es dar apertura al solista y su interpretación del tema principal.

Adagio
10

Solo

I II III V

1 2 3 4 5

Ilustración 51.-Anexos 2 partituras

En el compás 35 se despliega el segundo tema a dobles cuerdas con carácter contrapuntístico, para lograrlo, el intérprete hace uso del pulgar en posiciones bajas, luego lo desarrolla usando figuraciones rítmicas y direcciones melódicas similares al segundo tema.

mf
espress.

Ilustración 52.-Anexos 2 partituras

Parte B.- se presenta en la dominante de la tonalidad; hace hincapié en el tema principal, es decir se presenta la nota pedal, la misma figuración rítmica y similar línea melódica, nuevamente lo profundiza con pequeños motivos y fraseo; crea un carácter con las expresiones puestas en la partitura tales como: “con fuoco” y poco después “dolce”, con dinámica que va desde un pp, a esforzando, cresc., mf., etc. La reexposición vuelve a citar el tema de igual forma que al inicio, juega con varias de las melodías anteriormente usadas pero en una tesis alta; al final del adagio se presenta otra cadencia con características independientes a los dos temas de este movimiento.

Allegro Molto

Tonalidad de Do mayor, forma tripartita ABA, compas de 4/4; al igual que en los dos primeros movimientos, en primer lugar la orquesta expone los dos temas (Durante los 40 primeros compases). Similar al primer movimiento el primer motivo es rítmico y el segundo es melódico.

The musical score illustrates the second movement (B) of a piece. The top staff begins at measure 13 with a bassoon playing a sustained note labeled "Nota pedal". Below it, a piano and cello play a rhythmic pattern labeled "Motivo rítmico". The bottom staff begins at measure 44 with a violin playing a rhythmic pattern labeled "Motivo rítmico (piano y chelo)". The piano and cello patterns are highlighted with pink boxes.

Ilustración 53.-Anexos 2 partituras

El violonchelo ingresa con una nota pedal y en tónica, rápidamente muestra el primer motivo de carácter rítmico, con posiciones de pulgar, los siguientes motivos se derivan de este primero y hacen alarde de un control técnico.

En el compás 81 nuevamente se presenta el motivo rítmico, (precedido de la nota pedal) y enseguida se muestra el segundo motivo de carácter melódico.

Primer motivo rítmico: presentado por piano y después por el violonchelo.

Nota pedal

Segundo motivo melódico.

Ilustración 54.-Anexos 2 partituras

Sección B: es el desarrollo, resaltan los dos motivos cambiando a la dominante de la tonalidad; usa posiciones altas, dobles cuerdas, escalas, acordes, arpegios, trinos etc, con distintos golpes de arco, legato, spicato, estacato etc.

Sección de Reexposición: en tonalidad de Do mayor, la misma secuencia de la sección A se repite, es decir: nota pedal, primer motivo rítmico, motivos derivados de la primera célula rítmica en idéntica secuencia que en la sección A. En el compás 224 se muestra el segundo motivo principal, nuevamente de característica melódica, llega a la nota sol4, y hace uso de legatos, spicato, estacato; con dinámicas de f., p., cresc., reguladores etc.

SEIS SUITES PARA VIOLONCHELO DE JOHANN SEBASTIAN BACH

Johann Sebastian Bach

(Alemania el 31 de marzo de 1685-1750), compositor organista, clavecinista, violinista, y violista, considerado uno de los compositores trascendentales del periodo Barroco. Hasta el momento se han registrado 1127 obras de Bach.

Abarco composiciones para distintos instrumentos: para cuerda, viento madera, viento metal, órgano, clavecín, etc. Sus obras mas importantes son: Pequeño libro para órgano, Conciertos de Brandeburgo, Clave bien temperado (libro I), Invenciones, Pasión según san Juan, Pasión según san Mateo, Magnificat, Misa en si menor, Oratorio de Navidad, Concierto italiano, Variaciones Goldberg, Clave bien temperado (libro II), El arte de la fuga (inacabado) etc.

Las seis suites de violonchelo.- Análisis

Nadie ha determinado con exactitud cuando fueron creadas las suites para violonchelo, las razones o circunstancias que inspiraron su creación. Todo lo que sabemos es que fueron completadas en la década de 1720 y que quedaron olvidadas durante dos largos siglos.

Lo más probable es que fueron compuestas entre 1717 y 1723, cuando J. S. Bach era maestro de capilla del príncipe Leopoldo de Anhalt-Cothen, la mayor parte de los eruditos proponen en el año 1720, pero antes de que Bach abandonase Weimar, justamente cuando J.S. Bach pasaba por problemas en su vida personal. En septiembre de 1719 murió su hijo, tiempo después fallece su primera mujer, María Bárbara en julio de 1720. Estaba en Carlsbad con su mecenas y no se enteró de la noticia, cuando llegó a casa descubrió que Bárbara estaba muerta y enterrada, pero el año terminó con un motivo de alegría cuando se casó con Ana Magdalena el 3 de Diciembre.

Las suites están compuestas principalmente de formas musicales que comenzaron como danzas vernáculas antiguas de países Europeos, conforme avanzaron los años se incorporarían al conjunto llamado Suite. La zarabanda y la chacona (de origen español) la pavana y gallarda (las italianas); el courante, minueto, gavota, bourrée (frances); la giga(inglesa) son varias de las danzas que fueron adecuadas y enriquecidas por varios siglos por diferentes compositores. Entre ellas destacamos las suites de Bach para

violonchelo solo. Cada una de ellas comienzan con un Preludio, sigue con una alemanda, courante, zarabanda, y la giga también encontramos o bien dos minuetos (suites 1y 2), bourrée (3y4) o gavotas (5 y 6). Las tonalidades de las 6 suites son sol mayor, re menor, do mayor, mi bemol mayor, do menor y re mayor en orden. En la quinta suite la cuerda aguda baja un tono entero, de la a sol (scordatura)⁶⁵ para producir un sonido mas suave y oscuro, mientras que la sexta fue concebida para un instrumento con 5 cuerdas.

Las suites de J.S. Bach no solo resaltan por las diversas y amplias dificultades técnicas para el violonchelo (que al ser explotado como un instrumento polifónico raya en las limitaciones técnicas de aquella época); o por su gran aporte al desarrollo técnico compositivo (con un ilustre uso de recursos armónicos, texturales y tímbricos); sino también por su amplia carga interpretativa. Su carácter personal, intimista, con aire gracioso y escueto son cualidades que deben primar a la hora de interpretar las Suites.

Suite II.

Preludio

El preludio es considerado como la obertura de una Suite, esta forma corresponde a la necesidad de enmarcar la tonalidad que respetarán todas las siguientes danzas; por esta razón el preludio es principalmente armonico y numerosos acordes establecen la tonalidad en jerarquía. Las siguientes danzas se escribirán en la tónica y dominante. Se considera a Louis Couperin (Francia, 1626-1661) como el primer compositor en utilizar el preludio de la forma descrita anteriormente, es decir como una pieza de introducción a las posteriores danzas, mientras Louis Couperin daba a sus preludis un carácter libre e improvisatorio. J. S. Bach lo utiliza como la obertura de las siguientes danzas y establece el carácter, textura y tonalidad de las piezas posteriores.

“La belleza del concepto musical de Bach reside en el hecho de que ningún preludio utiliza una melodía. Es sólo textura, estructura y ritmo. Bach no necesitó una melodía; sus trabajos son escritos bajo un concepto de belleza: texturas claras y colorido tonal. Es tonto enfatizar el hecho de que no existe una melodía; Bach hubiera compuesto una

---

⁶⁵Scordatura termino musical que indica el cambio de afinación de una o varias cuerdas de un instrumento de cuerda, usado por primera vez en el siglo XVII para tocar obras determinadas que requieren este tipo de modificación.

infinidad de hermosas melodías si las hubiera necesitado. "...Puedes analizar la música de Bach por tiempo indefinido. Uno puede analizar cada nota, cada frase, armonía, melodía y polifonía...Lo que trato de hacer es concentrar la atención a pequeños detalles para explicar la profundidad de la idea de Bach, y mostrar la sencillez natural de esta música" Mstislav Rostropovich⁶⁶

El preludio de la Suite 2 de Bach está en movimiento “Molto Moderato” con negra = 66-69⁶⁷, compas ¾ en la tonalidad de re menor. El preludio está basado en una célula rítmica y sucesión armónica de dos corcheas y una negra ligada a cuatro semicorcheas, la misa que se observa durante la obra en conjunto.

Prelude.

Ilustración 55

Primer compás Preludio Suite 2 Bach

Ilustración 56

Compas 13 Preludio Suite 2 Bach

Ilustración 57

compas 40 Preludio Suite 2 Bach

Ilustración 58

compas 42 Preludio Suite 2 Bach

Y en múltiples ocasiones la misma célula varia de tal forma:

Ilustración 60

Ó

Ilustración 59

Esta célula rítmica y sus variaciones se presentan durante todo el preludio; en cada compás encontramos acordes diferentes, tocados de forma arpegiada y constantemente modula a tonalidades vecinas. La textura polifónica está dada a 3 voces, contrapunto característico en J.S.Bach. Al no tener una melodía que se desarrolle ni un tema

⁶⁶ EMI Classics, J.S. Bach. Cello-suiten.

⁶⁷ Escrito de esta forma en el libro de las suites de Bach de la versión Rusa. Profesor y Editor S. Kozolupov/ editorial мистецтво / Kiev 1966.

principal, las pequeñas células se unen formando ideas o frases que señalan en cierto grado una improvisación, por ser originales y diferentes una de otras suponen un constante preguntar y responder. Durante toda la obra la dinámica juega un papel importante, esencial para el correcto fraseo de los temas. Como ya se planteó anteriormente estas obras conllevan una carga interpretativa muy alta, por lo que es de gran importancia apropiarse del sentimiento que generó la obra. Por esta razón la rítmica en muchos casos y según cada músico se encuentra a consideración.

Ya avanzada la obra nos encontramos con una sección cumbre, determinada por el aumento paulatino en la dinámica, el aumento sonoro en la tesitura, un pequeño retardando y una gran acorde con calderón, que por todas estas cualidades muestra la última idea anunciada, delirante y generadora de la obra.

Ilustración 61

Después del calderón y la pausa, da comienzo a la coda que culmina triunfante con cinco blancas con punto en acordes de cadencia (I.V.I.) y dinámica de ff.

Ilustración 62

SONATA PARA VIOLONCHELO DE CLAUDE DEBUSSY

Achille Claude Debussy

(Saint-Germain, 1862 -Paris en marzo de 1918) compositor, pianista considerado uno de los iconos del impresionismo conjuntamente con Maurice Ravel. En sus obras no reflejan una sola influencia, conocía la música de Brahms, Wagner, Mussorgski, la música oriental, javanesa entre otras, pero sus composiciones son completamente originales en ellas se encuentra la riqueza en armonía, instrumentación, expresividad, color etc comparables a cualquier otro compositor contemporáneo.

Obras:

Piano: *Suite Bergamasque* (a la que pertenece *Claro de Luna*), *suite Pour le piano*, *Estampes* (a las que pertenece *Soirée dans Grenade*), *L'isle joyeuse*, dos libros de *Image (Reflets dans l'eau)*, *Children's Corner*, veinticuatro *Preludes* (1909-1913) doce *Études* (1915), *En blanc et noir* para dos pianos.

Música Sinfónica: Preludio a la Siesta de un fauno (1894), *Trois Nocturnes* (1899), *La Mer* (1905) (tres esbozos sinfónicos: la Sinfonía de Debussy), *Images* (sin relación con las *Images* para piano), *Fantaisie* para piano y orquesta, *Danse sacrée et danse profane pour harpe et cordes*

Música Vocal: *Pelléas et Mélisande* (drama lírico, Paris, 1902), el martirio de San Sebastián (misterio de G.D'Annunzio, Paris, 1911), música escénica para *El rey Lear*, tres ballets (*Jeux*, *Khamma y la boîte à joujoux*), tres cantatas (*L'enfant prodigue*, *la Damoiselle élue* y *Ode á la France*), *Trois Chansons de Charles d'Orléans* para coro mixto, numerosas canciones (incluidos *Cinq poèmes de Baudelaire*, *Ariettes oubliées*, *Fêtes galantes*, *Chansons de Bilitis*, *Trois ballades de Villon*, *Trois poèmes de Mallarmé*)

Música de cámara: Cuarteto para cuerda, sonata para violonchelo y piano, sonata para flauta, viola y arpa.

Escritos: Artículos en *la Revue Blanche*, *Gil Blas*, *Le Mercure de France*, *Le Figaro*, *comedia*, *Revue Sim*, etc. Parte de los cuales fueron reunidos bajo el título de *El Señor Corche* y otros.

Sonata para Violonchelo y piano en re menor; Análisis Descriptivo

En 1915, Francia y el resto del mundo se sumían en la Primera Guerra Mundial; miles de franceses ingresaban al ejército. Para entonces Debussy ya mostraba los estragos de la enfermedad que poco a poco lo estaba matando; impedido de entrar al ejercito para luchar junto a sus compatriotas, el compositor entendió que la mejor forma de demostrar patriotismo era plasmando la cultura de su país en sus obras, es así que para 1915 escribió y publicó *la sonata para violonchelo y piano* que fue la primera de 6 sonatas, a las que llamo “Seis Sonatas para diversos Instrumentos” de las cuales, debido al fallecimiento del compositor, logró completar 3: La sonata para cello, sonata para flauta, viola y arpa (la parte de viola estaba destinado originalmente para ser interpretado por oboe)⁶⁸ y Sonata para Violín. Dedicada a esposa Emma Debussy (Bardac).

Escrita en re menor; la obra lleva por título “Pierrot faché avec la lune” (Pierrot enojado con la luna) un personaje de pantomima francés, popular en los siglos 19 y 20, descrito como un payaso de cara blanca, ropa ancha blanca y negra de aspecto triste pero enamorado. (Dicho personaje hizo su aparición en varias obras de la época: operas, poesías como los poemas de Giraud Albert, en lo posterior usados por Schoenberg en su obra Pierrot de Lunaire, escrito tres años antes; en los balletes de Diaghilev etc.)

El estreno de la sonata se realizó un año mas tarde (1916) en Londres en el Aeolian Hall junto a Warwick Charles Evans (1908-1934) violonchelo y al piano Madame Alfred Hobday. Jacques Durand, editor de Claude Debussy, señala que el compositor describió su obra así: "las proporciones son casi clásico en la forma, el en el mejor sentido de la palabra." ⁶⁹ los títulos de los movimientos no son convencionales pero esconden formas clásicas orientadas hacia un nuevo concepto (revolucionándolo como lo hizo con otros aspectos de la música⁷⁰); Prólogo de forma ABA; Sérénade sirve de Scherzo y Final como danza

Duración 12-14 minutos consta de 3 movimientos:

I. Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto

---

⁶⁸ FLORIDA STATE UNIVERSITY-COLLEGE OF MUSICHE/ TWENTIETH CENTURY'S MOST SIGNIFICANT WORKS FOR CELLO: HISTORICAL REVIEW AND ANALYSIS/HRISTO IVANOV/ 2007 pag. 8

⁶⁹ Luna Nova (www.lunanova.org) Joseph Way /Movements- serenade.

⁷⁰ Harold C. Shonberg /Los Grandes Compositores (II) de Johann Strauss a los minimalistas pag. 205

UNIVERSIDAD DE CUENCA

II. Sérénade: Modérément animé

III. Final: Animé, léger et nerveux

Prologue

Movimiento lento, corchea 48-54, escrito en tonalidad de re menor compas 4/4. En primer lugar ingresa el piano con carácter sostenuto e molto risoluto, traza el ambiente melancólico, y sugestivo en el que se desenvolverá el instrumento principal.

De forma energética y haciendo uso de las 4 cuerdas se presenta el violonchelo, lo siguiente es un fragmento en forma de cadencia que evoca la presentación de Pierrot y su recitativo en matiz forte mantenido hasta el compás 6 y decrescendo.

The musical score consists of two staves. The top staff is for the VIOLONCELLE (Cello) and the bottom staff is for the PIANO. Both staves are in 4/4 time with a key signature of one flat. The tempo is indicated as **Lent (48 à 54)**. The first measure shows the piano playing a sustained note with a dynamic of **Sostenuto e molto risoluto**. The second measure shows the piano playing eighth-note chords with dynamics **f** and **più f**. The third measure shows the piano playing eighth-note chords with a dynamic of **p**. The fourth measure shows the piano playing eighth-note chords with a dynamic of **p**. The fifth measure shows the piano playing eighth-note chords with a dynamic of **p**. The sixth measure shows the piano playing eighth-note chords with a dynamic of **p**. The cello part starts in the fourth measure with a dynamic of **fz**, followed by **dim.**, **Cédez**, **p**, **Cédez**, **p**, **più p**, and **pp**. The piano part continues to play eighth-note chords throughout the measures.

Ilustración 63

Ilustración 64

El primer tema se presenta en el compás 8, donde la agógica cambia a Poco Animando, y el carácter a dolce sostenuto, esto se mantiene hasta el compás 15 (considerando que consta de 8 compases lo que hace referencia a una estructura simétrica usada en el periodo clásico) con cambios de matiz de p. a più piano y pp.

Lo siguiente cambia a au Mouvement (1 movimiento) golpes de arco: legato, portato con los matices que pasan de p. a cresc. por tiempo, posiblemente emulando las olas u ondas que vienen y van, hasta toparse con un pequeño climax en matiz f y descrescendo cada vez mayor que nos traslada a la sección Animando poco a poco (agitato) para el violonchelo, golpe de arco llamado *sur la touche* (en el diapasón (flautando) para obtener intencionalmente un sonido pequeño y borroso) y con spicato; dimamica pp. Para el piano, que ejecuta motivos rítmicos, es una sección de dificultades técnicas debido a su transposición a personaje; el violonchelo funciona ahora como acompañante, se deja llevar del tiempo impuesto por el pianista, los dos en un constante *molto crescendo*. Todo esto para nuevamente emular el movimiento (que se obtiene con el uso equilibrado de los pedales izquierdo y derecho en el piano);

Lila: legato, portato, al pasar de p, a cresc. en solo 4 semicorcheas, crea la sensación de movimiento.

Línea azul: el cello acompaña al piano

Personaje de Pierrot representado por el piano

Ilustración 65

Culmina con la sección *au Mouvement* (largamente declamamé) el punto más importante del Prologue; un motivo completamente exclamativo, en dinámica f que solo va decrescendo al final de la frase. Seguido el compás 34 presenta, la agógica *Cédez* (ritenuto) llegando a Rubato, muestra el carácter lusingando (acariciar, adulación o el estilo seductor), en matiz più p. hasta un pp. Con una serie de fusas y reguladores se pone fin al desarrollo. Para el compás 39 se muestra la recapitulación del tema principal del inicio, termina con una coda haciendo uso de armónicos y dinámica cada vez mas en decrecimiento.

Clímax
del
Prolgo.

2 au Mouvt (largement déclame)

f molto sostenuto

Cédez - - // Rubato, 3

più p lusigando

3 au Mouvt (poco animando)

dolce sostenuto

Recapitulación del tema principal

Lento

più dolce

poco vibrato

sur la touche

Coda.

Ilustración 66

Lo que se refiere a dificultades técnicas, es una obra de reconocimiento mundial, trabajada en todos los programas de violonchelo; un factor importante para la ejecución es tener una sensibilidad, equilibrio e independencia de los brazos para poder interpretar cada motivo con el debido cambio dinámico. Uno de los factores mas importantes en la opion de Hristo Ivanov son los matices.⁷¹

II Sérénade

movimiento Modérément animé; carácter Fantasque et léger (con fantasia y luz); negra 72; compás 4/4. En la Sérénade, a diferencia del primer movimiento, el violonchelo es el más importante, representa la personalidad cambiante de Pierrot. Presenta características programáticas, evitando la organización de ritmo y métricas, melodías

⁷¹FLORIDA STATE UNIVERSITY-COLLEGE OF MUSIC THE/ TWENTIETH CENTURY'S MOST SIGNIFICANT WORKS FOR CELLO: HISTORICAL REVIEW AND ANALYSIS/HRISTO IVANOV/ 2007 pag. 11

difusas que bruscamente se pierden tras las siguientes ideas musicales, todas estas características son contrastantes y hacen alusión a destellos de demencia.

Empieza en pizzicato con un pequeño motivo rítmico y en cromatismo ascendente, matiz pp., continua e interactúa con el piano.

Modérément animé (72 = •)
pizz.
pp fantasque et léger

Ilustración 67

Enseguida en el compás 8 y 9 encontramos un armónico artificial seguido rápidamente por otras tres notas en pizzicato, las que representan preguntas, respondidas con pánico y ansiedad.

Ilustración 68

Preguntas

Respuestas

En el compás 12 encontramos una nota en pizz (con vibrato, escrito en la partitura), nos lleva a un pequeño tema en carácter *ironique*, con arco *sur la touche*, y uso de *glissandos*; nuevamente nos encontramos con variaciones de agógica como: *Cédez, a Mouvt. Accel. Poco a poco, Molto rit.*

Compas 25 se presenta un nuevo carácter *Fuoco* (fuego), colocado sobre un fragmento muy alto en tesitura que emula el cantar falsete de masculino; (imagen siguiente) hasta el momento se han presentado gran cantidad de figuras rítmicas y varios motivos violentamente eclipsados por sus sucesores.

Ilustración 69

En el compás 31 la Agogica cambia a Vivace compas de 3/8 y carácter *leggerissimo*; 5 compases adelante cambia de tonalidad a fa# menor y continua el contraste entre motivos, caracteres y matices. Para terminar este movimiento en el compás 48 dice Presque lent, y flautando, sobre notas de tesitura muy alta, “*tiene la intención de imitar el sonido de una flauta, lo que puede sugerir que el compositor quería hacer un dibujo de Pierrot soñando con algo (...) convirtiendo rápidamente decepcionado (el motivo pizzicato)*”⁷² intencionalmente busca crear un contraste dramático, busca crear ideas o imágenes extra-musicales en la percepción del oyente.

Ilustración 70

En el compás 54 vuelve a la tonalidad principal y cita nuevamente el primer tema rítmico, cromático ascendente del movimiento. Entre el segundo y tercer movimiento existe una nota *la*, y un *atacca* que une los últimos dos movimientos. Las variaciones en el tempo, son frecuentes en todo el movimiento los contrastes personalizados (interprete) de los valores de nota y la dinámica son tolerables, si su fin es la mejor representación del personaje.

III Finale

Movimiento Animé, carácter Léger et nerveux (luz y nervioso), tonalidad de re menor, negra 92, compas de 2/4. En este movimiento los dos instrumentos tienen las mismas dificultades técnicas; de tempo más alegre, en forma de danza, (pero al representar a Pierrot es común que varíe el ánimo). Finale presenta varios efectos instrumentales, así como los cambios de agógica, y la interacción de tonalidades independientes.

Seguida de la nota puente (-*la*- redonda) el cello ingresa con pizz; al inicio señala: *Arraché (fuerza desplumados)*, juega e interactúa con una serie de figuraciones rítmicas, que son contrastadas con expresiones colocadas en la partitura como *expressif et soutenu, marqué, volubile*, etc.

⁷² FLORIDA STATE UNIVERSITY-COLLEGE OF MUSICHE/ TWENTIETH CENTURY'S MOST SIGNIFICANT WORKS FOR CELLO: HISTORICAL REVIEW AND ANALYSIS/HRISTO IVANOV/ 2007 pag. 14

Carácter: arraché (fuerza), expressif et soutenu (expresivo y sosteniendo), marqué (marcado)

Motivo rítmico: volverá a presentarse en los compases 103, 57, 58.

Motivo: Se presentará en idéntica dirección melódica en el compás 104

Esta Danza contrastante se presentara 2 veces, en los compases 78-82 y 159-163

Animé (♩ = 92) Léger et nerveux.
p arraché
p expressif et soutenu
p marqué
p cresc. molto
Molto rit.
// au Moult
marqué
pizz.
volubile

(A) Compas: 78-82, motivo sustancial; el piano lo imita en dirección melódica inmediatamente después del violonchelo, es decir en los compases 83-86

Molto rit.
// au Moult
marqué
p cresc. molto
volubile
pizz.

Violonchelo: acompaña al piano

Piano: lleva la melodía (motivo sustancial A)

p
pizz.
p volubile
Illustración 71

Durante los siguientes compases 87-98, la armadura cambia a Fa# menor (con modulaciones constantes), presentas una gama de motivos acompañados de diversos cambios de agógica, de carácter, estilos de pizz., y dinámicas, en esta oportunidad el piano toca la línea principal y el violonchelo acompaña.

A partir del compás 99, modula a Do mayor sin embargo no se mantiene en esta tonalidad, modula con gran rapidez para describir ideas o imágenes varias (varios motivos musicales) el violonchelo vuelve a ser el protagonista.

El motivo característico de esta sección está marcado *con fuoco ed appassionato* (imagen 23 completa), hace uso de glissandos.

Ilustración 72

Lo siguiente presenta varios cambios de armadura: compas 121-132 modulación a si bemol menor; compas 133-148 modulación a Fa# menor y compas 49 en adelante re menor.

En el compás 151 se vuelve a lucir los motivos del inicio del movimiento, seguidos de un motivo central que anteriormente se presentó en el compás 113 (imagen 23, color lila) y finalmente del motivo del compás 119-120 (imagen 23, color verde).

Para terminar se presenta una coda en movimiento Largo negra igual a corchea, carácter *à plein son* (con todo el sonido) muestra dinámica en aumento de f. a cresc. a ff a sff y ff sec. (seco).

Es una obra programática con estilo clásico pero infinitamente original, su compositor introdujo nuevas tendencias como el uso de acordes paralelos, disonancias no resueltas escalas de tonos enteros etc.; muestra ideas, movimientos o imágenes de un protagonista con tantas peculiaridades como es Pierrot, Debussy la creo como una obra cristalina, brillante, indefinidamente modal, extravagante y de gran exigencia técnica e interpretativa para los dos instrumentos.

PEZZO CAPRICCIOSO

Piotr Ilich Tchaikovski

(Kamsko 7 de mayo de 1840-Moscú-San Petersburgo 18 de noviembre de 1893)

Compositor, pianista y director, autor de gran cantidad de obras entre las mas populares: sus sinfonías cuarta, quinta y sexta (Patetica), El lago de los cisnes, La cenicienta, La bella durmiente y Cascanueces, La dama de picas y Evgeny Oneguin en ellas se demuestra la influencia del estilo Occidental, de la música nacionalista, y un estilo que mezcla la música programática junto con su personalidad sentimental y depresiva.

“Pezzo Capriccioso, para violonchelo y orquesta Op. 62”

Escrita por Tchaikovski en agosto de 1887 durante una estancia en Aachen-Alemania.

Tras un breve viaje a París Tchaikovski se encuentra con varios de sus antiguos alumnos entre ellos Anatoli Brandukov (violonchelista), al regresar a Aachen decide componer “Pezzo Capriccioso para violonchelo y orquesta”, un concierto en miniatura de carácter melancólico y de gran habilidad técnica, que representaba el aplacamiento a las insistencias de Brandukov, con las que buscaba persuadir a su antiguo maestro para que compusiera un concierto para violonchelo.

Durante el proceso de creación Tchaikovski escribió una carta a Brandukov *“He escrito una pequeña pieza para cello, y me gustaría que usted mire a través de ella, y dé los toques finales a la parte de violonchelo.”*⁷³ Despues de ello se dedicó a la parte de piano que posteriormente sería instrumentada (Violonchelo solista, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 4 cornos en Fa, Timbales y orquesta de cuerdas).

Al inverso de lo que se pueda pensar, el título de Capriccioso no fue dado por ser una obra alegre o voluble en tempo, al contrario está escrita en modo menor, otorgándole un ambiente sombrío, agridulce; asimismo presenta secciones rápidas y lentas pero no cambios de tempo: la obra en su totalidad procura un constante “Andante con Moto”. El carácter capriccioso está dado por el contraste de estados de ánimo, por el tratamiento imaginativo de los aspectos importantes de la obra (todos están basados en un tema central). El estreno con el arreglo de piano se realizó en febrero de 1888 en París, el

⁷³ Libro: Музыкальное наследие Чайковского. Из историй его произведений (Herencia musical de Tchaikovski. De las historias de sus obras) Autores: Davydova, Ksenia Iur'evna, 1905-1992 (Autor);Protopopov, Vladimir Vasil'evich, 1908-2005 (Autor); Tumanina, Nadezhda Vasil'evna (Autor), 1958 (actualizó por última vez el 09 de junio 2013) pg. 334-335.

violonchelo estaba Brandukov y Tchaikovski al piano. El estreno orquestal se realizó en Moscú, en la Sociedad Musical Rusa en noviembre de 1889 con Brandukov de solista y Tchaikovski director orquestal.

Creado en tonalidad de si menor compas 2/4 tempo Andante con moto de estructura ABA*B*, durante la obra completa el piano u orquesta realiza la función de acompañamiento, no tiene mayor realce, a comparación de la parte de violonchelo que es trascendental.

Sección A

El violonchelo ingresa con una introducción dramática y expresiva de 20 compases (imagen 24, color mostaza), al usar una dinámica *ff* alude la utilización de toda la sonoridad disponible del instrumento combinada con la capacidad de discurso musical del intérprete. En los siguientes compases el piano establece el ambiente obscuro característico de la obra (imagen 24, color azul).

Desde el compás 33 inicia el tema principal (imagen 25, color celeste, 8 compases) usa una tema elegante con notas en grado conjunto ligadas (cada una contrastada por diferentes golpes de arco marcados por el propio compositor) lleva una línea melódica ascendente matizada con crescendo molto, esta línea y matiz culmina en la nota blanca sol3 y dinámica *ff*, pero que no se mantiene, enseguida cae a *mp* hacia *p*, esta frase en completamente melódica (imagen 25, color azul). Este tema se repite, con pocos cambios (imagen 25, color verde). Desde el compás 49 se muestran las variaciones innovativas derivadas del tema principal: los siguientes temas llevan en un inicio la misma dirección melódica, pero son interrumpidos por sextillos, que en primer lugar son notas conjuntas en dirección descendente, y en segundo lugar notas separadas en diferentes direcciones. Compases después se repite exactamente el tema principal continuado por sextillos ascendentes en

forma de cadencia, culminan en una prominente fa# con calderón. Hacia la alzada del compás 78 empieza una nueva sección totalmente lirica llena de motivos (muchos relacionados con el tema principal). Esta sección es completamente lirica, usa notas en tesituras muy baja contrastadas con altas, cambios bruscos de posición, dinámica temperamental que va desde grandes *ff* a rápidos *dim* o *sfp* a *ff* y *pp*

The musical score is analyzed using various colored boxes to highlight different aspects:

- Ligado picado**: Indicated by blue boxes, these segments represent the repetition of motifs (melodic direction) related to the main theme.
- Legato**: Indicated by blue boxes, these segments represent the main theme.
- Tema principal**: Indicated by blue boxes, these segments represent the main theme.
- Café**: Indicated by orange boxes, these segments represent various contributions not directly related to the main theme, whose function is to contrast.
- Aporte no relacionado directamente con el tema**: Indicated by yellow boxes, these segments represent non-related contributions to the theme.
- Alzada de la siguiente sección**: Indicated by orange boxes, these segments mark the beginning of the next section (Section B).
- Final de la sección A, puente que nos lleva a la sección B.**: Indicated by orange boxes, these segments mark the end of Section A and the bridge leading to Section B.

Annotations above the score include:

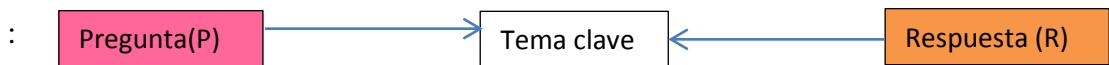
- moto cantabile e grazioso*
- p cresc.*
- ff > mp*
- p*
- p cresc.*
- ff >*
- mp*
- f dim.*
- p cresc.*
- ff > mp*
- mp*
- p*
- cresc.*
- ff > mp*
- mp*
- f*
- ff > mp*
- ff > mp*
- ff*
- ff > mp*
- riten.*
- sfp*
- ff*
- pp*

Ilustración 74**Sección B.**

Junto con una alzada de semicorchea da inicio la segunda parte escrita en re mayor, a comparación con la sección A (frases melodicas) es completamente rítmica con cambios de posición que requieren un control técnico en los cambios de posición, al inicio se visualiza *Non cambiar il tempo* (no cambiar tiempo) y presenta un tema rítmico con escalas en su mayoría fusas cuyo puntillo en cada una de ellas sugiere el uso del arco en Spiccato rápido, pero de acuerdo con varios violonchelistas conocidos como David Finckel (1951) este arco sería más Sautillé (saltando) que picar⁷⁴. Durante todo este fragmento se presentan varios temas que se repiten de distintas forma, secuencias, y dinámicas, hace uso de toda la tesisura del violonchelo incluyendo armónicos que llegan hasta un si5, posiciones altas con pulgar en las cuatro cuerdas y efecto trino para contrastar toda la secuencia de fusas agudas y graves

---

⁷⁴ www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A7L0LKqh8Hc 15/09/2013 14:20

Non cambiar il tempo.

pp spiccato sempre

simile

3a

2a 3a

2a

cre

scen

do

f

p cre

scen

do

cresc.

poco

a 2a poco

2a

2a

2a

di mi nu

en do

1 4 1 1

Motivos con igual dirección melódica misma nota pero octavas cada vez más altas

Motivos con igual dirección melódica descendente

Secuencias descendentes (P)

Secuencias ascendentes (R)

Uso de escala de fa # mayor (P)

Uso de la escala de si mayor (R)

Cumbre: sección de tesitura alta resultado de los motivos anteriores

Puente

Ilustración 75

The diagram illustrates a musical score with various sections highlighted by colored boxes and arrows:

- Tema clave sin repetición** (Yellow box): Points to the first section of the score.
- Utilización de la escala de Fa# mayor y enseguida la escala de si mayor** (Blue box): Points to the second section, which uses the F# major scale followed by the G major scale.
- Sección descendente con pregunta y respuesta.** (Yellow box): Points to the third section, labeled "cresc" and "segu", which features a descending melodic line with question-and-answer motifs.
- Sección cumbre resultado de las escalas anteriores, descenso dramático para encontrar nuevamente el tema** (Green box): Points to the final section, labeled "ff", which represents the climax resulting from the previous scales, with a dramatic descent to find the theme again.

Ilustración 76

Sección A* (prima)

Durante esta sección se repiten los motivos destacados de la sección A, se presentan con ligeras variaciones que funcionan como desarrollo expansivo; nuevamente hace uso de la gran extensión de tesitura, sonoridad y lirismo del instrumento, así también usa matices que actúan en función de las frases

Sección B* (prima)

Sin detenerse con cambios de agógica o uso de calderón retoma el scherzo virtuoso de la sección B, en tonalidad de Do mayor en un inicio pero posteriormente modula hasta volver a si menor, usa Spiccato como golpe de arco y presenta los mismos temas ligeramente reducidos que funcionan como cadencia. Usa la gran tesitura del instrumento hasta llegar a un si 5 y concluye sin codas o cambios de tempo con un golpe de piano.

FUENTES:

Francois- René Tranchefort/ Guía de la Música Sinfónica/ Alianza Editorial/ 2002 pg. 520

Arthur Jacobs/ La Música de Orquesta/ Ediciones Rialp /1990 pg. 221

Roland De Carné/ Todos los compositores sus biografías y sus obras/ Nuevo Diccionario de la Musica (II Compositores)/ Ma Non Troppo/ 2002. Pgs. 85,86,87,88, 144,145,146,327,328

Allen Winold/ Bachs Cello Suites/ Analyses & Explorations Volume 1: Text/Indiana/ 2007 pg. 12, 21

Simon Mundy/ Grandes Compositores/ Ma Non Troppo/ 2001pg. 233, 240.

Harold C. Schonberg/ Los grandes Compositores/ (II) de Johann Strauss a los minimalistas / Ma Non Troppo 2004 pg. 205

[IMSLP25682-PMLP04624-Tchaikovski_-_Pezzo_Capriccioso_Op62_cello_piano](#)

[IMSLP70852-PMLP04291-Bach_-_Cello_Suite_No2_in_Dm__Becker_Peters_](#)

[IMSLP53669-PMLP106209-Haydn_Cello_Konzert_C_dur_Hob._VIIb](#)

[IMSLP15421-Debussy_-_Cello_Sonata](#)

ANEXOS

Anexo 1: Encuestas y Entrevistas grabadas.- ver carpeta 1.

Anexo 2: Partituras en formato pdf.- ver carpeta 2.

AUDIOTECA

MUSICA PARA SOLISTAS (anexo a.a)

Pg. 12 "Las 6 suites de Johann Sebastian Bach",

Rostropovich -- BACH (DVD Completo)

<http://www.youtube.com/watch?v=MUAOWI-tkGg&feature=related> 07/11/2012//
15:08

Pg. 12 La Sonata para violonchelo solo de Kodály

Janos Starker - Kodály Cello Solo Sonata I. Mvt ;

<http://www.youtube.com/watch?v=4MEUIGjfHNw> ;

Pg. 12 tres Suites para violonchelo de Benjamin Britten

Britten cello solo suite no. 1, mvmt. 2 "fugue" ;

<http://www.youtube.com/watch?v=xmBiBS0mN4k>

Pg.12 sonata para violonchelo solo de Paul Hindemith

P. Hindemith Sonata para violonchelo solo

<http://www.youtube.com/watch?v=knZ5DefNY7Y> 07/11/2012// 15:55

Pg.12 sonata para violonchelo solo de Eugène Ysaÿe

Ysaye Solo Cello Sonata Op. 28 (I) by Nicolas Deletaille

<http://www.youtube.com/watch?v=g4DOszM3sUg&feature=relmfu>

Ysaye Solo Cello Sonata Op. 28 (II) by Nicolas Deletaille

http://www.youtube.com/watch?v=lv_ro7on0p4&feature=relmfu

Ysaye Solo Cello Sonata Op. 28 (III & IV) by Nicolas Deletaille

<http://www.youtube.com/watch?v=oTyocN5lNWc&feature=relmfu> 07/11/2012//
16:33

Pg. 13 Henri Dutilleux, Trois Strophes sur le nom de Sacher (Tres estrofas sobre el nombre de Sacher) para violonchelo solo

Henri Dutilleux ~ Trois strophes sur le nom de Sacher

<http://www.youtube.com/watch?v=IWOCrOX22Vg>

07/11/2012// 16:40

Pg.13 Les mots sont allés... (Recitativo para cello solo) de Luciano Berio

Lesmotssontallés..."recitativo"pourcelloseul)-LucianoBerio;

http://www.youtube.com/watch?v=sYEF_vMycvY 07/11/2012// 16:55

pg.13 Suite para violonchelo solo de Gaspar Cassadó

Cassadó Suite for Cello Solo - Anna Litvinenko

<http://www.youtube.com/watch?v=5sXcGZ60NpI> 07/11/2012// 17:10

pg.13 Sonata para chelo solo de Ligeti,

György Ligeti Sonata for Solo Cello - Dmitri Atapine cellist

http://www.youtube.com/watch?v=_2Ov9FU9qhc&feature=related 07/11/2012// 17:20

Conjuntos de cámara: (anexo a.b)

Pg.13 Villa-Lobos y sus Bachianas Brasileiras para 8 violonchelos;

Villa-Lobos sus Bachianas Brasileiras

<http://www.youtube.com/watch?v=fN40nSauWjE&feature=BFa&list=PL4AB7A954274F1A72> 07/11/2012// 17:30

ópera Ordo Virtutum pg.37 <http://www.youtube.com/watch?v=VkNjuA7xT30>

Clara Schumann

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SlyLpb3FPC0#!

<http://www.youtube.com/watch?v=aG2vZ-YXBH0>

“Ospedali Venecianos”

<http://www.youtube.com/watch?v=KAr-M5i6v08> 10/12/2013 20:18

Cecile Chaminade Konzertstuck para piano y orquesta Op. 40

Archivo sonoro: <http://www.youtube.com/watch?v=RwZQRcYHmGg> 11:40
22/01/2013

Videos de LOUANN BRIZENDINE. Conferencia en La Ciudad de las Ideas 2008..

<http://www.youtube.com/watch?v=XkU8yRgiEiE> 19/11/2013-04h45

Bibliografía

Libros

- Música, Género y Educación; Escrito por Lucy Green; Capítulo II y III La afirmación de la feminidad: Mujeres que cantan, mujeres que capacitan a otros; Las cantantes de la música Clásica; De la interrupción: Mujeres que tocan instrumentos, mujeres instrumentistas orquestales pg.. 40, 63 71 ediciones MORATA 2001
- Danto Arthur “Contenido y causalidad”, en la Transfiguración del lugar común trad. Ángel y Aurora Mollá Román, Barcelona, Paidos 1981 pág. 65-91
- Curso de Interpretación / Alfred Cortot/ Ricordi 1998 pág. 13
- Monografía de Grado “El violonchelo Evolución y Técnica” Ángel Wilfrido Ruque- Loja-Ecuador 1979
- Bruno Nettl y Melinda Russell, En el transcurso de la interpretación, ediciones Akal, S. A., 2004, pg 54-55-56
- Alfred Cortot “Curso de Interpretación” Ricordi 1998 pag. 14
- Ami Flsmmer Gilles Tordjman- El violín- editorial Labor 1991 pg. 27
- La música clásica como profesión.: Pasado, presente y estrategias para el futuro/ Escrito por Dawn Elizabeth Bennett/ las mujeres en la música clásica occidental/ pagina. 77 editorial Graó 2010
- libro “Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar” de la Dr. Virginia Satir
- Francois- René Tranchefort/ Guía de la Música Sinfónica/ Alianza Editorial/ 2002 pg. 520

- Arthur Jacobs/ La Música de Orquesta/ Ediciones Rialp /1990 pg. 221
- Roland De Carné/ Todos los compositores sus biografías y sus obras/ Nuevo Diccionario de la Musica (II Compositores)/ Ma Non Troppo/ 2002. Pgs. 85,86,87,88, 144,145,146,327,328
- Allen Winold/ Bachs Cello Suites/ Analyses & Explorations Volume 1: Text/Indiana/ 2007 pg. 12, 21
- Simon Mundy/ Grandes Compositores/ Ma Non Troppo/ 2001pg. 233, 240.
- Harold C. Schonberg/ Los grandes Compositores/ (II) de Johann Strauss a los minimalistas / Ma Non Troppo 2004 pg. 205

Revistas

- Revista de Artes N° 12 Enero/Febrero 2009 Buenos Aires – Argentina /La mujer como compositora a través de los tiempos Parte I
<http://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes12/mujerenlamusica.html#3>
15:36 05/01/2013
- Alenarte Revista Cultural y Artística. Artistas y retratos. Safo de Lesbos. Por : Virginia Seguí./ <http://alenarterevista.wordpress.com/2010/02/07/artistas-y-retratos-safo-de-lebos-por-virginia-segui/> 17:00 05/01/2013

Artículos

- "**El Violonchelo - Sus escuelas a través de los siglos**", Elías Arizcuren La escuela italiana, Primeras obras del repertorio
- La mujer en la Tuna: del balcón a la calle; Adrian Meluk Orozco pag. 12 publicado Nov 2, 2012.
[#download](http://issuu.com/tunaemundi/docs/la_mujer_en_la_tuna_del_balc_n_a_la_calle)

- Obras Reunidas I: Ensayos Sobre Literatura Colonial, Escrito por Margo Glantz
Capitulo II El entorno de Sor Juana; Las actividades y lugares propios de la mujer, editorial Fondo de Cultura Economica. 2006 pag. 134
- Colectivos Sociedad by Suite101/ Safo. La poetisa que inspiró el término lesbianismo <http://suite101.net/article/safo-la-poetisa-que-inspiro-el-termino-lesbianismo-a43673#axzz2H8iz5CuE> 16:44 05/01/2013
- Historia de la Música, para la asignatura de música de 2º de ESO. I.E.S. Juan Ramón Jiménez de Moguer. <http://eratoyeuterpe.blogspot.com/2011/02/kyrie-eleison.html> 08/01/2013 14:17
- : Los Ospedali, la marca irrepetible de una época/Fernando Garcés Blázquez <http://marcasehistoria.wordpress.com/2012/09/30/los-ospedali-la-marca-irrepetible-de-una-epoca/> 27/02/2013 1:07
- Orquestas de mujeres y la postura indecorosa de las violonchelistas. por Itsaso Álvarez
  - <http://blogs.elcorreo.com/colombia/2011/11/24/orquestas-de-mujeres-y-la-postura-indecorosa-de-las-violonchelistas/> 26/03/2013 18:13
- ¹Van der Straeten, History of the Violoncello, the Viol da Gamba, their Precursors and Collateral Instruments (London: William Reeves, 1914

Web

Ofra Harnoy pg. 15 <http://www.allmusic.com/artist/ofra-harnoy-mn0000461146> Dave Lewis 11/05/2013- 07h45

Nina Kotova pg. 16 http://imgartists.com/artist/nina_kotova 14/05/2013- 11h12

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Beatrice Harrison pg.16 <http://cello.org/cnc/beatrice.htm> David Sanders, presidente de la Sociedad Cello Chicago y propietario de Montagnana Books 12/05/2013- 08h01

Maria Kliegel pg.17 <http://www.allmusic.com/artist/maria-kriegel-mn0000033750/biography> Erik Eriksson 12/05/2013- 07h56

Zara Nelsova pg. 17 <http://www.allmusic.com/artist/zara-nelsova-mn0001613226/biography> Joseph Stevenson 12/05/2013- 10h06

Ophélie Gaillard pg.18 <http://www.opheliegaillard.com/biographie.html> 12/05/2013- 10h14

Safo <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/safo.htm> 22/04/2013- 22h40

Kassia http://noctoc-noctoc.blogspot.com/2010_03_01_archive.html 22/04/2013- 22h55

mujeresinstrumentistas.blogspot.com. 22/04/2013- 23h23

Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.

<http://es.thefreedictionary.com/abadesa> 25/04/2013- 17h52

Encyclopædia Britannica©2013, Fanny Mendelssohn. Link:

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/374784/Fanny-Mendelssohn> 11/01/2013 14:03

El Ciclo menstrual y Curvas hormonales

http://www.slideshare.net/car_yox93/ciclo-menstrual-curvas-hormonales 25/08/2013- 15h09

Amenorrea y Ciclo ovárico Escrito por Dra. Susana Scarone 23Jun2013

<http://tuendocrinologo.com/site/endocrinologia/glandulas/amenorrea-y-ciclo-ovarico.html>

Ana Gabriela Ruque Yunga

UNIVERSIDAD DE CUENCA

25/08/2013 15h34

NIVELES DE LA HORMONA FSH y LH (NORMAL)

<http://www.mibebeoyo.com/mujer-actual/salud-mujeres/hormonas-ciclo-menstrual-6297>

<http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/anticoncepcion/ciclo-menstrual-22144.htm>

http://www.proyecto-bebe.es/hormonas_lh_y_fsh_las_gonadotropinas.htm

http://www.28dias.es/images/lang/es/help/cycle_vs_fertility3.png?1267986802

25/08/2013- 18h45