

UNIVERSIDAD DE CUENCA FACULTAD DE ARTES

Titulo:

Análisis comparativo de técnica interpretativa a tres instrumentistas que proponen la ejecución del Concierto en Re Mayor para violonchelo de Joseph Haydn.

Trabajo de Titulación previo a la obtención de Licenciatura

AUTOR:

Miriam Carolina Lasso Lazo

CI: 0106522048

TUTOR:

MGST. Raquel Margarita Ortega Sarango

CI: 1103698393

CUENCA- ECUADOR

2019

Resumen

Este proyecto de tesis desarrolla un análisis comparativo de técnica interpretativa a tres instrumentistas que proponen una ejecución del Concierto en Re mayor de Joseph Haydn, el objetivo principal es desarrollar el análisis estructural, armónico y comparativo de técnica interpretativa a tres instrumentistas que ejecutan el concierto en Re mayor de Joseph Haydn para así proceder a obtener diversos criterios interpretativos, el análisis estructural y armónico del concierto servirá de guía al determinar que pasajes serán objeto de comparación entre los intérpretes, cabe recalcar que las cadencias de cada movimiento también formarán parte de la comparación de técnica interpretativa ya que en ellas se puede observar el control técnico y virtuoso del intérprete. El análisis comparativo de técnica de interpretación se realiza primero en variables generales, es decir en la ejecución de cada intérprete sobre la obra en general para proceder luego con variables específicas en cada movimiento, al final se eligen los criterios que más se ajustan a la interpretación de la ejecutante.

Palabras Clave:

ANALISIS COMPARATIVO, CRITERIO, INTERPRETACION MUSICAL, TECNICA VARIABLE.

Abstract

This thesis project develops a comparative analysis of interpretative technique to three instrumentalists who proposed a performance of the Concerto in d major by Joseph Haydn, the main objective is to obtain different interpretative criteria, also a structural and harmonic analysis of the concert develops to so determine that parts will be subject to comparison between performers, it should be noted that the cadences of each movement are also part of the comparison of technical interpretation since they control technical and virtuous can be observed from the interpreter.

Comparative analysis of technique of interpretation is first performed in General variables, i.e. the interpretation of all the concert; then they are derived variables specific in each movement, at the end you choose the criteria that are more in accordance with the interpretation of the performer.

Key Words:

COMPRATIVE ANALYSIS, CRITERIA, MUSICAL INTERPRETACION, TECHNIQUE, VARIABLE.

Universidad de Cuenca. INDICE

Introducción	9
Capítulo 1. Fundamentos históricos y teóricos	10
1.1 Fundamentos Históricos	11
1.1.1 Fichas Biográficas	11
1.1.2 Contexto Histórico del Concierto en Re Mayor de Joseph Haydr violonchelo	•
1.2 Fundamentos Teóricos	16
1.2.1 Características técnicas de la obra	16
Capítulo 2 Análisis comparativo de técnica interpretativa del Concier Re Mayor para violonchelo de Joseph Haydn	
2.1 Antecedentes	21
2.2. Análisis Estructural y Armónico del Concierto en Re mayor para violonchelo de J. Haydn	22
2.2.1 Primer Movimiento	22
2.2.2 Segundo Movimiento	28
2.2.3 Tercer Movimiento	30
2.3 Análisis Comparativo de Interpretación	33
2.3.1 Primer Movimiento	37
2.3.2 Segundo Movimiento	42
2.3.3 Tercer Movimiento	43
2.4 Criterios para la interpretación	46
2.4.1 Criterios del ejecutante para su interpretación	47
Conclusiones	51
Recomendaciones	52
Anexos	53
Bibliografía	81

Cláusula de Propiedad Intelectual

Yo Miriam Carolina Lasso Lazo , autor/a del trabajo de titulación "Análisis comparativo de técnica interpretativa a tres instrumentistas que propone la ejecución del Concierto en Re Mayor para violonchelo de Joseph Haydn.", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, 04 de enero de 2019

Miriam Carolina Lasso Lazo

C.I: 0106522048

Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional

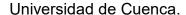
Yo Miriam Carolina Lasso Lazo en calidad de autor/a y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación "Análisis comparativo de técnica interpretativa a tres instrumentistas que propone la ejecución del Concierto en Re Mayor para violonchelo de Joseph Haydn.", de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 04 de enero de 2019

Miriam Carolina Lasso Lazo

C.I: 0106522048

Dedicatoria

Dedico este proyecto de tesis a Dios por brindarme la salud y la fuerza para realizar todos mis estudios, a mis padres Rubén y Alexandra quienes me dieron vida, educación, apoyo incondicional y consejos. A mis hermanos Santiago, Diego y Patricio quienes me ofrecieron todo su apoyo y cariño. A mi maestra y amiga Mgst. Raquel Ortega, maestros y amigos, quienes sin su ayuda nunca hubiera podido hacer el trabajo de titulación. A todos ellos se los agradezco desde el fondo de mi alma. Para todos ellos hago esta dedicatoria.

Agradecimientos

Agradezco a Dios por protegerme durante todo mi camino y darme las fuerzas necesarias para superar todos los obstáculos y dificultades a lo largo de mi vida.

A mis padres Rubén y Alexandra por brindarme todo su amor, cariño, apoyo cuando más lo necesitaba y por nunca perder la fe en mi

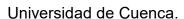
A mis hermanos Santiago, Diego y Patricio por toda su paciencia y cariño

A mi maestra Mgst. Raquel Ortega por enseñarme no solo el arte de interpretar el violonchelo sino también por nunca perder la fe en mis capacidades, siempre animarme a ser excelente y ser un gran ejemplo de vida.

Al maestro Mgst. Eddie Jumbo por enseñarme diversos conocimientos referidos a la interpretación de violonchelo, y también siempre animarme a buscar la excelencia

Al Mgst. William Vergara por permitirme ser parte de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca lugar donde pude obtener no solo conocimientos referidos al campo profesional sino también grandes amistades y experiencias que no olvidare jamás.

A mis amigos y maestros que siempre me ofrecieron su apoyo en los momentos más difíciles.

Introducción

En el campo de la música, el análisis musical es una herramienta que fragmenta una obra partiendo de lo macro a lo micro, permitiendo encontrar los elementos que componen la misma (frases, semifrases, motivos)

Existen varios tipos de análisis; en este trabajo se mencionan tres: el análisis estructural, armónico y comparativo de técnica interpretativa. El objetivo del presente trabajo de titulación es desarrollar un análisis comparativo de técnica interpretativa a tres instrumentistas, del Concierto en Re mayor de J. Haydn.

Un análisis musical contribuye en varios campos como: la interpretación (nuevas formas de ejecución), asentamiento de innovadores criterios de interpretación, planteamiento de dificultades técnicas y enriquecimiento de conocimientos.

En las siguientes páginas *(Capitulo uno)* se exponen en primera instancia los fundamentos históricos y teóricos de este concierto para violonchelo, y se presentan biografías del compositor e intérpretes afines a la comparación de técnica interpretativa.

En segundo lugar *(Capitulo dos)*, se desarrolla un análisis estructural y armónico de la obra musical seguido de un análisis comparativo de técnica interpretativa realizado a los siguientes violonchelistas: Mstislav Rostropóvich, Giovanni Solima, Xenia Jankovic.

El análisis estructural y armónico pertenecen a un nivel básico, por lo tanto, constituyen la guía para un análisis de mayor complejidad (análisis comparativo). Este último tipo de análisis compara la técnica de interpretación del instrumentista dando como resultados nuevos y diversos criterios de interpretación.

Por lo anteriormente citado, realizar un análisis comparativo de técnica interpretativa del Concierto en Re mayor de Joseph Haydn, resulta un tema de alta dificultad en el desarrollo de una tesis de licenciatura. Se aspira mencionar criterios de interpretación que construirán la base para la ejecución del concierto, y contribuir con nuevos enfoques para el desarrollo de futuros análisis musicales.

Capítulo 1. Fundamentos históricos y teóricos.

1.1 Fundamentos Históricos

1.1.1 Fichas Biográficas

1.1.1.1 Biografía del compositor Joseph Haydn

Joseph Haydn nació en el año de 1732 en Rohrau, Baja Austria y falleció en la actual Viena en 1809¹; perteneció a una familia humilde y recibió las primeras lecciones de su padre, al crecer perteneció al coro de la catedral de San Esteban y allí pudo perfeccionar sus conocimientos; en 1761 empezó su servicio al príncipe Nikolaus Esterházy el cual tenía a su disposición a una de las mejores orquestas de la época, la misma que interpretó la mayoría de sus composiciones, ya que pudo experimentar y probar nuevas cosas como lo dijo el mismo: Fui apartado del mundo alrededor mío y fui forzado a ser original. Cuando falleció el príncipe en el año de 1790 su sucesor Paul Anton no tenía el mismo interés en el desarrollo musical; por tal razón J. Haydn viajó a Londres donde compuso sus últimas sinfonías, en 1794 lo vuelve a llamar el nuevo príncipe Nikolaus Esterházy II a su servicio donde desarrolla la composición de: la sinfonía 67 en F menor, la sinfonía 70 en D mayor, la sinfonía 53 llamada la Imperial, la célebre sinfonía 73 "La caza" destacando Misa Nelson y Misa María Teresa. Es importante mencionar las distintas obras del compositor que son representativas como la Sinfonía de Paris, Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz, Sinfonía de Londres, así también cuenta con un gran repertorio de música de cámara.

El estilo compositivo de Haydn es catalogado como un gran representante del clasicismo, como el mismo escribe en una carta a Griesinger²: "Mi príncipe está satisfecho con todos mis trabajos; he recibido aprobación como conductor de la orquesta, intento que las cosas funcionen, observo que es lo que crea un buen

Miriam Carolina Lasso Lazo

¹Alison Latham. (2008). Diccionario Enciclopédico de la música. Fondo de Cultura Económic. Joseph Haydn pg. 711

² Georg August von Griesinger: (1769-1845) escritor, profesor y diplomático. Residió en Viena y mantuvo una estrecha relación amistosa y profesional con los principales músicos de su tiempo, especialmente con Joseph Haydn, de quien se convertiría en el biógrafo más celebrado.

efecto y sus debilidades, de igual manera añadir, quitar, tomar riesgos. He sido apartado del mundo, nadie a mi alrededor puede molestarse con mi confianza o molestarme, así que no tengo otra opción que ser original." al referirse al término: original, señala que no deseaba pertenecer a una escuela solo por determinadas técnicas ya que su proceso compositivo siempre contaba con el factor cognitivo, el cual apela al intelecto auténtico, sin dejar de lado alguna sensación emotiva esto puede entenderse observando la dualidad sutil que posee entre la formalidad y el humor, es por eso que se puede observar más optimismo y acentos en su melodía ya que se encontraba al final de su periodo en el movimiento Strum und Drag, 4 y se le considera un representante de este movimiento; compartió con Kant los ideales de la ilustración (Siglo de las Luces) que se desarrollaba en esa época; al seguir la norma de lo prescrito pero también desviándose de ella y exponiendo sus argumentos de manera muy elocuente; sus composiciones son el resultado de la experimentación de los diferentes recursos como: sintaxis, armonía, instrumentación, ritmo.

1.1.1.2 Mstislav Rostropóvich

Nació en la actual Azerbaiyán (Bakú) en 1927 y murió en Moscú en 2007, inicio sus estudios musicales con sus padres; su madre era una pianista acompañante y su padre fue alumno del violonchelista Paul Casals, considerado uno de los mejores violonchelistas del siglo XX, estudió en el conservatorio de Moscú P. Tchaikovsky, ofreció su primer concierto como solista a los 15 años y a los 18 años ganó el primer lugar en el Concurso Internacional de Praga.

En 1956 hizo su debut en el Carnegie Hall, realizó diferentes giras de conciertos; muchos compositores escribieron para Rostropóvich como Dimitri Shostakóvich

³ Haydn El Progresivo. Estancamientos, crecimiento formal y emoción. (palabras transcritas por G. A. Griesinger en su libro *Biographische Notizen über Joseph Haydn* (Leipzig, 1810), y recogidas por H. C. Robbins Landon en Haydn. Chronicle and Works, vol. 2: Haydn at Esterházy, 1756-1790. Londres: Thames and Hudson, 1994; pag. 117.)

⁴ Strum und Drag fue un movimiento literario que se dio desde el año de 1765-1785; rechaza el racionalismo de la ilustración y se les concedió a los artistas mayor libertad de expresión de la subjetividad individual, se considera precursor del romanticismo

Reinhold Gliére, Aram Khachaturian y Sergei Prokofiev, quien pidió la ayuda del chelista para escribir la Sinfonía concertante Op 125 de igual manera Shostakovic quien compuso su Concierto No 1 Op 107 dedicado a Rostropovich cuando llego a Londres en 1960. Benjamín Britten conoció a Rostropóvich, y su interés en el instrumento creció es por eso que escribió su sonata para violonchelo y piano forte Op 65, Sinfonía para violonchelo y orquesta Op 68 y las tres suites pertenecientes al Op 72 y 87.

En 1970, Rostropóvich escribió cartas en protesta a las restricciones de la Unión Soviética por tal razón fue privado de la ciudanía Soviética; regresó a su hogar en 1990 cuando la Unión Soviética desapareció y a manera de agradecimiento interpretó las suites de Johan Sebastián Bach en el sitio donde se derribó el muro de Berlín.

El concierto que será utilizado para realizar el análisis comparativo de técnica interpretativa será el realizado con la orquesta de la Academia de St. Martin.

1.1.1.3 Giovanni Solima

Nació en la ciudad de Palermo en 1962, proviene de una familia de músicos, empezó sus estudios en su ciudad natal, Salzburgo y Stutgart, ha realizado colaboraciones con Claudio Abbado, Giuseppe Sinopoli, entre otros.

Su curiosidad por explorar nuevas fronteras de composición en diversos géneros como el jazz, rock, electrónica entre otros lo han llevado a crear e interpretar sus propias composiciones en el Carnegie Hall, La Academia de Música de Brooklyn, la Academia Lizt de Budapest, etc.

Ha realizado diversas aportaciones para el cine y televisión como: *Las maletas de tulse Luper* de Peter Greenaway, *Ensayo para una tragedia siciliana* de John Turturro, *Daydream* de Lasse Gjertsen; también ha colaborado en el teatro por citar algunos trabajos: *Imaginando Prometeo en Siracusa y Milan* de Bob Wilson.

En el año 2013 colaboró en el conjunto de 100 violonchelos, en 2015 se le encargo componer el logo del sonido oficial de la *Expo 2015* en Milán. Posee

una numerosa colección de CD como: Obras y cuando estábamos jóvenes, 100 cello live en el teatro valle, A clandestine night in Rome, etc.

Interpreta sus composiciones usando instrumentos electrónicos y los afina según indica la composición, ha construido instrumentos específicos para su álbum *Aquilarco* y ha reconstruido con la ayuda del lutier Walter Cangialosi el violín tenor presente en las pinturas de *Caravaggio*, en el invierno de 2007 tocó un *icecello* a 3200 metros a nivel del mar en un teatro construido de un glaciar de los Dolomitas; en el 2014 experimentó con un violonchelo construido de heno por la escultora Julia Ártico. Actualmente es profesor en la Fundación Romanini de Brescia y se encuentra trabajando en la composición de la música para la próxima película de Anatolij Vasiliev.

La performance que se utilizara para ser parte del análisis comparativo de técnica interpretativa es la realizada el 28 de febrero de 2013 que forma parte del disco Orchestral Music (Classical) - Haydn, J. / Mozart, W.A. / Bach, C.P.E. / Beethoven, L. Van / Rosetti, A. (Classical Orchestral Masterpieces).

1.1.1.4 Xenia Jankovic

Nació en 1958 en Serbia, proviene de una familia de músicos; empezó sus estudios a la edad de 6 años y entre sus maestros destacan Stefan Kalianov y Mstislav Rostropóvich, André Navarra, a la edad de nueve años debuto con la Orguesta Filarmónica de Belgrade.

Ha participado como solista con la Filarmónica de Londres, la Orquesta Filarmónica de Berlín, Orquestas de Madrid, Copenhague, etc; ha interpretado diversos recitales en los teatros más destacados del mundo, participó en la grabación de las seis suites de J.S. Bach para violonchelo solo, los conciertos N°1 CM y N° 2 DM de Joseph Haydn y las sonatas de Beethoven para violonchelo y piano forte, sus recitales suelen ser calificados como inolvidables y muy sensibles.

En la actualidad se desempeña en el trio Münch, el trio Hamlet, y el cuarteto Uriel que se enfoca en las obras de Beethoven y Bartok; aún sigue siendo invitada internacionalmente a diferentes festivales, y sirve de inspiración para nuevos compositores. También se dedica a explorar nuevos manejos del sonido al interpretar con arcos barrocos, cuerdas de tripa, y en particular con un piano del siglo XIX. En la actualidad se encuentra enseñando en el Hochschule für Musik in Detmold desde el 2004.

La interpretación del concierto de J. Haydn en Re mayor que se utilizará para ser observada en el análisis comparativo es la que fue realizada el 30 de noviembre de 2012 con la orquesta de cuerdas St. George, arreglos de M. Miloradović.

1.1.2 Contexto Histórico del Concierto en Re Mayor de Joseph Haydn para violonchelo

Este concierto fue compuesto en el año de 1783 para el violonchelista Antonin Kraft⁵ el cual pertenecía a la orquesta del Príncipe Nikolaus Esterházy⁶. Se desconoce a ciencia cierta el motivo por el cual el concierto fue escrito, pero se especula que fue para la boda del Príncipe; durante mucho tiempo se creyó que el concierto era composición del violonchelista, pero fue en el año de 1951 que se encontró el manuscrito original en la librería de Viena y se comprobó que fue compuesta por Joseph Haydn. Son paralelas a este concierto las sinfonías 79 a la 81, y los cuartetos de cuerda correspondientes al Op 50. Este concierto consiste en tres movimientos siguiendo el orden del concierto clásico; la instrumentación de este concierto es reducida ya que posee dos oboes, dos cornos en Re y orquesta de cuerdas. En 1890 François Auguste Gevaert público su versión revisada del concierto y es la que actualmente se interpreta. Luego de componer este concierto Haydn le dio más importancia al instrumento lo cual

Miriam Carolina Lasso Lazo

⁵ Antonin Kraft (1752-1820) fue un violonchelista checo, fue considerado uno de los mejores violonchelistas y por eso se le atribuye el Concierto en D mayor de J. Haydn.

⁶ Nikolaus I Príncipe Esterházy nació en el año de 1714 y falleció en 1790, solía interpretar el violonchelo, la viola de gamba ya que eran sus instrumentos favoritos. Haydn en los escritos de su biógrafa menciona su generosidad cuando trabaja para él.

se puede apreciar en la Sinfonía Nº6 en Re Mayor La mañana y la Sinfonía N.º 95 en do menor.

Mientras este concierto estaba en desarrollo se firmó el tratado de Paris entre Gran Bretaña y los Estados Unidos en septiembre de 1783; en el ámbito filosófico se dio el llamado "Siglo de las luces" movimiento literario que se basa en la razón y lo empírico como un método científico, sus predecesores fueron: Descartes, Locke, Bacon y Newton. Este movimiento literario pretendía acabar con el Oscurantismo⁷ el cual restringía el conocimiento y promovía los privilegios públicos y religiosos. Lo característico de la llustración es que confía ciegamente en la razón para obtener mejoras en el conocimiento; en el arte se representa por el Neoclasicismo el cual sigue las normas clásicas establecidas, rige el predominio por el buen gusto y no se aceptan excesos y contrastes. Joseph Haydn compartía las ideas de la llustración y eso se ve reflejado en sus obras al desarrollar el uso de sus argumentos para demostrar de manera no visible dicho argumento o idea musical, sino que para poder entenderlo se necesita un análisis exhaustivo.

1.2 Fundamentos Teóricos

1.2.1 Características técnicas de la obra.

Refiriéndonos al Concierto en Re mayor de Joseph Haydn las complicaciones técnicas son varias es decir: dobles cuerdas, pasajes o frases que se desarrollan en la parte de la 7ma y 8va posición en el diapasón (uso del pulgar izquierdo), las diferentes arcadas que poseen determinados pasajes; la estructura formal del primer movimiento es una forma sonata en un tempo Allegro Moderato, el segundo movimiento escrito en un tempo Adagio y de forma binaria, en el cual se puede apreciar una cadencia que desarrolla una evidente influencia de una pieza lirica para una sola voz y el tercer movimiento se considera de forma

⁷ Movimiento literario que se desarrolló en la edad media, el clero (la Iglesia) suprimía lo que no iba acorde a su conveniencia.

Rondo. Según la costumbre de esa época se dice que Haydn no escribió la cadencia, sino que dejó que Anton Kraft improvisara en el estreno de la obra ya que la cadencia se consideraba como la habilidad del intérprete para embellecer la obra y mostrar el virtuosismo correspondiente a la técnica que poseía en el instrumento. Es importante mencionar que en el siglo XVIII se dio una discusión acerca de la cadencia que se interpretaría en el concierto y existían intérpretes que realizaban sus propias aportaciones.

Así también el manejo del sonido para este concierto dependerá si se desea mostrar un sonido purista para lo cual necesitaríamos un instrumento semejante al que se usaba en la época, un teatro o lugar que se asemeje a la acústica de la época, al conocer que no poseemos ninguno de los recursos mencionados se decidió no realizar un concierto purista. En vista de lo antes mencionado es preciso percatarse de que el sonido a utilizarse durante la interpretación del concierto debe ser sutil y presente, diferenciarse totalmente del sonido barroco y el romántico.

Existen 20 años de diferencia entre el concierto en Do mayor y Re mayor, pero en los dos podemos encontrar las mismas especificaciones técnicas y el uso de la misma orquestación es decir 2 oboes, 2 cornos y la orquesta de cuerdas, así también los dos conciertos muestran las posibilidades interpretativas del instrumento; ambos conciertos son considerados importantes en el repertorio del violonchelo.

El concierto en Do mayor fue escrito entre 1761 y 1765 no se sabe a exactitud la fecha y estaba dedicado a Joseph Weigl⁸ que también pertenecía a la orquesta de los Esterházy, este concierto fue descubierto en el año de 1963 y desde esa fecha hasta la actualidad forma parte del repertorio internacional de violonchelo concierto.

-

⁸ Joseph Weigl (1740-1820) fue un chelista austriaco que perteneció a la orquesta de los Esterházy, se cree que Haydn compuso el Concierto en C mayor para él.

1.2.2 Características técnicas de la interpretación. Reseña histórica del violonchelo.

El violonchelo es un instrumento de la familia de cuerdas frotadas creado a finales del siglos XVI y principios de XVII, en el periodo barroco se solía interpretar el instrumento apoyado en los pies y sujetándolo con las rodillas, se utilizaban cuerdas de tripa y el puente se encontraba más abajo de lo que en la actualidad se acostumbra; la cobertura de la parte superior era menor, el diapasón no tenía mucha inclinación y evidentemente era más corto; pero en el clasicismo se empiezan a realizar varias mejoras al instrumento; la más notable es la implementación del uso de la pica o pivote para que así logre alcanzar su desarrollo por completo. Es válido recalcar que no se sabe a ciencia cierta si el violonchelo que se utilizó para interpretar este concierto haya sido el que se conoce actualmente ya que fue en el año de 1712 que los lutieres de la época decidieron crear un instrumento más sonoro ampliando el diapasón y la caja de resonancia. Debido a toda esta información se cree que existe la posibilidad de que este concierto fuera tocado sin la necesidad de la pica lo cual habría hecho más difícil los pasajes en las posiciones altas, pero como se mencionó anteriormente el objetivo de este trabajo no es desarrollar un concierto purista. Es en el clasicismo cuando se empiezan a realizar las mejoras al instrumento, pero en el romanticismo es donde se consolida tal y como lo conocemos ya que en The Cambridge companion to the cello John Dilworth en el año de 1712 menciona que Anton Stradivari construyó un instrumento similar al violonchelo que se utiliza hoy en día; conocidos como los famosos Davidoff que grandes intérpretes como Piatti, Servais, Dupre y Yo Yo Ma han utilizado. Al conocer un poco la historia del violonchelo podemos tener una idea de las dificultades técnicas que posee, las cuales se pueden superar con la ayuda de distintos escritos y libro de técnica que proponen diferentes ejercicios para dominar cada tipo de dificultad.9

⁹ Recomendaciones interpretativas sobre el concierto en c de J. Haydn respaldadas en la teoría musical Ana María Bedoya Basto

Las posiciones 7ma y 8va¹⁰ en este concierto son de relevancia ya que son complicaciones técnicas en las cuales se puede observar la capacidad del instrumento, las dobles cuerdas implícitas en este concierto también representan un reto ya que es una de las características propias del instrumento.

La cadencia forma parte importante del concierto ya que consiste en que el instrumentista solista muestre mediante la superación de dificultades técnicas que posee la técnica necesaria para interpretar el instrumento, se cree que durante el siglo XVIII las cadencias en los conciertos de Luigui Boccherini y de Joseph Haydn fueron improvisadas por los intérpretes que las estrenaron en la época, a este tipo de cadencia se le llama *Cadenza ad libitum* porque no fue compuesta por el compositor sino fue improvisación del intérprete; fue en el Romanticismo donde ya se compuso la cadencia del compositor y es llamada *Cadenza Obligato; la Cadenza ad libitum* se usó en los siglos dieciocho y diecinueve es decir que las cadencias del Concierto en D Mayor para violonchelo de Joseph Haydn que serán parte del análisis comparativo de técnica interpretativa se consideran *Candezas Obligatos*; el objetivo de las candencias es separar de manera muy clara los movimientos del concierto y crear un momento en el cual el intérprete pueda demostrar su capacidad interpretativa del instrumento. ¹¹

Luego de observar diferentes tipos de cadencias es importante considerar las cadencias que la ejecutante incluirá en el análisis comparativo de técnica de interpretación que corresponden de la siguiente manera: primer movimiento: Maurice Gendron¹², segundo movimiento: Julius Klengel¹³ y tercer movimiento: Emanuel Feuermann¹⁴, cabe mencionar que las cadencias serán comparadas entre los intérpretes.

¹⁰ Uso del pulgar izquierdo sobre dos cuerdas en el diapasón.

¹¹ The Cadenza in Cello Concertos: History, Analysis, and Principles of Improvisation. Boyan Bonev

¹² Cadencia de Maurice Gendron. Anexo A

¹³ Cadencia Julius Klengel. Anexo A

¹⁴ Cadencia Emanuel Feuermann. Anexo A. Encontrada en The Cadenza in Cello Concertos: History, Analysis, and Principles of Improvisation Boyan Bonev

Universidad	de	Cuenca
Cilivoloidada	чc	Gaciloa.

Capítulo 2 Análisis comparativo de técnica interpretativa del Concierto en Re Mayor para violonchelo de Joseph Haydn

2.1 Antecedentes

La importancia al realizar este tipo de análisis comparativo de técnica interpretativa es alcanzar un mejor entendimiento de la obra y su interpretación, como lo menciona Jairo Alexander Restrepo Guzmán en su trabajo "Análisis musical con fines interpretativos de la obra cuatro piezas características para corno en fa solo Op.233 No 1 del compositor Blas Emilio Atehortúa" en el cual alude que existen dos tipos de análisis con fines interpretativos; el primer análisis es aquel que se realiza antes de la interpretación y el segundo tipo de análisis es el que se desarrolla en el momento justo de la ejecución de la obra, este trabajo seria del primer tipo de análisis basado en interpretaciones de otros ejecutantes. Se considera necesario referirse al trabajo de María Elizabeth Isaza Castaño "Análisis comparativo de tres grabaciones de audio del trio para clarinete, violonchelo y piano Op. 114 de Johannes Brahms" el cual desarrolla un análisis comparativo basado en la observación y audición de determinadas interpretaciones.

Al realizar este análisis se utilizó herramientas de audio y video las cuales sirven de referencias al comparar la técnica interpretativa de los ejecutantes; su manera de resolver ciertas complicaciones técnicas, su manejo de herramientas interpretativas.

La metodología a seguir para realizar este análisis comparativo de técnica interpretativa se basará en seguir los videos de los intérpretes y compararlos con la partitura existente.

El primer paso es realizar un análisis estructural y armónico de cada movimiento del Concierto en Re mayor de J. Haydn para violonchelo; el resultado de este análisis será escoger las variables específicas; es decir un pasaje determinado, un motivo, o una frase que serán objeto del análisis comparativo de interpretación.

El Concierto en Re Mayor de J. Haydn para violonchelo se conforma de 3 movimientos el primero tiene la forma sonata, el segundo es una forma binaria y el tercero es forma rondo; se mostrará la forma estructural y armónica de cada movimiento para continuar con una comparación de variables generales entre los intérpretes y se procederá a comparar las variables específicas de cada movimiento.

2.2. Análisis Estructural y Armónico del Concierto en Re mayor para violonchelo de J. Haydn

2.2.1 Primer Movimiento

El primer movimiento se considera una forma sonata¹⁵ clásica, es decir posee Exposición (A), Desarrollo (B) y Re exposición (A')

Estructura Formal del Primer Movimiento, Concierto				
en Re Mayor de J. Haydn.				
Introducción	1 - 28			
Exposición	29 - 84			
(A)				
Desarrollo	85 - 128			
(B)				
Re exposición	129 - 176			
(A´)				
Cadencia				
Coda	182 -189			

Tabla 1 Estructura formal primer movimiento.

La primera tabla es un análisis estructural basado en las grandes dimensiones de la obra, es necesario encontrar donde se encuentran las dimensiones más

_

¹⁵ Es una forma musical dominante en el periodo Clásico, consiste de una Introducción, Exposición, Desarrollo, Re exposición, Coda.

pequeñas ya que esta ayudara al fraseo de la obra y a encontrar una variable para el análisis comparativo.

Estructura del Primer Movimiento del Concierto en Re Mayor J. Haydn							
	# compas	Período	#compas	Frase	#compas	Semi	# compas
						frases	
Introducción	1 28						
Exposición	29 - 84	а	29 - 49	Α	29 – 40	1	29 – 34
(A)						2	35 – 39
				b	41 – 49	3	41 – 49
		b	50 - 84	а	50 – 64	4	50 – 58*
						5	58* - 64
						3	65 – 70
				b	71 - 84		
Desarrollo	85 - 128	Α	85 - 110	а	85 – 97*	1'	85 – 90
(B)						6	91 – 97 *
							97* - 99
				b	97*- 110*	7	100 – 103
						8	104–110*
		В	110*- 128	С	110*-128		
Re	129 - 176	a'	129- 145	a'	129 –	1'	129 – 134
exposición				b'	139	10	135 – 139
(A´)					140 - 145	3'	140 – 145
			146 – 176	a'		4'	146–154*
					146 –	5'	154*-161
		b	162 – 176		161		
Cadencia							
Coda	182 -189						

Tabla 2 Estructura armónica del primer movimiento *(Variable Especifica)

Para realizar el estudio comparativo se vio la necesidad de analizar la estructura armónica de cada movimiento, es importante mencionar que este estudio no fue realizado a profundidad ya que se lo consideró a manera de guía y para conocer el desarrollo armónico del movimiento. Información detallada del análisis se encuentra en el Anexo A.

Estructura Armónica del Primer Movimiento. Concierto en Re mayor J. Haydn					
	# compas	Periodo	#compas	Frases	#compas
Introducción	1 28				
Exposición	29 - 84	а	29 - 49	a (DM)	29 – 40
(A)				b (DM)	41 – 49
		b	50 - 84	a (AM)	50 – 64
				b (AM)	71 - 84
Desarrollo	85 - 128	А	85 - 110	a (EM)	85 – 97*
(B)				b (V-V)	97*- 110*
		b	110*- 128	С	110*-128
Re exposición	129 - 176	a'	129- 145	a' (DM)	129 – 139
(A´)				b' (DM)	140 - 145
		b	146 – 176	a' (AM)	146 – 161
		С	162 – 176		
Cadencia	DM				
Coda	182 -189	DM			

Tabla 3 Estructura armónica del primer movimiento

A continuación, se muestran en la partitura donde se inicia la Exposición, Desarrollo y Re exposición de este movimiento.

Gráfico 1 Introducción al Primer movimiento (Julius Klengel Publicado: Leipzig: C.F. Peters, No. 3049, n.d. (ca. 1905). Plate 9282. Copyright Public Domain)

Gráfico 2 Introducción al Primer movimiento (Julius Klengel Publicado: Leipzig: C.F. Peters, No. 3049, n.d. (ca. 1905). Plate 9282. Copyright Public Domain)

Gráfico 3 Exposición al Primer movimiento (Julius Klengel Publicado: Leipzig: C.F. Peters, No. 3049, n.d. (ca. 1905). Plate 9282. Copyright Public Domain)

Gráfico 4 Exposición al Primer movimiento (Julius Klengel Publicado: Leipzig: C.F. Peters, No. 3049, n.d. (ca. 1905). Plate 9282. Copyright Public Domain)

Gráfico 5 Desarrollo del primer movimiento (Julius Klengel Publicado: Leipzig: C.F. Peters, No. 3049, n.d. (ca. 1905). Plate 9282. Copyright Public Domain)

Gráfico 6 Re exposición primer movimiento (Julius Klengel Publicado: Leipzig: C.F. Peters, No. 3049, n.d. (ca. 1905). Plate 9282. Copyright Public Domain)

2.2.3 Segundo Movimiento

El segundo movimiento de este concierto presenta una forma binaria es decir una parte A y B, contiene motivos melódicos que se repiten a manera de pregunta y respuesta, cabe destacar que al usar el cambio de octavas juega con el manejo del sonido y por lo tanto enriquece a la obra.

Estructura Formal del Segundo Movimiento. Concierto en Re mayor de J.					
Haydn					
Α	1- 42	а	1-16		
		b	17- 31		
		a'	32- 42		
В	43- 52	А	43-52		
Coda	53 – 61	a'	53-61		
Cadencia					
Coda	62 – 69				

Tabla 4 Estructura formal del segundo movimiento

Este movimiento contiene frases en las cuales la armonía, se encuentra escrita en la dominante de la tonalidad principal sin embargo no realiza mayores movimientos, suele mantenerse en la tónica y pasar por su dominante para regresar y crear cadencias perfectas. Información detallada del análisis se encuentra en el Anexo A.

Estructura Armónica del Segundo Movimiento del Concierto en Re mayor de J. Haydn					
Α	1- 42	a (AM)	1-16		
		b (AM)	17- 31		
		a' (AM)	32- 42		
В	43- 52	a (CM)	43-52		
Coda	53 – 61	a' (AM)	53-61		
Cadencia					
Coda	62 – 69	(AM)			

Tabla 5 Estructura armónica del segundo movimiento

A continuación, se demuestra en la partitura las secciones que conforman el segundo movimiento

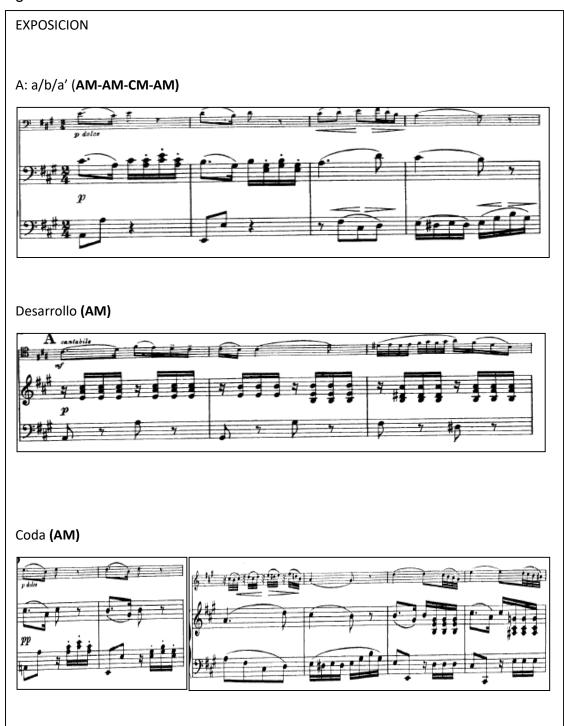

Gráfico 7 Exposición, Desarrollo y Coda del segundo movimiento (Julius Klengel Publicado: Leipzig: C.F. Peters, No. 3049, n.d. (ca. 1905). Plate 9282. Copyright Public Domain)

Trace OTTA COUNTY PROSESSES

Universidad de Cuenca.

2.2.4 Tercer Movimiento

El tercer y último movimiento del concierto se considera que posee una forma rondo, es decir Exposición (A), Desarrollo (B), el tema principal otra vez (A), un tema nuevo en la tonalidad paralela (C), la cadencia y el tema principal para terminar el movimiento (A').

Estructura forma	Estructura formal del tercer movimiento Concierto en Re mayor de J. Haydn					
Exposición	1 – 49	a	1-33	a	1 – 17	
				ь	18 - 33	
		b	34 – 49	a'	34 – 49	
Desarrollo	50 – 101	A	50 – 91	a	50 – 63	
				ь	64 – 80	
				С	81 – 102	
Exposición	103 – 118					
Tema C	119 – 171	A	119 – 171	a	119 – 138	
				ь	139 – 158	
				a'	159 – 171	
Coda	177 – 202	a'	177 – 202	a'	177 – 188	
				b	189 – 202	

Tabla 6 Estructura formal del tercer movimiento

La estructura armónica del tercer movimiento posee diversos momentos armónicos muy importantes, el más notable es el paso a la tonalidad paralela del concierto es decir Re menor, pero sigue mostrando los motivos que se presentan en la Exposición; Información detallada del análisis se encuentra en el Anexo A.

Estructura armónica	Estructura armónica del tercer movimiento Concierto en Re mayor J. Haydn				
Exposición	1 – 49	a (DM)	1-33	a (DM)	1 – 17
		b (DM)	34 – 49	ь	18 - 33
				a'	34 – 49
Desarrollo	50 – 101	A (DM)	50 – 91	a (DM)	50 – 63
				b	64 - 80
				С	81 – 102
Exposición	103 – 118	(Dm)			
Tema C	119 – 171	a (Dm)	119 – 171	A	119 – 138
				ь	139 – 158
				a'	159 – 171
Coda	177 – 202	a' (DM)	177 – 202	a'	177 – 188
				ь	189 – 202

Tabla 7 Estructura armónica del tercer movimiento

De igual manera se muestran las secciones en la partitura escrita.

Gráfico 6(Julius Klengel Publicado: Leipzig: C.F. Peters, No. 3049, n.d. (ca. 1905). Plate 9282. Copyright Public Domain)

Gráfico 7(Julius Klengel Publicado: Leipzig: C.F. Peters, No. 3049, n.d. (ca. 1905). Plate 9282. Copyright Public Domain)

Gráfico 8 (Julius Klengel Publicado: Leipzig: C.F. Peters, No. 3049, n.d. (ca. 1905). Plate 9282. Copyright Public Domain)

2.3 Análisis Comparativo de técnica de Interpretación

El enfoque de este análisis comparativo de interpretación se rige a la investigación, es decir se acerca a la interpretación del ejecutante basándose en el material de video y comparándolo con la partitura existente; es una herramienta de investigación, la cual usaremos para comparar entre los intérpretes su ejecución del Concierto para violonchelo en Re M de J. Haydn.

Los criterios que sirvieron de guía al momento de realizar la selección de cada intérprete y de cada video son los siguientes:

- La resolución del video debe ser 480-720p ya que en esa calidad se aprecia de mejor manera la interpretación.
- Se utilizará la interpretación en resolución mp4, las interpretaciones de violonchelistas como Jaqueline Dupre entre otros solo existían en audio mp3 y no son de utilidad para realizar el análisis comparativo de técnica interpretativa.
- La interpretación debe realizarse en conjunto con la orquesta requerida.
- Entre los tres intérpretes que se eligieron deben existir al menos dos que posean cierta fama a nivel mundial por realizar diversas interpretaciones de obras que forman parte del repertorio del violonchelo; en este caso Mstislav Rostropóvich y Xenia Jankovic cumplen con tal requisito.
- En las interpretaciones de M. Rostropóvich y Xenia Jankovic se observa la técnica rusa, que es la técnica interpretativa en la cual la ejecutante¹⁶ desarrolla su ejecución.
- Se considera significativo que las interpretaciones de los videos elegidos hayan sido ejecutadas en un rango de tiempo máximo de 20 años exceptuando la interpretación de M. Rostropóvich, ya que no existe información del año de su interpretación.
- La interpretación debe ser interesante, refiriéndose al desarrollo escénico (captar la atención de la ejecutante); es por tal razón que se

1

¹⁶ Al utilizar el término "la ejecutante", se habla de la autora del trabajo de titulación y su interpretación del Concierto en Re mayor de J. Haydn.

eligió a Giovanni Solima; ya que su desempeño escénico es totalmente diferente al de M. Rostropóvich y X. Jankovic.

Para realizar el siguiente estudio comparativo, se utilizará la siguiente tabla en la cual se explican las variables generales¹⁷ y específicas ¹⁸que serán objeto de comparación entre los instrumentistas.

Variables	Descripción:
Generales	Recurso interpretativo que será parte del análisis comparativo.
Manejo del	como maneja el arco el instrumentista, es decir si utiliza determinado
arco	golpe de arco, por qué y cuándo lo realiza
Manejo de	Hace referencia a que posición de dedos utiliza en determinados pasajes
la mano	y en que parte del diapasón los utiliza
derecha	
Proyección	Como manipula y proyecta el sonido del instrumento para afirmar el
del Sonido	carácter de la obra.
Carácter de	Como utiliza los diversos recursos musicales que pertenecen al estilo
la obra	clásico
Cadencia ¹⁹	Las cadencias del primer, segundo y tercer movimiento serán
	comparadas ya que en ellas se observa el virtuosismo de cada
	ejecutante.
Desarrollo	Se refiere a cómo interpreta la obra, utilizando los recursos técnicos e
Escénico	interpretativos que posee

Tabla 8 Descripción de las variables generales del análisis comparativo de técnica interpretativa

¹⁷ Variable general hace referencia a determinado recurso interpretativo

¹⁸ Variable específica es el pasaje, frase musical que será comparado entre los intérpretes y servirá de criterio para la interpretación de la ejecutante.

¹⁹ Cadencia: momento del concierto en que el ejecutante desarrolla una sección con la cual demuestra sus capacidades técnicas interpretativas

El primer análisis por realizar es sobre toda la interpretación del concierto en Re mayor para violonchelo de J. Haydn. Es una comparación entre los intérpretes y cada una de sus capacidades técnicas que demuestran su dominio del instrumento.

Análisis de las Variables Generales					
Variable	Mstislav	Xenia Jankovic	Giovanni Solima		
Generales	Rostropóvich				
Manejo del arco	Utiliza el arco,	Utiliza todo el arco,	El manejo del arco		
	eventualmente en el	diferentes golpes	es total, utiliza toda		
	centro, los golpes	los hace en la	la extensión del		
	como acentos,	punta centro o	arco,		
	stacatto, legatto,	talón según	realiza diversos		
	spicattos los realiza	avanza su	motivos en la parte		
	hacia el talón	interpretación	alta del mismo lo		
			que crea otro		
			sonido y enriquece		
			la obra.		
Manejo de la	Queda estática	El intérprete	La mano izquierda		
mano izquierda	cuando la posición	maneja	tiene un recorrido		
	alta es requerida, el	un mecanismo	bastante notorio en		
	intérprete articula	estático de	el diapasón , al		
	con una destreza	interpretación y	interpretar pasajes		
	continua de la mano	articulación	en las posiciones		
	izquierda	(extensión de	altas no se queda		
		dedos)	estática, sino que		
		ascendente.	las desarrolla		
			apoyándose en la		
			articulación de los		
			dedos		

Universidad de C	uenca.		
Proyección	La proyección del	Proyecta el sonido	Es una proyección
Sonora	sonido se adecua a	a manera	muy diversa, no lo
	las dinámicas	fluctuante,	realiza de forma
	presentes en la obra	siguiendo las	directa sino más
	y apoyan al modelo	dinámicas de la	bien varia
	estilístico de la obra.	obra las cuales las	utilizando recursos
		interpreta de	como el vibrato, el
		manera inestable.	arco y diversos
			adornos a lo largo
			de la obra.
Carácter de la	En el carácter de la	La intérprete	El carácter que
obra	obra el ejecutante	ejecuta las frases	maneja en ciertos
	demuestra y hace	de la obra en un	pasajes se acerca
	presente las	estilo lírico, lo cual	al romanticismo
	ornamentaciones,	caracteriza un	pero a escala
	trinos los mismos	estilo de fraseo	global se apega al
	que mantiene un	propio del	clasicismo,
	carácter purista a la	clasismo.	considerando que
	época.		es la interpretación
			más reciente.
Cadencia	Al interpretar la	La cadencia que	Los elementos
	cadencia, es notable	interpreta utiliza	técnicos y
	el manejo de la	más elementos	melódicos que
	técnica del	melódicos que	posee
	instrumento.	técnicos, cada	la cadencia que
		frase es	interpreta muestran
		interpretada de	de manera
		manera excelente.	aparente la riqueza
			técnica del
			instrumento.
			<u> </u>

Desarrollo	El manejo del	El desarrollo	La utilización de su
Escénico	entorno en el cual se	escénico del	espacio donde
	desarrolla su	interprete es libre y	desarrolla la
	interpretación es	espontáneo, su	interpretación del
	desarrollado de	movimiento	concierto es
	manera concreta; su	corporal es más	amplia, en algunos
	movimiento	notorio, pero no	momentos el
	corporal no es	cae en la	intérprete logra
	exagerado más bien	exageración, la	comunicar su sentir
	natural y cómodo	comunicación con	a la orquesta
	para el intérprete.	la orquesta es muy	utilizando su
	Existe poca pero la	evidente y cabe	expresividad lo
	necesaria	recalcar que es la	cual ayuda a su
	comunicación con la	única intérprete	interpretación.
	orquesta con la cual	que toca en	
	ejecuta el concierto.	conjunto con la	
		orquesta en los	
		tutti.	

Tabla 9 Comparación de los interpretes de las variables generales sobre su ejecución del Concierto en Re Mayor de J. Haydn

2.3.1 Primer Movimiento

Luego de realizar el análisis comparativo de técnica de interpretación sobre las variables generales, se procede a realizar la comparación sobre las variables especificas del primer movimiento del concierto.

Variables		Mstislav Rostropóvich	Xenia Jankovic	Giovanni Solima
Especificas				
Tempo		Negra = 60-65	Negra=70	Negra= 60- 65
corchea	0	Proyecta la frase dirigida	Al interpretar a un	Su tempo es el más
negra		a la corchea, se puede	tempo levemente más	tranquilo, lento por
		decir que utiliza el	rápido la dirección de	así decirlo contiene
		tempo Corchea= 120	las frases están	el fraseo propio del
			direccionadas a la	carácter de la obra.
			negra	

U	niversidad de	Cuenca.		
	Sextillo	Utiliza una sola arcada,	Utiliza una sola arcada	Desarrolla el sextillo
	compas 30	y para realizar la	partiendo desde la	sin realizar acento
		articulación que se	mitad baja del arco y	evidente al contrario
		requiere en el pasaje la	también realiza en la	se basa en la
		realiza con la mano	ligadura una	movilidad de la mano
		izquierda.	articulación corta	izquierda.
			valiéndose de la mano	
			izquierda	
	Letra B	No es muy evidente si	La proyección de la	El carácter <i>cantábile</i>
	compas 50	resalta esta frase que es	frase es libre es decir	resulta evidente ya
		el primer <i>cantábile</i> del	ad libitum, pero se	que desarrolla la
		movimiento, pero su	mantiene en el <i>tempo</i>	frase al realizar un
		interpretación es	establecido	<i>vibrato</i> más
		concreta y concisa.		expresivo
	Dobles	El desarrollo de las	Al realizar el primer	Desarrolla las dobles
	cuerdas	dobles cuerdas es	motivo de dobles	cuerdas dándole
	compas 71	concreto; el cambio de	cuerdas el sonido se	importancia a la
		sonido ayuda que sea	mantiene <i>legatto</i> , y	melodía, la nota más
		notable la variación.	cuando desarrolla la	corta es poco
			variación utiliza un	perceptible pero
			<i>detache</i> en la misma	presente.
			ligadura	
	Letra K	Esta sección la	La interpretación de	Al inicio desarrolla la
	compas 162	interpreta en el <i>tempo</i>	esta frase se	frase al tempo
		del concierto, la	desarrolla en un tempo	establecido, pero
		dinámica es concreta y	descendente y lo	desde el tercer
		concisa.	recupera en el compás	motivo desarrolla un
			170 para entrar a la	<i>ad libitum,</i> retoma el
			cadencia.	tempo para culminar
				con el trino y
				empezar la cadencia.
İ	Cadencia	La cadencia que	La interpretación de la	La cadencia posee
		interpreta es rica en	cadencia es más libre	diversos recursos
		elementos técnicos del	ya que posee más	técnicos, utiliza la
		instrumento los cuales	elementos melódicos	parte superior del
		desarrolla de manera	que técnicos.	arco para desarrollar
		precisa y concreta.		un sonido más <i>dolce</i>
				y delicado .
L				i

Tabla 10 Comparación de las variables especificas del primer movimiento

Se demuestra las variables especificas en la partitura para violonchelo y piano del concierto.

Gráfico 9 Introducción y sextillo del compás 30 Primer Movimiento (Julius Klengel Publicado: Leipzig: C.F. Peters, No. 3049, n.d. (ca. 1905). Plate 9282. Copyright Public Domain)

Gráfico 10 Letra B compás 30 Primer Movimiento (Julius Klengel Publicado: Leipzig: C.F. Peters, No. 3049, n.d. (ca. 1905). Plate 9282. Copyright Public Domain)

Gráfico 11 (Julius Klengel Publicado: Leipzig: C.F. Peters, No. 3049, n.d (ca. 1905). Plate 9282. Copyright Public Domain)

Gráfico 12 Sextillo del compás 30 Primer Movimiento (Julius Klengel Publicado: Leipzig: C.F. Peters, No. 3049, n.d. (ca. 1905). Plate 9282. Copyright Public Domain)

40 Miriam Carolina Lasso Lazo

Letra K compas 162 (AM-DM)

La comparación que se realiza en esta sección es sobre la interpretación ya que puede hacerse *ad libitum* o *a tempo*.

Gráfico 13 (Julius Klengel Publicado: Leipzig: C.F. Peters, No. 3049, n.d (ca. 1905). Plate 9282. Copyright Public Domain)

THE TRUTT HEREN

Universidad de Cuenca.

2.3.2 Segundo Movimiento

Se desarrolla el análisis comparativo sobre las variables especificas del segundo movimiento.

Variantes Especificas	Mstislav	Xenia Jankovic	Giovanni Solima
	Rostropóvich		
Tempo	Corchea= 55 - 60	Corchea= 60-64	Corchea= 60
Vibrato	El manejo del vibrato	Al utilizar este	Este recurso no es
	es discreto,	recurso la tensión es	exagerado,
	constante no se	evidente y se apoya	desarrolla el sonido
	apoya para el	para desarrollar las	apoyándose en la
	desarrollo melódico,	frases más	mano derecha y en
	sino se mantiene	melódicas y liricas	diversos adornos.
	estable.		
Dobles cuerdas	Desarrolla la frase en	Al interpretar la nota	Interpreta la dobles
compas 23	una misma dinámica	alta del acorde	cuerdas sin
	(<i>piano</i>) sin realizar	desciende en el	acentuar
	cambios audibles.	sonido y realiza un	demasiado la nota
		ángulo a diminuendo	baja, casi
		para cerrar cada	imperceptible, y
		acorde.	haciendo evidente
			la melodía.
Cadencia	Esta cadencia	De igual manera	La cadencia no es
	contiene un elevado	realiza la cadencia	de gran extensión,
	desarrollo melódico	de manera melódica	interpreta la
	el cual es	y mostrando un	melodía existente
	interpretado muy	carácter muy lirico.	de manera lírica.
	admirablemente.		

Tabla 11 Comparación de las variables especificas del segundo movimiento

Se demuestran las variables especificas del segundo movimiento en la partitura correspondiente a la reducción de violonchelo y piano.

Gráfico 14 (Julius Klengel Publicado: Leipzig: C.F. Peters, No. 3049, n.d. (ca. 1905). Plate 9282. Copyright Public Domain)

2.3.3 Tercer Movimiento

A continuación, se desarrolla la comparación de las variables especificas del tercer movimiento del concierto en Re mayor para violonchelo de J. Haydn.

Variantes	Mstislav Rostropóvich	Xenia Jankovic	Giovanni Solima
Especificas			
Tempo	Negra con punto= 85	Negra con punto= 80	Negra con punto = 70
Modulación	Cuando realiza el	No existe un corte tan	Antes de realizar el
a tonalidad re	cambio de tonalidad	evidente y se	cambio de tonalidad,
menor	no existe ninguna	desarrolla	existen dos compases
	pausa, pero si	normalmente	que los utiliza a
	aumenta el sonido lo	utilizando la dinámica	manera de cadencia, y
	que hace evidente el	que se pide en la	dos compases antes
	cambio.	partitura.	de la modulación
			desarrolla una
			pequeña cadencia,
			estos procedimientos

Jilivoi Siada ac	o donoa.		
			enriquecen el
			movimiento y el
			cambio de tonalidad
			no pasa
			desapercibido.
Cambio de	Al interpretar las	Es evidente la	Desarrolla las dobles
8vas en	dobles cuerdas realiza	realización de un	cuerdas de manera
dobles	un pequeño acento en	mordente desarrolla	tranquila, las conecta
cuerdas	la tercera y sexta	los cambios de	entre sí y los cambios
compas 149	corchea y el cambio se	posición de forma sutil.	son poco evidentes.
	desarrolla de forma		
	sutil.		
Cadencia	La cadencia es	Posee melodías	Interpreta la cadencia
	interpretada de forma	basadas en motivos ya	de manera muy
	neutra, no es amplia y	existentes del	virtuosa en el aspecto
	se direcciona para	movimiento.	lirico, desciende en el
	regresar a la tonalidad		tempo y lo retoma en
	dominante (RE Mayor)		la coda final para
			finalizar el concierto.
L			

Tabla 12 Comparación de las variables especificas del tercer movimiento

Demostración de las variables especificas del tercer movimiento en la partitura del concierto de J. Haydn.

Gráfico 15 (Julius Klengel Publicado: Leipzig: C.F. Peters, No. 3049, n.d. (ca. 1905). Plate 9282. Copyright Public Domain)

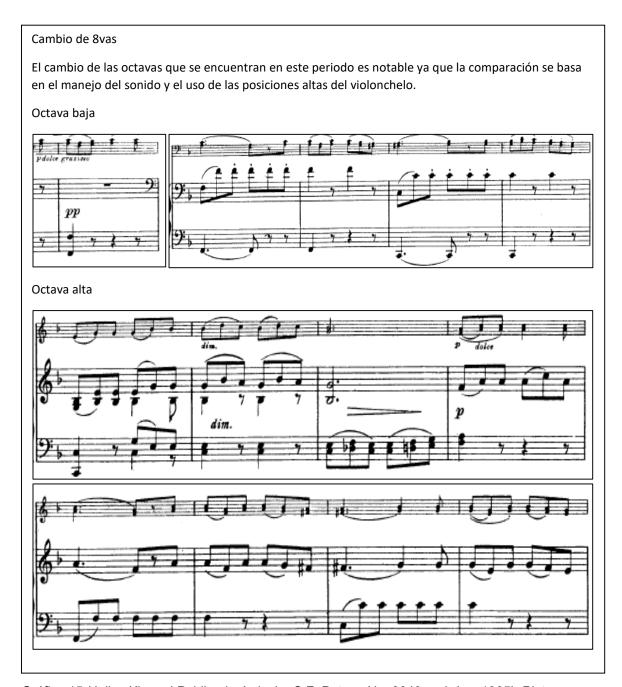

Gráfico 15 (Julius Klengel Publicado: Leipzig: C.F. Peters, No. 3049, n.d. (ca. 1905). Plate 9282. Copyright Public Domain)

2.4 Criterios para la interpretación.

Los siguientes criterios corresponden a los resultados del análisis comparativo de técnica interpretativa realizado anteriormente; en la siguiente tabla se explica el criterio que la ejecutante considera apropiado a utilizar y el intérprete que sirve de referencia para interpretarlo.

Criterios para la interpretación				
Variable Técnicas	Movimiento	Criterio	Interprete	
		(Se desea utilizar)	(quien lo ejecuta)	
Golpes de arco	1	Se busca un golpe	M. Rostropóvich	
		de arco continuo,		
		vertical, exacto,		
		conciso.		
	2	Se requiere un uso	X. Jankovic	
		del arco más		
		melódico, sutil,		
		delicado		
	3	El stacatto y legatto	G. Solima	
		deben ser		
		constantes, pero no		
		tan directos ni sutiles		
Uso de pulgar	1	El pulgar debe estar	M. Rostropóvich	
	2	muy seguro de su		
	3	ubicación.		
Dobles cuerdas	1	Requiere de un	G. Solima	
	2	sonido muy junto y		
	3	preciso, exacto no		
		agresivo.		
Vibrato	2	Debe ser delicado,	G. Solima	
		pero presente, no		
		amplio pero concreto		
Criterios de Interpretación (continuación)				

Variables Interpreta	Variables Interpretativas				
Tempo	1	Debe ser cómodo	M. Rostropóvich,		
	2	para ejecutar	X. Jankovic,		
	3		G. Solima		
Fraseo	1	El fraseo que se	M. Rostropóvich		
		requiere es uniforme,			
		lucido, muy preciso y			
		claro			
	2	Se necesita un	X. Jankovic		
		fraseo más lirico,			
		etéreo			
	3	Se requiere un fraseo	G. Solima		
		menos directo pero			
		concreto.			
Carácter	1	Debe ser muy	M. Rostropóvich		
	2	evidente el carácter			
	3	clásico, es decir			
		directo, conclusivo.			
Proyección del	1	Se requiere de un	X. Jankovic		
sonido	2	manejo del sonido			
	3	del instrumento muy			
		preciso, saber			
		cuándo agrandarlo y			
		no dejar que se			
		convierta en lineal			

Tabla 13 Criterios generales para la interpretación de la ejecutante en el concierto demostrativo.

2.4.1 Criterios del ejecutante para su interpretación.

Estos criterios están condicionados al razonamiento de la ejecutante ya que corresponden a su capacidad física y el dominio de interpretación que la ejecutante posee sobre el violonchelo, cabe recalcar que no todos los criterios se ajustan a los intérpretes que fueron objeto del análisis comparativo de técnica de la ejecución.

A continuación, se procede a enunciar los criterios que la ejecutante ha considerado utilizar en su concierto demostrativo del Concierto en Re Mayor para violonchelo de J. Haydn.

Primer movimiento:

- Tempo: El seleccionado por el ejecutante es: negra=75 corchea= 150
- Golpes de arco: Al desarrollar los diversos golpes de arco como el detache se utilizará como referencia la interpretación de Jankovic ya que es la que más se ajusta a la del ejecutante; los stacatto se realizarán usando la referencia de Solima, los legatos serán a interpretación que corresponden en la partitura²⁰.
- Dinámicas: serán ejecutadas de acuerdo con la partitura escrita a excepción de que la interpretación personal determine otra dinámica.
- Uso del pulgar: se desarrolla siguiendo la técnica establecida, siguiendo la técnica que posee la ejecutante para realizar dichas digitaciones
- Dobles Cuerdas: se desarrollarán utilizando de referencia la interpretación de Rostropóvich ya que en su ejecución las expone con una conexión fluida entre sí.
- Vibrato: El vibrato en este movimiento no es muy presente, pero en las partes melódicas se utilizará como apoyo al fraseo de la sección, tampoco será exagerado, sino concreto y preciso.
- Cadencia: La cadencia de este movimiento elegida por la ejecutante para realizar la comparación de técnica interpretativa es la escrita por M.
 Gendron, la cual posee elementos técnicos que muestran desarrollo técnico, es decir dobles cuerdas, uso del pulgar, etc.
- Carácter: el carácter que se espera demostrar es un carácter clásico el cual se ira mostrando a lo largo del movimiento por el desarrollo de los elementos melódicos, rítmicos, que son propios de la composición clásica.

Miriam Carolina Lasso Lazo

²⁰ Reducción para violonchelo y piano de Julius Klengel. (Leipzig: C.F. Peters, No.3049, n.d (ca. 1905). Plate 9282. Public Domain)

THE DUMP SOURCE

Universidad de Cuenca.

Segundo Movimiento:

- Tempo: El tempo elegido por el ejecutante es: negra= 60
- Golpes de arco: El legatto es el recurso que más se utiliza en este movimiento, la referencia del ejecutante a seguir es Jankovic; ya que su desarrollo de este recurso técnico es constante y logra un fraseo continuo del movimiento.
- Dinámica: Las dinámicas en este movimiento varían dependiendo de la interpretación es por tal razón que se seguirá la dinámica establecida en la partitura escrita con excepciones que la ejecutante desee aumentar o quitar según su criterio musical sobre el fraseo de la frase o motivo que se interprete.
- Uso del pulgar: solo existe una sección donde las posiciones altas son requeridas, en esta sección la interpretación de Rostropóvich se asemeja más a la que el ejecutante realiza, y cabe recalcar que las dobles cuerdas serán interpretadas con la misma referencia.
- Vibrato: En este movimiento el vibrato adquiere más importancia ya que se utiliza este recurso para apoyar el fraseo de la obra, el vibrato de Solima será referencia para la ejecutante.
- Cadencia: La cadencia de este movimiento es corta, pero contiene motivos desarrollados en los movimientos anteriormente, no es técnicamente complicado, pero si contiene rasgos melódicos que deben ser ejecutados de manera concreta y directa.
 - -Carácter: Al ser el movimiento lento del concierto, no debe confundirse y dejarse llevar por el lirismo que posee sino mantener el carácter simple del primero, enfatizando los momentos melódicos del movimiento.

Tercer Movimiento:

- Tempo: La elección del ejecutante es: negra=80
- Golpe de arco: Este movimiento contiene el acento en la cuarta corchea es por tal razón que la interpretación de Solima es la referencia del

- ejecutante, al realizar los *stacattos* la referencia será Rostropóvich ya que los realiza de forma sutil, el ejecutante realiza los acentos en la mitad centro del arco
- Dinámicas: La ejecutante decidió que la dinámica a seguir es la escrita en la partitura, no se tomara en cuenta ninguna referencia con respecto a los intérpretes.
- Uso del pulgar: En este movimiento se encuentran más dificultades para las posiciones altas, la referencia a seguir es Rostropóvich. Cabe recalcar que el manejo de la 7ma y 8va posición será ejecutado por la capacidad técnica y física de la ejecutante, por tal razón las digitaciones quedan a opinión de la ejecutante.
- Dobles Cuerdas: Las frases que se desarrollan en dobles cuerdas serán ejecutadas con la semejanza a Solima ya que las interpreta de forma continua y directa.
- Vibrato: al igual que el primer movimiento el vibrato queda en segundo plano, pero no se le resta importancia, la ejecutante utiliza este recurso para apoyar el fraseo de la obra.
- Cadencia: La cadencia de este movimiento contiene diversos motivos que se describen anteriormente, los cuales serán ejecutados de forma directa y concisa.
- Carácter: Se sugiere que este movimiento contiene un carácter enérgico;
 que se demuestra al realizar el acento en la primera y tercera corchea,
 por tal razón la ejecutante debe realizar arcadas que apoyen y muestren
 tal motivo rítmico.

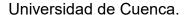
Conclusiones

Se desarrolló el análisis comparativo de técnica interpretativa a tres instrumentistas que proponen el Concierto en Re Mayor para Violonchelo de J. Haydn, con la guía de los análisis estructural y armónico del concierto mencionado, dichos análisis ofrecieron como resultados diversos criterios referentes a la interpretación musical del concierto.

La importancia de realizar este tipo de estudios resulta evidente ya que para conseguir una mejor interpretación de la obra que sea seleccionada, al observar las diferentes ejecuciones de los intérpretes que sean elegidos, se conoce de mejor manera la obra y el ejecutante obtiene diferentes puntos de referencia ya sean interpretativos, acerca del carácter y se podría mencionar el estilo al cual pertenece la obra.

Es importante recalcar que al realizar este estudio se debe llevar a cabo la lectura de la obra por parte del ejecutante ya que para realizar la selección de las secciones o pasajes musicales que serán objeto de estudio de comparación el ejecutante debe conocerlos y estar en proceso de mejorarlos.

La elección de los intérpretes, al igual que la selección de los videos de la interpretación del concierto desarrollan parte fundamental al realizar un análisis de comparación en la técnica de ejecución; en este estudio se seleccionó a los intérpretes basados en su técnica de ejecución del instrumento, la reciente ejecución del concierto, la calidad del video de la interpretación, su dominio del instrumento.

Recomendaciones

Se recomienda que se realicen este tipo de análisis es decir el estructural, armónico y el comparativo de técnica interpretativa sobre determinada obra elegida por el ejecutante; puede que por diferentes motivos no se llegue a ejecutar todo el concierto, pero se puede empezar a analizar el primer movimiento y puede compararse solo entre dos intérpretes como máximo, lo importante es que se realice el estudio ya que al observar la obra con una perspectiva basada en este tipo de análisis; la interpretación de esta se logra enriquecer a gran escala.

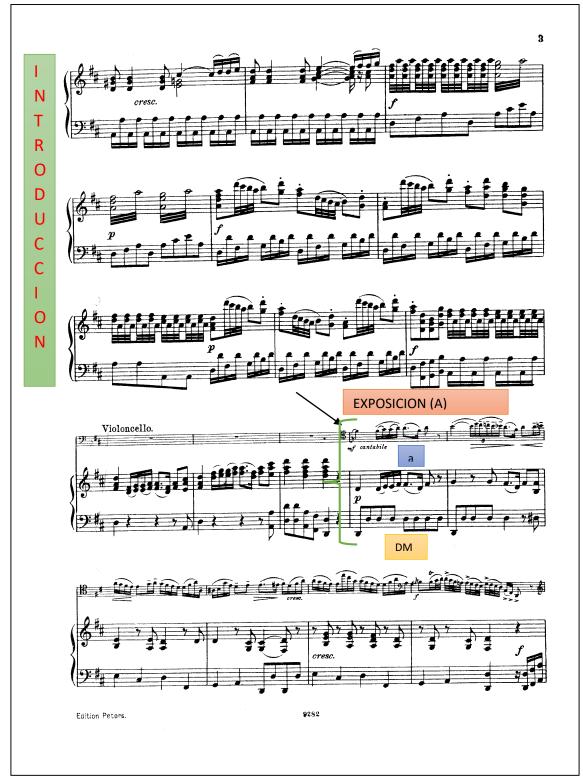
Anexo A.

Análisis formal y armónico realizado de forma escrita al concierto en Re mayor de J. Haydn.

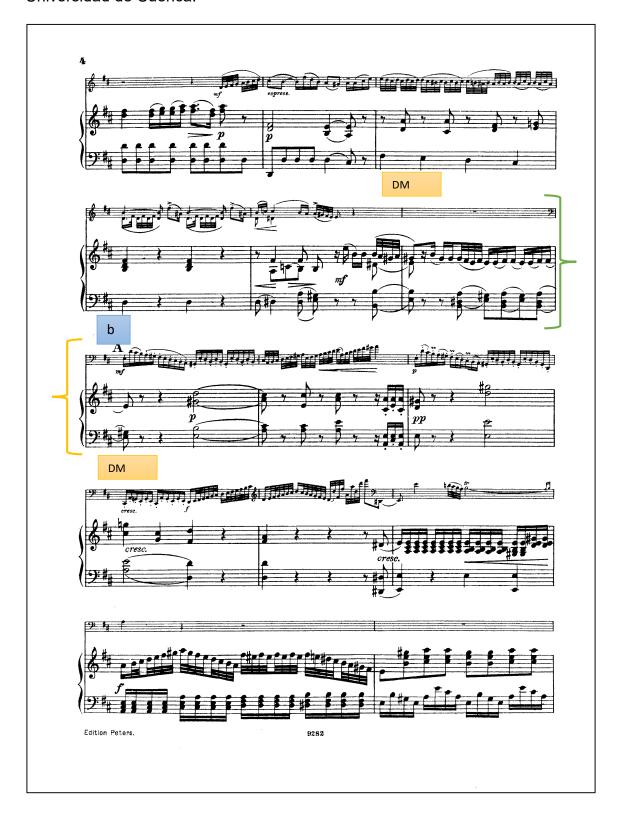
Primer Movimiento

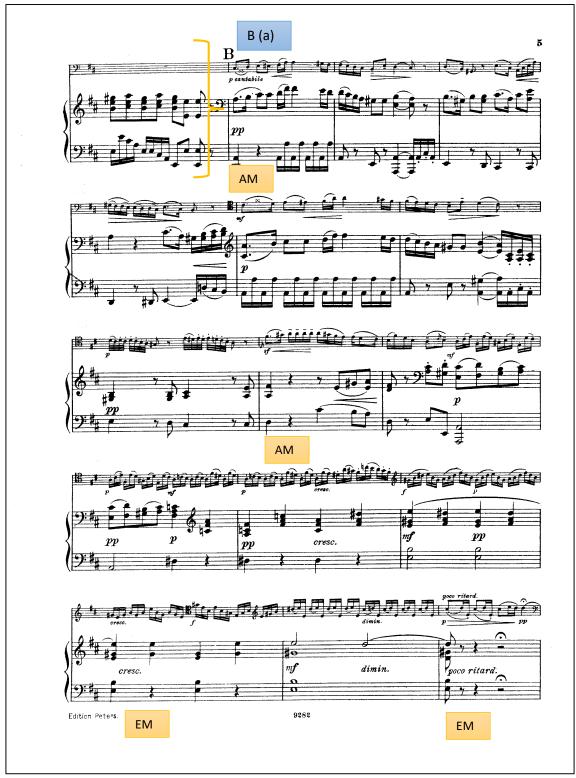

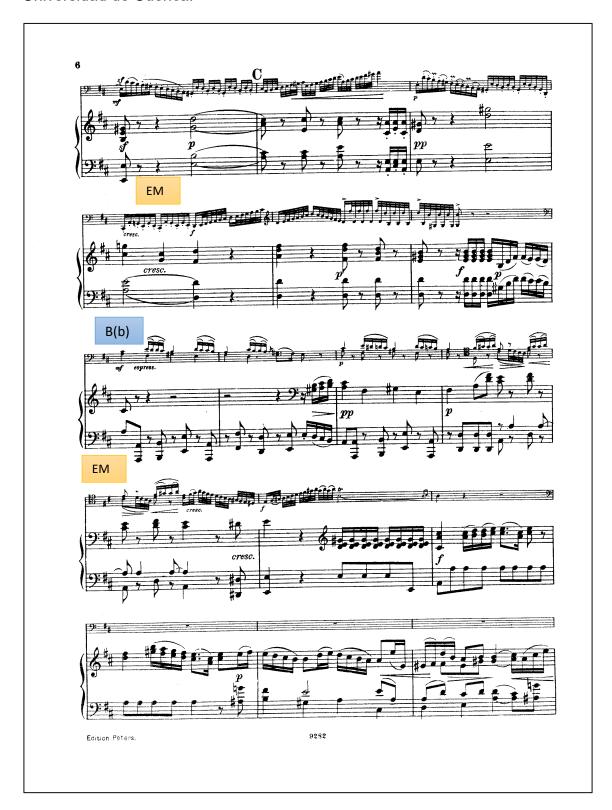

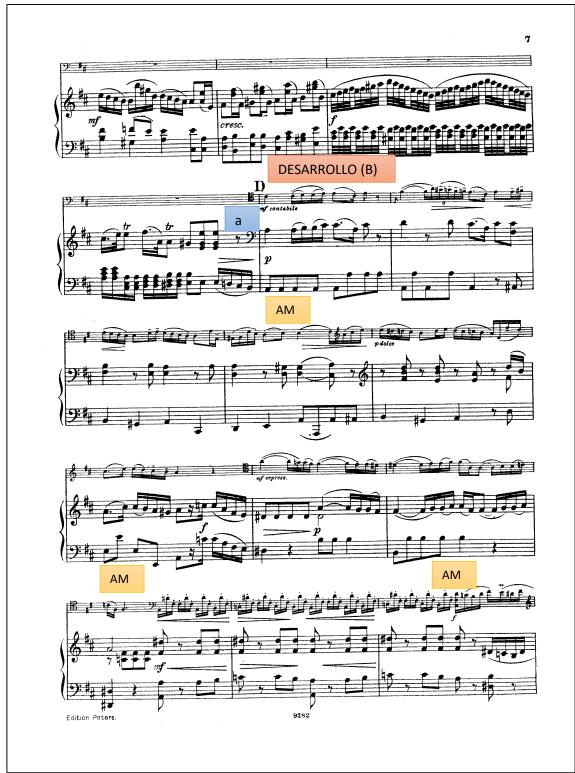

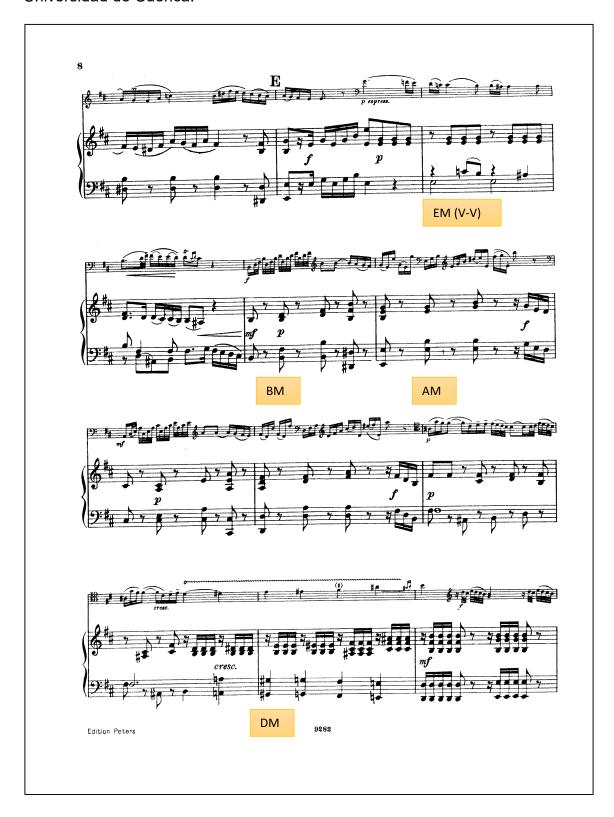

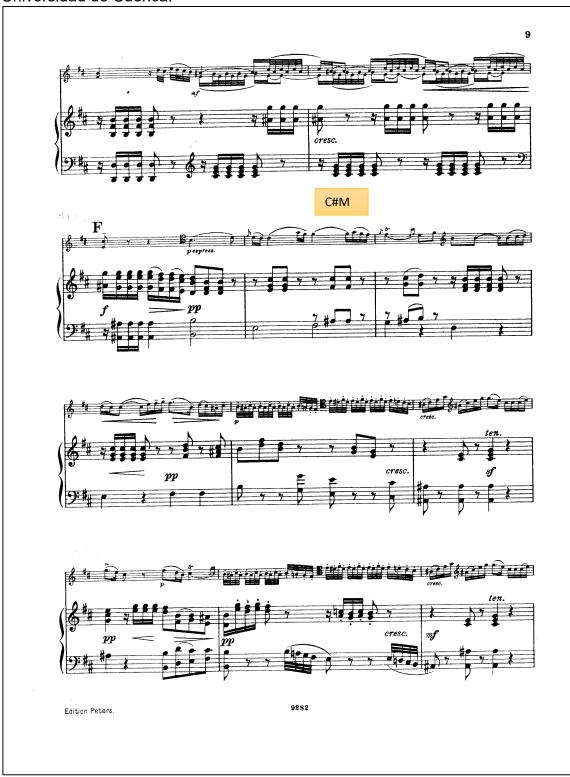

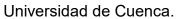

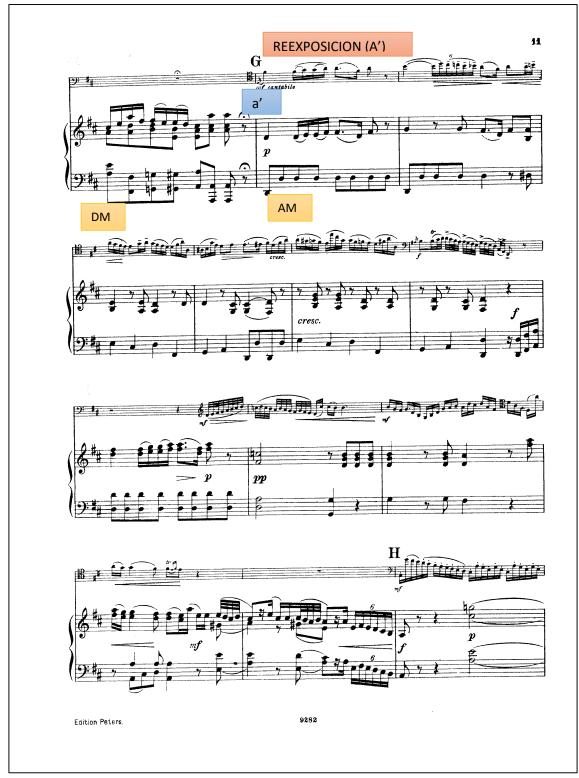

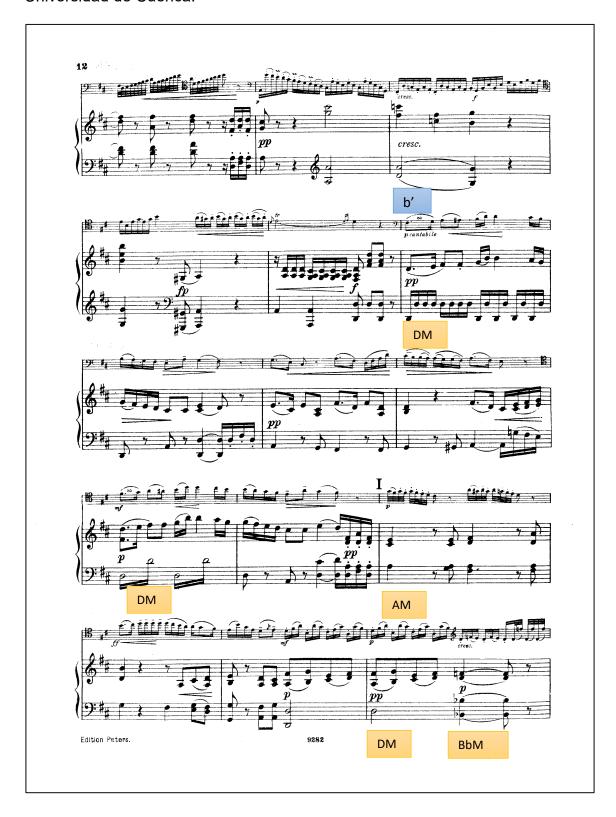

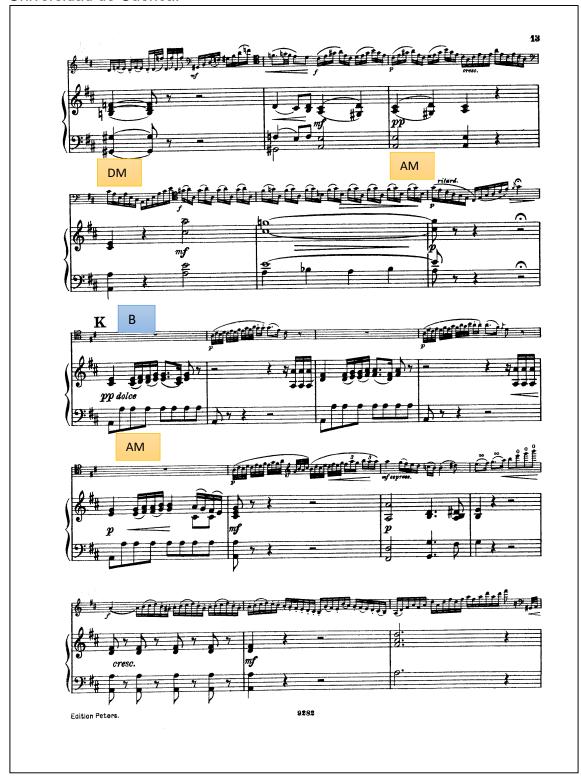

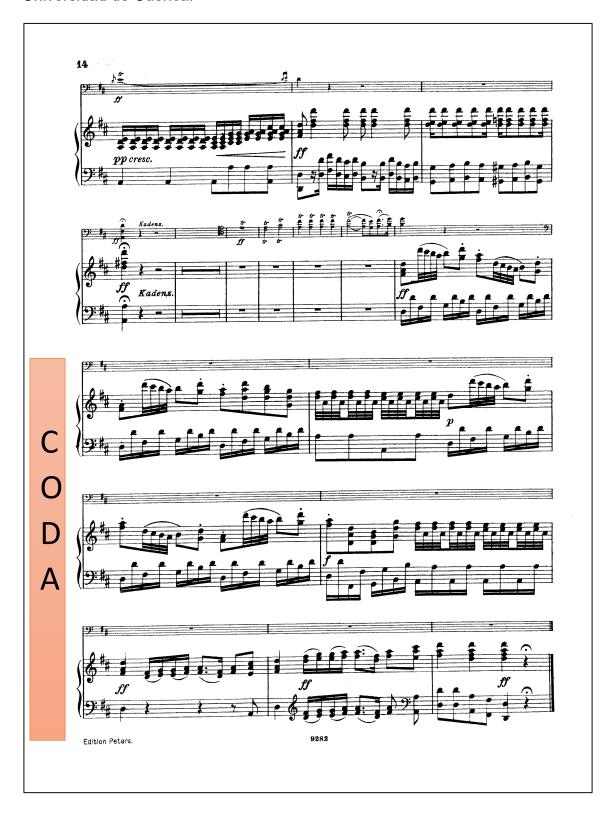

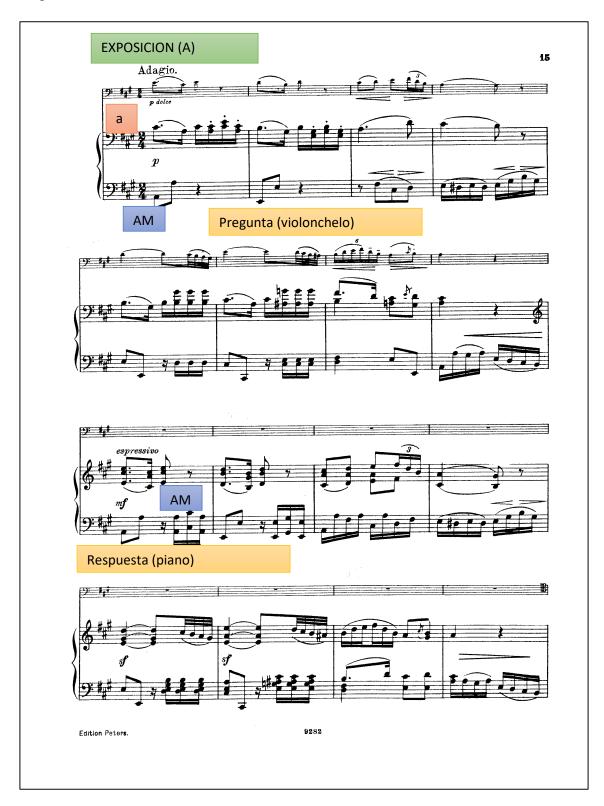

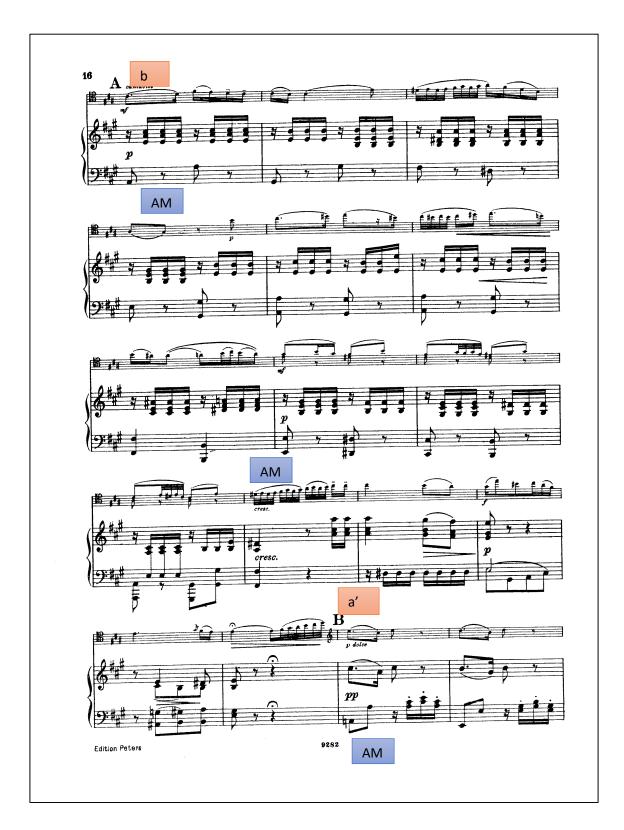

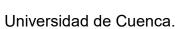

Universidad de Cuenca. Segundo Movimiento

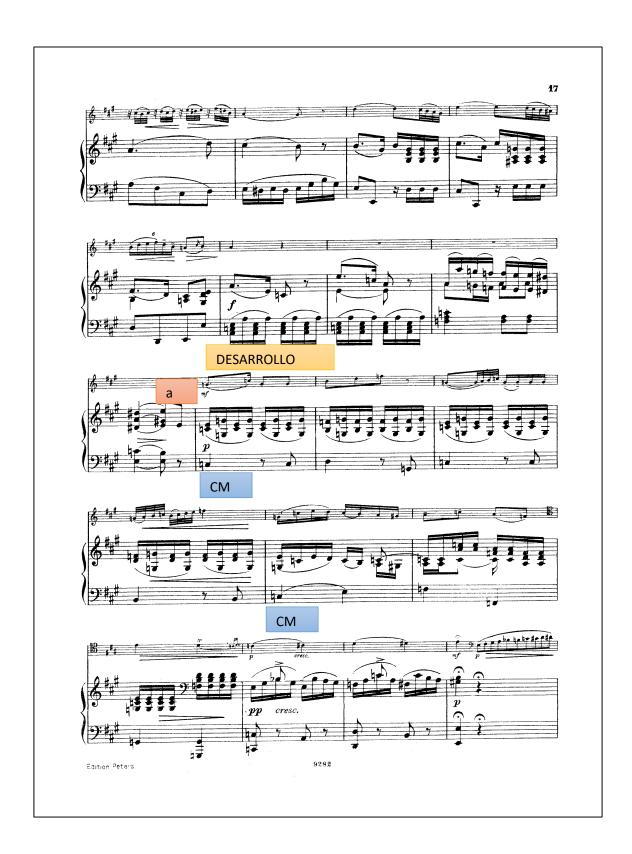

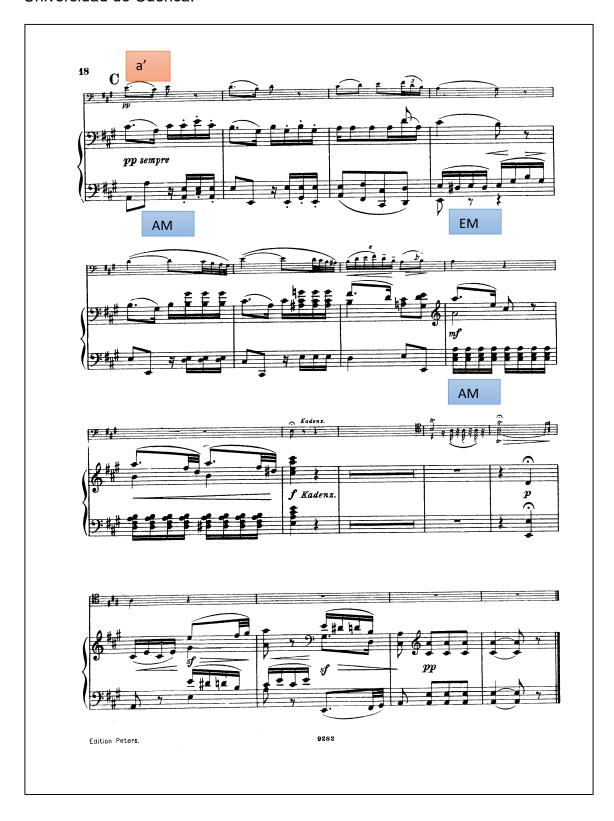

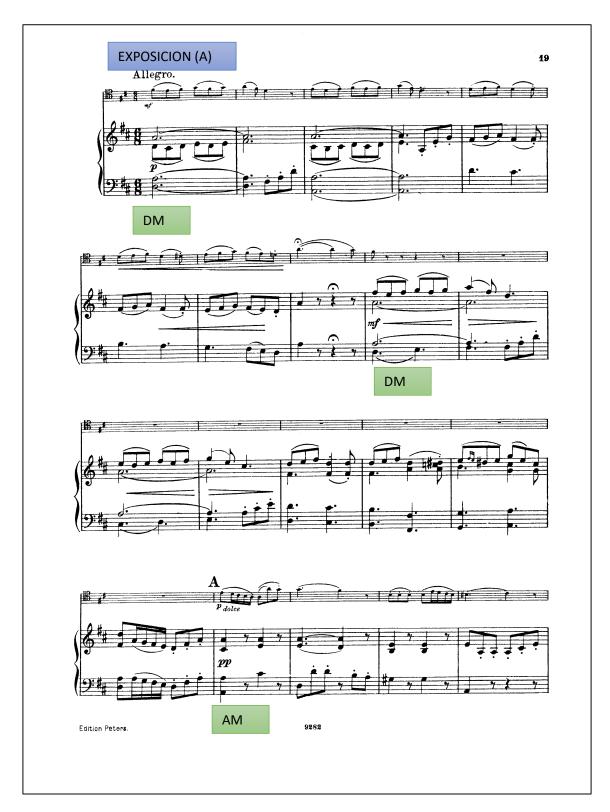

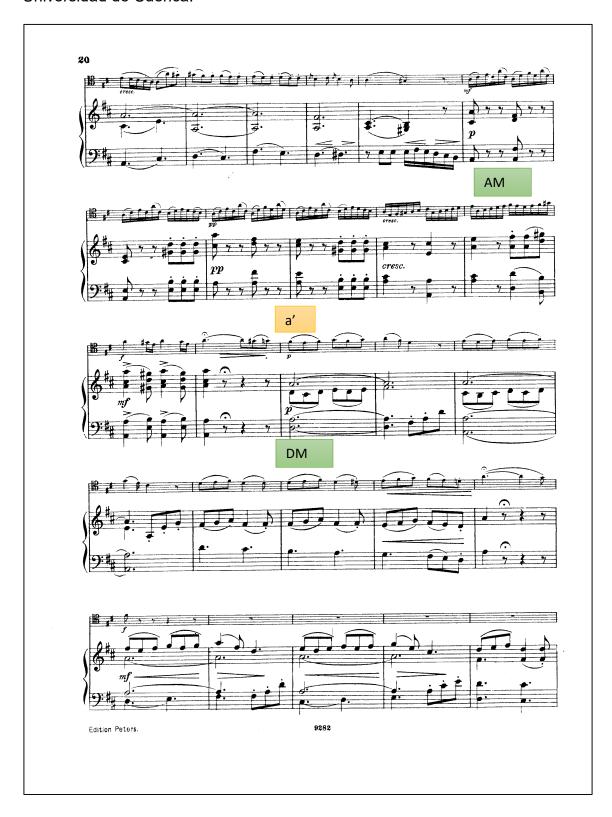

Universidad de Cuenca. Tercer Movimiento:

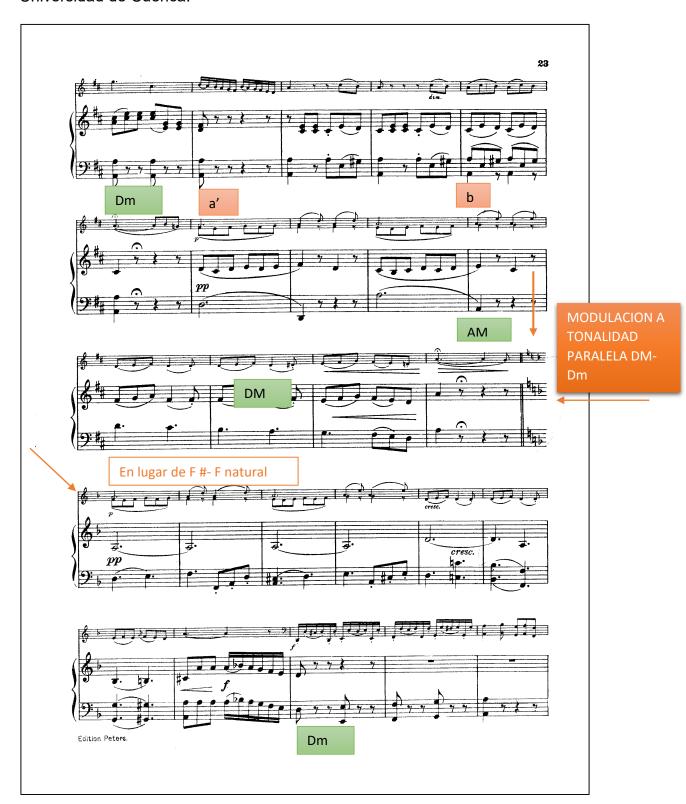

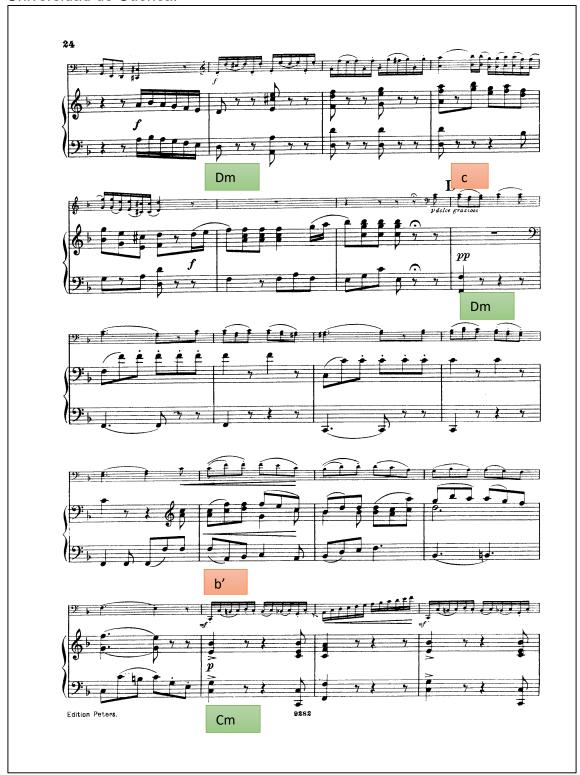

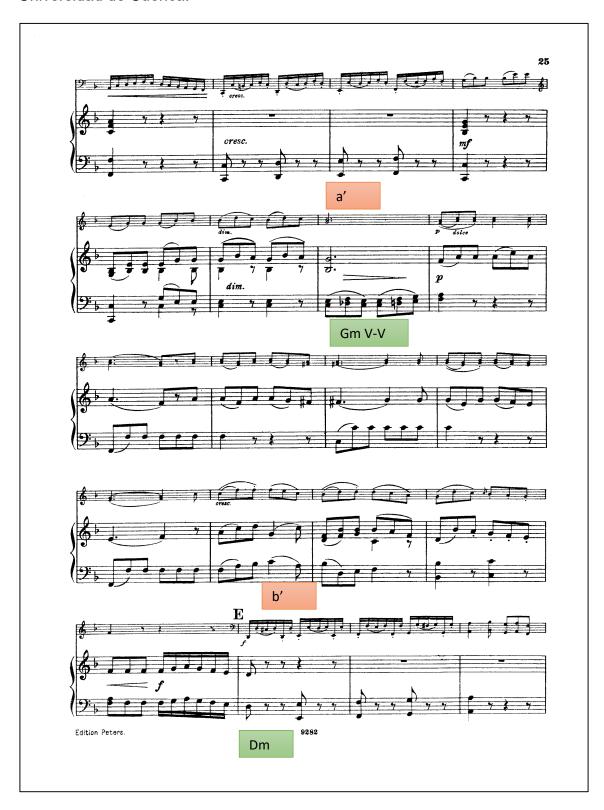

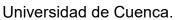

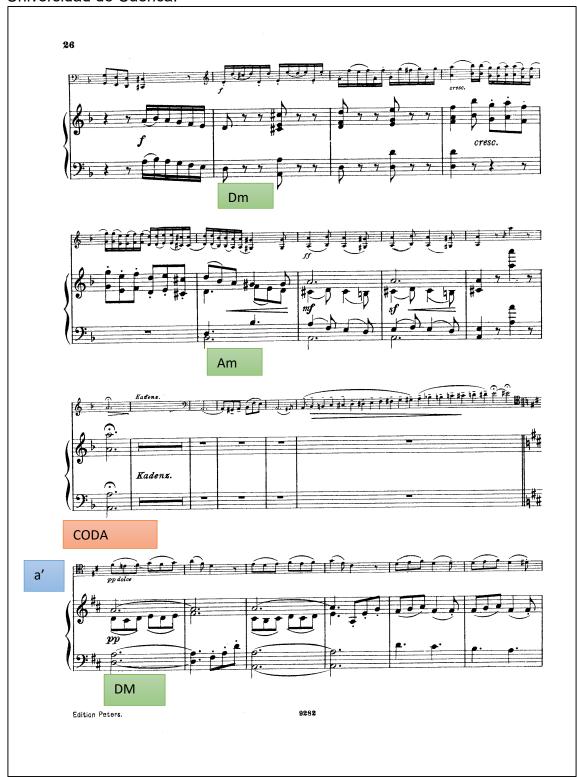

Universidad de Cuenca. Anexo B

Videografía

Videos utilizados para realizar la comparación entre intérpretes.

Links de videos:

• M. Rostropóvich:

https://www.youtube.com/watch?v=EO2YtU7amKI

X. Jankovic:

https://www.youtube.com/watch?v=QiLaiWbliUI

• G. Solima:

https://www.youtube.com/watch?v=FdKfGYgXRc8

• Extractos con las variables específicas de cada interprete.

https://www.dropbox.com/sh/v7g84z30bf0frtf/AACmWkJj06lSDLcbKGEBEJNCa ?dl=0

Anexo C

El lugar exacto de cada frase que se utilizó en la comparación.

Pasajes Comparados	Interprete	Ubicación		
		(minuto)		
	Primer Movimiento			
Sextillo compas 30	Rostropóvich	2:14		
	Jankovic	1:53		
	Solima	2:44		
Letra B compas 50	Rostropóvich	3:30		
	Jankovic	3:07		
	Solima	3:58		
Dobles cuerdas	Rostropóvich	4:55		
compas 71	Jankovic	4:34		
	Solima	5:23		
Letra K compas 162	Rostropóvich	11: 24		
	Jankovic	11:02		
	Solima	11:54		
Cadencia	Rostropóvich	12:15		
	Jankovic	12:02		
	Solima	12:50		
•	Segundo Movimiento			
Dobles cuerdas	Rostropóvich	15:44		
compas 23	Jankovic	15:30		
	Solima	16:55		
Cadencia	Rostropóvich	18:35		
	Jankovic	18:04		
	Solima	20:04		
Tercer Movimiento				
Modulación a tonalidad	Rostropóvich	21:54		
re menor	Jankovic	21:17		
	Solima	23:42		

Cambio de 8vas en	Rostropóvich	22:48
dobles cuerdas	Jankovic	22:12
compas 149	Solima	24:30
Cadencia	Rostropóvich	23:18
	Jankovic	22:48
	Solima	25:00

Bibliografía

- Barroso, T. J. (2010). Las escuelas de violonchelo. Temas para la educación.
- Biografias y Vidas . (2004). Obtenido de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rostropovich.htm
- Bonev, B. (Julio de 2009). The Cadenza in Cello Concertos: History, analysis and improvisation . Florida, Florida, EEUU.
- Casablancas, B. (s.f.). Haydn El progresivo. Estacamientos, crecimiento formal y emocion.
- Desconocido, A. (s.f.). CONCIERTO PARA VIOLONCHELO Y ORQUESTA EN RE MENOR, E. Lalo .
- Desconocido, A. (s.f.). LA FORMA CONCIERTO, HISTORIA, EL VIOLONCELLO Y ALGUNAS TÉCNICAS COMPOSITIVAS MODERNAS.
- Eliot, J. (2017). Joseph Hadyn. Un teclado viviente . *La vanguardia. Historia y vida* .
- Furse, E. N. (2009). Perpectives of the reception of Haydn's cello Concert in C, with particular reference to musicological writtings in English on Haydn's concertos and classical concertos.
- Guzmán, J. A. (2015). UNIVERSIDAD EAFIT. Obtenido de ANÁLISIS

 MUSICAL CON FINES INTERPRETATIVOS DE LA OBRA CUATRO:

 https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7712/JairoAlexand
 er RestrepoGuzman 2015.pdf;sequence=2
- Historia, S. (Septiembre de 2016). *Sobre historia*. Obtenido de https://sobrehistoria.com/la-ilustracion/
- Jankovic, X. (2017). *Xenia Jankovic*. Obtenido de http://xenia-jankovic.com/biography/
- LATHAM, A. (Noviembre de 2001). Diccionario Enciclopedico de la Música (Diccionario Oxford). México .

- Magisterial, D. (s.f.). *Derrama Magisterial*. Obtenido de Cello: Un instrumento barroco que emociona a publicos modernos.
- Moreno, D. (s.f.). El Violonchelo. Surgimiento y apogeo de un instrumento potencialista.
- Palermo, F. (s.f.). *Contextualizacion del Clasisimo*. Obtenido de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/12529_3995 7.pdf
- Red, P. (s.f.). Piano Red. Obtenido de http://www.pianored.com/haydn.html
- Refinando nuestros sentidos. (s.f.). Obtenido de Concierto para violonchelo N2 de J. Haydn: https://www.refinandonuestrossentidos.com/franz-joseph-haydn/concierto-para-violonchelo-en-re-mayor-op-101/
- Salas, D. L. (12 de Enero de 2012). *Slide Share*. Obtenido de https://es.slideshare.net/SuperTokez/oscurantismo
- Solima, G. (2012). Giovanni Solima .
- Stravinsky, I. (s.f.). Poetica Musical.
- Swarosky, H. (1998). *Direccion de Orquesta. Defensa de la obra.* Madrid: Real Musical.
- The New Groove Dictionary of Music and Musician. (s.f.).
- Universal, H. (s.f.). Obtenido de Historia Universal:

 https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/ilustracion/

: