

**PRESENCIAS
SABERES Y
EXPRESIONES**

N.N

Por: Henry José Cáceres Cortés

las estaciones op. 37 bis de Piotr Ilich Tchaikovsky

Andrea Buitrago Quiñonez
Universidad de Pamplona
andrea.buitrago@unipamplona.edu.co
Código ORCID 0000-0002-9977-3091

Fecha de Postulación: 30, mayo, 2021

Fecha de Aceptación: 16, noviembre, 2021

Citación Recomendada: Buitrago-Quiñonez, A. (2021). Las Estaciones Op. 37 bis de Piotr Ilich Tchaikovsky. *Revista Presencias, Saberes y Expresiones*, 1(2), pp.103-118.

Tipo de Artículo: (Resultado de trabajo de grado, artículo de reflexión)

Resumen

Esta es una perspectiva conceptual sobre Las Estaciones Opus 37 bis de Piotr Ilich Tchaikovsky, un ciclo de 12 piezas escritas originalmente para Piano, cada una guarda un alto nivel de complejidad técnica e interpretativa, tanto para estudiosos como intérpretes consagrados y por su gran dimensión aún es desconocida principalmente en Colombia. El objetivo de este artículo es dar a conocer la obra sucintamente a la comunidad académica para motivar a los estudiosos del piano frente a su práctica y apropiación del conocimiento. En consecuencia, se expondrán las generalidades de la obra, del compositor, su estilo y las características más importantes que representan cada pieza del ciclo. Las reflexiones en torno a la conceptualización de cada pieza están basadas en la experiencia pianística de la autora sobre su interpretación musical y se sustentan en diferentes investigaciones realizadas por autores rusos sobre Las Estaciones, así como, en los elementos propios de la cultura popular rusa.

Palabras Clave

Tchaikovsky, Las Estaciones, Interpretación del Piano, Rusia, Perspectiva.

Abstract

This is a conceptual perspective on The Seasons Opus 37 bis by Pyotr Ilyich Tchaikovsky, a cycle of 12 pieces originally written for Piano, each one keeps a high level of technical and interpretive complexity, both for piano students and consecrated piano players and due to its great dimension still it is unknown mainly in Colombia. The objective of this article is to present the work succinctly to the academic community in order to motivate piano students in the face of its practice and appropriation of knowledge. Consequently, the generalities of the work, the composer, his style and the most important characteristics that each piece of the cycle represent will be exposed. The reflections around the conceptualization of each piece are based on the author's piano experience on her musical interpretation and are based on different investigations carried out by Russian authors on The Seasons, as well as on elements of Russian popular culture.

Keywords

Tchaikovsky, The Seasons, Piano Performance, Russia, Perspective.

Introducción

En el ámbito académico musical es importante que el docente de piano quien a su vez es el primer referente como intérprete para sus estudiantes, aporte desde su criterio y experiencia, sobre las particularidades de la música que se estudia.

Con este interés, surge la idea de investigar sobre Las Estaciones de Tchaikovsky, una obra monumental del repertorio pianístico, cuyas piezas que integran este ciclo están contempladas como repertorios formativos en los contenidos programáticos de diferentes Universidades y Conservatorios del país, como sucede en el programa de Maestro en Música que ofrece la Universidad de Pamplona.

Se escogió el ciclo completo de Las Estaciones para este artículo por ser una verdadera joya musical del repertorio pianístico. El ciclo, está conformado por doce piezas muy descriptivas, estas evocan las tradiciones, sucesos históricos y características climáticas de Rusia, así como aspectos propios del estilo del compositor. Además, guardan un maravilloso concepto estético sobre la miniatura, la sonoridad y la expresividad, aspectos que despiertan el interés de públicos diversos.

Grandes pianistas han interpretado la obra completa tal es el caso de Mikhail Pletnev¹ (14 de Abril de 1957 Arjángelsk, Rusia), Vladimir Ashkenazy² (6 de Julio de 1937 Gorki, Rusia) y Yakov Kasman³ (24 de Febrero de 1967 Oriol, Rusia) entre otros.

Gracias a esto, hoy por hoy se cuenta con

una variedad de ideas interpretativas sobre la obra.

En Colombia se ha interpretado por el pianista ruso Sergei Sichkov (Moscú, Rusia) en la serie: “Recorridos por la música de cámara⁴” en el 2012 en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá.

Sin embargo, siendo posible acceder a las interpretaciones de estos grandes pianistas, la obra sigue ampliamente desconocida por muchos estudiantes y profesores en Colombia, pues en contadas ocasiones se estudian algunas de estas piezas.

Sumado a esto, por la gran dimensión de la obra, resulta muy complejo para los estudiantes conocerla en su totalidad desde la práctica, ya que su duración aproximada es de cuarenta y cinco minutos continuos, por lo cual se recomienda abordarla cuando se hayan desarrollado las habilidades pianísticas necesarias para que su estudio no demande tanto tiempo.

Ahora bien, con el ánimo de introducir al lector en el conocimiento de Las Estaciones Op. 37 bis para su comprensión, el presente artículo inicia con el contexto histórico de la obra y algunos sucesos relevantes que propiciaron su creación. Posteriormente, se establecen las características particulares del estilo de Tchaikovsky y sus influencias musicales. Más adelante, en la sección titulada: “Perspectiva conceptual de cada pieza” se exponen brevemente los aspectos musicales, técnicos e interpretativos de cada una de las doce piezas del ciclo; se cita la

¹Álbum The Seasons, 6 pieces op. 21. Sello: Virgin Classics – CDC 545042. Formato: CD. Países: Estados Unidos y Europa. Publicado: 1994. Género: Clásico. Estilo: Romántico.

²Álbum Tchaikovsky The Seasons. Sello: Decca – 466562-2. Formato: CD. Países: Europa. Publicado: 1999. Género: Clásico. Estilo: Romántico.

³Álbum Tchaikovsky The Seasons Grande Sonate. Sello: Classical Records. Formato: CD Países: Estados Unidos y Europa Publicado: 2005. Género: Clásico. Estilo: Romántico.

⁴Programa de mano. Recital de Piano a cargo del pianista ruso Sergei Sichkov. Domingo 12 de Agosto de 2012 – 11:00 a.m. Bogotá, Sala de Conciertos Biblioteca Luis Ángel Arango.

traducción de los epígrafes de importantes escritores rusos que fueron publicados con la obra; se complementa además con fragmentos trascendentales de las partituras y se recrean con algunas pinturas las escenas de las costumbres, tradiciones y paisajes rusos.

Cabe resaltar que esta obra fue estudiada por la autora durante los años 2014 y 2015 como repertorio central del recital de grado, presentado el 15 de Mayo de 2015 en el Auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia, principal requisito para optar al título de Magíster en Pedagogía del Piano en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia.

Así mismo, este ciclo fue interpretado por la autora en tres recitales de piano, desarrollados en importantes escenarios del país.

- XXXIII Festival Internacional de Piano de la Universidad Industrial de Santander en el Auditorio Luis A. Calvo de la ciudad de Bucaramanga, 12 de Agosto de 2016.

- XXIV Festival de Piano en la ciudad de Barrancabermeja en la Sala Alejandro Galvis Galvis de la Universidad Industrial de Santander, 13 de Agosto de 2016.

- Primera Semana de la Música del Conservatorio del Tolima en la Sala Alberto Castilla de la ciudad de Ibagué, 12 de Octubre de 2016.

Por tanto, compartir con la comunidad académica esta perspectiva conceptual de la obra facilitará su conocimiento dentro del bagaje musical y seguramente podrá inspirar a muchos estudiosos a profundizar

sobre el tema.

Las Estaciones Op5. 37 bis

Las Estaciones de Tchaikovsky son doce piezas para piano que pertenecen al ciclo titulado en ruso *Времена года*, traducido al español como el estado del tiempo durante el año. Esta obra fue compuesta por encargo del director de la revista “*Nouvellist*”, Nikolai Matveyevich Bernard, para dar a conocer a los lectores y suscriptores de la revista, a través de cada pieza, las características de cada mes del año concretamente en Rusia (Korabelnikova y Vajdman, 1998, pp.5-6).

Los títulos y las imágenes fueron propuestas por Bernard, haciendo sugerencias previas de epígrafes poéticos, cuyos versos y poemas adscritos a nueve escritores rusos como: Alexander Pushkin, Piotr Vyazemsky, Apollon Maykov, Afanasi Fet, Aleksey Pleshcheyev, Aleksey Koltsov, Aleksey Nikolayevich Tolstoi, Nikolay Nekrasov, Vasili Zhukovski, complementaron la semántica de cada pieza que integra la obra.

Tchaikovsky comenzó a esbozar las estaciones a finales de 1875, al mismo tiempo que le fue encargada la composición del *Lago de los Cisnes*⁶ por el Teatro Bolshói, cuya obra es hoy en día una de las más aclamadas y reconocidas, siendo su primer ballet. Ambas obras surgen, después de estrenar su primer *Concierto para Piano y Orquesta*⁷ en Boston, Estados Unidos.

Sólo un año después, en 1876 se publica el ciclo completo por primera vez, como premio especial para los suscriptores de la

⁵Abreviatura de Opus, que significa “Obra”. La numeración de las obras de un compositor en orden cronológico (opus 1, etc.) es útil para identificarlas y para determinar el lugar que ocupan en la producción del compositor.

⁶El lago de los cisnes publicado en 1876.

⁷Concierto No 1 para piano y orquesta en si bemol menor Op. 3, en 1875 lo había concebido para el pianista Nikolay Rubinstein. Termina el concierto y finalmente se lo dedica a Hans von Büllow, que lo estrenaría en Boston a finales de aquel mismo año. Pronto se convirtió en uno de los favoritos de los pianistas y del público

revista, que venían recibiendo publicaciones seriadas de cada mes del año. Según Korabelnikova y Vajdman, Bernard había editado la obra con la clasificación Opus 37, sin embargo, en 1885 P. Jugerson, el mayor editor de partituras en Rusia compró los derechos de publicación y para mantener esta denominación, asignó a la Sonata Grande el opus 37 y a Las Estaciones el nuevo número opus 37 bis. (Ibid., 5.)

Tchaikovsky y su Estilo

Sobre 1859 se conformó una corriente de compositores, conocidos como el grupo de Los Cinco que promovieron el nacionalismo musical ruso, siendo parte Mili Alekseyevich Balakirev, César Antonovich Cui, Alexander Porfirevich Borodin, Modest Petrovich Mússorsky y Nikolai Andreyevich Rimsky-Kórsakov, quienes buscaban rescatar toda la identidad del folclore ruso, aunque tuvieran que oponerse a las pautas de la música occidental. Para el caso de Tchaikovsky, en Las Estaciones se exalta la emocionalidad y sentimiento nacionalista ajustándose más a la tradición europea (Einstein, 2000, p.301).

Fue tan importante para Tchaikovsky conservar las raíces del sentimiento nacionalista en su música que expresó en una carta de 1878: ““Soy ruso en el más cabal sentido de la palabra” Adhiero apasionadamente el elemento nacional en la totalidad de sus variadas expresiones, pues pasé mi infancia en el campo y mis primeros años estuvieron impregnados por la belleza de nuestra música popular” (Schonberg, 2007, p.455).

Ciertamente, según refiere Orlova, sus

primeras influencias musicales tienen origen en el canto de su madre, de quien recordaba la interpretación de “El ruiseñor” de Alyabiev, una canción popular, desde muy pequeño tuvo un gusto y atracción natural hacia la música, a la escritura de poemas y a la invención de relatos fascinantes, para todo contaba con una inacabable imaginación (Orlova, 1994, p.31).

Por otra parte, sentía una gran admiración y gusto por la música de Mozart, de quien adopta el concepto estético de la pureza del sonido, el dominio de las articulaciones y los elementos vocales característicos de las óperas, que reflejará en la mayor parte de sus obras y con especial trato en las piezas que integran Las Estaciones.

En palabras de Tchaikovsky: “Debo a Don Juan (ópera de Mozart) el haberme consagrado a la música. Esta música es la primera que me trastornó. Me sumergió en un éxtasis cuyas consecuencias fueron decisivas. Me proporcionó la llave de las esferas de la belleza pura en las que vuelan los mayores genios”. (Juramie, 1977, p.18)

Todo esto conformó su estilo y su obra, logrando componer en casi todos los géneros musicales. Escribió seis sinfonías, tres ballets, diez óperas, tres cuartetos de cuerdas y tríos, cuatro conciertos, ciento seis canciones y aproximadamente cien piezas para piano, dentro de las que se destacan las 24 piezas del Álbum de niños⁸ Op. 39, repertorio indispensable para la enseñanza del Piano y la Gran Sonata Op. 37 ya mencionada.

⁸Álbum para niños publicado en 1878

Su música en palabras de Schönberg tenía un caudal de melodías dulces, inagotables y súper sensuales. Por esta capacidad melódica llegó a ser famoso, primero en Rusia y después en todo el mundo. Era un tipo de melodía peculiarmente rusa e introspectiva, a menudo con resonancias modales, toques neuróticos, tan sentimental como un grito en la ventana, en una noche oscura. (Schonberg, 2007, p.455)

Ahora bien, dentro de sus obras para piano más aclamadas se puede mencionar el Concierto No 1 en si bemol mayor, opus 23.

Este concierto, ocupa un lugar único en la historia de la técnica: pianísticamente, anuncia a la perfección el futuro del concertismo. Su escritura impactante, los contrastes dinámicos muy acusados y una orquestación especialmente llamativa se adaptarán con facilidad a salas cada vez más grandes, y cualquier solista sabe lo agradecida que es esta obra con respecto a otros grandes conciertos románticos, más complejos de ensayar y de mantener “en dedos”. A diferencia de los conciertos de Beethoven o Chopin, sometidos por lo general a auténticas metamorfosis técnicas para que se adapten a salas, orquestas y públicos de hoy en día, el Concierto No 1 nos habla de un pianismo muy cercano a las costumbres venideras: un pianismo sólido y variado, suficientemente poco definido como para poder adaptarse con facilidad a manos y actitudes técnicas muy diferentes entre sí. Fue exactamente esta flexibilidad la que permitió a dicho concierto imponerse

como una obra universal, proyectada desde el día de su estreno más allá del entorno en el que había nacido. (Chiantore, 2001, pp.422-423)

Perspectiva Conceptual de Cada Pieza

A continuación, se mencionan el título de cada pieza, su epígrafe, un fragmento de su escritura y una breve descripción de sus características musicales.

Enero – Junto a la chimenea (январь у камелька), del poeta, dramaturgo y novelista ruso Aleksandr Pushkin, es tomado el epígrafe:

Un pequeño rincón de la dicha pacífica,

La noche se vistió en el crepúsculo;

El pequeño fuego está muriendo en la chimenea,

Y la vela se ha quemado⁹.

Ilustración 1. Fragmento inicial de Enero: Junto a la chimenea (p.2), por P. I. Tchaikovsky, 1986, Edición Schirmer.

Durante esta época del año en Rusia se vive la estación invernal que dura aproximadamente de cuatro a cinco meses, por lo que es necesaria la utilización de sistemas de calefacción para afrontar la crudeza del clima.

⁹Texto extraído de la edición Henle Verlag de 1998. Traducción del alemán al español por parte de la autora. Tomado del trabajo de grado como requisito para optar al título de Magister en Pedagogía del Piano. Universidad Nacional de Colombia.

La música compuesta por Tchaikovsky para esta pieza titulada: “Junto a la chimenea” evoca la cálida y acogedora sensación de estar en casa, en resguardo y abrigo del intenso frío.

Tchaikovsky hace énfasis en el legato¹⁰ sobre agrupaciones de dos notas en la primera frase musical, esto implica precisión en la articulación al ejecutarse y es por tanto una sobresaliente dificultad técnica de la pieza.

Por otra parte, para recrear lo que expresa el epígrafe -el fuego acogedor de la chimenea que luego se desvanece- se requiere de toda sensibilidad para que esta imagen pueda entrelazarse con la sonoridad.

Tratando de entender el estado de ánimo que transmite Tchaikovsky en la obra “Junto a la chimenea, la primera miniatura del ciclo, no se puede dejar de recordar su carta a N. F. Von Meck, a quien le envía su poema “Lirios del Valle” que contiene las siguientes líneas: *Ni los libros ni la conversación me agradan, Ni el rápido correr del trineo, sin brillo de bola ruidosa, sin teatro, sin sutilezas de la cena, sin ardor hay un crepitar silencioso en la chimenea. Estoy esperando la primavera. Luego de esto, Tchaikovsky escribe algo más interesante: “Realmente amo un suave crepitar de leños humeantes en la chimenea. Nada dispone a los dulces sueños, como una chimenea encendida”.* (Markov, 2018, p.7)

Febrero – Máslenitsa (Февраль Масляница). Epígrafe tomado de un poema de Pyotr Andreyevich Vyazemsky.

*Pronto en el animado carnaval
Una gran fiesta se desbordará.*

Ilustración 2. Fragmento inicial de Febrero: Carnaval (p.8), por P. I. Tchaikovsky, 1986, Edición Schirmer.

“En febrero se festeja el Máslenitsa, conocido como el carnaval ruso, según la tradición pagana. Con el Máslenitsa se celebra la despedida del invierno y la llegada de la primavera” (Manaev, 2014, p.1).

Ilustración 3. Fiestas de Maslenitsa en la Plaza del Almirantazgo [Pintura], por K. Makovsky, 1869. Fuente: (Russian Life, 2019)

Esta pieza comienza con la indicación Allegro giusto, es de carácter festivo, con una sonoridad brillante que se logra por su textura homofónica, propiciada por la estructura acórdica y las líneas melódicas simultáneas de las frases con un ritmo constante y similar desde el inicio.

¹⁰Legato significa “unido”, es decir, tocar uniendo el sonido de las notas sin dejar espacios perceptibles entre las mismas. Se indica mediante un signo expresivo de fraseo abarcando todo el pasaje en cuestión, o bien con la palabra legato al comienzo del mismo.

Esta pieza titulada: “Maslenitsa” refleja en todas sus secciones los versos del poema: “Pronto en el animado carnaval, una gran fiesta se desbordará”, festejo particular al desarrollarse en los bosques llenos de nieve, en el que se realizan varias actividades como, niños jugando en la nieve, personas bañándose en las heladas aguas de los lagos, grupos de adultos haciendo juegos en grupo o cocinando.

Todo el mundo en Rusia celebraba el Máslenitsa: desde las familias más pobres, que pasaban todo el año ahorrando dinero para celebrar la fiesta de la primavera y la fertilidad, hasta la familia imperial, que organizaba desfiles, bailes y todo tipo de divertimentos de la alta sociedad. A pesar de que la celebración de esta fiesta en la ciudad se distinguía mucho de la del campo, en ambas había un denominador común: una tradicional desmesura en la comida y la bebida. (Manaev, 2014, p.1)

Marzo – Canción de la alondra (Март Песнь Жаворонка) Poema escrito por Apollon Nikolayevich Maykov.

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

Ilustración 4. Fragmento inicial de Marzo: Canción de la alondra (p.14), por P. I. Tchaikovsky, 1986, Edición Schirmer.

Marzo es la pieza que refleja el espíritu nostálgico del invierno y el esperanzador canto de la alondra que da aviso a la primavera. Esta pieza, aunque corta en su extensión, exige un gran dominio técnico del legato y staccato¹¹, elementos característicos del estilo de Tchaikovsky, expuestos de forma alterna y simultánea en frases de carácter lírico y narrativo

Ilustración 5. Día soleado. Primavera [Pintura], por I. Levitan, 1876. Fuente: (Draw Paint Academy, 2019)

Abril – Campanilla (Апрель Подснежник) Del mismo poeta anterior se toma el epígrafe.

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

¹¹Staccato significa “Separado”, es decir, lo opuesto a legato. La notación de una nota en staccato se escribe de varias maneras: con un punto encima de la nota (el método más común), con un trazo vertical, una coma pequeña o una línea horizontal corta (lo que implica un acento)

Ilustración 6. Fragmento inicial de *Abril: Campanilla* (p.16), por P. I. Tchaikovsky, 1986, Edición Schirmer.

“La música de *Abril* es profunda y penetrante en la obra, se destaca la excitante sensación que surge al mirar la naturaleza primaveral brillante, el denotado sentimiento alegre y escondido, así como una tímida esperanza” (Polyakova, 1951, p.7).

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

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

lleva en él. (Juramie, 1977, pp.19-20)

Las imágenes sobre los grupos de bailarines, son un excelente recurso para comprender la semántica de la pieza, justificándose en el trabajo magistral que Tchaikovsky desarrolló en sus tres ballets que son influencia para casi todas sus composiciones. Sin embargo, según la sugerencia del editor, esta pieza busca recrear cómo la primavera va desarrollándose poco a poco en Rusia, describiendo el caer de los últimos copos de nieve y el brote de campanillas o flores azules y blancas, sucesos que dejan una sensación más alentadora en el ánimo de las personas.

La exigencia técnica de la pieza radica en lograr un alto grado de expresividad tanto al recrear las imágenes de los grupos del ballet como en la actitud optimista del nuevo clima, por tanto, mantener el control rítmico de las frases con el uso alternativo del rubato¹² crea un equilibrio dancístico, dinámico y evocador.

Este recurso ha sido empleado por los ya mencionados pianistas Mikhail Pletnev, Vladimir Ashkenazy y Yakov Kasman, en cuyas interpretaciones se logra el rubato con cambios de tiempo, incorporando acelerandos y ritardandos determinados por los intérpretes, de acuerdo a su concepto interpretativo de la pieza.

Майо – Noches blancas (Май Белые ночи) Del poeta Afanasy Fet conocido como Shenshin.

¹²Rubato significa “robado”, es decir, “flexible”; tempo rubato, “tiempo flexible”. Interpretación flexible que se aparta del tiempo estricto real, “robando” o “modificando” el valor de algunas notas para obtener un efecto expresivo y crear una atmósfera espontánea. En la práctica el rubato se logra generalmente de dos maneras. Primero, manteniendo el pulso constante, pero introduciendo sutilezas expresivas mediante pequeños cambios en la duración de algunas notas; este método fue muy común desde el siglo XVIII hasta entrado el XIX y al parecer lo usaron Mozart y Chopin. Segundo, haciendo cambios de tiempo de manera simultánea en todas las partes con la incorporación de recursos dinámicos como “acelerando” y “ritardando” a discreción del ejecutante; este método se ha asociado con virtuosos del siglo XIX como Liszt.

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

Ilustración 7. Fragmento inicial de Mayo: Noches Blancas (p.20), por P. I. Tchaikovsky, 1986, Edición Schirmer.

Mayo es una pieza que refleja toda la placidez de la primavera. A finales de este mes, todo Junio y primera mitad de Julio, ocurre el fenómeno natural de las noches blancas en San Petersburgo, más conocido como el sol de medianoche, que ocurre en los días del solsticio de verano, cuando el sol no se pone. También sucede, en otras ciudades ubicadas sobre el círculo polar ártico, pero solamente allí ha recibido una aclamación poética especial, pues los ríos y canales de esta Venecia Rusa se convierten en ambiente de ensueños, llenos de romance cuando la noche es tan brillante como la tarde.

En este tiempo, las personas aprovechan para realizar actividades nocturnas, artísticas, de relajación, paseos por las orillas del río y observar los puentes elevados, además se celebra el Festival de las Estrellas de las Noches Blancas, en San Petersburgo, considerado uno de los

mejores del mundo, el cual, fue creado por el Director General y Artístico del Teatro Mariinsky, Valery Gergiev. (Saconne, 2014, p.1)

Junio – Barcarola (Июнь Баркаролла)
 Del poeta Aleksey Nikolayevich Pleshcheyev el siguiente epígrafe:

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

Ilustración 8. Fragmento inicial de Junio: Barcarola (p. 24), por P. I. Tchaikovsky, 1986, Edición Schirmer.

Junio es la pieza que cierra la primera parte del ciclo de Las Estaciones y recibe el nombre de Barcarola. En este mes llega el verano y con él, toda la manifestación popular de las góndolas en los canales y ríos de San Petersburgo.

Las Barcarolas eran canciones populares de los gondoleros en Venecia, fantasiosas y de carácter sensual, que fueron inspiración para los compositores románticos y se caracterizan por mantener un ritmo suave que refleja el movimiento arrullador de la balsa sobre las aguas (Siepmann, 2003, p.112).

La Barcarola de Tchaikovsky no solo recrea un paisaje, sino también una imagen que representa el estado mental de una persona, atrayendo y escuchando el aliento de una noche de verano, con un sentimiento de paz y comunicación con la naturaleza (Nikolaev, 1958, p.145).

Así mismo, sobre el epígrafe de Junio, Nikolaev afirma que los versos de Pleshcheyev hablan de “el misterio que hay en las estrellas” y en la melodía de la obra. Tchaikovsky transmite una tristeza de carácter, con líneas cantábiles que responden a un movimiento de elevación tranquilo al principio de los temas (Nikolaev, 1958, p.145).

Por otro lado, sobre el segundo tema contrastante de la pieza, que inicia con la indicación *Poco più mosso* aparece la imagen del acordeón, instrumento tradicional ruso, representado por las figuraciones rítmicas sobre estructuras de acordes y notas dobles en intervalos de terceras que hacen parte de su identidad instrumental.

Ilustración 9. Fragmento sobre el segundo tema de Junio: Barcarola (p.25), por P. I. Tchaikovsky, 1986, Edición Schirmer.

Aunque las Estaciones son piezas de dimensiones muy modestas, en su mayor parte son deliciosamente líricas en su concepción. Toda la colección es

inmensamente popular, pero la Barcarola (Junio) ha superado mercedamente a sus compañeras. Es la pieza más hermosa de una serie que contiene muchos números encantadores (Evans, 1963, p.159)

Julio – Canción del segador (Июль Песнь косаря) Del poeta Aleksey Koltsov.

Sulte usted, hombro impaciente,

¡Al ritmo tu mano!

¡Ay (yo) en la cara!

¡El viento, aquí desde el mediodía! ...

Ilustración 10. Fragmento inicial de Julio: Canción del Segador (p.29), por P. I. Tchaikovsky, 1986, Edición Schirmer.

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

En un fragmento de la obra “Los segadores” (París, 1921) del escritor ruso Iván Alekseyévich Bunin (Voronej, Rusia 1870 – París, Francia 1953) se puede apreciar el tema de la vida campesina, el paisaje ruso y la nostalgia por la vida tradicional.

Íbamos por el camino principal, ellos segaban en un bosque de abedules jóvenes que crecía junto al camino; cantaban. Sucedió hace mucho, mucho tiempo; ocurrió en un tiempo infinitamente lejano porque aquella época que vivimos no volverá ya nunca más. Segaban y cantaban a un tiempo, y el bosque de abedules que aún no había perdido su follaje ni su frescor, rebotante aún de flores y aromas respondía a su melodía sonora. A nuestro alrededor se extendían los campos de la ancestral llanura rusa. (Bunin, 1921, p.1)

Ilustración 11. Temporada de cosechas [Pintura], por G. Myasoedov, 1887. Fuente: (Museos por Málaga, 2016)

Agosto – La cosecha (Август Жатва) Del poeta anterior, el siguiente epígrafe.

La cosecha ha crecido,

Personas en familias

¡Cortan el centeno de altura, hasta la raíz!

Arman los pajares,

Música suena toda la noche,

Desde los carros de tracción.

Ilustración 12. Fragmento inicial de Agosto: La cosecha (p.32), por P. I. Tchaikovsky, 1909, Edición Schirmer.

El primer tema expuesto en si menor como tónica principal, tiene un carácter bastante energético y refleja los cuatro primeros versos del epígrafe, así, una vez que en Julio se ha segado la hierba y se ha cultivado, ahora es necesario intensificar la actividad en el campo pues la cosecha creció.

Ilustración 13. Fragmento del segundo tema de Agosto: La cosecha (p.34), por P. I. Tchaikovsky, 1986, Edición Schirmer.

Luego el segundo tema es modulante hacia Re -su relativo mayor- y ofrece una atmósfera contrastante, se calma el movimiento, la música cobra un estado de tranquilidad, placidez y optimismo, pues ya no hay figuraciones rítmicas cortas, así, se refleja el verso: “música suena toda la noche, desde los carros de tracción”. Seguidamente, como es particular en el estilo de este compositor, la recapitulación o reexposición del primer tema finaliza el discurso de la pieza, reafirmando la escena de la actividad agrícola y su intensidad.

Septiembre – La caza (Сентябрь Охота)
Epígrafe del ya citado Aleksandr Pushkin:

¡Es el momento!

¡Los cuernos están sonando!

Los cazadores en su traje de caza están montados en sus caballos;

En la madrugada los borzois están saltando.

Ilustración 14. Fragmento inicial de Septiembre: La caza (p.39), por P. I. Tchaikovsky, 1986, Edición Schirmer.

Septiembre es otra pieza descriptiva de las tradiciones populares rusas. Ya no se trata de la actividad agrícola, sino de la actividad para capturar proteína animal (liebres, lobos, zorros), la caza, la primera actividad del ser humano para la subsistencia.

Los cazadores aparecen representados sobre las primeras frases musicales, de manera pomposa y elegante, una vez se escucha la introducción en octavas, las cuales asemejan el llamado que hacen los cuernos a la cacería. También se representan a los borzois -perros rusos que acompañan a los cazadores- de forma graciosa con las articulaciones y líneas rítmicas cortas sobre el segundo tema.

Esta pieza se considera de alta complejidad técnica, porque requiere de control, equilibrio y balance sonoro entre los acordes en sus diferentes ascensos y descensos, además de claridad en los extremos de cada melodía, tanto en notas bajas como en notas altas. Lo más importante es lograr una sonoridad amplia, llena y rotunda, casi orquestal, que refleje la imagen y la actitud pomposa de los cazadores desde el comienzo hasta el final de la pieza, a través de sus correspondientes dinámicas y articulaciones que intervienen decisivamente para reflejar la escena y los protagonistas de la caza.

Octubre – Canción de otoño (Октябрь Осенняя песнь) Del ya citado escritor Aleksey Nikolayevich Tolstoi:

Otoño, nuestro pobre jardín está completamente cubierto de hojas,

Las hojas amarillas volando en el viento...

Ilustración 15. Fragmento inicial de Octubre: Canción del otoño (p.43), por P. I. Tchaikovsky, 1986, Edición Schirmer.

Octubre está escrita bajo la indicación Andante doloroso e molto cantabile, que significa, el movimiento camina con dolor y muy cantado. Esta es una de las piezas más famosas del ciclo, además con un carácter nostálgico. En este mes, se minimizan, hasta suspenderse las actividades anteriores desarrolladas en el campo, como el clima ha cambiado, ahora las hojas de los árboles tienen otro color, se vuelven anaranjadas y rojizas, comenzando a caer.

A pesar de su corta extensión, al tener pocas frases y secuencias a diferencia de las anteriores piezas, son Octubre junto con Marzo, las piezas más exigentes desde el punto de vista interpretativo, al expresar emocionalidades más introspectivas del temperamento humano, como el dolor, la nostalgia y la melancolía. La dificultad técnica de Octubre radica en el legato perfecto que deben tener las líneas

cantábiles principales y contrapuntísticas, recurrentes en registro alto e intermedio, cuyas melodías se expresan con independencia o dialógicas.

Ilustración 16. Pantano en un bosque [Pintura], por F. A. Vasilyev, 1872. Fuente: (The virtual Russian Museum, 2021).

Noviembre – Troika (Ноябрь На тройке)

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

No mirar con anhelo en el camino

Y no se apresure la Troika después

Y la preocupación angustiosa en el corazón

Un choque rápido siempre

Ilustración 17. Fragmento de Noviembre: Troika (p.49), por P. I. Tchaikovsky, 1986, Edición Schirmer.

En noviembre está finalizando el otoño e iniciando el invierno. En esta pieza aparece

la Troika, un trineo tirado por tres caballos alineados cada uno al costado del otro. La intención musical de la pieza es imitar el galope de los caballos que están en el trineo en diferentes momentos que se presentan en el viaje.

La troika es uno de los principales símbolos de Rusia, primero por ser un medio de transporte tradicional y hoy en día, por ser atracción turística para dar paseos. El dominio y control de la troika es considerado un arte único, por esa razón, actualmente se busca reconocer como una competencia deportiva para los rusos.

Al igual que las demás piezas descritas, también hay que recrear la imagen propuesta de la troika, por ello lo más exigente de Noviembre, es imitar con vivacidad el movimiento del trineo en acción, siendo necesario tocar con claridad la combinación de articulaciones, de acuerdo con el carácter gracioso de las frases del segundo tema, así mismo, mantener los grupos de semicorcheas en ostinato¹³ sobre mano derecha, como acompañamientos a las melodías en la reexposición del primer tema, para que estos no superen las líneas melódicas.

Diciembre – Navidad (Декабрь Святки)

Del poeta Vasily Andreyevich Zhukovsky:

Érase una noche de Navidad

Las niñas estaban diciendo fortunas:

Quitando las zapatillas de sus pies

Arrojándolas fuera de la puerta

¹³Ostinato significa “obstinado”, “persistente”. Frase melódica, rítmica o acordal relativamente corta, repetida constantemente a lo largo de una pieza o sección de ésta. Uno de los recursos más comunes y eficaces para lograr continuidad musical, el ostinato no es simplemente repetitivo como el acompañamiento de un vals vienés, sino que cumple también funciones estructurales y temáticas.

Ilustración 18. Fragmento inicial de Diciembre: Navidad (p.51), por P. I. Tchaikovsky, 1986, Edición Schirmer.

Diciembre es la pieza más extensa de todo el ciclo, tiene 263 compases, con una duración aproximada de cuatro a cinco minutos, escrita con la indicación Tempo di Valse, que significa tiempo de Vals. Esta pieza si está escrita en $\frac{3}{4}$ a diferencia de Abril cuyas agrupaciones rítmicas eran alusivas al vals.

En esta pieza, se recrea la atmósfera de regocijo del tiempo de navidad, que describe el epígrafe del poema, sin ser tan explícito en la descripción. La música a través del ritmo de Vals deja una sensación de placidez sobre el encanto de la época de navidad, que se vivía en las familias del pueblo ruso.

En Navidad, ya ha llegado el invierno, así, los días se vuelven cortos, amanece tarde y oscurece temprano, por eso, en las viviendas se busca nuevamente el calor de hogar, junto a la familia, amigos, compartiendo de reuniones frente a las chimeneas, cocinando, comiendo, resguardándose del intenso frío, disfrutando de la danza.

Finalmente, cabe mencionar dos personajes mitológicos representativos de la navidad en Rusia, estos son Ded Moroz¹⁴ y

Snegúrochka¹⁵, ambos hacen parte de las historias contadas en las familias de acuerdo a la tradición rusa. Ded Moroz es la figura equivalente del papá Noel y su traje es azul con blanco, su origen es de la mitología eslava oriental; así como Snegúrochka o princesa de la nieve, personaje de los cuentos de hadas rusos, hija de la primavera y la helada.

Conclusiones

Conocer las características propias de la cultura rusa a grandes rasgos, a través del estudio de Las Estaciones de Piotr Ilich Tchaikovsky ha sido de gran interés para la autora quien siendo colombiana ha podido aproximarse en la comprensión de esta estética musical y por demás una labor fructífera, pues se ha experimentado un exquisito viaje sonoro desde el imaginario y la contextualización de escenarios que aún no han sido visitados, pero gracias a la investigación se logran acercamientos en el conocimiento de la obra, acciones fundamentales para la interpretación pianística.

Tchaikovsky consolidó no solo una magistral y monumental obra musical, sino que dejó plasmado en un fascinante lienzo a través de sus partituras, bellas imágenes poéticas y culturales de la Rusia de su tiempo, las cuales permanecerán vigentes y aunque los tiempos transformen las realidades culturales, en Las Estaciones siempre reposarán las características esenciales del sentimiento popular ruso gracias a la fuerza y pasión por su arte, principios existentes en diversas culturas del mundo y que hacen posible la comprensión musical.

¹⁴Ded Moroz es el abuelo del frío, es uno de los personajes favoritos de los cuentos populares rusos.

¹⁵Snegurochka es la doncella de las nieves, no tiene raíces en la mitología eslava, este personaje apareció a finales del XIX y es creación de Alexander Ostrovski, un destacado autor de teatro.

Finalmente, dar a conocer esta extraordinaria obra a la comunidad académica, contribuye al ideal del mismo compositor, pues como él lo expresó: “Es mi vehemente deseo que mi música sea ampliamente conocida y que crezca el número de aquellos que la aman y que encuentran alivio y apoyo en ella” (Orlova, 1994, p.434).

Reconocimientos

Con total gratitud se hace un reconocimiento a la asesoría proporcionada por la Doctora Edna Rocío Buitrago Quiñonez en la escritura del artículo, así mismo, al Maestro Oscar Javier Cabeza Herrera, director del grupo de investigación Conquiro de la Facultad de Artes y Humanidades como al Maestro Pedro Alberto Contreras Sanabria director del programa de Música de la Universidad de Pamplona, por el apoyo frente al compromiso investigativo como docentes del alma mater. Desde luego, se expresa el más sincero agradecimiento a la Maestra Mariana Posada Villamizar por la asesoría frente a la interpretación de la obra.

Referencias

- Ashkenazy, V. (1999). Las Estaciones [Interpretación]. En The Seasons. Decca.
- Banco de la República, Biblioteca Virtual – Colecciones digitales. (12 de Agosto de 2012). Recorridos por la música de cámara, Sergei Sichkov – Piano (Rusia). <https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll30/id/2787/>
- Bunin, I. A. (1921). Los Segadores. Nueva Revista de Cultura, Política y Arte, 69. <https://www.nuevarevista.net/los-segadores/>
- Chiantore, L. (2001). Historia de la técnica pianística. Alianza Editorial, S.A.
- Draw Paint Academy (3 de Julio de 2019). Isaac Levitan – Russian Master of Landscape Painting. <https://drawpaintacademy.com/isaac-levitan/>
- Einstein, A. (2000). La música en la época romántica. Alianza Editorial, S. A.
- Evans, E. (1963). Tchaikovsky. Los Grandes Músicos. Editorial Schapire S. R. L.
- Fondo de Cultura Económica de México. En Diccionario enciclopédico de la música. https://www.academia.edu/14195644/DICCIONARIO_Enciclopedico_Oxford_de_La_Musica
- Juramie, G. (1977). Tchaikovsky. Espasa-Calpe, S. A.
- Kasman, Y. (2005). Las Estaciones [Interpretación]. En The Seasons Grande Sonate. Classical Records.
- Korabelnikova, L. y Vajdman, P. (Ed.). (1998). Tchaikovsky The Seasons op. 37. Urtext G. Henle Verlag.
- Manaev, G. (2014). Comienza la Máslenitsa: El Carnaval Ruso. Entretanto Magazine. <https://www.entretantomagazine.com/2014/02/27/comienza-la-maslenitsa-el-carnaval-ruso/>
- Markov, V.M. (2018). "Las Estaciones": acerca del ciclo de piano de PI Tchaikovsky. Universidad de Kazan, 160(5), 1268–1277. <https://kpfu.ru/39the-seasons39-about-pi-tchaikovskys-piano-cycle.html>
- Museos por Málaga. (16 de Mayo de 2016). Las Cuatro Estaciones del Museo Ruso (II): Verano y Otoño. <http://demuseospormalaga.com/las-cuatro-estaciones-del-museo-ruso-ii-verano-y-otono/>

Nikolaev, A.A. (1958). El legado del piano de Tchaikovsky. M.: Muzgiz, p. 281.

Oesterle, L. (Ed.). (1986). Peter I. Tschaikovsky, The Seasons Twelve Characteristic Pieces for the Piano. Schirmer's Library of Musical Classics.

Orlova, A. (1994). Chaikovski un autorretrato. Alianza Editorial, S. A.

Plantinga, L. (1992). La música Romántica. Ediciones Akal S. A.

Pletnev, M. (1994). Las Estaciones [Interpretación]. En The Seasons, 6 piezas op. 21. Virgin Classics.

Polyakova, L.V. (1951). "Las estaciones" de P.I. Tchaikovsky. M.; L.: Muzgiz, p. 31.

Russia Beyond. (24 de Diciembre de 2020). Cómo se celebra la Navidad en Rusia. <https://es.rbth.com/sociedad/2014/12/25/como-se-celebra-la-navidad-en-rusia-46085>

Russia Beyond. (27 de Enero de 2015). Secretos y trucos para conducir una troika rusa. <https://es.rbth.com/cultura/2015/01/27/secretos-y-trucos-para-conducir-una-troika-rusa-46795>

Russia Beyond. (3 de Enero de 2020). Los secretos de Ded Moroz, el papá Noel ruso. <https://es.rbth.com/cultura/2016/12/23/secretos-de-ded-moroz-el-papa-noel->

[ruso 665241](#)

Russia Beyond. (30 de Agosto de 2020). 15 paisajes rusos de Isaac Levitán que tienes que conocer (Imágenes). <https://es.rbth.com/cultura/85841-15-paisajes-rusos-isaac-levitan>

Russian Life. (3 de Marzo de 2019). Painting Maslennitsa. <https://russianlife.com/stories/online/painting-maslenitsa>

Saccone, V. (2014). Las noches blancas llegan a San Petersburgo. Russia Beyond. <https://es.rbth.com/viajes/2014/06/16/las-noches-blancas-llegan-a-san-petersburgo-40931>

Schonberg, H. (2007). Los Grandes Compositores. Ediciones Robinbook.

Siepmann, J. (2003). El Piano: su historia, su evolución, su valor musical y los grandes compositores e intérpretes. Ediciones Robinbook.

The Virtual Russian Museum. (12 de Agosto de 2021). Vasilyev F. A. Marsh in a forest. Autumn. <https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/1920/zh4103/index.php?lang=en>