

CAPRICHOS No. 24 DE NICCOLO PAGANINI, ANALISIS, GUÍA DE ESTUDIO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS.

GABRIEL ALBERTO LEAL GÓMEZ

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

PAMPLONA

2019

CAPRICHOS No. 24 DE NICCOLO PAGANINI, ANALISIS, GUÍA DE ESTUDIO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS.

GABRIEL ALBERTO LEAL GÓMEZ

Anteproyecto presentado para optar al título de Maestro en Música

Asesor

CIELO NATALIA GONZALEZ CIFUENTES

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

PAMPLONA

2019

Nota de aceptación

Firma del jurado

Firma del jurado

Pamplona, 2019

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	6
1. DESARROLLO.....	7
2. CAPRICHOS No. 24.....	10
3. ANALISIS.....	11
4. TABLA DE ANALISIS.....	12
5. TEMA PRINCIPAL.....	14
VARIACIÓN No.1	15
VARIACIÓN No. 2	16
VARIACIÓN No. 3.....	17
VARIACIÓN No. 4.....	18
VARIACIÓN No. 5.....	19
VARIACIÓN No. 6.....	20
VARIACIÓN No. 7.....	21
VARIACIÓN No. 8.....	22
VARIACIÓN No. 9.....	23
VARIACIÓN No. 10.....	24
VARIACIÓN No. 11 Y FINAL.....	25
6.CONCLUSIONES.....	26
7. BIBLIOGRAFIA.....	28

INTRODUCCIÓN

El ensayo monográfico que respalda la modalidad de grado Recital, tiene como eje central la obra para violín solo: *Capricho N° 24* del compositor Niccolò Paganini, obra obligatoria dentro del repertorio para el violinista la cual fue formalmente compuesta como “Tema y variaciones”. A lo largo del desarrollo del ensayo se realizará un análisis formal, armónico, melódico e interpretativo de la obra, no sin antes hacer una contextualización histórica del compositor y la época en la que fue compuesta. Seguidamente se explicarán y argumentarán los métodos de estudio empleados durante el abordaje del Capricho, así como la justificación del uso de ciertas técnicas del violín. El *Capricho N° 24* desde sus orígenes ha sido catalogado como una de las obras más exigentes en la técnica e interpretación del violín, con ella el violinista demuestra su velocidad y virtuosismo, así como el dominio de las diversas articulaciones y golpes de arco.

Es nuestra tarea dejar evidencia en este ensayo que durante el periodo Romántico¹ el repertorio para violín se desarrolló hasta sus máximas posibilidades y compositores como Ludwig van Beethoven, Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, Piotr Ilich Chaikovski, entre otros, exploraron su registro, combinaron diversas articulaciones y explotaron sus sonoridades tímbricas, aumentando la dificultad en la interpretación y convirtiendo así el repertorio romántico en un paso obligado para todos los violinistas en formación. Niccolò Paganini, el compositor que estudiaremos a continuación también haría parte de estos grandes difusores y desarrolladores de la técnica de ejecución para el violín, por lo que su obra ha permanecido y brillará a lo largo del paso de los años.

El estudio correcto de una obra garantizará una correcta ejecución de la misma, correspondiendo al estilo, e interpretando a plenitud con las técnicas de ejecución que la componen. Dentro de la literatura de métodos escritos para el violín encontramos gran cantidad de propuestas que le apuntan a diferentes objetivos, unos buscan desarrollar las técnicas de la mano izquierda, mientras que otros se centran en el estudio de los golpes de arco y fraseo, y sin olvidar que cada

¹En la música, el Romanticismo fue un periodo que transcurrió, aproximadamente, entre principios de los años 1820 y la primera década del siglo XX, entre sus más grandes representantes exponentes tenemos a Ludwig van Beethoven, Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, Piotr Ilich Chaikovski, Niccolò Paganini.

escuela de violín² usa sus propios métodos. En este ensayo propondremos una serie de estudios seleccionados que le permitirán una correcta interpretación al violinista que quiera abordar el *Capricho N° 24* de Niccolò Paganini.

DESARROLLO

En primer lugar, es preciso hablar sobre el contexto histórico musical del siglo XIX, ya que en esta época se marca un gran cambio en la música escrita durante este periodo. Haciendo una búsqueda sobre el tema, podemos encontrar en el artículo “Ciencias de la música” por Teresa Cascudo subido a Emusicarte el 16 de abril de 2016:

““Romanticismo” es uno de los términos más profusamente utilizados en la historia de la música, principalmente para referirse a la música de arte compuesta durante el siglo XIX. La variedad de los contextos en los que aparece, usado indiferentemente como categoría estética, historiográfica e incluso sociológica, hace difícil su definición. Las ideas románticas se extendieron por toda Europa, integrándose en las realidades culturales concretas de cada país, así como en los debates artísticos. La difusión de las ideas románticas tuvo como consecuencia un cambio fundamental de paradigma que transformó el estatus de la música, así como el de los músicos, con relación a épocas anteriores. Principalmente la música instrumental pasó a ser pensada como arte autónomo capaz de expresar lo inefable y el compositor comenzó a ser visto como el genio intermediario

² Existen varias escuelas de violín, debido a esto se desprenden varios estilos a la hora de aprender a ejecutar el instrumento, tenemos la escuela alemana, rusa, china, italiana, francesa, estadounidense, cada una de ellas comprende estilos diferentes en los cuales difieren en la manera de agarrar el arco, digitaciones en la mano izquierda e interpretación de las obras escritas para violín.

entre la audiencia y el mundo espiritual al que daba acceso cada obra musical. Además, el romanticismo, a partir de la Escuela de Jena, privilegió ciertos temas de estudio que se transformaron en tópicos culturales adoptados por los artistas del siglo XIX, escritores, pintores y músicos.”

La época del romanticismo está llena de contrastes, al público le interesaban los grandes espectáculos, la Ópera, y a su vez se le daba valor a la expresión individual del músico, llamaba la atención la dificultad y aquello que los hacía soñar con algo más, se encaminaban en la fantasía pidiendo ese espectáculo individual donde se expresa un sentimiento personal. Todo esto sirvió de antesala al solista Niccolò Paganini quien aprovecharía el “sentir” común e innovaría al situar al violinista como centro principal del espectáculo gracias a su virtuosismo y gran impacto al interpretar el violín.

Realizando una búsqueda bibliográfica sobre la vida y obra del compositor Niccolò Paganini, en el libro *“Historias de las Historias”* de Carlos Fisas (2014), podemos resumir que fue un compositor italiano y virtuoso del violín quien nació en Génova el 27 de octubre de 1782. Es considerado un genio de la música que tenía una habilidad especial ya que su genialidad a la hora de interpretar el violín era maravillosa, era tan extraordinaria que se creyó que no era posible haberlo alcanzado por medios naturales y se creó una leyenda a su alrededor. Sus brazos y manos eran más grandes que las de una persona común y corriente, lo cual hacía posibles nuevas sonoridades en el violín, como nuevas digitaciones nuevos golpes de arco y todas las técnicas que posteriormente serán mencionadas en este trabajo. Se decía que el famoso violinista Niccolò Paganini era de un aspecto bastante risible, con su cabello despeinado y pelirrojo, creían que era un hombre poseído por alguna fuerza sobrenatural, era un hombre mujeriego y le gustaba tomar alcohol mientras jugaba en los casinos; en uno de estos perdió todo su

dinero apostando y después de no tener nada, solo su violín, un Stradivarius³ del año 1712, lo apostó y lo perdió. Su salud se deterioró por cáncer de laringe y en el lecho de muerte se negó a ser asistido por un sacerdote, tras su muerte fue la iglesia la que le negó sepultura en camposanto, por lo que el féretro que lo contenía deambuló de un lado a otro hasta que en 1845 la Duquesa de Parma autorizó su inhumación.

Antes de continuar, es prescindible aclarar la definición del término *capricho* según el libro “*Historias de las Historia*” de Carlos Fisas (2014), el cual en la música representa una pieza musical habitualmente de forma libre y de carácter vivo y animado. Se puede decir que el capricho es una forma predominantemente instrumental; también se puede decir que su misma condición de libertad hace que sea una especie de estudio o improvisación. El *capricho* habitual es aquel que es de naturaleza rápida, intensa y a veces virtuosística; específicamente los Caprichos escritos por Niccolò Paganini son, como se mencionó anteriormente obras obligatorias en el repertorio de violín. Se escogió el *Capricho No. 24* como una de las obras que serán interpretadas en el Recital de grado principalmente por su dificultad técnica, por su virtuosismo, y porque es considerado el capricho más conocido y difícil de estos (en total son 24), así como por la importancia del compositor y violinista Niccolò Paganini, considerado uno de los grandes exponentes de este instrumento, quien implementaría nuevas técnicas para el violín, tanto de la mano izquierda como la derecha (pizzicato con la mano izquierda, *Arpeggiato*, décimas y octavas digitadas, articulaciones y diversas combinaciones de golpes de arco) las cuales dificultan el aprendizaje y ejecución de sus obras.

³ Antonio *Stradivari*, *Lutier* y fabricante de los famosos violines *Stradivarius* en los años 1700, estos violines son una leyenda, ya que a pesar de que solo fabricó alrededor de 600 violines en total, en la actualidad los pocos violines Stradivarius que quedan son característicos por su gran proyección de sonido y su hermoso tono al escucharlos.

Niccolo Paganini, partió la historia del repertorio para el violín en dos, ya que sus técnicas y sus obras causaron gran impacto, dividiendo a los violinistas de la época en un antes y después de Paganini, sus obras más conocidas fueron los “*24 Caprichos para violín solo*”, sus Conciertos de gran forma para Violín solista y orquesta acompañante⁴ y sus Sonatas para Violín y Guitarra. Además de lo que escribió para violín, también es bastante reconocido su repertorio para Viola, como sus Sonatas para Viola solista y Guitarra acompañante.

Como lo habíamos mencionado anteriormente, las técnicas de ejecución del violín tuvieron un avance increíble ya que se lograron cosas que antes se creían imposibles para el violín, tales como: las décimas, las octavas dobles, el *pizzicato* con la mano izquierda, y el *Arpeggiato*. Todo esto el compositor y violinista Niccolo Paganini lo hizo posible ya que su condición física le permitía experimentar en su violín, pues con sus manos más grandes y sus dedos más largos, podía llegar a posiciones y a distancias mucho más amplias sin ningún esfuerzo. Lo importante de esto es que a pesar de que no todas las personas tenemos las manos o los brazos como los del Maestro Niccolo Paganini, con esfuerzo, mucho estudio y una buena técnica podemos ejecutar correctamente todo lo que él nos dejó escrito en sus obras. Vale la pena anotar que Paganini en todas sus obras escritas implementó estas diferentes técnicas, lo cual implica que para ejecutarlas se requiere un nivel alto y dominio en el instrumentista. Los “*24 Caprichos para violín solo*” se volvieron una de las obras inmortales para el violín y son consideradas junto con “*Seis Sonatas y Partitas para violín solo*”⁵ de Johann Sebastián Bach

⁴ Concierto No. 1 en Re Mayor, Concierto No. 2 La Campanella en Fa# Menor, Concierto No. 3 en Mi Mayor, Concierto No. 4 en Re Menor, Concierto No. 5 en La Menor, Concierto No. 6 en Mi Menor.

⁵ Johann Sebastián Bach (21 de marzo jul- 31 de marzo de 1685) compositor que escribió las “*Seis sonatas y Partitas para violín solo*”, altamente reconocido por su música vocal, orquestal y de cámara, conciertos para violín, sus conciertos de Brandemburgo, conciertos para teclado y suites orquestales.

como las obras más difíciles para violín en cuanto a sus aspectos técnicos e interpretativos requeridos.

ANÁLISIS

Como parte del estudio y abordaje de una obra, realizar un análisis de la misma es un paso obligatorio para comprender el lenguaje y estilo del compositor. A continuación, se presentará el análisis correspondiente al *Capricho No. 24* de Niccolò Paganini:

Consta de un tema y variaciones⁶, está escrito en un compás de 2/4, en la tonalidad de La menor y cada variación consta de 12 compases. El capricho presenta un tema, 11 variaciones y un Final; en dichas variaciones podemos observar las diferentes técnicas empleadas por el compositor e intérprete Niccolò Paganini tales como, *Arpeggiato*⁷, *Pizzicato*⁸ con la mano izquierda, Octavas dobles, Triples cuerdas, Décimas y Armónicos artificiales; todas estas técnicas de ejecución fueron usadas como herramienta para diferenciar una variación de otra y cambiar su intención y carácter.

⁶Tema y variaciones: consiste en una serie de piezas breves que se interpretan de manera ininterrumpida, de tal manera que la primera de las piezas contiene el tema, esto es, una pieza musical y tras la exposición de ese tema tal y como es conocido, vienen una serie de variaciones. Las variaciones son, por tanto, diversas repeticiones del tema ya presentado, pero siempre transformado en cada variación.

⁷*Arpeggiato*: El *Arpeggiato* es una serie de arpeggios que se deben tocar en forma de acorde, a gran velocidad.

⁸*Pizzicato*: El *pizzicato* es una técnica de interpretación que debe aplicar el ejecutante en instrumentos de cuerda cuando corresponda o bien cuando aparezca la indicación pertinente en una partitura. Consiste en pellizcar las cuerdas con la yema de los dedos en instrumentos de cuerdas como el violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo.

A continuación, se detallará en una tabla el análisis formal, armónico y técnico del Capricho No. 24 de Niccolò Paganini:

CAPRICHIO No.24 Niccolò Paganini		FORMA	COMPASES	ARMONIA PARTE A	ARMONIA PARTE B	TECNICA
TEMA			1 al 12	(i, V, i)	(i, iV, V7, V, Vi, ii ^o , V, i)	LEGATO
VARIACION No.1	BINARIA (A-B)		13 al 24	(i, V, i)	(i, iV, V7, V, Vi, ii ^o , V, i)	ARPEGIOS
VARIACION No.2	BINARIA (A-B)		25 al 36	(i, V, i)	(i, iV, V7, V, Vi, ii ^o , V, i)	LEGATO CON ACENTO
VARIACION No.3	BINARIA (A-B)		37 al 48	(i, V, i)	(i, iV, V7, V, Vi, ii ^o , V, i)	OCTAVAS
VARIACION No.4	BINARIA (A-B)		49 al 60	(i, V, i)	(i, iV, V7, V, Vi, ii ^o , V, i)	LEGATO CON CROMATISMO
VARIACION No.5	BINARIA (A-B)		61 al 72	(i, V, i)	(i, iV, V7, V, Vi, ii ^o , V, i)	INTERVALOS AMPLIOS
VARIACION No.6	BINARIA (A-B)		73 al 84	(i, V, i)	(i, iV, V7, V, Vi, ii ^o , V, i)	TERCERAS Y DECIMAS
VARIACION No.7	BINARIA (A-B)		85 al 96	(i, V, i)	(i, iV, V7, V, Vi, ii ^o , V, i)	TRECILLOS LIGADOS
VARIACION No.8	BINARIA (A-B)		97 al 108	(i, V, i)	(i, iV, V7, V, Vi, ii ^o , V, i)	TRIPLES CUERDAS
VARIACION No.9	BINARIA (A-B)		109 al 120	(i, V, i)	(i, iV, V7, V, Vi, ii ^o , V, i)	PIZZICATO CON LA MANO IZQUIERDA
VARIACION No.10	BINARIA (A-B)		121 al 132	(i, V, i)	(i, iV, V7, V, Vi, ii ^o , V, i)	ARMONICOS
VARIACION No.11 Y FINAL	BINARIA (A-B)		133 al 157	(i, V, i)	(i, iV, V7, V, Vi, ii ^o , V, i)	ARPEGIOS, ACORDES

Una de las finalidades de este ensayo monográfico es realizar una guía de estudio al violinista que pretenda abordar el Capricho N° 24 de Paganini, por lo que mencionaremos uno de los métodos de estudio indispensable que le brindará al intérprete las herramientas necesarias para estudiar esta obra, siendo necesario estudiarlo con cada variación, este método es: “*Carl Flesch, Método de Escalas*”. En este texto Flesch escribe todas las escalas correspondientes a todas las tonalidades, en las cuatro octavas que componen el registro del violín; además de sus arpeggios, presenta las escalas en intervalos armónicos de terceras, sextas,

quintas y décimas. Fue de este modo como se estudiaron las escalas afines a la tonalidad del *Capricho N.º 24* de Niccolò Paganini. Dichas escalas fueron las siguientes: La menor, Do Mayor, La Mayor, Fa# Menor y su proceso de estudio fue progresivo, por medio de los golpes de arco, dobles cuerdas en sextas, terceras, octavas, octavas dobles y décimas, triples cuerdas, armónicos, *Arpeggiato*, décimas, quintas. Se recomienda al violinista estudiar en lo posible todas las escalas antes mencionadas, aunque para un mejor aprendizaje se deben conocer y practicar en todas las tonalidades, mayores y menores. Todo violinista debe buscar una perfecta afinación, paso de arco y mejorar día a día su velocidad y agilidad, ya que el capricho requiere de una interpretación en tempos veloces (excepto la variación No. 3 y No. 10).

A continuación, se hablará individualmente de los aspectos técnicos y estilísticos que definen cada una de las partes del capricho. Los estudios recomendados para perfeccionar la ejecución de cada variación se mencionarán y adjuntarán al presente ensayo en anexos:

TEMA PRINCIPAL

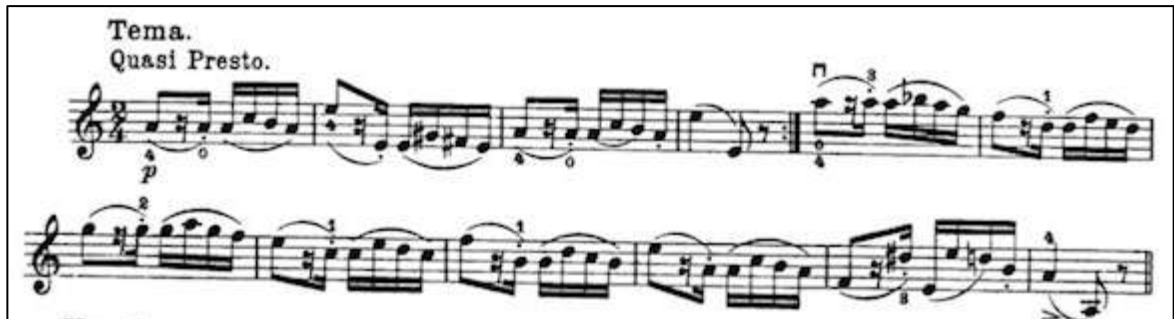

Imagen 1. *Capricho No. 24*, Tema. Compás 1 al 12

El tema principal tiene una melodía sencilla, la cual es la base de todo lo que se va a formar más adelante en cada variación, este tema está conformado por dos patrones rítmicos que se repiten, corchea ligada a un silencio de semicorchea y a una semicorchea con *staccato*, 4 semicorcheas ligadas, presenta un acento en el compás número 12 el cual se encuentra en tiempo débil (ver imagen 1). El matiz del tema principal es piano indicando una sensación de tranquilidad, y la indicación de tempo es *Quasi presto* término que traduce del italiano “Casi Rápido”; el tema se distribuye en un periodo de 16 compases y presenta una repetición en los cuatro primeros compases (ver imagen 1), Los estudios sugeridos para el desarrollo y estudio del tema principal del capricho son los siguientes: Rodolphe Kreutzer Estudio No. 1 con variaciones (Anexo 1), Rodolphe Kreutzer ⁹ Estudio No. 2 (Anexo 2).

⁹ Rodolphe Kreutzer: (Versalles, Francia, 1766 - Ginebra, Suiza, 1831) Violinista, compositor, pedagogo y director de orquesta francés. Su nombre es hoy conocido, sobre todo, por la

VARIACIÓN No. 1

Imagen 2. *Capriccio No. 24*, Variación No. 1. Compás 13 al 24.

En la primera variación podemos encontrar arpeggios mayores y menores dentro de las tonalidades del tema: La menor, Re menor, La mayor, los cuales deben ser interpretados con una técnica llamada *staccato* ligado acompañado de una apoyatura de dos semicorcheas al inicio de cada arpeggio. La nota del primer tiempo fuerte de cada compás está acompañada de un acento, en el compás 5 presenta una indicación llamada *restez* la cual indica al violinista que debe mantener su mano izquierda en una posición determinada y ejecutar el pasaje hasta que aparezca la indicación llamada *cesa restez* que anula la primera indicación (ver imagen 2). En esta primera variación observamos un cambio bastante fuerte en la melodía ya que el matiz cambia de *piano* a *forte*, y el carácter de la melodía es contrastante la que fue expuesta en el tema. Los estudios implementados para el abordaje y estudio de esta variación fueron los siguientes: Estudio número 27, Op.20, libro 3 de Heinrich Ernst Kayser¹⁰ (Anexo 3), Henry Schradieck¹¹ *The School of violin Technics Book 3: Exercises in Different Methods of Bowing*, ejercicios del 1 al 5 (Anexo 4)

dedicatoria que Beethoven le hizo de su Sonata para violín y piano Op. 47, una monumental partitura que, paradójicamente, Kreutzer nunca interpretó al considerarla inabordable.

¹⁰Heinrich Ernst Kayser: (16 de abril de 1815 en Altona, Hamburgo - 17 de enero de 1888 en Hamburgo) fue un violinista, violista, pedagogo y compositor alemán.

¹¹Henry Schradieck: (29 de abril de 1846 - 25 de mayo de 1918) fue un violinista, pedagogo musical y compositor alemán. Fue uno de los maestros de violín más importantes de su época. Él escribió una serie de *etude* libros para el violín que todavía están en uso común hoy en día.

VARIACIÓN No. 2

Imagen 3. *Capricio No. 24*, Variación No. 2. compás 25 al 36.

La 2ª variación sorprende por la alternancia entre dos notas a distancia de semitono en dos cuerdas diferentes, creando un efecto de desafinación. El acento en esta variación se desplaza al tiempo débil de cada compás acompañado de una corchea como apoyatura. A diferencia del Tema y la Variación No. 1, observamos que los sonidos deben tocarse ligados (en una sola arcada) por cada compás. Las segundas menores que están escritas en esta variación se deben realizar entre dos cuerdas vecinas lo cual aumenta su dificultad por la ligadura; en este punto Paganini no solo nos reta con la técnica de la mano izquierda, sino que también es muy importante el cambio de cuerda cuya responsabilidad recae en la mano derecha (arco). La 2ª variación, al igual que el tema y la 1ª variación, tiene una estructura de 16 compases con repetición en los primeros 4 compases (ver imagen 3). Los estudios implementados para el desarrollo y estudio de esta variación son los siguientes: Henry Schradieck *The School of Violin Technique Book 3: Exercises in Different Methods of Bowing*, ejercicios del 5 al 8 (Anexo 5).

VARIACIÓN No. 3

Imagen 4. *Capricho No. 24*, Variación No. 3. compás 37 al 48.

La 3ª nos muestra el tema en octavas, tocadas exclusivamente en las dos cuerdas más graves, cuerda Sol y cuerda Re, el motivo de cuatro corcheas ligadas tiene acento en cada una de las notas. Por otro lado, esta variación tiene un cambio de tempo a uno más lento que la variación anterior, lo que le da un carácter más expresivo que se logrará con un vibrato amplio en las octavas. Al igual que el tema y las variaciones anteriores, la 3ª tiene una estructura de 16 compases con una repetición en los primeros 4 compases (ver imagen 4). Técnicamente su interpretación es dificultosa puesto que la mano izquierda tiende a tensionarse por su posición de octavas; los estudios implementados para el desarrollo y estudio de esta variación son los siguientes: Henry Schradieck *The School of violin Technics Book 2: Exercises in Double Stops, 1-3* (Anexo 6) Henry Schradieck *The School of violin Technics Book 3: Exercises in Different Methods of Bowing 5-7* (Anexo 7), Otakar Ševčík¹² *Op.9 Preparatory Exercises in Double-Stopping Fort he violin Exercises 20-22* (Anexo 8).

¹² Otakar Ševčík: (22 de marzo de 1852 - 18 de enero de 1934) fue un violinista y maestro checo influyente, Ševčík nació en Horažďovice, Austro-Hungary. Aunque recibió las primeras lecciones de música de su padre, estudió con Antonín Bennewitz en el Conservatorio de Praga (1866–1870) y comenzó su carrera en 1870 como maestro de conciertos de los conciertos de Mozarteum en Salzburgo, donde también enseñó

VARIACIÓN No. 4

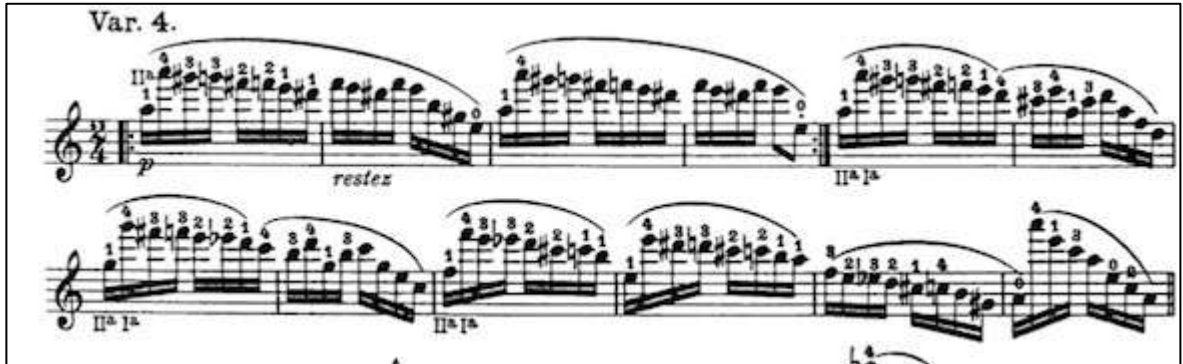

Imagen 5. *Capricio No. 24, Variación No. 4.* compás 49 al 60.

En la 4ª variación vamos evidenciando cómo poco a poco Paganini se va alejando del tema, apareciendo un diseño melódico cromático descendente en el registro agudo del violín, unido por una ligadura de dos compases de duración (del compás 49 al compás 56) y en los 4 compases siguientes los sonidos se ligan por compás. También se puede observar la barra de repetición en los primeros 4 compases de la variación (ver imagen 5), y como se explicaba anteriormente en la descripción de la 1ª variación, el compositor usa nuevamente el término *restez*. El cromatismo debe interpretarse en un matiz *piano* y la velocidad es contrastante y más rápida en comparación con la variación anterior. El violinista debe tener en cuenta que el movimiento cromático debe ser ejecutado con una afinación perfecta, pensando en la digitación que sea más óptima para llevarla a cabo. Los estudios propuestos para el desarrollo y estudio de esta variación fueron los siguientes: Henry Schradieck *The School of violin Technics Book 3: Exercises in Different Methods of Bowing* ejercicios 1 al 3 (Anexo 9).

VARIACIÓN No. 5

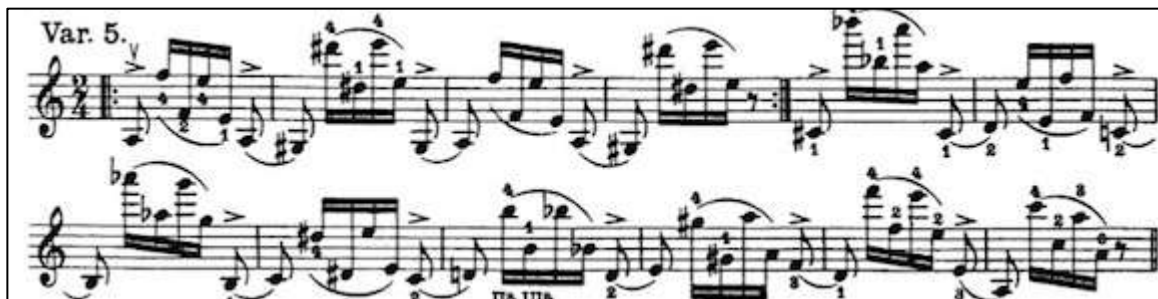

Imagen 6. *Capriccio No. 24*, Variación No. 5. compás 61 al 72.

En la 5ª variación se evidencia un diálogo o juego entre el registro agudo y grave de violín por medio de intervalos bastante amplios y lejanos (octavas, novenas, treceavas, doceavas, y catorceavas) que implican pasar rápidamente de la cuarta cuerda Sol a la primera cuerda Mí, ligaduras asimétricas y acentos en tiempos débiles (ver imagen 6). A medida que avanzamos en el análisis y descripción de las variaciones vamos demostrando cómo el carácter interpretativo se va transformando, esta variación tiene un carácter mucho más agresivo y enérgico por sus acentos y cambios abruptos de registro. El ataque del sonido debe realizarse con precisión y fuerza, por lo que su matiz es bastante fuerte y enérgico. Su estructura formal corresponde a la misma expuesta en las variaciones anteriores. Como sugerencia de estudios que buscan el desarrollo y estudio de este tipo de técnica son los siguientes: Henry Schradieck *The School of Violin Technics Book 3: Exercises in Different Methods of Bowing*, Otakar Ševčík *Op.9 Preparatory Exercises in Double-Stopping* *Fort he violin* 58 Exercises 20-23 (Anexo 10).

VARIACIÓN No. 6

Imagen 7. *Capricio No. 24, Variación No. 6.* compás 73 al 84.

La 6ª variación es una rápida sucesión de escalas ligadas en terceras armónicas y, más tarde, décimas; con lo que podemos afirmar que a medida que se avanza en el capricho su dificultad técnica también va en aumento. El carácter de esta variación es coherente con la variación anterior, manteniendo su matiz *forte* y su velocidad rápida. La décima es un intervalo muy incómodo para el violinista por la distancia y gran extensión que debe realizar la mano izquierda, a su vez la velocidad y articulación pedida por Paganini (ligaduras asimétricas) de manera ascendente y descendente harán que el estudiante de violín requiera de unos correctos métodos de estudio. Para solucionar los problemas surgidos durante el montaje de la 6ª variación se recomienda implementar: Estudio melódico No. 62, No. 63 y No. 64 de Jacques Féréol Mazas¹³ (Anexos 11, 12), Sevcik Op.9 *Preparatory Exercises in Double-Stopping Fort he violin Exercises 44-45* (Anexo 13).

¹³ Jacques Féréol Mazas: (nacido el 23 de septiembre de 1782 en Lavour - murió el 26 de agosto de 1849 en Burdeos) fue un compositor, director de orquesta, violinista y pedagogo francés. Sus composiciones para violín son, en su mayor parte, estudios y dúos para jóvenes intérpretes de cuerdas de todas las habilidades que constituyen métodos tanto para violín como para viola.

VARIACIÓN No. 7

Imagen 8. *Capricio No. 24*, Variación No. 7. compás 85 al 96.

La variación 7ª supone un pequeño respiro después de la anterior, en la que se evidencia que Paganini al ser compositor y a la vez violinista, comprende que el instrumentista debe relajar su mano y distenderla. Con la alternancia en su melodía entre diferentes registros ligados de a 3 semicorcheas (tresillos), 3 semicorcheas (tresillos) a negra con acento, utilizando saltos de terceras, sextas y décimas, esta variación debe interpretarse en un matiz *piano*, preparándose para la siguiente variación la cual es bastante compleja. Los estudios sugeridos para el desarrollo y estudio de esta variación son los siguientes: Estudio No. 30, libro 3 de Kayser (Anexo 14), Estudio No. 33, libro 3 de Kayser estudio No. 34 (Anexo 15).

VARIACIÓN No. 8

Imagen 9. *Capricho No. 24*, Variación No. 4. compás 97 al 108.

La 8ª es una sucesión de incómodos acordes de tres notas, en los cuales deben sonar las 3 notas al tiempo, ataque del arco en la cuerda, la melodía está en la nota del centro de cada acorde, se diría que las notas de los extremos son la armonía de esta melodía, cabe destacar que la indicación de arco es un acorde abajo, el siguiente arriba, y aparece la notación *segue* que significa “sigue”, es necesario destacar que el matiz de esta variación y el carácter es fuerte y de mucha tensión contrastando con la variación anterior, esta variación presenta repetición en los primeros 4 compases (ver imagen 9) algunos estudios que se implementaron para el desarrollo y estudio de esta variación fueron los siguientes: Estudio melódico Numero 62 de Jacques Féréol Mazas (Anexo 16), Estudio melódico Numero 63 de Jacques Féréol Mazas (Anexo 17), Estudio melódico Numero 64 de Jacques Féréol Mazas (Anexo 18).

VARIACIÓN No. 9

The image shows a musical score for Variation No. 9 of Capriccio No. 24, measures 109 to 120. The score is written on two staves in treble clef. The first staff begins with the label 'Var. 9.' and contains measures 109-112. It features a double bar line with repeat dots, indicating a first ending. Below the staff, there are performance instructions: 'V' above the first measure, 'arco' above the second, 'pizz.' above the third, 'arco' above the fourth, 'pizz.' above the fifth, 'arco' above the sixth, 'pizz.' above the seventh, and 'simile' above the eighth. The second staff contains measures 113-120. The notation includes various note values, rests, and articulation marks such as '+' signs above notes, indicating left-hand pizzicato. The key signature has one sharp (F#).

Imagen 10. *Capriccio No. 24*, Variación No. 9. compás 109 al 120.

En la 9ª nos aparece por vez primera en los caprichos el recurso del pizzicato de mano izquierda. Algunas notas se tocan con arco, muy cortas, y el resto todas en pizzicato, la notación del pizzicato con la mano izquierda es un signo (+), el cual indica que el violinista debe pellizcar la cuerda con un dedo de la mano izquierda y hacer sonar en pizzicato la nota con el signo (+), las notas que no tienen la indicación deben ser tocadas con el arco, presenta una barra de repetición en los primeros 4 compases (ver imagen 10); esta variación es la más contrastante de todo el capriccio ya que la melodía tiene una particularidad sonora ya que el *pizzicato* es con la mano izquierda el matiz es un matiz piano ya que el sonido del *pizzicato* no es muy fuerte cuando se hace con la mano izquierda, sin embargo se intenta proyectar el sonido, ya que esta técnica es muy difícil, el estudio que se desarrolló para esta variación fue el siguiente: Jacques Féréol Mazas *Pizzicato with the left hand* (indicated by +) and Harmonics Exercises 57 Book 1. (Anexo 18).

VARIACIÓN No. 10

Imagen 11. *Capricho No. 24*, Variación No.10. compás 121 al 132.

La 10ª variación parece fácil, pero por su registro extremadamente agudo es realmente comprometida, en los registros de partituras en ediciones antiguas esta variación originalmente está escrita en armónicos ya que por ser tan agudo el sonido puede ser reemplazado por la partitura escrita en notación normal pero con la indicación de 8va lo que significa que todas las notas deben tocarse una octava por encima de lo escrito, la técnica de ligadura no cambia para los armónicos, sigue siendo igual el paso del arco por las cuerdas, pero el armónico en la mano izquierda si tiene una posición determinada, se debe pisar la nota con el primer dedo y levemente colocar el cuarto dedo una cuarta justa hacia arriba sin presionar demasiado la cuerda para así lograr el efecto y que el armónico suene afinado de lo contrario no sonaría el armónico (ver imagen 11), el carácter de esta variación es dulce, debe ser muy suave piano y contrastante con la siguiente variación, esta variación es muy piano y debe expresarse la calma que siente el compositor antes de un gran final, el estudio que se desarrolló para esta variación fue el siguiente: Jacques Féréol Mazas *Pizzicato with the left hand* (indicated by +) and Harmonics Exercises 57 Book 1 (Anexo 19).

VARIACIÓN No. 11 Y FINAL

The image displays a musical score for Variation 11 and the Finale of Capricio No. 24 by Niccolò Paganini. The score is written for a single melodic line in treble clef, with a key signature of one sharp (F#) and a 2/4 time signature. It consists of five staves of music. The first staff is labeled 'Var. 11.' and begins with a forte dynamic marking 'f'. The second staff continues the variation. The third staff is labeled 'Finale.' and starts with a piano dynamic 'p'. The fourth staff continues the finale, showing a dynamic shift to 'ff' (fortissimo). The fifth staff concludes the piece with a final forte 'ff' and a trill. The score is filled with complex arpeggiated patterns, including triplets and sixteenth-note runs, and includes various fingering and bowing indications.

Imagen 12. *Capricio No. 24*, Variación No. 4. compás 133 al 157.

La 11ª variación y el final, en esta variación Niccolò Paganini tiene una intención de demostrar la agilidad de la mano izquierda del violinista con sus arpeggios en tres y cuatro octavas, además el tempo rápido y el matiz fuerte llegan por fin a su clímax, en el final además de que modula a la tonalidad de La mayor, y esta modulación hace que la tensión cada vez más aumente, tienen una mezcla de acordes partidos en 4 notas los cuales se deben tocar de a dos notas partiendo el arco en dos, seguidos de un arpeggio ascendente, finalizando con el arpeggio de la mayor en sus 3 inversiones agudas, para luego finalizar con dos trinos y un arpeggio de 4 notas (ver imagen 12) esta variación y final tienen un carácter fuerte y dinámico, ya que el violinista demuestra sus capacidades técnicas de ambas

manos con los pasajes difíciles escritos en este, el matiz constantemente va en un *crescendo* hasta el final, los estudios efectuados para el desarrollo y estudio de esta variación fueron los siguientes: Estudio número 27, Op.20, libro 3 de Kayser (Anexo 20) , Estudio melódico Numero 64 de Jacques Féréol Mazas (Anexo 21).

CONCLUSIONES

La importancia de la realización de este análisis es fundamental para los violinistas, ya que el *Capricho No. 24* de Niccolò Paganini es una de las obras obligatorias en el repertorio del violín y además el aprendizaje de técnicas de este capricho es esencial para el desarrollo técnico del instrumento ya que es de gran dificultad y proporciona al instrumentista una gran cantidad de conocimiento técnico para la ejecución de esta obra y en general del violín. Además de la forma de Concierto y Sonata, la forma musical Tema y Variaciones es considerada una de las formas más importantes para instrumento solista, se escogieron los estudios anteriormente mencionados, ya que con estos se obtuvieron buenos resultados al abordar la obra con todas sus dificultades técnicas, es preciso dejar en claro que no son los únicos ejercicios que existen para estudiar esta obra, hay muchos más estudios los cuales de seguro van a funcionar perfectamente a la hora de estudiar y lograr buenos resultados durante su abordaje. En vista de que existe una gran literatura de métodos y estudios para violín, se revisaron y se escogieron varios que se relacionaran con la obra que servirán como guía de estudio al violinista que tenga el interés y lea este ensayo. No obstante, se hace la recomendación de que no es solo se debe estudiar la obra mencionada en este trabajo, sino que debe estudiarse la relación de la obra con escalas tanto mayores, menores, disminuidas y aumentadas, escalas cromáticas, estudios y ejercicios de técnica que ayuden al instrumentista a ejecutar la obra de manera correcta y con una intención acercada a lo que el compositor quería mostrar en dicha obra.

Niccolò Paganini fue de gran importancia ya que sus composiciones suponían un reto de continua superación virtuosística, lo cual era lo que más agradaba al

público. A parte de tener este gran talento, influyó socialmente por su forma de ser tan bohemia. Introdujo varias innovaciones que al público le resultaban extrañas y muy peculiares, aparte de excelentes; su forma de ser tan extravagante y despreocupada, su aspecto físico tan especial debido a las enfermedades que sufría, su tal grado de virtuosismo, su manera de vivir la vida y los rumores que giraban en torno a él relacionándolo con el diablo le dieron una importancia social importante haciéndolo realmente famoso no sólo en su época sino hasta nuestros días. Se decía que su ejecución está más allá de todo concepto ya que jamás se equivoca.

En cuanto a mi experiencia con el abordaje de esta obra, lo primero que hice fue estudiar la técnica anteriormente mencionada variación por variación, de este modo el aprendizaje es mucho más rápido y fluido, ya que teniendo la técnica adecuada es de cierta manera más fácil abordar la obra, en mi caso personal, el abordaje completo del *Capricho No. 24* me tomó 2 semestres, pero el estudio de los métodos, ejercicios y diferentes técnicas bien sea para la mano izquierda como para la mano derecha fueron estudiados durante toda la carrera.

BIBLIOGRAFIA

- Consideraciones en torno al Caprice Nº 24 en A Minor de Niccolò Paganini, Facundo Franza, Editorial Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales– EditUCES, 2011.
- Niccolò Paganini Virtuosismo y patología (1782-1840), Juan José Puigbó Gaceta Médica de Caracas 116 (1), 63-80, 2008.
- DIFERENTES ESCUELAS EN LA HISTORIA DEL VIOLÍN II, Janos Nagy.
- The Twenty-four Caprices of Niccolò Paganini: Their significance for the history of violin playing and the music of the Romantic era, Philippe Borer University of Tasmania, 1995.
- The Twenty-four Caprices of Niccolò Paganini, Philippe Borer Genoa: Civico Istituto di Studi Paganiniani, 1997.
- Aspectos pedagógicos e interpretativos del repertorio para violín solo hasta Paganini, Javier Carrau Mellado Universitat Jaume I, 2014.
- Sadie, S. (Ed.) (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6th ed., Vols. 1-20). London: Macmillan.
- Ciencias de la música” por Teresa Cascudo subido a Emusicarte el 16 de abril de 2016.

PARTITURAS

- Schradieck Die Schule der Violintechnik, school of violin technique, Edition Cranz Nr.150-01.
- Rodríguez-Quiles, José A.: “Políticas europeas en el ámbito de la Educación Musical. Propuesta-Q para el Grado en Historia y Ciencias de la Música en Universidades españolas”, en Revista Electrónica LEEME (Lista Europea Electrónica de Música en la Educación), 26, 2010, págs. 66-103.
- Sevcik Op.9 *Preparatory Exercises in Double-Stopping For the violin Exercises.*
- Henry Schradieck The School of violin Technics Book 1.
- Henry Schradieck The School of violin Technics Book 2.
- Henry Schradieck The School of violin Technics Book 3.

-Henry Schradieck The School of violin Technics Book 4.

-40 ETUDES ou CAPRICES Rodolphe Kreutzer.

WEBGRAFIA

<https://www.youtube.com/watch?v=WV5wDqJ5WU4>

<https://www.youtube.com/watch?v=x8j1x3pTOyo>

<https://www.youtube.com/watch?v=PZ307sM0t-0>

<https://www.youtube.com/watch?v=WsJyuJppA7s>

<https://www.youtube.com/watch?v=h6LKYiE0d9E>