

Государственное образовательное учреждение высшего образования
Московской области «Государственный социально-гуманитарный
университет»

Индивидуальный конкурс эссе
«Единство в различии: Россия и испаноязычный мир»

Исследовательская работа на тему
**«Мыслители, звезды и профессионалы мирового уровня родом из России,
получившие признание за рубежом (в иberoамериканских странах)»**

Выполнила: Гусева Юлия
Владимировна
студентка 2 курса
Руководитель: Орлова Александра
Андреевна

Institución educativa estatal de educación superior de la región de Moscú
«Universidad estatal de Humanidades y Sociales»

Concurso de ensayo individual
«Unidad en Diversidad: Rusia y el mundo hispanohablante»

Trabajo de investigación (ensayo) sobre el tema
«Pensadores, estrellas y profesionales a nivel mundial procedentes de Rusia,
reconocidos en el mundo iberoamericano»

Escrito por: Guseva Julia Vladimirovna
estudiante de 2º curso
Profesora: Orlova Aleksandra
Andreevna

Contenido

Introducción

- La importancia de las obras de los compositores europeos para el desarrollo de la hispanística musical europea
- La imagen de España difundida en Rusia

Desarrollo

- Mijaíl Glinka: la exploración del folclore español y un gran descubrimiento de la cultura española para los clásicos rusos
- Aleksandr Dargomyzhski: "Bolero", la encarnación del Orientalismo y la atención al componente musical
- Antón Rubinstein: el brillante pianista del siglo XIX que despertó el interés por la música rusa entre el público español
- Nikolai Rimski-Kórsakov: "Capriccio español", reflejo de la cultura y el carácter nacional del país a través de una obra basada en motivos nacionales
- Igor Stravinski: el descubrimiento de la España real y la reacción ambigua del auditorio hispano

Conclusión

- La evolución del gusto musical en España en relación con los procesos de creciente respeto de la sociedad española por la música rusa

El tema español ha atraído la atención de compositores europeos más de una vez. Desarrollaron motivos españoles en obras de diferentes géneros, y en algunos casos lograron no solo mantener la originalidad del carácter nacional, sino incluso anticipar la búsqueda de compositores españoles, ayudarles encontrar nuevos caminos. En otras palabras, en otros países escribieron no solo sobre España, sino también para España. Así se creó la hispanística musical europea. Las digresiones a España fueron especialmente frecuentes principalmente en la música rusa, ya que sus páginas en español recibieron reconocimiento mundial y fueron una manifestación de una hermosa tradición – una tradición de profundo respeto e interés por la obra de todos los pueblos.

Los compositores encontraron en España una fuente viva de actualización creativa, se reencarnaron con amor folclore poético y musical de España en sus obras. "Soleado, exótico, con hermosas mujeres, mantillas y castañuelas, pasiones frenéticas y corridas de toros", – esta imagen de España era común en Rusia e incluso estaba a la moda.

El español se habla no solo en España, sino también en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Perú y muchos otros países de Hispanidad. Sin embargo, en mi ensayo me gustaría considerar el arte de los compositores rusos, que hicieron una gran contribución a la popularización de la música rusa en España, ya que los españoles y los rusos son algunos de los pueblos más similares de Europa, con una mentalidad idéntica que contiene un componente Oriental muy fuerte que se refleja en la arquitectura, la cocina y la música.

Mijaíl Ivánovich Glinka (1804-1857) fue el primer compositor ruso que vivió en España. Residiendo en España durante más de dos años, estudió cultura, costumbres, idioma del pueblo español, grabó melodías españolas de cantantes y guitarristas populares, observó fiestas famosas.

Glinka llegó a España, habiendo creado varias obras geniales sobre el tema español, por ejemplo, "Estoy Aquí Inesilla", "Del céfiro nocturno" sobre poemas de Aleksandr Pushkin¹, en cuya obra el tema de España también está representado por una serie de obras notables, desde poemas líricos hasta la tragedia "Invitado de Piedra". Las impresiones españolas lo inspiraron a crear dos oberturas sinfónicas. Se trata de "*La jota aragonesa*" (1845) y "*Recuerdo de una noche de verano en Madrid*" (1848-51), donde se reproducen imágenes de la vida del pueblo español. El folclore español dictaba al compositor un enfoque especial del material, la forma y la orquestación. Ambas oberturas están lejos del género habitual de procesamiento de la melodía nacional.

En "La jota aragonesa" el compositor abordó el tema vernáculo español más popular. Después de escucharla interpretada por guitarristas españoles, se maravilló de su peculiar gracia alegre. Esta es la melodía de *hota*, un baile nacional español de tres pistas que se ha convertido en uno de los símbolos musicales de España.

La dramaturgia de "Noche de verano en Madrid" de Glinka es poco convencional en muchos aspectos para el siglo XIX, que se debe a las peculiaridades del diseño artístico: la encarnación de las imágenes de España, por así decirlo, a través de la neblina del tiempo volado. La composición crea una sensación de aleatoriedad de pinturas musicales que surgen espontáneamente en la mente del viajero.

El ejemplo de Glinka es excepcional. Abriendo la cultura española a la música rusa, Glinka estableció una tradición que se convirtió en una de las más fructíferas en los clásicos nacionales. Mijaíl Glinka hizo, quizás, más que nadie, tanto del lado español como del ruso, para acercar a nuestros pueblos.

---

¹ *Aleksandr Serguéyevich Pushkin* (1799-1837) fue un poeta, dramaturgo y novelista, fundador de la literatura rusa moderna.

Si consideramos no solo una parte del texto en obras musicales, sino también el componente musical, entonces es imposible no prestar atención a la obra de **Aleksandr Serguéievich Dargomyzhski (1813-1869)**. Mención aparte merece su obra "*Bolero*" (1839).

"Bolero" se puede dividir en cinco partes semánticas. La composición es notable porque cada parte contiene sus propios "marcadores" de estilo español. En las partes primera y quinta, los temas están acompañado por castañuelas. En la cuarta parte, el motivo es muy similar al que se encuentra en "La Danza de Anitra" de la suite "Peer Gynt" de Edvard Grieg². Este motivo es un ejemplo de *orientalismo musical*, ya que la bailarina es una chica oriental. También Aleksandr Dargomyzhski, impresionado por la "Nuestra Señora de París" de Victor Hugo³, recreó la imagen de una gitana española en la ópera "*Esmeralda*" (1947).

Con el nombre de **Antón Grigórievich Rubinstéin (1829-1894)** se asocian muchos descubrimientos en el arte del siglo XIX. En particular, es música española. Él ha interpretado las mejores obras de compositores españoles, en primer lugar, de Isaac Albéniz⁴ y Manuel de Falla⁵. En la interpretación de esta música, logró reproducir con sorprendente autenticidad la atmósfera de la propia España con su aire caliente y sensual y aromas agrios y deliciosos. El entusiasmo con el que los amantes de la música barcelonesa se encontraron con la actuación de Rubinstein fue el mismo que en Madrid. En ambas ciudades, el compositor dio más conciertos de los que inicialmente había previsto.

---

² **Edvard Hagerup Grieg** (1843-1907) fue un compositor y pianista noruego, considerado uno de los principales representantes del romanticismo musical.

³ **Victor Marie Hugo** (1802-1885) fue un poeta, dramaturgo y romántico, considerado como uno de los más importantes en lengua francesa.

⁴ **Isaac Manuel Francisco Albéniz y Pascual** (1860-1909) fue un célebre compositor y pianista español.

⁵ **Manuel de Falla y Matheu** (1876-1946) fue un compositor español del nacionalismo musical, uno de los más importantes de la primera mitad del siglo XX

Se ha hablado de él como uno de los mejores pianistas de la actualidad. Las actuaciones del pianista despertaron el interés por la música rusa. Dos años más tarde, en 1883, la revista "La Ilustración Artística", comentando uno de los artículos de Rubinstéin, admiraba la profundidad de la penetración del músico ruso en la esencia de los mejores momentos de la historia.

En la música de *Nikolái Andréyevich Rimski-Kórsakov (1844-1908)* también hay una obra inspirada en el arte popular y la vida cotidiana de España. Este es "*Capricho español*" (1887). Según el plan del autor, su orquestación debería haber resultado brillante, y los cálculos se justificaron. Cabe señalar que Rimski-Kórsakov no estuvo en España antes ni después de la creación de "Capricho". Todos los temas de la composición están tomados de la colección de danzas populares españolas de José Inzenga⁶ – «Cantos y bailes populares de Espaca».

"Capricho español" en forma está cerca de la suite. Consiste en 5 partes: *Alborada* (partes primera y tercera), *Variazioni*, *Scena e canto Gitano* y *Fandango asturiano*. Las partes en sí mismas son episodios terminados por sí mismos, pero están unidas en sentido: los temas de las danzas folclóricas españolas se toman como base. La segunda y cuarta partes de "Capricho" constituyen el mayor interés en términos de estudio del estilo español en la música. Fue en ellos donde Rimski-Kórsakov utilizó instrumentos característicos de los pueblos de España, giros y dimensiones armónicos.

"Capricho español" pinta imágenes alegres de la vida cotidiana española, la naturaleza, refleja la cultura y el carácter nacional de este país. Esta obra única abre Rimski-Kórsakov como un genio maestro de orquestación y le permite llamarlo uno de los antepasados de la sinfonía rusa.

---

⁶ *José Inzenga* (1828-1891) fue profesor del Conservatorio de Madrid, de la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y musicógrafo.

Una nueva vida en los lazos musicales ruso-españoles en el siglo XX fue dada por *Ígor Fiódorovich Stravinski (1882-1971)*. El descubrimiento por parte del compositor de la España real se produjo en mayo de 1916. En Madrid conoció a 19 músicos españoles destacados y consolidó su amistad con Manuel de Falla. En 1917, bajo la influencia directa de un viaje feliz, dos "Recuerdos musicales" en miniatura salieron de debajo de su pluma: "*La española*" en un ciclo de cinco piezas ligeras para piano a cuatro manos y "*El estudio para Pianola*". La percepción de Stravinski del público madrileño está bastante documentada en su "Crónica de mi vida". El compositor celebró la costumbre de los españoles de levantarse tarde y llevar una vida nocturna turbulenta, el sonido constante de la música en las calles.

Cabe señalar que la música de Stravinski no fue digerida fácilmente por el público. Los críticos, en lugar de ayudar a los oyentes a comprender las innovaciones del compositor ruso, se dividieron en las evaluaciones y expresaron de manera diferente sobre lo que escucharon, incluso negativamente.

Esta visión general de la presencia musical rusa en España de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX demuestra el deseo constante de los programadores de conciertos y el público de aprender nueva música, familiarizarse con nuevas técnicas de composición.

Con el ejemplo de los sobresalientes músicos rusos mencionados anteriormente, podemos rastrear la evolución del gusto musical en España, tanto a causa de los procesos que tuvieron lugar en el arte musical mundial como con el respeto cada vez mayor de la sociedad española por la música rusa. La admiración por los genios compositores rusos estimuló la expansión de los horizontes estéticos del público español, primeramente, en las dos ciudades más grandes del país – Madrid y Barcelona.

Referencias

1. Испанская тема в произведениях великих композиторов [un recurso electrónico] Disponible en: <https://www.liveinternet.ru/community/4989775/post387655815/>
2. Испания глазами Глинки: путешествие и остановка в пути [un recurso electrónico] Disponible en: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispaniya-glazami-glinki-puteshestvie-i-ostanovka-v-puti>
3. «Испанские увертюры» Глинки [un recurso electrónico] Disponible en: <http://musike.ru/rml/glinka/spanish>
4. Н.А Римский-Корсаков «Испанское каприччио» [un recurso electrónico] Disponible en: <https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/udivitelnye-simfonicheskie-proizvedeniya/n-a-rimskij-korsakov-ispanskoe-kaprichchio>
5. Русское музыкальное присутствие в Испании. Антон Рубинштейн и Игорь Стравинский [un recurso electrónico] Disponible en: <https://cyberleninka.ru/article/n/russkoe-muzykalnoe-prisutstvie-v-ispanii-anton-rubinshteyn-i-igor-stravinskiy>
6. Стравинский в стиле Español [un recurso electrónico] Disponible en: <https://cyberleninka.ru/article/n/stravinskiy-v-stile-espa-ol>

Aplicación

**Mijaíl Ivánovich Glinka
(1804-1857)**

**Aleksandr Serguéievich
Dargomyzhski (1813-1869)**

**Antón Grigórievich Rubinstein
(1829-1894)**

Igor Fiódorovich Stravinski
(1882-1971)

**Nicolái Andréyevich Rimski-
Kórsakov (1844-1908)**