

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

Tchaikovsky

Esteban: En esta recorrida que estamos haciendo por los grandes músicos de la historia, nos toca ir hasta la Rusia del siglo XIX donde hay un músico con un apellido un tanto difícil de escribir para los latinos...

Salvador: Pero no desconocido...

Esteban: No, en absoluto, puede pronunciarse, pero quizás escribirlo nos cuesta un poco más a todos, el músico es Tchaikovsky. Sobre él queremos dialogar y escuchar su música.

Salvador: Tchaikovsky nació en el año 1840. Por lo tanto, desarrolla toda su actividad en la segunda mitad del siglo XIX. Es el compositor ruso más conocido del siglo XIX. Él era ajeno a la corriente nacionalista que tenían muchos músicos en Rusia como Modest Mussorgsky o Nicolai Rimski Korsakov, entonces fue el músico más "europeizado" de los rusos. Fue un admirador desmedido de Mozart, entonces el influjo de la música europea lo acercó más a los gustos de aquella región, pero no pensemos que Mussorgsky o Korsakov fueron músicos inferiores, son tan importantes como Tchaikovsky, tienen cosas tan valiosas como él, pero indudablemente al espíritu occidental lo impresiona más Tchaikovsky que los otros autores. Tenía tan sólo cuatro años cuando se le despertó su inquietud musical. Esta es una característica extraña, de lo que mencionábamos hace unos programas atrás de lo que era el "genio", porque comenzó a dar muestras de inquietudes artísticas musicales (recuerden que estamos hablando de un chico de tan sólo cuatro años) asistiendo a las clases que daba la institutriz de la familia al hermano mayor. En su crecimiento se van dando quizás algunas características dispares, pero que de algún modo fueron caracterizando a los genios. Por ejemplo: era muy cuidadoso de su aspecto personal, no se dedicaba a la actividad física, era un adolescente que se dedicaba a otro tipo de cosas y así crecía su creatividad musical, hasta tal punto que la institutriz (recordemos el papel de la institutriz en ciertas regiones de Europa; era prácticamente la maestra permanente de los muchachos) pensó que no era bueno el absorbente interés musical que tenía el muchacho, no era beneficioso que centrara su vida únicamente en eso, por lo tanto, para ella la inclinación por la música, era algo así como una obsesión y trató de combatirla como si fuera tal, queriendo que abandonara sus prácticas de piano. Llegó hasta tal extremo que le prohibió acercarse al piano, pero cuando hacía esto, lo encontraba a

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

Tchaikovsky tamborileando con los dedos sobre cualquier objeto, tocando una música imaginaria y de alguna forma el piano seguía con él. En un momento estaba golpeando un vidrio y en uno de los arrebatos musicales que tenía la música que tocaba imaginariamente, terminó rompiendo el vidrio lastimándose una de las manos. Tenía una pasión desbordante. Cuando le permitían tocar el piano, lo hacía hasta agotarse. Era un hombre abrazado por una gran pasión musical. Otra característica suya, era que desde niño padecía insomnio, en esas noches, las pocas veces que conciliaba el sueño, las melodías imaginadas durante la vigilia volvían a resonar en su interior con mucha fuerza. Muchas veces cuando conseguía dormirse, se despertaba gritando, en los pocos minutos que lograba dormir parecería que la música continuaba dentro de él.

Un día la institutriz se acercó hasta la cama de Tchaikovsky, lo vió quejándose en sueños entonces lo despertó, él le dijo golpeándose la cabeza: "isácame la música de aquí, no me deja descansar!" En alguna forma la música estaba metida dentro de él.

Tchaikovsky visitó (por decirlo de alguna manera) todos los géneros musicales, fue muy prolífico en ese sentido. Entre sus obras hay diez operas, siete sinfonías, seis suites para orquestas; pero lo más saliente de él, lo que más ha impactado al mundo occidental y en nuestra sociedad son los tres ballet: "El lago de los cisnes" el más conocido, lo compuso en 1876. En 1889 compuso "La bella durmiente" y por último "El cascanueces" en el año 1892. Es decir, que las dos últimas obras, muestran gran madurez del artista, no hay teatro en el mundo, dedicado a la música, que no esté marcado por estos ballet y creo que es un factor fundamental en la vigencia de Tchaikovsky en el mundo y la gente, sobre todo el mundo occidental donde lo admiramos.

Esteban: Vamos a escuchar alguna de las obras de Tchaikovsky para entender un poco lo que hacía. Hablaste recién de "El Cascanueces" allí hay una marcha ¿te parece que la escuchemos?

MÚSICA: "El cascanueces" Tchaikovsky

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

Esteban: Marcha de la obra "Cascanueces" de Tchaikovsky que nos ha dejado este legado tan importante, esa misma suite contiene danza árabe, china, rusa...hizo una obra bien interesante.

Salvador: Es muy interesante y creativa. Esta obra, se usa mucho para introducir a los niños en la música porque es fácil de captar y entender. Hay una obra que es bien importante que es la Obertura 1812. Él sintetiza en esa obra una lucha desesperada, de un pueblo que busca su libertad y a pesar de no pertenecer a un grupo que ideológicamente o políticamente estaban comprometidos porque era mucho más occidental; es justo decir, que el patriotismo de Tchaikovsky aflora. Más que la lucha de un pueblo por conservar su libertad, es la de un pueblo por conservar sus tradiciones, cultura, tesoros artísticos y su estilo de vida, es una defensa de todo ello. Como sabemos, los ejércitos napoleónicos victoriosos, sometían pueblos y en una escalada expansiva nunca antes vista en Europa, Rusia debió ponerse de pie para ser la resistencia. Los rusos se caracterizan por ser un pueblo muy aguerrido y consustanciado con su fe. Aquí hubo una lucha más allá de dos pueblos que se enfrentaron o dos culturas, diría que existió una lucha de ideales; por un lado estaban los rusos con sus ideales religiosos quienes impregnaron por supuesto a su cultura y tradiciones, por otro llegaron los aires napoleónicos que es un poco el pensamiento humanista, la renovación que pasa por encima de la fe y la religión, por tal creo que la Obertura 1812 no sólo refleja la lucha de dos ejércitos, sino también, la lucha de la fe cristiana de un pueblo que se levanta en armas para detener la ambición del invasor y evitar el saqueo y la muerte, pero es una lucha de la fe contra el absolutismo de la razón, la fe luchaba contra el racionalismo que intentaba sacudir a Rusia, todo esto se encuentra expresado en esta obra. Cuando uno va escuchando, se da cuenta que está la música tradicional del pueblo ruso mezclada con lo que viene, ese gran contraste de culturas está presente en dicha obra. En una época como la nuestra en la cual se habla tanto de "los choques culturales", esta es una obra fundamental para entender como fueron en el pasado. El humanismo se estaba extendiendo por el viejo continente e iba impregnando al mundo occidental, con la idea de que el hombre impera sobre cualquier legislación divina y la razón como un valor absoluto que se quería entronizar. Un ejemplo de ello fue lo que hicieron los racionalistas en la catedral de Notre Damme ingresando a la diosa razón allí. Creo que el humanismo ha llegado a permear a todo occidente con mucha fuerza.

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

La angustia del hombre moderno, es permanente frente a su realidad y a su propio destino, denuncia una mutilación espiritual. El hombre moderno se encuentra mutilado espiritualmente, le han cortado una parte importante de lo que es el ser humano. Este, tiene todas las apetencias, pero también, una parte espiritual y el racionalismo intenta mutilarlo en este sentido, cortarle la trascendencia. Cuando entendemos que somos seres espirituales, que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, es cuando recuperamos aquello que se nos quiere mutilar. Toda esta lucha es la que Tchaikovsky grafica rotundamente en esta obra. No quiero mirarla tan sólo como una manifestación artística que refleja una época, sino la fe representada como un salto hacia los brazos de Dios, a Sus respuestas. Por tanto, en esta música se rescatan ciertos valores que son permanentes como los del cristianismo. La verdadera espiritualidad no está en ser muy religioso e ir mucho tiempo a la Iglesia, muchos creen que porque cumplen con ciertos ritos ya son cristianos, pero creo que la verdadera espiritualidad está en saber dar ese "salto" de fe hacia Dios y encontrar la respuesta final a los problemas del hombre. Los que se atreven a dar ese salto son los que comprueban el significado de la verdadera paz, aquello que Jesucristo dijo: "Yo soy el Camino, la verdad y la vida", si encuentro la verdad última, también hallo el camino a seguir, la vida, la respuesta a grandes interrogantes humanos, y en ese salto se responde entonces a todas las interrogantes.

Esteban: No se puede devastar la fe, como lo hizo Napoleón con su ejército.

Salvador. No, por supuesto, pero todo lo napoleónico en alguna forma ha golpeado mucho al mundo occidental. Por eso quisiera que escucháramos esta Obertura 1812, pensando en todas estas cosas que dijimos. En el año 1880, le comisionaron a Tchaikovsky que hiciera esta música para consagrar la catedral del Redentor en el Kremblin, se había hecho esa catedral rememorando la victoria rusa sobre Napoleón, pero, habían pasado 68 años. Para reconstruir el fragor de la batalla, el músico recurrió a una desmesurada percusión acompañada con baterías de cañones en bronce. Esta obra comienza (y es notable) con un viejo himno ruso que era la expresión de fe, luego pintó la batalla con colores vivos característico en Tchaikovsky y se entremezcla en la lucha los acordes de la marsellesa, himno de la revolución francesa. En cambio el himno antiguo ruso que aparece es "Dios preserva a tu pueblo", mostrando la lucha de ideales manifestadas allí. Y termina con la victoria rusa en los gritos del ejército francés que huye y la alegría de Moscú victoriosa.

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

Al mirar estos temas, como los va imbricando, "La Marseillesa" y "Dios preserva a tu pueblo", uno se da cuenta que está mostrando una lucha espiritual; quisiera invitar a nuestra audiencia ya finalizando el programa, a escuchar esta "Obertura 1812" y que reflexione en que el campo de batalla está en los corazones de todos los hombres, es la lucha entre la racionalidad y la fe, uno puede encontrar el equilibrio entre los dos y con eso encontrar realmente la paz.