

Medio	El Mercurio
Fecha	9-3-2014
Mención	9 historias sobre las 9 sinfonías de Beethoven. Habla Juan Pablo González, Director del Instituto de Música de la UAH.

PAULA FREDES CORTES

CONCIERTOS | Este año se interpretarán en el Teatro Municipal:

9 historias sobre las 9 sinfonías de BEETHOVEN

La Primera y la Novena Sinfonía del músico alemán iniciarán este miércoles la temporada 2014 de la Orquesta Filarmónica de Santiago. Entre marzo y octubre de este año, la programación contemplará las restantes. Intérpretes, críticos y musicólogos nos cuentan acerca de aquellos detalles, no siempre conocidos, tras estas obras del genio de Bonn.

1 EL ARRIBO DEL BEETHOVEN CLÁSICO

Transcurría 1800 cuando en el Burgtheater de Viena debutaba la **Primera Sinfonía** de Beethoven. Con una marcada influencia de Joseph Haydn, quien había sido su maestro e inspirador cuando llegó a Austria siendo muy joven, el músico alemán se aventuraba en la creación de piezas sinfónicas de gran complejidad. Pese a que se trataba de su primera entrada a este género, "ya presentaba nuevos rasgos de expresión del alto clasicismo", comenta el musicólogo Luis Merino.

Conocido por su carácter explosivo y la constante búsqueda de una mirada original, quiso partir con ciertas particularidades: "Por ejemplo, la obertura no comenzó en su tonalidad principal (Do Mayor), lo que llamó mucho la atención en su época, porque fue novedoso y rupturista para el oído tradicional vienés", agrega. Otro de los primeros cambios que aplicó Beethoven fue al tercero de los cuatro típicos movimientos, que denominó como un *menuetto* "cuando realmente se trataba de un *scherzo* (de ritmo más rápido)".

2 CD'S A LA MEDIDA DE "LA NOVENA"

Cuatro movimientos, incluido un recitativo, componen la **Novena Sinfonía**, de 74 minutos. "Algo muy inusual para la época, ya que todas las composiciones eran para instrumentos y esta, además, era la de mayor duración", agrega Patricia Cifuentes, soprano nacional que la interpretará este miércoles y jueves.

Pero el acceso a ésta no siempre fue fácil. Según cuenta Juan Pablo González, musicólogo y director del Instituto de Música de la U. Alberto Hurtado, "hacia 1820 un auditor alemán podía escuchar sólo una o dos veces en su vida alguna sinfonía de él", porque no se reproducían en otro formato.

Afortunadamente, su música pudo perdurar con la llegada del vinilo en 1940. Sin embargo, la gigantesca composición, según González, "no cabía en un solo disco, sino que en uno y medio, lo que complicaba su comercialización". La solución a este problema llegaría recién con la arremetida del disco compacto (CD): "Cuando en 1980 los sellos discutían sobre cuánto debía durar el CD, un ejecutivo de la Deutsche Grammophon propuso que debía caber la Novena Sinfonía completa".

3 LA OBRA CLAVE DEL SINFÓNICO BEETHOVENIANO

Heiligenstätt, aldea ubicada a una hora y media de Viena, fue el refugio donde el alemán se abocó a la elaboración, en 1802, de una de las creaciones capitales de su repertorio. Esta fue la **Tercera Sinfonía**, derivada de clasicismo y sobre todo de Haydn, que para los críticos de la época se trató de un trabajo totalmente distinto al que había realizado en las sinfonías anteriores. "Una obra monumental, tanto en la duración como en el contenido", complementa Luis Merino.

Destaca de esta pieza la grandilocuencia lograda con un motivo aparentemente muy simple (una triada), como también la extensión del desarrollo final en el primer movimiento, un cambio estructural que no pasó inadvertido; asimismo, fue novedoso el protagonismo alcanzado por los cuernos, que en esta obra alcanzan un rol de solistas. "Cosas nuevas en el tratamiento instrumental y el 'color', además del grandioso clímax, entre otras, hacen de la "Heroica" parte fundamental del sinfónico beethoveniano", redondea.

4 MÚSICA EN TRIBUTO A LA NATURALEZA

"Pastoral", su **Sexta Sinfonía**, es la gran entrada del compositor al romanticismo. Conocida también por ser la música incidental del clásico cinematográfico "Fantasía", de Disney, constituye un trabajo inspirado en la naturaleza. El canto de los pájaros, la vida campesina y la intempestiva fuerza del cam-

po confluyen en los cinco movimientos como "líneas melódicas de inmarcitable belleza, inéditos colores orquestales, ritmos arrebatadores, tratados con imaginación e inagotable fantasía", detalla el académico y crítico de "Artes y Letras" Jaime Donoso.

Para Donoso, más que una descripción del entorno, cada movimiento "debería entenderse como una expresión o evocación de sentimientos", en el que el compositor no solo es un "pintor" de ambientes y situaciones, sino que también pareciera sentir y vivir realmente en la naturaleza. "La antigua tradición de rendirle tributo, que arranca en la Edad Media, alcanzó una cúspide en esta prodigiosa obra", concluye.

5 SINFONÍA DE LA ESPERANZA

Era 1813 y el imperio de Napoleón había extendido su poder en gran parte de Europa. En este contexto nació la *Séptima Sinfonía*, escrita cuando Austria se enlistó en la guerra contra Rusia, pese a que la monarquía se opuso. El hecho "asustó mucho a la gente, despertando sentimientos antinapoleónicos en el país, y también en Beethoven", acota Katharina Paslawski, primera cellista de la Filarmónica de Santiago.

Llamada por Richard Wagner —quien junto a Berlioz escribió sobre sus estrenos en varias ocasiones— como "la apoteosis de la danza", la rítmica y compleja obra también se caracteriza por su expresividad y fuerza. "Es una sinfonía particularmente tensa, cargada de muchas emociones. Intenta revolucionar y también dar esperanza y ánimo a la gente, para que mantuviera el recuerdo de su espíritu libre. Esta poderosa y sublime obra es una petición de que vengan tiempos mejores".

6 LA PALABRA INSTRUMENTAL

Dentro de las innovaciones de la *Novena Sinfonía* está el recitativo instrumental. Este es un recurso propiamente vocal, utilizado en la ópera, que consta de pequeñas frases o "células" melódicas que sirven para narrar una acción y que están dispuestas en distintos pasajes de la composición, a modo de pequeños recordatorios de un motivo musical presente en toda la obra. Con Beethoven esto se transforma radicalmente, siendo los instrumentos los encargados de llevar a cabo este recitativo.

"En el cuarto movimiento se recurre al auxilio de la palabra, pero de un modo muy particular, pues la orquesta asume el recitativo, una de las funciones de la voz cantada que pa-

recían irremplazables", dice Juan Pablo González. La tarea de la voz cantada es ahora realizada por los cellos y contrabajos, que repiten a lo largo de este último tramo de la *Sinfonía "Coral"* fragmentos contenidos en los movimientos anteriores.

7 UNA INTRINCADA "QUINTA"

La característica sucesión de cuatro notas en tercera descendente, conocidas como "la llamada del destino", marca el comienzo de la *Quinta Sinfonía*. Gestada en un período prolífico del alemán —en el que estrenó conciertos para piano, misas, arias y hasta la *Sexta Sinfonía*—, es famosa por su dificultad interpretativa. Esto gracias a una serie de innovaciones musicales, como la famosa "carrera" del tercer movimiento, en la que cellos y contrabajos parecieran correr intempestivamente, al mando de la orquesta.

Estos cambios, según Luis Merino, no necesariamente tuvieron una buena primera recepción. "La notoriedad de estos instrumentos, que eran más bien secundarios, provocó el estupor y la ira de los auditores, y por supuesto de los músicos, porque la obra era complicada y farragosa de tocar". Pese a esto, la creación llena de "colores" y "arcos musicales" se convirtió en una de sus más emblemáticas.

8 LA REVOLUCIÓN DE LAS IMPARES

Además de ser un eximio compositor, el legado de Beethoven se tradujo también en las radicales transformaciones que aplicó a la escritura musical conocida hasta la época. Muestra de esto son las *sinfonías 1.ª, 3.ª, 5.ª y 7.ª*, que subvirtieron las tendencias estructurales, armónicas y hasta instrumentales. "Para Beethoven, las innovaciones de orden formal eran una preocupación fundamental. Demuestran además su consciente empeño en dar a sus diversas obras de un mismo género un sello individual, una personalidad específica", acota el musicólogo Miguel Aguilar en "Beethoven responde", de la Revista Musical Chilena.

9 DE VUELTA A LO CLÁSICO

La *Octava Sinfonía* representa, para Luis Merino, "un descanso luego de este período de cambios, donde vuelve a lo clásico, pero con un lenguaje propio". Lo que pudo representar un retroceso, fue en realidad "mirar el alto clasicismo vienes, pero desde la perspectiva de todo lo que había creado hasta el momento".

■ Podremos escucharlas durante todo el año en el Municipal

Desde este miércoles, el Teatro Municipal de Santiago dedicará parte de su temporada a las nueve sinfonías. El ciclo comienza este 12 y 13 de marzo con la N° 1 y N° 9, en la que participarán los solistas Patricia Cifuentes, Evelyn Ramírez, José Azócar y Christian Peregrino, junto al coro del teatro. El 17 y 18 del mismo mes será el turno de la N° 3 "Heroica". Continúa el 1 y 2 de abril con la N° 6 "Pastoral", para seguir el 15 y 16 de mayo con la N° 7. Junio estará marcado por dos presentaciones: la N° 8, los días 7 y 10, y la N° 5 el 18 y 19. Las últimas serán la N° 2 y N° 4, fechadas el 30 de septiembre y 1 de octubre.

El programa forma parte de una iniciativa del Teatro Municipal para acercar la figura del músico a la gente. "Ofrecemos, sobre todo al público joven, la posibilidad de apreciar composiciones fundamentales en el repertorio de la música clásica y además permitir una aproximación al desarrollo del compositor a través de sus obras", dice su director Andrés Rodríguez. Además, señala, podremos apreciar la dirección de Konstantin Chudowsky y José Luis Domínguez, quienes harán "una lectura propia" de cada una de estas piezas insignes de la literatura musical.

