

Vela, T. (2020). *Las nueve sinfonías de Beethoven. La evolución del genio a partir de su discurso orquestal*. Madrid: Fórcola Ediciones, 217 pp. ISBN: 978-84-17425-50-0.

En el marco del 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven, Marta Vela, profesora, pianista, directora y escritora, nos ofrece el resultado de la titánica tarea que siempre supone abordar la obra más ambiciosa de un coloso, en una monografía destinada a cualquier lector que pretenda obtener un conocimiento global tanto de las sinfonías de Beethoven como de las circunstancias que acompañaron su proceso de creación, estreno y recepción posterior.

Se trata de un trabajo bien documentado orientado tanto a músicos profesionales como a los amantes de la obra y vida de Beethoven, si bien ajeno al ámbito académico, por cuanto renuncia al estricto rigor académico al no indicar a lo largo del texto las referencias de donde se toman tanto las ideas extraídas de las fuentes secundarias –incluidas, eso sí, en el aparato bibliográfico al final– como las mismas citas literales provenientes de la correspondencia, los cuadernos del compositor y otras fuentes primarias de gran interés. Esta decisión, que sin duda obedece al deseo de facilitar la lectura, no actúa en beneficio de la intención divulgativa. Por el contrario, un lector ávido de conocimiento echará de menos la referencia en la que profundizar sobre cualquiera de los temas tratados.

Asimismo, se echa de menos la presencia de monografías y estudios actualizados del ámbito internacional centrados también exclusivamente en el repertorio sinfónico del compositor, más allá de la realizada por Grove (1983), disponible en su versión castellana con la traducción de José María Madrazo (2004). Nos referimos tanto a estudios más concretos centrados en cuestiones como la repercusión que Beethoven tuvo en el género sinfónico a lo largo de los siglos XIX y XX (Pederson, 1993) o las características de dicho género a finales del s. XVIII y comienzos del XIX (Will, 2002) –temas tratados por Vela a lo largo de su monografía–, como a otros centrados en el ciclo sinfónico del compositor, ya sea desde una perspectiva holística que profundiza en los acontecimientos, vivencias, pensamiento y psicología del compositor (Gielen y Fiebig, 1995; Lockwood, 2015) –similar a la adoptada por la autora–, ya sea desde otra analítica focalizada en elementos concretos que llevan a la comprensión del proceso creativo y, a su vez, de los ideales más profundos del compositor (Geck, 2017) –perspectiva también seguida por Vela, como veremos más adelante–.

RESEÑAS DE LIBROS

Dejando de lado las cuestiones metodológicas, Vela construye un discurso que nos permite, a partir de la personalidad, pensamientos y vivencias del compositor, realizar una enriquecedora inmersión emocional en sus sinfonías. De este modo, nos lleva a vivenciarlas en su conjunto como el propio Beethoven concibió su Pastoral, es decir, como si de una “expresión del sentimiento” se tratase. A esta visión de la obra sinfónica beethoveniana, inseparable de lo más profundo de su psique, contribuye sin duda la prolija inclusión de documentos extraídos tanto de la propia mano del compositor como del amplio círculo de personalidades que lo rodeó, muy bien seleccionados y ordenados para adentrarnos en su mente y corazón.

Con la lectura de esta monografía entenderemos que el corpus sinfónico de Beethoven no puede ser concebido ni en términos evolutivos o de progreso artístico ni como fruto de un ejercicio puntual, sino como producto de sus necesidades artísticas, destiladas, por otro lado, a lo largo de muchos años, como lo demuestra la presencia, en sus cuadernos, de los motivos que terminaría utilizando en sus sinfonías largo tiempo después. Se trata de una producción que está en continuo diálogo con la herencia de las convenciones sinfónicas clásicas de Mozart y Haydn, tanto para adoptarlas como para renovarlas o subvertirlas.

Para comprender este diálogo del que hablamos, es necesario comprender tanto los recursos de los que disponía el compositor como la tradición de la que partía. Por este motivo, consideramos acertada la decisión de la autora de incluir dos primeros capítulos dedicados al efecto. El primero de ellos, ‘Apuntes sobre la sinfonía clasicista’, ofrece una síntesis centrada especialmente en la evolución e innovaciones desarrolladas por la orquesta de Mannheim hasta finales de la década de 1870. En este sentido, son de gran utilidad los esquemas proporcionados que muestran la evolución en la distribución y número de instrumentos en dicha orquesta. En la parte central del libro, las ilustraciones que incluyen la primera página de cada sinfonía y su plantilla instrumental son muy útiles y de gran interés, ya permiten visualizar en un instante los principales motivos de inicio de cada sinfonía y la evolución en la composición de dicha plantilla. En cuanto al segundo capítulo, ‘Beethoven y la sinfonía’, nos muestra cómo la situación político-económica y las capacidades de las orquestas vienesas de comienzos del s. XIX no podían responder a las ambiciones musicales y estéticas del exigente Beethoven, tanto a nivel técnico como compositivo.

Los nueve capítulos sucesivos están dedicados a cada una de las sinfonías del genio de Bonn. A lo largo de los mismos, Vela nos retrata a la perfección la personalidad del compositor, su modo e ideales de vida, su eterno sufrimiento causado por la sordera, sus amistades y desavenencias con la aristocracia alemana, editores, músicos, poetas, empresarios, críticos y otras muchas personalidades con las que mantuvo contacto: desde la protección y trato preferente que obtuvo del príncipe Lichnowsky (e inquietud por su talento y labor compositiva) hasta la angustiada deshonra del intento de suicidio de su ahijado, Karl Beethoven, pasando por la enorme decepción ante la tiranía de Napoleón y, posteriormente, ante las exigencias de Lichnowsky de que tocara al piano para los soldados franceses, la necesidad de ponerse al servicio de Jerónimo Bonaparte por la grave situación que atravesaba la aristocracia vienesa, las penalidades económicas y alimentarias derivadas

RESEÑAS DE LIBROS

de la guerra –sólo efímeramente dulcificadas por la promesa de mecenazgo vitalicio realizada por el archiduque Rodolfo y los príncipes Lobkowitz y Kinsky–, y, finalmente, la época Biedermeier con la censura, la represión política y la anulación de las libertades, que vino acompañada del furor por las óperas de Rossini y, como contrapartida, la percepción de las obras de Beethoven como tediosas e incomprensibles por el público vienés.

Junto al estudio del contexto histórico-social, político y económico encontramos, para cada una de las sinfonías, el de su estreno y recepción, a veces agrídulce y otras muchas amarga, como cabría esperar dadas las innovaciones introducidas a todos los niveles por el compositor, a lo que debemos unir unos resultados interpretativos poco satisfactorios de manos de orquestas de aficionados la mayoría de las veces –y que en ocasiones tenían cierta aversión hacia Beethoven–, incapaces de atender a los requerimientos técnicos exigidos por el compositor. La mayor excepción a la regla la constituiría la *Séptima*, cuyo éxito apoteósico relaciona con su carácter y con el hecho de presentarse en un concierto junto a composiciones marciales como conmemoración de la derrota de Napoleón.

Finalmente, la autora realiza un análisis musical de las sinfonías de Beethoven, una tarea compleja debida no sólo a la genialidad de las partituras que concibió, sino a la intención de acercar las reflexiones acerca de la música en sí misma a un público con los más diversos niveles de conocimiento musical en general y sobre este genio en particular. En este sentido, tanto los conceptos y tecnicismos utilizados como los ejemplos proporcionados –muchas veces mediante partituras de ediciones impresas perfectamente legibles, en las que se marca siempre el motivo o fragmento objeto de estudio– no renuncian al rigor analítico que se requiere y, a su vez, pueden ser comprendidos fácilmente por un gran número de lectores. De los análisis realizados, destacamos las referencias, con una intención comparativa, a numerosas obras tanto del catálogo del compositor –no sólo a sus sinfonías, sino también sus sonatas para piano, cuartetos y otras obras– como de otros, especialmente Mozart y Haydn, y a los recursos, técnicas, ideas y caracteres que comparten con estas. Asimismo, se habla de la repercusión que tendrían tanto a nivel formal como en el trabajo motivico, melódico, orquestal, armónico y dinámico a lo largo de todo el siglo XIX y buena parte del XX.

Un aspecto interesante es la profundidad con la que se analiza el inicio de cada una de las sinfonías. Teniendo en cuenta el papel crucial que juega la sección de la exposición en la forma sonata y, por tanto, en los primeros movimientos de las sinfonías, esta decisión lleva a la autora a conclusiones de gran valor, relativas a la elección de los motivos y su desarrollo, al carácter del movimiento y a las posibles referencias previas, así como a las influencias futuras. Por desgracia, en ningún caso el análisis va más allá, si exceptuamos, quizá, el realizado a la *Heroica*, de la que se trata también el célebre segundo movimiento, y el de la *Pastoral*, ya que, aparte del consabido “programa”, nos presenta al Beethoven amante de la naturaleza por encima de cualquier ser humano, de la libertad frente a la tiranía, de la tranquilidad frente al bullicio, de lo trascendente frente a lo mundano. Así, el interesante y exhaustivo análisis de los primeros compases, por otro lado, no cumplirá con las expectativas de quien pretenda encontrar, en este libro sobre *Las nueve sinfonías de Beethoven*, una guía para su audición. Asimismo, este procedimiento reduce estas obras

RESEÑAS DE LIBROS

colosales no sólo a sus primeros movimientos, sino a sus compases iniciales que, por supuesto, y esto sólo para el caso de las que carecen de una introducción lenta, presentan el material temático-motívico que generará gran parte del desarrollo posterior de dichos movimientos –incluso, de gran parte de la sinfonía, como ocurre con el caso de la *Quinta* y, especialmente, de la *Novena*–.

Consecuentemente, y no queremos con esto infravalorar el resto de la producción sinfónica de Beethoven, se nos priva del análisis de movimientos tan célebres como el *Andante* y el *Finale* de la *Primera*, el *Larghetto* de la *Segunda*, el *Adagio* de la *Cuarta*, los dos últimos de la *Quinta*, el *Andante* o ‘Escena junto al arroyo’ de la *Sexta*, el *Allegretto* de la *Séptima*, o el *Allegretto scherzando* de la *Octava*. Pero lo que más sorprende es la ausencia del último movimiento de la *Novena*, por sus proporciones, por el trabajo con los temas y motivos del resto de los movimientos, por la fusión que presenta de diversos géneros y formas musicales, y por el significado cultural, filosófico y místico que encierra, entre otras muchas cuestiones en las que no cabe ahora incidir.

En alguna otra ocasión, este análisis focalizado en los inicios actúa en detrimento de una comprensión global de la obra, de manera que, cuando se pretende alcanzar, no existe un fundamento o justificación con lo previamente analizado. Esto sucede, por ejemplo, en el Capítulo VI, dedicado a la ‘*Cuarta sinfonía* en Si bemol mayor Op. 60’, donde, como conclusión al análisis previo, se habla de simetría y proporción, si bien no se hace mención anterior a este aspecto, ni en la forma ni en la construcción temática, de frase, armónica, etc.

Por supuesto, la ausencia de un análisis más completo y global no desacredita la validez de la información proporcionada acerca de los inicios de las sinfonías, ni de su génesis, relación con otras obras del catálogo del compositor y de otros coetáneos, o su enorme y dilatado influjo posterior. Únicamente, cabe mencionar un punto con el que no coincidimos, relativo a la semejanza que Vela establece entre los motivos de inicio de la *Octava* y el de la *Novena* (pp. 148-149) (véanse las figuras 46 y 47): en la primera, encontramos un motivo descendente en el acorde de Fa mayor, lírico y alegre, sobre el que encontramos una nota de paso entre la tercera y quinta del acorde; por contra, en la *Novena*, el motivo –eso sí, descendente–, tiene un carácter contundente, rítmico, marcial, dramático, en el relativo menor del anterior (Re menor); podríamos hablar, por tanto, de motivos contrapuestos. Lo que sí existe, como bien comenta la autora, es un claro paralelismo formal si atendemos al uso estructural de dichos motivos, ya que Beethoven los utiliza para finalizar ambos movimientos iniciales, en *pianissimo* en la *Octava* y en *fortissimo* en la *Novena*.

Resta hablar, respecto al contenido de la monografía, de los dos últimos apartados, no considerados como capítulo al ofrecer información no directamente relacionada con las sinfonías del compositor. En el primero de ellos, ‘Bonus Track. ¿*Décima sinfonía* en Mi bemol mayor?’, la autora describe los últimos y complicados meses de vida del compositor –tanto a nivel de salud como personal y económico–, período en el que, no obstante, concibió sus últimos tres cuartetos y tuvo en mente muchos proyectos musicales, incluyendo el de la *Décima*. La reconstrucción realizada por Barry Cooper en 1988 (revisada por él mismo en 2013) a partir de los pocos borradores conservados sirve a Vela para

RESEÑAS DE LIBROS

abordar el análisis del inicio de la sinfonía con las mismas garantías que el resto, lo que le permite establecer interesantes relaciones con las sinfonías precedentes, así como con la *Sonata Patética Op. 13* –deudora, a su vez, de la *Sonata en Do menor KV 457* de Mozart–, en lo que constituye un acto en parte evocador y también nostálgico de los azares de su juventud.

Finalmente, el epílogo narra e ilustra el sepelio del compositor, quien murió sólo pero cuyo cuerpo inerte fue acompañado por una multitud. Asimismo, aporta, por un lado, la conocida carta de Liszt a Wilhelm von Lenz (1852) sobre las dos categorías en las que él clasificaría la producción de Beethoven –aquella en la que la convención domina sobre el pensamiento del maestro, frente a aquella en la que su pensamiento crea, rompe con la tradición– (frente a la propuesta del propio Wilhelm von Lenz en su libro *Beethoven et ses trois styles*, enfoque evolucionista que determinaría la visión futura de las obras del catálogo del compositor) (Lenz, 1852), y, por el otro, una valiosa reflexión sobre todas las facetas humanas, poéticas y literarias de Beethoven, plasmadas y reflejadas en el distinto carácter de cada una de sus sinfonías. No desvelaremos aquí la perspicaz paradoja que da fin a esta monografía, relacionada con el modo en que este coloso marcó el devenir de la música en todos sus géneros, incluso, añadimos nosotros, en el operístico, a través de la figura de Wagner.

Tras el epílogo, encontramos una pequeña guía biográfica, que nos aporta una breve mención a las fechas de nacimiento-fallecimiento, cargo/s y relación con el compositor de las personalidades nombradas a lo largo de la monografía. También incluye un útil índice onomástico.

Para el formato impreso, bajo nuestro punto de vista, se torna incómoda la consulta de las notas al final del documento y, especialmente, las Ilustraciones incluidas en un álbum en la parte central del libro (tras el Capítulo V, destinado a la tercera sinfonía), que está sin paginar, con lo cual no existe la posibilidad de que se nos remita fácilmente a dichas ilustraciones cuando se mencionan a lo largo del texto.

En conclusión, el lector encontrará en esta monografía objeto de reseña un buen medio para iniciarse en la audición atenta y reflexiva de las sinfonías de Beethoven, de modo que adquirirá las bases para la comprensión tanto del mensaje explícito que contienen (el puramente musical) como para el entendimiento del contenido implícito que atesoran, es decir, unos valiosísimos ideales, inquietudes y emociones que, a través del privilegiado oído interno de un genio, podrá experimentar la humanidad, en cualquier tiempo y lugar.

BIBLIOGRAFÍA

- Geck, M. (2017). *Beethoven's Symphonies: Nine Approaches to Art and Ideas*. Chicago: University of Chicago Press.
- Gielen, M. & Fiebig, P. (1995). *Beethoven im Gespräch: die neun Sinfonien*. Heidelberg: J.B. Metzler.

RESEÑAS DE LIBROS

- Lenz, W. (1852). *Beethoven et ses trois styles: analyses des sonates de piano suivies de l'essai d'un catalogue critique, chronologique et anecdotique de l'oeuvre de Beethoven* (2 vols.). San Petersburgo: Chez Bernard.
- Lockwood, L. (2015). *Beethoven's symphonies: an artistic vision*. Nueva York: WW Norton & Co.
- Pederson, S. (1993). "On the Task of the Music Historian: the Myth of the Symphony after Beethoven". *Repercussions*, 2(2), pp. 5-30.
- Will, R. (2002). *The characteristic symphony in the age of Haydn and Beethoven* (vol. 7). Cambridge: Cambridge University Press.

Francisco Manuel López Gómez

Universidad de Castilla-La Mancha

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-2988-2700>