

LAS NUEVE SINFONIAS DE LUDWIG VAN BEETHOVEN

INTERPRETACION DE
VICTOR SANCHEZ MONTENEGRO

INTRODUCCION

por el Profesor de Música

ARTURO GOMEZ LOPEZ

Dejo para otra ocasión el estudio que hice sobre la serie de capítulos del Folclor, especialmente de Colombia de este ilustre escritor y poeta, que ha llamado la atención de la intelectualidad de América, ya que se le cita con elogios en las mejores revistas del Continente dedicadas a esta ciencia, porque quiero ahora dedicarme a exaltar la interpretación que este notable intelectual amigo ha hecho de **Las Nueve Sinfonías** de Beethoven. Llevo escritos cuatro tomos de música que algunos sirven de textos en varios colegios, especialmente en la Gran Escuela Militar y he tenido oportunidad, sobre todo en este año dedicado al genio de Bonn, de estudiarlo con alguna amplitud, y confieso sinceramente que, la obra que comento, en verso alejandrino, es una de las más originales y bien interpretadas que he podido conocer. Es, pues, una novísima producción de gran valía, que es necesario comentar aunque sea rápidamente.

Se trata de una mínima antología sobre las nueve sinfonías beethovenianas. Ningún momento más apropiado para su publicación, ya que dentro de pocos días, concretamente el 16 de este mes de diciembre celebrará el mundo entero el bicentenario de su nacimiento. Nos sorprende agradablemente el fantástico paseo que Sánchez Montenegro nos brinda por los dominios soberanos de Euterpe. Nos sorprende, re-

petimos, pero no nos extraña porque precisamente, el campo musical es el desemboque necesario del Folclor desde cierto punto de vista. Para nosotros es su plenitud. Fiel a su condición de maestro de la demofía en general, se ha propuesto conducirnos a la subyugante forma de los sonidos, sobre las aias del genio germano.

Para ello ofrece una primicia. El estudio poético-didáctico de estas sinfonías, concreto y concentrado en trece poemas distribuidos en nueve sonetos referentes a las respectivas obras sinfónicas, y tres sonetos (el primero de admirable factura, sin sinalefas), de perfecta ambientación biográfica; y por último su magistral traducción de la Oda a la Alegría, de Schiller, motivo fundamental de la famosa Sinfonía Coral. Si el lector está familiarizado

con la vida y obras de Beethoven, advertirá con asombro la exactitud de las citas, el acierto en los juicios críticos, la maestría en la coordinación, la exposición del contenido y el enmarque perfecto de cada una de las Nueve Sinfonías en el limitado espacio de sus sonetos alejandrinos.

Pero ya es hora de que el lector aprecie por sí mismo el encanto y el valor de estas joyas literarias. No seguiré retardando la entrada al goce de esta diáfana poesía, pero sí me veo obligado a descubrir que nuestro intérprete poético, doctor Sánchez Montenegro es autor de tres obras sobre compositores musicales, de autores europeos, otra dedicada a españoles únicamente, y la última relacionada con cerca de ochenta compositores colombianos.

HOMENAJE DE LA REVISTA DE LAS FUERZAS ARMADAS

A

LUDWIG VAN BEETHOVEN

EN EL SEGUNDO CENTENARIO DE SU FUNDACION

Bonn, 16 de Diciembre de 1770

Beethoven

I

*Beethoven, el sinfónico genio reconcentrado,
transitó su camino de la gloria terrena.
El pudo conseguir eternizar su pena
como pocos artistas del dolor han logrado.*

*A la naturaleza se vio crucificado,
y más al corazón que fue la fiel cadena.
Su violento carácter de soledad lo llena
y sin embargo, sigue de plenitud bañado.*

*¡El amor! ¡El amor! Wegeler lo comenta:
Aventuras sin término, con discreta fortuna.
Muchas desconocidas aseveran la cuenta.*

*Tantas dedicatorias llenaron su secreto.
Hicieron el prodigio, mas al final ninguna
escuchó su milagro de música repleto.*

II

*Mozart, su profesor, a Beethoven decía
"Un día el mundo entero alabará tus dones"
Y Haydn: "Posées varias almas y corazones,
¡mas eres tan extraño! Tu cabeza es sombría".*

*El amor de Gulietta Guicciardi lo extasía.
En el "Claro de Luna" dejó sus emociones.
Qué dulzura profunda sale de esas canciones,
mas también fue Gulietta "Cuasi una Fantasía".*

*Fue la "Amada Inmortal", tan mortal como todas
sus amadas: Teresa Mafaltti, otra Teresa,
y Bettina Brentano, celebraron sus bodas*

*con otros de su estirpe. Y su espíritu joven
envejecía de angustia y de mortal tristeza,
que no le dio su genio, amor. Pobre Beethoven...!*

(1)

III

*"Cren que soy hostil, misántropo me dicen",
exclamaba este genio, entre genios glorioso,
sin saber que la causa era el mal espantoso
de su sordera infausta que las notas maldicen.*

*Sin embargo, sus obras todas lo contradicen.
"Concentrada energía", dijo Goethe al coloso.
Extraño frente al mundo, jamás tuvo reposo.
Hoy las musas divinas su creación bendicen.*

*"Quien quiera cosechar solo lágrimas, debe
sembrar amor —decía Beethoven— si se atreve
alguien a su dolor, conseguirá la muerte!*

*Hizo leer Grillparzer sobre su tumba triste
su fúnebre Oración. Y todavía subsiste
aquel "Requiem de Mozart, sobre su cuerpo inerte!*

IV

*Prosigue todavía enigmática fuente
de ternuras absconditas. El secreto renace
que la pasión absorbe, mas el amor deshace
las espumas que deja la fatigada mente.*

*María de Moroges en su delirio nace.
Raquel Amalia Sébalt, Dorotea clemente;
sobre todo Leonora, la trágica doliente
que Fidelio la pinta con fatal desenlace.*

*El olvido las ronda. Se oye su pisada.
"Finita est comedia", con voz emocionada
dice. "Amici pláudite. Es demasiado tarde,*

*exclama cuando tráenle su licor escogido.
¡Y muere! ¡Franz Stoeber pintó con gran alarde
el entierro del genio del mundo, preferido!*

LAS NUEVE SINFONIAS DE BEETHOVEN

PRIMERA SINFONIA

Siete años de trabajo, y el genio se columbra.

El titán todavía está para llegar.

Difícil la tarea, pero su genio alumbra

el camino que su alma habrá de transitar.

Y sin embargo, el público deshizo la penumbra,

y fue su favorito, con aplausos sin par.

Ya se yergue Beethoven en su triunfo. Deslumbra

el "Andante cantabile" cual fuga al comenzar.

Los timbales retumban con su épico esfuerzo.

El minueto parece que se torna un scherzo.

Fuegos fatutos parecen en el mágico Trío.

Los violines prosiguen su relato amoroso;

y el final nos recuerda en dulce escalofrío,

de Haydn el Rondó con aire malicioso.

(2)

SEGUNDA SINFONIA

Alegre sinfonía que nació en un verano,

y sin embargo, anuncia su trágico tormento,

como lo dice el hondo, profundo "Testamento".

Ya su mal se iniciaba. El dios solo era humano!

El recuerdo de Mozart y Haydn es tan vano,

que apenas aparece y el prodigioso acento

de la NOVENA, guarda latente el sentimiento;

y el "larghetto" apacible es canto sobrehumano

Aquí surge el "Scherzo" en plenitud suprema,

que antes iniciara primera sinfonía;

y los inquietos gnomos le hacen cambiar de tema.

Pero en ella se inician sus cantos superiores;

y surge de su atmósfera, celestial alegría,

como baño constante de perfumadas flores.

(3)

TERCERA SINFONIA

*La Heroica Sinfonía! ¿Napoleón fue el motivo?
Bernadotte de Francia, embajador en Viena,
la sugirió a Beethoven, más la historia está llena
de misterios que siempre en la memoria avivo.*

*El Corso emperador...! Al artista expresivo
demócrata le hirió... Sacudió la melena,
y rompió su homenaje, que su alma era ajena
a cualquier tiranía donde él no tendrá arribo.*

*Es fúnebre Oración, magistral fantasía.
Se estremece la música y canta la Victoria.
Hay trenos de violines, convulsivo marasmo;*

*espectros que transitan con fúnebre alegría.
En las campos Elíseos se describe la gloria,
y en el final grandioso estalla el entusiasmo.*

(4)

CUARTA SINFONIA

*Romántica, Serena, riente poesía.
Hay revolar de espíritus con un discreto humor.
Dulzura ultraterrena, canto de la alegría,
derroche de armonía de encanto seductor.*

*Los violines dialogan. No existe la alegría;
trémolos de timbales en creciente rumor,
pasan como "crescendo" de la gran sinfonía,
como el célebre scherzo de aquella en Do menor.*

*El "Adagio" sublime, delirio emocinado,
intenso hasta el extremo. Solamente un gigante
de la música pudo haberlo modelado.*

*Hay vigor del estilo con la rítmica frase.
Deliciosa frescura, sencilla y elegante.
Y en caprichos coléricos el canto se deshace!*

(5)

QUINTA SINFONIA

*"Tragedia del destino del mundo" fue llamada.
Es la canción triunfal de humana afirmación.
La lucha y la victoria personal, alborada
de libertad y gloria de los hombres de acción.*

*Hay un sentido trágico de voluntad sagrada;
y la victoria o ruina, única solución.
Solloza aquí el "Fatum". Unidad es lograda,
y el enlace de forma su noble perfección.*

*Música "appassionata", canto de las trompetas.
El héroe abatido solloza en los violines.
Los violonchelos lanzan espectrales siluetas.*

*Angustia inenarrable que el héroe deshace.
Empuje arrollador donde el fatum renace;
más la victoria entona sus gloriosos clarines...*

(6)

SEXTA SINFONIA

*Es esta sinfonía "Expresión de pintura
más que de sentimientos. Su autor le dio este lema.
Describe de los campos la paz este poema:
un bucólico ensueño de gentil galanura.*

*El pastoral ambiente relata su dulzura.
ante el arroyo plácido con itálico tema.
"Reunión de campesinos", con elación suprema
describe la alegría que la paz asegura.*

*Más llega la tormenta —dicen los violoncelos—,
y bajos y estridentes gritos de la trompeta,
más de nuevo la calma desciende de los cielos.*

*La Pastoral se alegra, narran los instrumentos;
y la campestre escena otra vez interpreta,
la égloga amorosa con mágicos acentos!*

SEPTIMA SINFONIA

*Dijo Ricardo Wagner: "El triunfo de la Danza"
es esta sinfonía. "Aborto de alienado"
dijeron otros; pero la paz se ha interpretado
que tan solo a los hombres de voluntad alcanza.*

*Desbordante alegría por el "vivace" avanza;
más una marcha fúnebre de vigor concentrado,
esa calma oscurece. Qué pronto se ha esfumado
el dolor. Y de nuevo la alegría se lanza.*

*El sol, a las abejas, monótono zumbido,
hace cantar en busca de contacto florido.
Inspiración completa de alegría celeste!*

*El Idílico Trío es cántico remoto,
adaptación suprema de la dulzura agreste,
que como una sonrisa desciende de lo ignoto!*

(7)

OCTAVA SINFONIA

*"Cantar de los Cantares de la Filosofía",
Paul Becker la llamó. Producto sonriente
de la experiencia amarga de la artística mente
pudo hacer semejante intensa sinfonía.*

*Paz que solo un espíritu travieso alcanzaría
a romper el encanto que rueda suavemente
con acordes divinos que callan de repente,
para que surja luego del Minué la alegría.*

*Pero se torna este en danzas y canciones
del pueblo. Luego vienen timbales y trompetas,
extraños al minué de nuevas emociones...*

*Locura arrebatada del misterioso canto,
que al espíritu trae ilusiones secretas,
como si la tristeza se escondiera en su manto!*

NOVENA SINFONIA

*De "monstruosa locura" llamaron el portento;
que fue de Van Beethoven, del cisne el postrer canto,
Más el genio está insomne. No ha sufrido quebranto,
y surge como nunca su indomable talento.*

*Sombria majestad, fuerza del sentimiento.
Inexplicables ritmos, sonrisa envuelta en llanto;
vivacidad chispeante, gracia, impresión, encanto,
furor, heroica rabia, de altivez monumento...*

*Del héroe la partida la orquesta nos relata.
Su novedad imprimen las canciones del Coro.
Un religioso ritmo profundo se desata.*

*Se purifica el alma de la melancolía;
y trae el genio, Schiller su mágico tesoro
de inspiración solemne: Su "Oda a la Alegría"!*

(8)

ODA A LA ALEGRÍA

(De Federico Schiller. Versión de
Víctor Sánchez Montenegro).

*Oh Alegría, Oh hermoso
destello de los dioses,
Oh hija del Elíseo:
ardiendo en todos en divino fuego,
entramos en tu templo!*

*Un mágico poder aquí reúne
a todos los que el mundo,
y hasta la Jerarquía separaron.
Bajo la dulce sombra de tus alas,
todos, todos los hombres son hermanos.*

Quien tiene la ventura
de poder ser amigo de un amigo
el que posee una mujer amable,
quien es dueño de un alma, que aquí venga
y mezcle su alegría con la nuestra.
Más a quien esta dicha fue negada,
debe salir llorando
del lugar donde ahora
estamos congregados.

Los mortales se embriagan de alegría
en el hogar de la Naturaleza,
ya que marchan los buenos y los malos
por senderos de flores.
Nos dio el Amor, el vino, hasta la muerte
de amistad como prueba.
Puso sensualidad en el gusano,
y el querubín de Dios está a sus plantas.

Alegría! Alegría!
Como giran los soles sobre el plano
magnífico del cielo,
también corred hermanos
para que terminéis vuestra carrera
repletos de alegría, como el héroe
que transita seguro a la victoria.
Que millones de seres
nos confundamos en un solo abrazo.
Hermanos: más allá de las esferas,
habita el Padre Universal amado.

¿Os prostendáis? ¿Reconcéis la obra
del Creador Eterno?
Contemplad el autor de estos prodigios,
más allá de los astros El reside!

¡Oh Alegría! ¡Oh hermoso
destello de los dioses!
¡Oh hija del Elíseo:
ardiendo todos en divino fuego,
entramos a su templo!

¡Oh hija del Elíseo!
¡Alegría! ¡Destello de los dioses...!

NOTAS:

- (1) Berlioz en la Biografía del genio dice:
(...) Estaba satisfecho de que ninguna de sus novias hubiese llegado a ser su mujer, aunque las amara con pasión, y creyera entonces que, lo más deseable del mundo fuera hacerlas suyas. Pobre Beethoven".
- (2) Howeler Casper: Enciclopedia de la Música, Editorial Noguer. Barcelona, 1960. Página 62 "Este Rondó se precipita de repente en un malicioso Rondó a la manera de Haydn.
- (3) Heligenstadter Testament". Solamente aquí se percibe un eco de las preocupaciones que su naciente sordera le causaba".
- (4) Parry C. H. Beethoven. Vida y Obras: "Fue grave error cambiar el título que puso el compositor: "Sinfonía heroica para celebrar el recuerdo de un grande hombre". No se trata, pues, de batallas ni marchas triunfales como muchos, engañados por la mutilación del título han supuesto, sino de pensamientos graves, de melancólicos recuerdos de ceremonias imponentes por su grandeza y aflicción. Trátase de la Oración Fúnebre de un héroe. Quien lea detenidamente su vida verá la equivocación general, ya que él compuso la "Heroica" en recuerdo del General Abercrombie, muerto en la Batalla de Alejandría, el 21 de marzo de 1801.
- (5) Schumam la comparó con el "Falstaff" de Shakespeare. Los espíritus revolotean en la lenta introducción del primer tiempo. Berlioz dice: "El final es alegre y travieso. Hay acordes roncros y salvajes en los cuales caprichos coléricos se manifiestan todavía".
- (6) Howeler. Op. cit. p. 65, dice:... en el final, la embriaguez de la victoria degenera por desgracia, en una indudable trivialidad. Sin embargo, Berlioz, op. cit., p. 124, comenta sobre la terminación: () de ningún modo impide que este final sea en sí mismo de una magnificencia y de una riqueza, cuya comparación podrían sostener muy pocas piezas".
Hace una pequeña observación sobre el tema que pudo ser más lacónico para evitar el cansancio del oyente que no es capaz de resistir tanta maravilla.
- (7) Howeler. Op. cit., p. 66: "Un hecho notable es el que los contemporáneos de B. prefirieron la 7ª a la 8ª, a pesar de que la crítica rechazó la 7ª como "aborto de alienado".
- (8) Berlioz. Op. cit. p. 143 Ciertos críticos la consideraron como una "mostruosa locura". Otros vieron pero los últimos destellos de un genio expirante. Muchos no la comprendieron pero no desesperaron de apreciarla después. Hoy se la considera como la más extraordinaria expresión del genio de Beethoven. Y esta opinión es también la muestra". (...) P. 156 "De todos modos, Beethoven al terminar esta obra y considerar las majestuosas dimensiones del monumento que acababa de erigir, debió de decir: "Venga ahora la muerte, la misión está cumplida".
- (9) Howeler. Op. cit. p. 69. "Es casi incomprensible cómo consigue Beethoven la majestad de lo divino a pesar de la ingenuidad del texto". Lo subrayado es mío, y sin comentarios

V. S. M.