

1800: EL SIGLO ROMÁNTICO DE LA MÚSICA

FREDERICK CHOPIN (2010-En homenaje al bicentenario de su nacimiento)

La vida y las obras del gran músico por: Rodrigo Gómez y María Mónaco

Su vida:

“Quitaros los sombreros, señores. He aquí un genio”. Con estas palabras Schumann saludó en 1831 a Chopin, compositor de su misma edad y que fuera de su patria era apenas conocido. Con él, un músico polaco se integraba por primera vez a los grandes maestros;- un artista no nacido en uno de los países de gran tradición musical-.Sin embargo, en Chopin no puede ser ignorado el carácter nacionalista y patriótico, tanto en sus obras como en su personalidad, aunque el suyo haya sido un carácter muy complejo y a decir verdad, casi paradójico. Sí, es que el patriota polaco Chopin, después de haber cumplido veinte años, no volvió nunca más a la tierra que le viera nacer, sintiéndose visiblemente más a gusto en París que en Varsovia, viviendo y escribiendo en un estilo muy francés.

El Joven Polaco: Frederick Chopin

Su madre era polaca, pero su padre, un profesor francés-- más exactamente, de Lorena-- un emigrante polaco que había adquirido la nacionalidad gala, naturalmente influyó en su formación. Pero, Chopin era esencialmente polaco, su nacionalidad surge y se siente en forma inequívoca en toda su obra.

Únicamente un polaco, que sentía y sufría junto con su pueblo la opresión rusa, pudo escribir el desesperado Estudio Revolucionario en do menor y también únicamente un polaco sería capaz de sublimar tan maravillosamente como él lo hizo, la reflejar el paisaje folklórico de su lejano país, en las mazurcas y polonesas.

Frederick Chopin nació el 22 de febrero de 1810 en la pequeña aldea de Zelazowa Wola, cerca de Varsovia.

La fecha de nacimiento permanece en duda hasta el día de la fecha entre el 22 de febrero o el 1 de marzo (siempre de 1810)

El autor y su familia afirma que nació el 22 de febrero mientras que su partida de bautismo, dice "1 de marzo" se cree que el sacerdote se equivocó; fue bautizado el 23 de abril en la iglesia parroquial de Brochow.

Casa natal de Chopin

Sus estudios y Profesores

Durante sus años de escuela, se dice que fue un talentoso retratista, estudió en el Liceo Musical de Warsaw entre los años 1823 y 1926.

En el año 1822 culmina su formación de piano con el profesor Wsywny, luego amplía sus estudios particulares con Josef Elsmer al cual le dedicará más tarde su Sonata para piano opus 4 y las variaciones opus 2.

En Varsovia estudió piano y composición dedicándose plenamente al dominio de ese instrumento. Fue necesario que triunfara como concertista de piano en Alemania y en Francia para que pudiera proseguir su carrera.

Fisonomía de su país natal y sus viajes por Europa Occidental

Dejó Varsovia – el Imperio Austro-Húngaro- con su amigo Tytus Woyciechowski para dar conciertos en Europa Occidental el 2 de Noviembre de 1830.

Deciden viajar a Italia vía Viena, un viaje muy deseado para románticos artistas como él por muchas facetas, musical, pictórico, literarios, filosófico, pero al llegar a Viena se enteran de las graves disturbios en Varsovia, (insurgencia de noviembre) contra las autoridades rusas detentadoras del Poder en Polonia, El Zar de Rusia sería rey de Polonia. Esto provocó el inicio de la larga guerra Ruso- Polaca, su amigo Tytus, vuelve a casa para alistarse en el ejército insurgente, pero Chopin decide quedarse;¿Qué hubiera ocurrido si él habría vuelto con su amigo?

Su estancia en Viena se prolongaría por más de 8 meses y ocurre que las hostilidades contra Austria en Italia le hacen cambiar de opinión.

Por eso viaja a Paris metrópoli musical europea de aquella época, que sería para él su patria de elección, él parte hacia allí vía Múnich donde da un concierto el 28 de agosto de 1831.

Varsovia cae en manos de los rusos y Chopin se acoge al estatus de refugiados políticos en Francia lo que cierra las puertas para volver a su patria.

En París y ante la expectativa de una larga estancia, compone, da conciertos y sobre todo da clases de Piano para ganarse la vida.

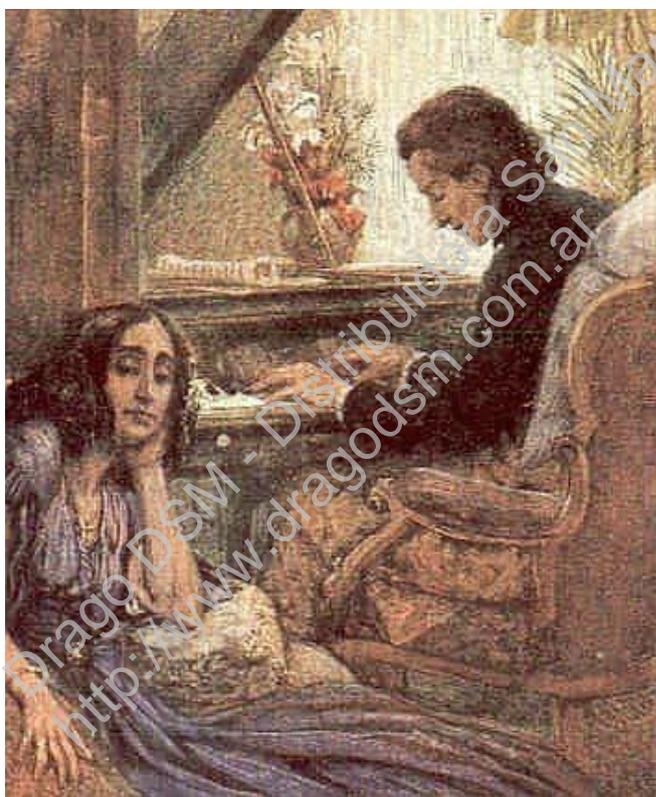
Allí habría de encontrar lo que tanto necesitaba: el contacto con los nacionalistas polacos emigrados, encabezados por el poeta Michiewicz, que habían tenido que abandonar su país.

En la capital francesa encontraría también una gran acogida para su arte, especialmente en los salones de la aristocracia y de la alta burguesía, entraría así en relación con personalidades como Liszt, Berlioz, Heine y Delacrix.

El amor de la mano de George Sand

Durante más de diez años una extraña y tensa relación erótica le unió con la escritora George Sand (su verdadero nombre Aurora Dupin, baronesa Dudevant).

Los extremos se tocan, ella, una de las primeras literatas y causante de escándalos por su indumentaria masculina; él, hombre de una casi femenina fragilidad, a causa de su delicada salud—la tuberculosis pulmonar era considerada en aquella época como una enfermedad incurable—inclinado a una exagerada introversión.

Con George Sand en Mallorca

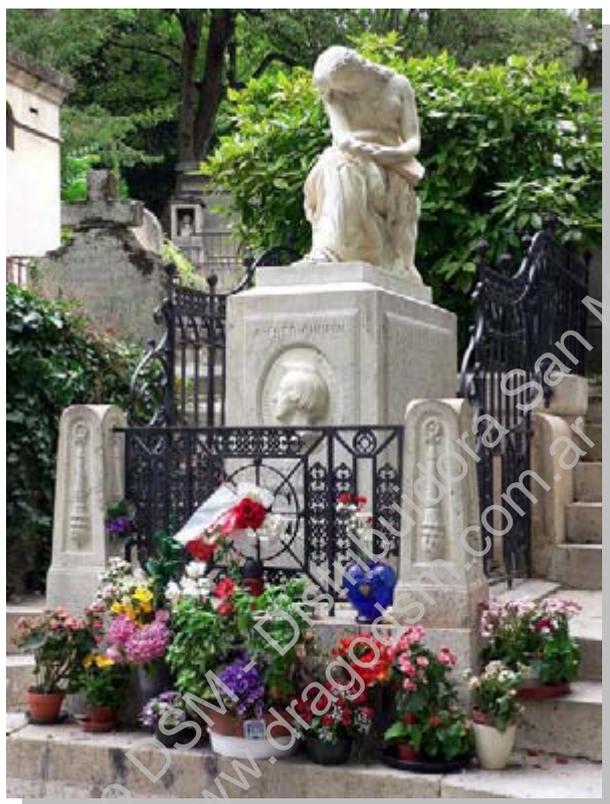
En Mallorca, lugar en el que la desigual pareja trató de hallar un mejor clima en el invierno de 1838/39 y donde en los sombríos claustros del monasterio de Valldemosa vivieron, comenzó el declive de su unión.

En dicha isla, este genial compositor, bajo el sufrimiento continuo de su enfermedad, habría creado sus más bellas páginas pianísticas.

Una última *tournée* en París en 1848, luego visita Escocia y Inglaterra fue a Londres, la ciudad de la niebla con su alumna y admiradora Jane Stirling; allí a pesar de los

abnegados cuidados que le prodigaron manos femeninas, su estancia habría de resultarle deprimente. Volvió a París, ciudad en la que no dejó de componer hasta los últimos momentos de su frágil vida.

La mazurca en fa menor muestra bien a las claras el apagamiento físico del artista.

Y solo tenía 39 años... (cimetière du Père-Lachaise París)

Su cuerpo descansa en París mientras que su corazón en Varsovia

Antes del Funeral y de acuerdo a sus deseos al morir, su corazón fue sacado de su cuerpo debido a su miedo de ser enterrado vivo.

Su hermana lo puso en una urna de cristal sellada y lo envió a Polonia, permanece hasta la fecha lacrada dentro de un pilar de la iglesia de Santa Cruz en Varsovia, calle Krakowskie bajo la inscripción ***“Donde su tesoro está, estará también su corazón”***.

Fue protegido en la destrucción de Varsovia por los nazis en 1944, por el general de la S S, Erich Von den Bach-Zelewski.

Su última voluntad: en su funeral se tocó el Réquiem de Mozart.

Sus obras: El romanticismo en su forma absoluta.

La obra de Chopin parece a primera vista no muy extensa, pero de tenerse en cuenta que el compositor agrupó a veces varias piezas bajo un solo número de opus.

Su enorme individualidad, su subjetivo carácter expresivo, se muestran ya claramente en el hecho de que la mayor parte de su creación, excepto unas pocas canciones --muy populares en Polonia—y las composiciones orquestales, es música escrita sólo para piano; obras que reflejan directamente la más íntimo del espíritu del artista y compuestas “ para sus propias manos”.

Aunque su participación emocional en la composición era semejante a la de Schumann, él evitó siempre tímidamente cualquier título literario, inspirado a que sólo la música fuese la que “hablara”.

Las denominaciones como, por ejemplo, “ Estudio revolucionario” o “Preludio de la gota de agua” (de esta última obra incluso se ha dicho que fue inspirada por la monótona lluvia de un día invernal en Valldemosa) son posteriores añadiduras del todo ajenas al propio Frederick.

La elocuencia del lenguaje sonoro, verdaderamente creado por él mismo, supera incluso a muchos músicos por su fuerza melódica y claridad formal.

Aun allí donde Chopin “relata” de un modo eminentemente rapsódico, se destaca absolutamente el goce, como ocurre por ejemplo, en sus cuatro famosas baladas (las primeras obras escritas para piano que llevan este calificativo), por el contrario, en sus dos sonatas (en si bemol menor y en si menor) se aleja mucho del modelo clásico, (por cierto, la marcha fúnebre de la Sonata en si bemol menor, la más famosa de cuantas hayan sido escritas, fue añadida posteriormente).

El cuarto movimiento de esta sonata es un “fínale”, de unas características inéditas hasta entonces: sin tema, sin dinámica, sin ninguna forma palpable, fantasmal, audaz adivinanza de la que habría de ser más tarde el impresionismo musical, cuyo halo y especial aroma no serían superados por los poemas pianísticos de Debussy.

El piano de Chopin en Mallorca

Chopin, el gran mago del sonido, alcanzó los límites mismos de lo imaginable para una música de principios del siglo XIX, por lo que concierne a la disolución y disgregación de la forma tradicional.

Posteriormente, Chopin lograría una forma severamente perfeccionada del “ornamento (adornos)”, descubriendo belleza en el campo de la sonoridad pianística que nadie antes que él había conseguido. Por ejemplo, las “cascadas” para ambas manos del Scherzo en do sostenido menor que rodean el tema.

Podríamos seguir y seguir enumerar un sinfín de otras obras, algunas de ella muy relevantes que marcan claramente las distintas épocas de su intensa y corta vida...

Murió el 17 de octubre de 1849, cuando sólo contaba treinta y nueve años de edad. Se apagaba así la vida de uno de los “romántico “del siglo XIX, tempranamente malograda.

