

BEETHOVEN Y LA MAGIA DE LA MÚSICA

Emilio Roessler Bonzi
Academia de Medicina

En esta sesión, la última del año académico 2017, me he permitido desarrollar un tema aparente no médico, que es la música, algunas pinceladas sobre la creatividad de Beethoven. Sin embargo, este tema no está tan alejado de nuestro quehacer como docentes ya que pretendo responder, en parte, como una persona puede salir de la media y llegar a los máximos y nosotros como educadores tratamos de hacer eso, sacar al estudiante de la media y empujarlo a sus máximos.

“Ningún hombre entra vivo en los salones de la inmortalidad. El cuerpo debe morir antes que esos portales se abran. Aquel por quien os estáis lamentando, se encuentra ahora ya, entre los hombres más grandes de todos los tiempos, invulnerable para siempre.

Esta es una parte del discurso escrito por el poeta vienés Franz Grillparzer, leído en el funeral de Beethoven el 29-3-1827. Ese día, se congregaron más de 20000 personas, se cerraron los colegios, para rendir un homenaje póstumo a Ludwig van Beethoven. El pueblo vienés conoció a quien despedía por su Música y lo que de él se ha proyectado después de su muerte y no se perderá en el tiempo es la Música; *“el poder de su obra rompa en medio de una generación que aún no ha nacido”*, como dijo Grillparzell.

Pero, ¿por qué la música tiene ese poder, movilizar una ciudad entera y proyectarse en los tiempos?, ¿cuál es su Magia? Cuando escuchamos algo de Bach que nos llega tan profundo como “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ”, ¿Qué es eso? ¿Dónde nació?

Sabemos algo de los procesos neurológicos involucrados en la música, especialmente en su percepción y ejecución. El sonido de la música llega al oídos medio, es amplificado por el tímpano y transmitido a la cóclea, donde están las células ciliares, los sensores. Viajan por el nervio auditivo hasta el tálamo donde son renviadas a la corteza auditiva primaria, secundaria y terciaria, ubicadas en ambos en la cisura de Silvio de ambos hemisferios. La primaria identifica: frecuencia e intensidad. La secundaria identifica la armonía, la melodía y el ritmo y la terciaria integra y envía señales a diversas áreas cerebrales. En algunos núcleos del cuerpo estriado se libera dopamina, antes que el sujeto tenga una sensación placentera por lo que está escuchando. Sabemos también que los músicos tienen algunas particularidades anatómicas:

La mitad anterior del cuerpo calloso es más gruesa y con un mayor número de fibras si hubo entrenamiento temprano de coordinación de ambas manos. El cerebelo es un 50 % más grande y los músicos profesionales, tienen mayor materia gris de las zonas cerebrales involucradas

Lo que no sabemos exactamente es de donde nace la música. En otras artes siempre hay un modelo externo con el que se construye una imagen; igual al modelo externo, como los pintores y escultores clásicos, o descompuesta como Picaso, Matta pero, siempre en la inspiración hay un modelo externo o si su origen es una idea o sentimiento estas se la transforman en un producto concreto con bases en la realidad externa, a veces solo un color o una forma.

Leonard Bernstein al referirse al significado de la música dice: *“El significado de la música es lo que nos hace sentir cuando la escuchamos. Lo que transmite, no son historias, ni imágenes, sino un sentimiento. Si nos hace cambiar interiormente, la habremos entendido. De eso se trata. Porque esos sentimientos pertenecen a la música”*.

Creo que la música es un lenguaje, más allá del lenguaje, es un medio para expresar lo que el lenguaje oral, el escrito, las artes plásticas e incluso la poesía, que casi es música, pero no lo es, no pueden expresar; la música expresa sentimientos, en especial el fondo de estos. Basta escuchar el tercer movimiento de la sonata N° 31 de Beethoven, para ilustrar lo anterior.

Sin duda que el origen de la música va en paralelo con el del hombre, pero notaciones musicales sólo se conocen desde el siglo VIII AC, cuando los griegos crearon un sistema de anotación musical.

Con el paso del tiempo la música ha ido cambiando, desde la medieval, como la de Hildegard von Bingen, luego lo de Monteverdi para dar paso al barroco, cuando Bach escribió El Clavecín bien temperado..

En el Museo de las Anatomías Patológicas de Viena, Fundado en 1796 por el Kaiser Francisco José I, hay un protocolo de necropsia del 27-marzo-1827 que en lo más importante describe: *Cavidad abdominal contiene ascitis color café grisácea. Colelitiasis e Hígado de tamaño reducido a la mitad, compacto, apergaminado, color verde azulado, y superficie cubierta de nódulos del tamaño de un frijol. (Esto corresponde a una Cirrosis por Hepatitis B, no alcohólica). Bazo 3 veces el tamaño normal. Páncreas endurecido Cálices renales ocupados por concreciones calcáreas. Completa degeneración nervios auditivos, mayor a izquierda.*

Esa autopsia, es la de un hombre, creador hasta el infinito, rebelde, libertario, Ludwig van Beethoven. Basta comparar la sonata N° 1 de su antecesor Joseph Haydn con su sonata N° 1, y ver como rompe con el clasicismo imponiéndole un sello propio al modificar melodía, ritmo, colorido de la escritura pianística. Logró expresar sus sentimientos más íntimos y a la música le dio fuerza y profundidad. Con la música trasmite sus ideas libertarias, como las de Egmond, Heroica, Fidelius.

Sin duda que en sus inicios tuvo la influencia de Haydn y Mozart. Su primera sinfonía, Sinfonía, tiene un estilo clásico con la influencia de Haydn y las primeras sonatas para violín y piano tiene un sabor a las de Mozart. Pero más adelante aparece su genialidad creadora como se ve en el 2° movimiento de su sonata para violín y piano N° 6, en el 2° movimiento de su trío N° 1 y la grandiosidad de su 9ª sinfonía.

Pero, ¿porque creó lo que creó? El ambiente de su hogar no pudo ser peor. Su padre era un alcohólico y golpeador y su madre, una depresiva grave, en cama largos períodos. Sus hermanos fueron nada, Karl y el otro, Johan en el límite de la delincuencia; pero Ludwig, fue lo que es hasta nuestros días.

Cada vez que reviso una biografía de personas que sobresalen de la media, veo que constantemente hay 3 factores además de la “tombola genética” que les tocó: principios y valores, afectos y modelos. En la aparición de lo anterior en el caso de Beethoven influyó: el momento histórico que vivió, su biografía y sus afectos.

MOMENTO HISTORICO:

Vivió entre 1770-1827 época en la que se pasó del Antiguo Régimen a la Edad contemporánea. Las ideas de Libertad, Igualdad y Fraternidad, penetraron en la sociedad europea y el hombre se sintió más libre.

Es así como no aceptó las condiciones del patronazgo, en la cual el mecenas, un noble, imponía el tipo de música a componer, aprobaba o rechazaba de lo creado y exigían sumisión al corte. Por lo mismo, por sus convicciones libertarias y su mente creadora, chocó con Haydn al querer salir del clasicismo y emplear su propio estilo, sin seguir normas. Igualmente desprecia el rococó francés y a Rossini, con su estilo liviano, muy querido por los vieneses.

Un ejemplo de su intransigencia con sus principios libertarios es lo que ocurrió con su tercera sinfonía Op 55, Heroica. Esta fue compuesta para Napoleón a quien admiraba pero cuando se proclamó Emperador, Beethoven explotó y dijo: *“Entonces, no es más que un hombre como todos los demás?, ¿ahora querrá pisotiar todos los derechos humanos para satisfacer sólo su ambición?”* y arrancó la parte superior de la primera página, con dedicatoria a Napoleón para posteriormente dedicarla a un Héroe anónimo, quien lucha por ideales compartidos por el compositor.

Este mismo espíritu anti tiranía se expresa claramente en Egmond, un noble flamenco decapitados en la el 5-6-1568 por orden del Duque de Alba. Este drama escrito por Goethe, expresa romanticismo y principios. Un héroe enamorado de una mujer perfecta, Klärchen, quien da su vida por la libertad.

Es impresionante la potencia y el dramatismo de esta obra y como contrasta con otras, como el último movimiento de su Sonata N° 17, La Tempestad.

Los otros principios de la Revolución francesa, Igualdad y Fraternidad, se evidencian en su relación de igual a igual con la nobleza, permitiéndose romances correspondidos con mujeres nobles.

Finalmente, su admiración por la Fraternidad, es evidente al haber elegido para la parte coral de la novena sinfonía, el poema Oda a la Alegría” de Schiller, en el que se resalta el concepto de Amistad.

Los cambios que vinieron con los albores dela edad moderna significaron empoderamiento de la burguesía, lo cual permitió a los compositores, depender del público y no de los nobles que los acogían.

ALGO DE SU BIOGRAFÍA

Sus bisabuelos provenían de la ciudad de Mechelen, Flandes. De allí migraron a Bonn, donde nació el padre de Beethoven y luego nuestro compositor en 1770. Bonn era una ciudad progresista, donde prosperaron las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, adhiriendo rápidamente a lo moderno y la ilustración. Allí la nobleza alemana era culta y no ostentosa. En esa ciudad nació una corriente precursora del romanticismo *“Sturm und drang”*. (*Tormenta e Impetu*)

A los 7 años hizo su primera presentación en Köhln y a los 12 publicó 9 variaciones para piano. Tuvo la suerte de tener como profesor a Christian Gottlob Neefe, su gran y guía y maestro quien lo estimula. Neffe lo contactó con la Corte de Bonn y a los 14 años se convirtió en Organista de la Corte de

Maximilian Franz, Príncipe Elector de Bonn. En la corte conoce la poesía alemana, las obras de Goethe, a sus futuros grandes amigos, y tiene sus primeros amores con mujeres nobles, Helen y luego su hermana, Eleonor von Breuning, quien lo abandonan por su condición social. También conoce y admira profundamente a la madre de ellas, Helen, a quien convierte en su ideal de mujer, que nunca alcanzó.

En 1793 llega por primera vez a Viena a estudiar con Haydn y debe experimentar una dura adaptación un ambiente muy diferente al de Bonn. Viena era una ciudad conservadora apegada al Antiguo Régimen, pero todos, y en especial la nobleza, amaban la música. Allí recibe apoyo de los nobles y en especial del Archiduque Rudolph del hermano del Kaiser Franz

En el verano de 1809 los franceses entran en Viena y es bombardeada y el pueblo sometido a sus humillaciones. Los nobles huyen y pierde ayuda de Archiduque Rudolph. Su condición de vida se deteriora, pero en 1814, en el Congreso de Viena vive su momento de gloria, fue nombrado Ciudadano Ilustre de Viena

Desde 1816 hasta su muerte en 1827 comienza su deterioro, pero sigue componiendo. El drama de su sordera se refleja en las cartas a Wegeler, a Amenda y en su Testamento de Heiligenstadt.

Su salud se deteriora, su sordera ya es total en 1814, a los 44 años, sin embargo estando sordo compone entre otras cosas la Opera Fidelio, el Trio del Archiduque, y la novena sinfonía. Desde 1825 vive en un convento de los Dominicos, en la *Schwarzspanierhaus* y comienza a beber. A fines 1826 volviendo a Viena en un carruaje descubierto y con lluvia, hace una neumonía. Siguió mal, aparece ascitis que se debía vaciar frecuentemente. Fallece el 26-3-1827, a los 57 años.

SUS AFECTOS

No fue padre encausando su instinto paternal en su sobrino Karl, luchando por su tuición cuando murió su padre, Karl, tuición que después de largos y desgastadores juicios ganó.

Su capacidad de amar una mujer queda retratada en sus Cartas a la Amada Inmortal Tuvo, es cierto muchos amores. Los que estos tenían en común que eran mujeres de un nivel social superior, varias fueron sus alumnas, les propuso matrimonio y todas, muchas profundamente enamoradas de él, lo rechazaron por su nivel socio económico.

No puedo dejar de reflexionar en las contradicciones entre su vida caótica y una producción tan perfecta. Me gustaría escuchar a los psiquiatras aquí presentes que explicaciones pueden haber.

Y termino con otra parte del discurso escrito por Gillparzer y pronunciado el día de su funeral:

“Porque él fue un artista, y lo que tuvo, lo tuvo solamente a través del Arte. Las espinas de la vida lo habían herido profundamente, y como el náufrago que se aferra a la orilla que lo salva, él se aferró a tus brazos. Oh, maravillosa hermana del Bien y la Verdad. Tú, consuelo del corazón lastimado. Tú, Arte, nacida en los Cielos.

Y al escuchar el 2º movimiento de su cuarteto N° 6, Op. se me viene a la mente otra frase de Grillparze

“Y cuando, a lo largo de vuestras vidas, el poder de su obra rompa en medio de una generación que aún no ha nacido, entonces recordad esta hora, y pensad: estuvimos allí cuando lo enterraron...”

Nosotros somos esa generación que en ese día aún no había nacido en la cual se proyecta y se proyectará también en las futuras su obra.