

Universidad
de las Artes

ESCUELA DE
ARTES SONORAS

250

años del
nacimiento de
Beethoven:
correspondencias
estéticas

Editor: Norberto Bayo

COLECCIÓN DOCENTES

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

FEBRERO 2021 | ISSN: 2773-7322

Autores: Ingrid Polanco, Elio Santana
Wilson Guachi, José Cumbicos, Javier
Anchundia, Carlos Ferrin, Rubén Troya

N.º 02

N.º 2
Cuaderno de Artes sonoras
Guayaquil, Ecuador
Septiembre 2020- febrero 2021
ISSN: 2773-7322

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes – ILIA
Preliminar Docentes Volumen 2, febrero de 2021

Rector: William Herrera
Vicerrectora de Investigación y Posgrados: Olga López

Director: Pablo Cardoso
Coordinación de proyectos ILIA: Carla Salas
Editor: Norberto Bayo Maestre
Editores adjuntos: Carlos Rugel y Ana María Crespo
preliminar.ilia@uartes.edu.ec
<http://www.uartes.edu.ec/sitio/preliminar/>

CONSEJO ASESOR UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Janina Pinzón	Departamento de Nivelación
Agustín Garcells	Departamento Transversal
Andrés Landázuri	Escuela de Literatura

Imagen de portada: Carlos Morán
Diagramación: Kimberly Yagual

Preliminar publica una edición continua

Í N D I C E

Prólogo	
Norberto Bayo.....	6
Sonata <i>Waldstein</i> : majestuosidad y sensibilidad entre compositor, intérprete y oyente	
Ingrid Mayerlin Polanco Sobenis.....	11
Análisis retórico sobre el modelo persuasivo implícito en la <i>Sinfonía Pastoral</i>	
Elio Eliezer Santana Palma.....	16
En torno a la sonata <i>Claro de Luna</i>	
Wilson Omar Guachi Díaz.....	22
La <i>Quinta Sinfonía</i> , a medida	
José Luis Cumbicos Macas.....	27
Beethoven: tormenta <i>appassionata</i>	
Javier Humberto Anchundia Carrillo.....	33
Muerte y libertad	
Carlos Gabriel Ferrín Franco.....	39
Escucha de la naturaleza musical: transcendiendo hacia el infinito	
Rubén Sleyter Troya Vera.....	45

Prólogo

Norberto Bayo

Retrato por Luis
Reinoso

Descripción del dossier

Con el fin de conmemorar y celebrar los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven, este dossier presenta los ensayos académicos elaborados por los estudiantes de Filosofía de la Música en el primer semestre de 2020, bajo la tutela académica del docente Norberto Bayo. Proponemos siete acercamientos estéticos que, a modo de programa de mano, trazan un concierto de interpretaciones con la música universal hoy. Dicho repertorio de motivaciones personales atenderá a las condiciones de escucha establecidas por retóricas, tópicos y léxicos estéticos preferenciales de los autores. Será nuestra tarea proyectar en Beethoven los resonadores de la musical y el cuidado de las prácticas artísticas aceptadas y legitimadas cara al nuevo milenio.

Introducción

¿Cómo podemos entender la experiencia de la escucha histórica en el presente? ¿Cómo se dan, en el contacto de lo estético, las mediaciones de las músicas academicistas del pasado? ¿Está agotada la escucha de la pro-

ducción beethoveniana en el contexto de la formación de los artistas en la actualidad?

Hoy, en Beethoven se esboza, a caballo entre el clasicismo y el romanticismo musical, lo trascendente en la libertad de las formas y la actitud del genio que se presenta en un marco efectivo, idealista y actualizado entre las contexturas de la Ilustración. La realidad productiva inagotable de las prácticas de la interpretación garantizará, para las instituciones formativas como la nuestra, la cohesión de los lenguajes articulados y el quiebre de las poéticas y de los dispositivos políticos artísticos. Nuestro objeto de estudio hará por matricular la experiencia colaborativa en la negociación del arraigo, la distribución y la recepción de lo común del repertorio musical como hábito de rebeldía: la autointerpretación.

Pues discutiremos el arte del contexto ante los nuevos desplazamientos de jóvenes artistas en formación desde lo evolutivo social, político y artístico. Conseguiremos describir los resonadores del contexto de lo sonoro en los campos de la experiencia y el dinamismo necesario para el encuentro entre el cuerpo, el objeto y el estudio de lo instituyente como potencialización autónoma de la obra de arte en Beethoven. Los repertorios que aquí presentamos muestran los valores referenciales del acto creador, autónomo y emancipador. Esta construcción de sentido para y desde las Artes fertilizará nuestra gran contemporaneidad ingeniera en el quehacer propositivo academicista. Nos decantaremos por aquellos gestos de la práctica crítico de la escucha en coherencia al contenido concreto poético como conjunto operante cualitativo de lo repertorial. Nuestra escucha tratará de los hechos concretos y los desacuerdos entre los procedimientos

estéticos que la teoría y la crítica del Arte han polarizado en la figura de este gran compositor y que, a día de hoy, se nos ofrece como un gran conglomerado de un seguir siendo célebre de la vida altisonante y vetusto del soberano atributo de lo sonoro.

El paisaje beethoveniano que aquí presentamos se desarrolla en un diálogo permanentemente subjetivo. Esta panorámica quiere apostar por un contexto operacional de lo *poiético*: la Sonata *Waldstein*, *Claro de Luna*, *Appassionata*, la *Quinta* y la *Sexta Sinfonía*, entre otros.

Los artículos de este dossier parten de la premisa de las relaciones limítrofes de lo bello y lo siniestro esbozados por el pensador y filósofo de la música Eugenio Trias. Ingrid Polanco analiza en la sonata *Waldstein* un punto de inflexión en la interpretación del repertorio pianístico señalando su sentido triunfal y emotivo de un viaje sensitivo a razón de la ejecución romántica y fronterizo de la imaginación sonora idealista. Elio Santana propone una lectura sensible de la *Sexta Sinfonía* que da pié a los derroteros de una época resonante de la conciencia entre generaciones bajo el paradigma de la persuasión. Wilson Guachi analiza la sonata *Claro de Luna* como forma dinámica entro lo humano, lo espiritual y lo racional manteniendo un lenguaje arraigado en la singularidad formal clásica. Jose Luis Cumbicos presenta la *Quinta Sinfonía* desde el lugar de la recepción defendiendo la familiaridad implícita que, en la contemporaneidad, dinamiza el sinsentido romántico en los contrastes constructivos de la obra total. Javier Anchundia destaca en la polifonía de la sonata *Appassionata* un entramado quasi antinatural heredado del romanticismo que amplifica los entramados del sentimentalismo hacia la lucha de los

contrarios. Rubén Troya traza en la *Quinta Sinfonía* el pesimismo de la época y su repercusión heroica desde la óptica de la espontaneidad inspirando lo trascendente de las consonancias producidas por la actividad programática del humanismo expresivo. Carlos Ferrin propone una reflexión orgánica en la *Novena Sinfonía* como resultado de un combate enigmático interno hacia lo absoluto en el juego dialéctico del sujeto y la comunidad occidental.

El imaginario constituyente de la escucha tras un análisis en el campo de la experiencia es traducido en una posibilidad mediática de una naturaleza concreta, cognitiva y emancipadora procomunitaria. Será pues, a través de nuestros estudiantes quiénes nos muestren las respuestas de las experiencias y el drama de estos repertorios que en el presente siguen enriqueciendo nuestro quehacer disciplinar musical estético.

250 años del nacimiento de
Beethoven: correspondencias
estéticas

N.º 2
ISSN: 2773-7322

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

Sonata *Waldstein*: majestuosidad y sensibilidad entre compositor, intérprete y oyente

Waldstein sonata: majesty and sensibility between composer, interpreter and listener

Ingrid Mayerlin Polanco Sobenis*

Recibido: 14 de agosto 2020
Aceptado: 31 de octubre 2020

Resumen:

Este trabajo tiene como objetivo proporcionar un análisis sensitivo de la Sonata *Waldstein* de Beethoven. Haciendo uso del método experimental, este texto controla las variables de investigación que enaltecen a *Waldstein* desde la música a la filosofía. **Palabras claves:** siniestro, armonías, dialéctica, música instrumental.

Abstract:

* Este ensayo se desarrolló en la cátedra *Filosofía de la música*. Universidad de las Artes, Escuela de Artes Sonoras. Guayaquil. Ecuador. ingrid.polanco@uartes.edu.ec.

Cómo citar:

Polanco, Ingrid. "Sonata *Waldstein*: majestuosidad y sensibilidad entre compositor, intérprete y oyente". En *250 años del nacimiento de Beethoven. Preliminar: cuadernos de trabajo*, N.º 2 (2021): 11-15.

This work aims to provide a sensitive analysis of Beethoven's Waldstein Sonata. Using the experimental method, this text controls the research variables that exalt Waldstein from music to philosophy.

Keywords: sinister, harmoniai, dialectics, instrumental music.

* * * * *

Hay quienes piensan que no hay belleza en lo siniestro. Para ejemplificarlo, podemos aplicar esta idea a la Sonata para piano nº 14 de Beethoven, la cual puede envolver a cualquiera por su condición sublime. Inicialmente lo bello está presente en la obra, y a medida que esta se desarrolla el oyente puede notar que hay algo más: dolor, angustia o pérdida. Entonces lo siniestro se hace presente, aunque solo puede mostrarse a momentos, revelado entre compases.

Hace 218 años, Beethoven escribió una carta en la que habló —entre otras cosas— sobre “la posibilidad de suicidarse y sobre la muerte como algo que lo podría sacar de su miseria”.¹ Dos años más tarde, “Waldstein” vio la luz. No es irrazonable, por tanto, relacionar esta ilustre obra con el contenido de aquella carta que derivó del estado de ánimo del compositor. El primer movimiento inicia con acordes en *pianissimo*² ejecutados con ambas manos. Cuando la melodía es presentada por la mano derecha, la obra crece hasta el *forte* y decrece casi de inmediato para continuar con un ritmo insaciable que nos conduce como trampolín a una melodía de admirable se-

---

1 Manzo, Ignacio, “¿Beethoven escribió la peor obra de la historia?” En Igna, disponible en <http://ignaciomanzo.com/beethoven-escribio-la-peor-obra-de-la-historia/>.
2 Hace referencia a un grado de baja intensidad del sonido en una notación musical.

renidad. En “Waldstein” encontramos equilibrio, orden y belleza, pero desbordados por su riqueza sonora al vincular con balance trinos, glissandos en octava con gran velocidad en la mano izquierda. Ahora bien, pensemos en por qué “Waldstein” es una obra que se experimenta ante lo informe o lo deforme. Todo sucede “...como si la imaginación se enfrentara a su propio límite, como si se viera forzada a dar el máximo de sí, como si sufriera una violencia que la lleva al extremo de su poder”.³

Bien podemos llegar a percibir los afluentes emotivos que sentía Beethoven: la soledad, la desesperación, el llamado de la muerte acechando, la locura, es decir, la obra comprende una sobrecogedora carga emocional que hace que el oyente pueda generar empatía, sentir propias las experiencias evocadas y lograr viajar a través de la historia. La notación mesural⁴ ha hecho posible la escritura de ritmos laberínticos con gran precisión.

En Beethoven, la obra de arte no es un producto natural sino una imitación del mundo externo, es una producción artificial y natural⁵. En “Waldstein” podemos notar, por ejemplo, el uso de notas claras y simétricas. Encontramos melodía acompañada, pianísimos, fortísimos, crescendos... una serie de dinámicas propias de la época. Incluso, cabe recalcar, que se trataba de una época en la que la Revolución Francesa y la figura de Napoleón calaban fondo, por lo que la música comenzó a reflejar también ese espíritu, y Beethoven lo expresó

---

3 Gilles Deleuze, *La filosofía crítica de Kant* (Madrid: Presses universitaires de France, 1963).

4 Sistema de escritura que determina con precisión la altura y valor rítmico de cada nota.

5 Eugenio Trias, *Lo bello y lo siniestro* (Buenos Aires: Ariel, 2007).

en sus obras ese espíritu heroico que evidenciable en “Waldstein”. Se trata de una obra de arte absoluta, majestuosa, desbordante en su tecnicidad, que influye en las emociones más férreas y que bien puede ser abordada por el concepto de obra total. ¿Qué hay de cierto en que Beethoven fue totalmente prolijo o impecable al escribir sus obras o al ejecutar sus interpretaciones? Pensemos en lo siguiente: con su música, Beethoven dictaba un discurso subjetivo —aunque también directo— e influye en cada uno de nosotros de un modo diferente. Por otro lado, Beethoven obedecía a un sentido estético, trabajaba de forma ordenada y prolija, con una escritura impecable, y esto es percibido en Waldstein que, con el paso del tiempo, fue inmortalizada.

Es notorio que sus preocupaciones inicialmente no estaban dirigidas hacia su capacidad de componer, si no hacia su aprobación social como persona y como compositor.⁶ Con Waldstein podemos afirmar que Beethoven fue totalmente exigente consigo mismo, pues se requiere de una muy trabajada técnica pianística para poder ejecutarla y descubrir lo bello y lo sublime. Los cambios de dinámica, la simetría de las frases, la elegancia, lo triunfal, lo profano, el estilo enérgico, fulgurante y soñador del compositor que se ponen de manifiesto en “Waldstein”, maravillan al intérprete y al oyente, provocando fascinación.

Esta sonata es una obra que posee un notorio sentido siniestro y, aunque este no está latente en toda la obra, es evidente porque muchas de sus notas lo reflejan al transmitir angustia, pérdida y dolor. También refleja un sentido triunfal y un espíritu heroico; todo este contenido

---

⁶ Juan Acosta, *Análisis interpretativo de la Sonata Waldstein* (Colombia: Pontificia Universidad Javeriana, 2014).

la convierte en una obra magistralmente bella y emotiva. Sus contrastantes dinámicas son capaces de envolver al oyente en un viaje sensitivo que estremece a cada uno a partir de su subjetividad y que elevan hasta el límite de la imaginación permitiendo recrear a través de lo fantástico nuestros propios recuerdos, hábitos, miedos o anhelos. No se trata de un producto natural, sino, de una imitación del mundo externo. Se trata de una obra majestuosa, una que asombra por su tecnicidad, lo cual todo buen pianista sabe apreciar por representarle un reto y, a su vez, la buena reputación entre colegas debido a su correcta ejecución. Así pues, puedo afirmar que Beethoven fue un compositor ilustre y que sus obras están cargadas por un sentido estético, ordenado y prolijo. Asimismo, la emotividad que las caracteriza hace posible el abordarlas a partir de otras áreas tales como la filosofía y la psicología, por ello definiendo la siguiente tesis: no hay nada que “Waldstein” no sea o no pueda ser, es una obra completa, magistral.

Bibliografía:

- Acosta, Juan. *Análisis interpretativo de la Sonata Waldstein*. Colombia: Pontificia Universidad Javeriana, 2014.
- Deleuze, Gilles. *La filosofía crítica de Kant*. Madrid: Presses universitaires de France, 1963.
- Manzo, Ignacio. *¿Beethoven escribió la peor obra de la historia?*. Buenos Aires: s/e, 2019. <http://ignacio-manzo.com/beethoven-escribio-la-peor-obra-de-la-historia/>.
- Trías, Eugenio, *Lo bello y lo siniestro*. Buenos Aires: Ariel, 2007.

N.º 2
ISSN: 2773-7322

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

Análisis retórico sobre el modelo persuasivo implícito en la *Sinfonía Pastoral*

Rhetoric analysis on the persuasive model implied in the *Pastoral Symphony*

Elio Eliezer Santana Palma*

Recibido: 14 de agosto 2020
Aceptado: 31 de octubre 2020

Resumen:

El objetivo de este ensayo es comprender la música de Ludwig van Beethoven hoy en día, habiendo elegido su *Sexta Sinfonía (La Pastoral)* y teniendo en cuenta lo extensible de su filosofía donde se aborda la persuasión y la razón kantiana. Llegar a discernir que Beethoven era un músico, pero, eventualmente, un filósofo. La música de Beethoven trasciende hipertemporalmente en un corte filosófico-musical.

Palabras claves: medida, afinación temperada, ethos, pathos, logos.

* Este ensayo se desarrolló en la cátedra *Filosofía de la música*. Universidad de las Artes, Escuela de Artes Sonoras. Guayaquil. Ecuador. elio.santana@uartes.edu.ec.

Abstract:

The objective of this essay is to understand the music of Ludwig van Beethoven today, having chosen his *Sixth Symphony (The Pastoral)* and taking into account the extensibility of his philosophy where persuasion and Kantian reasoning are addressed. Get to discern that Beethoven was a musician, but also a philosopher. Beethoven's music transcends hyper-temporally in a philosophical-musical way.

Keywords: sinister, measure, tempered tuning, ethos, pathos, logos.

* * * * *

Lo siniestro en Kant es la representación práctica de lo sublime en lo imaginario. Es la sensación experimentada más allá de la razón. Por lo tanto, es una manifestación de la belleza que yace en los *límites del pensamiento*¹, es decir, la imaginación. Pero la imaginación, en términos kantianos, es la conciencia de lo infinito, no en términos de desconocer el “qué” de los límites, sino en saber que delante de los mismos se puede hallar un paroxismo de emociones y sensaciones desconocidas que se transforman en lo sublime de la representación. La afección hace que la tensión entre la belleza y la fealdad lleguen a una resultante. Esta resultante es la idea de lo sublime en tanto estado de excitación más intenso que se puede llegar a experimentar. Ludwig van Beethoven parece tratar lo siniestro en sus obras; lo sublime de su trabajo compositivo hace que nuestros pensamientos de

---

¹ Eugenio, Trias, *Lo bello y lo siniestro* (Buenos Aires: Ariel, 2006).

lo racional devienen en sentimientos de lo imaginado, y en emociones lo siniestro. Dicho proceso es el resultado de un algoritmo de reciprocidad.

Es plausible pensar en retórica como un conjunto de tres reglas básicas para engendrar la aceptación del engaño de forma tal que un sujeto persuadido acepte lo que se le está proponiendo sin percibir una sensación distinta a la del placer. En la persuasión, estas tres reglas estarían definidas por *ethos* o ser quien se dice ser, *pathos* o entender las sensaciones que se pretenden evocar, y *logos* o tener reconocimiento consiente de las herramientas para llevar a cabo el engaño².

En el contexto de la escritura musical, los neumas o conjunto de notas indivisibles musicalizaban la lírica del canto *llano*³. Retóricamente, estos neumas representan las expresiones extrasomáticas de lo que se quiere expresar, por ejemplo, del gesto. Con esto podemos decir que Beethoven compuso una melodía neumática en la *Sinfonía Pastoral* con sentido rítmico y semántico: el leitmotiv. ¿Cómo representar sonoramente lo que por escrito resulta insuficiente? Esto sucede invariablemente en todos los movimientos. En fin, lo neumático de esta pieza está en complementar lo lírico con lo sonoro. Dado el neuma ahora es menester deformarlo. Un trabajo que realiza triunfalmente Beethoven es en esencia deformar la medida. Nos presenta el *leitmotiv neumático*⁴ con una medida establecida, que no solo es del tempo sino de la

---

2 Marañón Álvarez, "Ethos, Pathos, Logos: Aprende de Aristóteles los tres pilares de la persuasión", *El Arte de Presentar*, (2013), <https://www.elartedepresentar.com/2013/02/ethos-pathos-logos-aprende-de-aristoteles-los-tres-pilares-de-la-persuasion/>.

3 Se refiere a las liturgias cristianas.

4 Se refiere al sistema de notación neumática.

gestión métrica aplicada al discurso. Es lo que le permite al intérprete usar la misma idea melódica (*stretto*⁵ o extendida; o reducida o amplificada).

El público es sensible a lo que ocurre, de una manera irracional. La tensión constante entre la tónica y la *quinta* nos atrapa retóricamente en un sentir atormentado. Sin embargo, los metales nos impulsan a un sentir climático que es resuelto en el *Himno de los Pastores*⁶. La persuasión en Beethoven se debe a su ethos recurrente y su consecuente pathos. Nos presenta un tema que se mantiene firme a las pasiones de la vida campestre, un amante del campo y la naturaleza. A diferencia de las sinfonías anteriores, en la pastoral, el pathos en simpatía con el espectador.

Es necesario ajustar el concepto *espíritu de la época por espíritu del tiempo del ser romántico* en la figura de Beethoven. Tenemos que ajustarnos a los aspectos intelectuales, sociales y artísticos de la época que, de la misma forma, perdura desde varias generaciones. Beethoven, en términos hegelianos, tiene muy claro que el espíritu es «la manifestación de lo infinito en el hombre». ⁷Pero tanto el músico como el hombre son manifestaciones finitas en términos de conciencia, por ende, limitadas por la razón. Sin embargo, nos propone transitar una conciencia suprema, infinita, y por lo tanto absoluta en sí misma. De esta forma, el primer movimiento de Sexta Sinfonía supone un despertar de alegres sentimientos por encontrarse en el campo. La persuasión y la idea en sí en Beethoven no solo idealizan una alegría

---

5 Paisaje en fuga en el que el contrapunto es más denso.

6 Uno de los cinco movimientos de la Sinfonía.

7 Eugenio, Trias, *Lo bello y lo siniestro* (Buenos Aires: Ariel, 2006).

campestre sino que también dota de un leitmotiv a la idea. La idea para sí se vuelve música en acto y como representación finita de lo bucólico. Beethoven ratifica en sus pensamientos idealistas y sus manifestaciones románticas un denominador común: la contradicción. La síntesis sinfónica se vuelve antítesis de sí misma, generando nuevamente ese concepto de lo infinito.

Lo *apolíneo* y lo *dionisiaco* son dos conceptos que están en una continua relación dialéctica⁸. Para Elena Oliveras, esto se dará en el contraste entre belleza y sufrimiento. En Beethoven será lo mesurado, lo apolíneo, en contraste con lo desordenado, lo dionisiaco como dos elementos bien equilibrados que forman al artista. Pues no estaría mal pensar en el equilibrio entre esta dualidad, para alcanzar el estado de la persuasión y, por ende, la vitalidad del arte en lo sinfónico. En otras palabras, Beethoven pensaba desde su subjetividad. De hecho, en la *Sexta Sinfonía o La Pastoral* hay mucho de Beethoven en escena. Ahí plasma la realidad visual en una realidad sonora mediante el uso de su analítica personal. Contrario a lo que parece, no sería entonces sinestesia, sino más bien logra captar la esencia de las cosas poniéndose a él mismo en acto.

Ahora bien, la *Sexta Sinfonía* Beethoveniana tiene entonces mucho del compositor. Es, y si no es mucho atrevimiento, una firma del compositor. Beethoven trasciende más allá del lenguaje humano con esta pieza, se supera a sí mismo, y alcanza ese plano que deviene de la persuasión: la esencia. En este momento es donde el músico sobrepasa la semiótica y el pensamiento articulado. El fin no es siempre la clausura de un esta-

---

⁸ Elena Oliveras, *Estética. La cuestión del arte* (Buenos Aires: Ariel, 2006).

do, por el contrario, nos exhorta a seguir en la infinita mayéutica que nos planteamos. Beethoven en su Sexta Sinfonía, en especial la del primer movimiento, se comporta como un artista que busca lo infinito a través de lo finito. Usaría un juego de contradicciones, donde sus leitmotivs suponían una cierta variabilidad dando lugar a una gran idea fuera de sí, pero como Ludwig es el artista creador de las mismas, esta sinfonía lo conecta con Dios volviéndose hombre infinito. La suma de lo irrazonable, lo sublime y de lo sensible de la Sinfonía Pastoral lleva al oyente al estadio de lo infinitivo. Ya no estamos ante un Beethoven recargado de existencias ni mucho menos con un Beethoven en la búsqueda de lo sublime, sino en la espiritualidad de su obra que ahora es el plan maestro trazado del azar de nuestras épocas.

Bibliografía:

- Álvarez, Marañón. "Ethos, Pathos, Logos: Aprende de Aristóteles los tres pilares de la persuasión". *El Arte de Presentar*, (2013). <https://www.elartedepresentar.com/2013/02/ethos-pathos-logos-aprende-de-aristoteles-los-tres-pilares-de-la-persuasion/>.
- Oliveras, Elena. *Estética. La cuestión del arte*. Buenos Aires: Ariel, 2005.
- Trías, Eugenio. *Lo bello y lo siniestro*. Buenos Aires: Ariel, 2005.

N.º 2
ISSN: 2773-7322

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

En torno a la sonata *Claro de luna*

About *Moonlight* sonata

Wilson Omar Guachi Díaz*

Recibido: 14 de agosto 2020

Aceptado: 31 de octubre 2020

Resumen:

Ludwig van Beethoven demuestra su talento a pesar de la discapacidad con la que tuvo que vivir hasta el final de sus días. La suya es música que no calma, sino que conmociona y perturba, por eso luego de Beethoven nadie regresó sus conciertos tarareando melodías agradables. Así que sus tragedias y lamentos quedaron plasmados en sus obras; en primer lugar, porque limitan la filosofía a una determinada forma de expresión, como si eso no tuviera discusión; en segundo lugar, porque exagera la naturaleza del arte; finalmente, porque la filosofía del arte entra en contradicción consigo misma, siendo de antemano una tarea imposible y, por tanto, incapaz de aceptar o denegar lo que el arte es o deja de ser. Beethoven es el precursor de la expresión musical y humana, que enaltece a la esencia misma de la música.

Palabras claves: medida, naturaleza, sublime, cantabile. Beethoven.

---

*Este ensayo se desarrolló en la cátedra *Filosofía de la música*. Universidad de las Artes, Escuela de Artes Sonoras. Guayaquil. Ecuador. wilson.guachi@uartes.edu.ec.

Cómo citar:

Guachi, Wilson. "En torno a la sonata *Claro de Luna*". En *250 años del nacimiento de Beethoven. Preliminar: cuadernos de trabajo*, N.º 2 (2021): 22-26.

Abstract:

Ludwig van Beethoven shows his talent despite the disability he had to live with until the end of his days. His music does not calm, but shocks and disturbs instead, that is why, after Beethoven, no one returned from a concert humming pleasant melodies. So, these tragedies and laments were reflected in his works. In the first place, because it limits philosophy to a certain form of expression, as if that had no discussion; second of all, because it exaggerates the nature of art; finally, because the philosophy of art enters into contradiction with itself, being in advance an impossible task and, therefore, incapable of accepting or denying what art is or ceases to be. Beethoven is the forerunner of musical and human expression, which exalts the very essence of music.

Key words: measure, nature, sublime, cantabile, Beethoven.

* * * * *

El hombre guía sus acciones por medio de la razón. Beethoven es un gran ejemplo, con modernidad e innovación, fue un músico muy influyente e independiente. Beethoven es capaz de plasmar la realidad en su diferencia, en la singularidad irreductible de sus discontinuidades. Sonata para piano, en Do sostenido menor, op. 27, n. 2, Ludwig van Beethoven, muestra los principios tonales con las continuas tramas de transformación que se estaban llevando a cabo y que son igualmente importantes por situarse del lado de la construcción como fenómeno que habla de una “renovación musical, y acompañado con sus diversos y quizá incontables epifenómenos”.¹

---

¹ Martínez Daniel, “Los apuntes de Adorno sobre Beethoven”, *Sinfonía Virtual*, n. ° 21 (2011): s/p, http://www.sinfoniavirtual.com/libros/019_beethoven_adorno_filosofia_musica.php

Sonata para piano, en Do sostenido menor, op.27, n.2, de Ludwig van Beethoven (1770- 1827) fue escrita en 1801. El momentáneo desacuerdo de Beethoven con la tradicional forma *sonata continua* en el primer tiempo con un *adagio sostenuto*², el segundo un *allegretto*³ y el último un *presto agitato*⁴. El fondo psicológico de esta obra es conocido por el amor de una joven llamada Giulietta Guicciardi y sus primeros ataques de la sordera incipiente, aceptando la vida con toda su dureza. La novedad de esta poesía pianística yace en cómo el adagio inicial, con una expresión de dolor sereno y contenido, revela una siniestra suavidad en medio de su resignación y mesura, al describir de este modo su sencillísima estructura donde la mano izquierda despliega dulcemente amplios acordes (octavas⁵) de carácter solemnemente triste, mientras la mano derecha va arpegiando un obstinado diseño de acompañamiento dejando sentir una especie de lamento melódico y una oscura armonía. Por una parte, Beethoven propone una sonoridad profunda, con acordes largamente sostenidos y cada uno de los cuales parece apartar un mundo de sufrimiento; por otra, las sonoridades centrales del teclado acentuado por un diseño rítmico insistente que, pasando finalmente a las sonoridades más profundas, dará al pasaje musical su fúnebre conclusión al tejido armónico de ininterrumpidos tresillos⁶, es un dolor que, en su intensidad, que se repliega sobre sí mismo y se destruye. El título que descuida completamente el profundo valor humano de esta música, pero que capta su aspecto exterior, entre esta solitaria meditación y la irrupción del

---

2 Notas sostenidas o desaceleración del tempo.

3 Movimiento menor al allegro.

4 Movimiento vivo no muy rápido.

5 Intervalo de ocho grados entre dos notas de la escala musical.

6 Compases divididos en tres pulsos.

Último tiempo como una afinidad musical e ideales que ponen en relación mundos tan lejanos.

La racionalidad instrumental en Beethoven define cualquier tipo de violencia contra lo particular o lo no idéntico como forma de apropiación de la naturaleza; *Claro de Luna* es esencialmente utópica y está basada en su capacidad para plasmar la realidad en su diferencia y en la singularidad irreductible de sus discontinuidades. Beethoven trata de denunciar la victoria de la razón subjetiva y de la división del trabajo que inunda incluso el ámbito de lo espiritual. Él identificaba todo lo desagradable y el establecimiento del orden musical como tapadera del caos de la realidad existente: la emancipación. Aunque parezca indudable, al menos sobre la partitura de la Sonata para piano, en Do sostenido menor, *op.27, n.2*, de Ludwig van Beethoven, se muestran los principios tonales y las continuas tramas de transformación románticas que se estaban llevando a cabo, fenómeno que habla de una renovación musical.

Beethoven expresa humanismo y espiritualidad al mismo tiempo, y mantiene un diálogo dialéctico, de enfrentamiento. El compositor es un individuo que ha acompañado y transformado a la humanidad a través de su música, para que el hombre tenga la fuerza para combatir y llegar al máximo de lo que implica ser un ser humano, sosteniendo su identidad y que es lo que posibilita el mantenimiento de dicho nombre. Para Beethoven, la música significaba la mayor revelación y deseaba que la suya hiciera frente al sufrimiento. Intentó eliminar en cierto modo las formas clásicas, dándole el

más alto grado de fantasía y libertad, haciendo una síntesis sonora a la que agregó una cualidad espiritual⁷.

Beethoven es capaz de plasmar la realidad en su diferencia y en la singularidad irreductible de sus discontinuidades tonales con las continuas tramas que se estaban llevando a cabo y que son igualmente importantes por situarse como fenómeno que habla de una renovación musical, acompañado con sus diversos y quizás incontables epifenómenos⁸. La música de Beethoven expresa por ello el secreto de la tonalidad, que habíamos considerado necesario incluso para conocer la nueva música de Schönberg. La tonalidad no es sino el lenguaje de la burguesía, donde la expresión solo tiene sentido dentro de ella. En su última etapa, Beethoven ha conseguido expulsar fuera de sí la necesidad del sistema, de la melodía preparada y asentada, del efecto esperado, su música anterior no había sido más que una mentira, pero ahora, la totalidad ha sido superada por el fragmento, para el tema en ocasiones basta una simple ráfaga, como si fuese una idea condensada, para expresar el contenido que antes requería una sonata entera.

Bibliografía:

Martínez, Daniel, "Los apuntes de Adorno sobre Beethoven". *Sinfonía Virtual*, n. ° 21 (2011): s/p. http://www.sinfoniavirtual.com/libros/019_beethoven_adorno_filosofia_musica.php.

---

⁷ Martínez Daniel, "Los apuntes de Adorno sobre Beethoven", *Sinfonía Virtual*, n. ° 21 (2011): s/p, http://www.sinfoniavirtual.com/libros/019_beethoven_adorno_filosofia_musica.php.

⁸ Hipótesis que señala que un fenómeno influye en la existencia de otro.

N.º 2
ISSN: 2773-7322

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

La *Quinta Sinfonía*, a medida

The *Fifht Symphony*, made to measure

José Luis Cumbicos Macas*

Recibido: 14 de agosto 2020

Aceptado: 31 de octubre 2020

Resumen:

El presente trabajo tiene por objeto entender, relacionar y analizar La Sinfonía nº 5 en do menor, Op. 67 del compositor Ludwin van Beethoven y su contexto desde un plano filosófico. El análisis musical nos permite comprender de una manera cercana la complejidad o sencillez del compositor y la esencia musical que representa la quinta sinfonía. Esta obra nos lleva por un patrón rítmico como constante en el tiempo que dura la obra y que reposa como una repetición sonora incansablemente sobre el oyente, así como por signos musicales incomprensibles que despiertan, evaden y confunden nuestra capacidad de entender su música.

Palabras claves: medida, motivo, afinación temperada, identidad.

---

*Este ensayo se desarrolló en la cátedra Filosofía de la música. Universidad de las Artes, Escuela de Artes Sonoras. Guayaquil. Ecuador. jose.cumbicos@uartes.edu.ec

Cómo citar:

Cumbicos, José. "La *Quinta Sinfonía*, a medida". En *250 años del nacimiento de Beethoven*. *Preliminar: cuadernos de trabajo*, N.º 2 (2021): 27-32.

Abstract:

The present work aims to understand, relate and analyze The Symphony No. 5 in C minor, Op. 67 of the composer Ludwig van Beethoven and its context from a philosophical plane. The musical analysis allows us to understand in a close way the complexity and simplicity of the composer and the musical essence that the fifth symphony represents. This musical piece walks on a rhythmic pattern as a constant during the composition and rests tirelessly like a sound repetition on the listener. As well as by incomprehensible musical signs that awaken, evade and confuse our ability to understand his music.

Keywords: measure, motif, tempered tuning, identity.

* * * * *

Ludwig van Beethoven es uno de los compositores más expresivos de su época. Induce tensión y suspenso en sus composiciones y aunque su música es tonal, en ciertos pasajes usa la disonancia y busca, experimenta e intenta causar un grado mayor de introspección. Va más allá por medio de los sonidos, buscando evidenciar lo siniestro, el terror, el horror e incluso el dolor. La quinta sinfonía muestra repeticiones insistentes y unos *fortissimos* angustiosos, su música impacta tanto como agrada. Beethoven persigue la combinación entre el displacer y el disgusto, lo cual hace de su obra algo asombroso y grandioso, en términos kantianos¹. Es complejo relacionar lo siniestro kantiano con Beethoven, sin embargo podemos vincularlo con la forma en que el compositor cruza los límites repitiendo ilimitadamente un motivo rítmico que seguirá resonando en la mente de cualquier oyente. Carlos Vera, en su texto: “De lo Subli-

---

¹ Dimitri Tymoczko, “The Sublime Beethoven. What the composer and Kant had in common”, en Boston Review. *A Political and Literary Forum*, 1999. <http://bostonreview.net/arts-culture/dimitri-tymoczko-sublime-beethoven>.

me en Kant y en la música de Beethoven”, nos permite entender que sí existe una conexión entre lo siniestro kantiano y la música y vida de Beethoven, sin que hallar este nexo nos haga perdernos en todo un sinsentido de nuestras limitaciones. Durante su madurez Beethoven intentó evidenciar lo siniestro de forma apasionada, desde, al menos, la quinta de sus sinfonías.

La Sinfonía nº 5 en do menor, op. 67, es una obra instrumental que consta de 4 movimientos. Desde el inicio podemos apreciar la presentación del tema principal a modo de motivo de cuatro notas, que al mismo tiempo lo va a reutilizar a lo largo de toda la sinfonía. Cada uno de los movimientos muestra el motivo rítmico. En el primer movimiento, el motivo invita a abandonar la tonalidad y se adentra en un campo de modulación infinita que produce en el receptor una sensación de incertidumbre. Beethoven es capaz de captar la atención y la enfrenta con lo inesperado e indeterminado. Desde el primer movimiento se establece un juego de un sin número de matices y dinámicas mesuradas, con unos compases alterados y unas dinámicas crecientes que maravillan por su brillantez, su contundencia y su despliegue del virtuosismo. La sinfonía sigue con aires agitados y delirantes cruces orquestales para llevar al espectador nuevamente a un descanso tonal y satisfacción consigo mismo. El material temático presentado en el tema principal de la exposición refleja diversos conflictos tímbricos, entre alturas y dinámicas atípicas en la música instrumental del compositor, amplificando las limitaciones conceptuales del lenguaje musical. Beethoven establece un sistema de afinación temperada particular y logra apreciar las dinámicas, agógicas y elementos estructurales de la orquestación romántica. Los avances en

escritura y edición musical han sido sin duda la mejor herramienta de uso para elaborar las improntas en estas composiciones sinfónicas donde el autor no se limitó a los recursos existentes, sino que incorporó recursos no convencionales en sus composiciones; por ejemplo, esta obra nos proyecta su facete en desacuerdo con el sonido comprensible.

Podemos apreciar el espíritu de Beethoven lo en su quinta sinfonía desde la exposición del tema, la enorme fuerza que tiene la pieza y la energía desbordante, fuerza que es frecuentemente alternada con pasajes más melódicos con matices y dinámicas más sutiles. También se demuestra una objetividad mediante una mezcla de caracteres no convencionales para su época, que pone en conflicto a los intérpretes, al director de orquesta y a los oyentes. Las limitaciones frente a un instrumento que no puede decir más de lo que le permite su registro y timbre, señalados con símbolos en un papel que no suenan y que a simple vista parecen ser unos errores de escritura también expresan esta característica. Esta obra está cargada de un espíritu absoluto que le permite conjugar muchos elementos: tensión, intensidad, júbilo, calma y reposo, que generan un contraste de principio a fin en la obra, la cual posee algunos momentos magníficos como el deslumbrador e inconfundible motivo musical al comienzo que le da una identidad única a la obra, sonidos que nos permite advertir una impresión del espíritu del compositor.

Es un desafío pensar filosóficamente a Beethoven y relacionar su música sinfónica. En la quinta sinfonía se nos presenta como un ser independiente que nace por sí mismo, rítmicamente. Sin textos, ni cargas sociales,

religiosas o ideológicas influyentes sobre sí mismo, evade las distracciones y se muestra como una conciencia que expresa los gestos de su creatividad; Beethoven parece proyectarse hacia el futuro. Basándonos en lo expuesto, podríamos deducir que el ser humano primero existe y luego se expresa; sin embargo, con Beethoven este postulado parece transfigurarse. En la quinta sinfonía piensa, delinea, estructura, le da forma y sentido a la obra y sobre todo enmarca su esencia. Es un referente y un ente por sí mismo que expande la mirada del otro para proyectarnos históricamente en el canon occidental. Me pregunto si Beethoven sintió la necesidad de experimentar, pues de alguna forma supo responder a la carga social y la identidad de las comunidades.

Beethoven se adapta al sistema temperado y a la escritura convencional y lo utiliza como un lenguaje que le permite explicar de cierta forma una parte de lo que musicalmente está proponiendo. Sin embargo, inventa e incorpora nuevos elementos y símbolos no tradicionales para explicar con ellos lo que su música exige. La quinta sinfonía es una composición que, aunque han trascurrido más de dos siglos, se nos hace muy familiar. Como una composición que en la actualidad resulta popular, con una identidad clásica-romántica, el sentido y el valor de la obra se representa en la unidad sinfónica, las partes que dan contraste e incluso con partes contrapuntísticas que generan momentos dispares en la obra. Beethoven sabe manejar estos contrastes manejarlo y resolverlos articulando un todo con fuerza y expresividad. El compositor también supo conjugar muy bien los elementos musicales internos y externos con medida en la quinta sinfonía, los recursos armónicos tonales y atonales, rítmicos y melódicos, unos matices exagera-

dos tanto en los fortísimos como pianísimos, tensión y distensión. Las dinámicas cambiantes constantemente, crescendos y decrescendos se usan para dar contraste y representar una parte muy importante en la obra: funcionan como un juego de pregunta y respuesta, hablando en términos musicales contemporáneos. Así mismo Beethoven manejó sus limitantes, lo cual lo observamos en el registro del instrumento, el rango dinámico y su timbre.

Bibliografía

Carlos Vera, Hugo. “De lo Sublime en Kant y en la música de Beethoven”. En *Monografías de alumnos*. Facultad de Filosofía y Humanidades: Universidad Católica de Córdoba, 2003.

Tymoczko, Dimitri. “The Sublime Beethoven. What the composer and Kant had in common”. En *Boston Review. A Political and Literary Forum*, 1999. <http://bostonreview.net/arts-culture/dimitri-tymoczko-sublime-beethoven>.

N.º 2
ISSN: 2773-7322

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

Beethoven: tormenta *appassionata*

Beethoven: pasionate storm

Javier Humberto Anchundia Carrillo*

Recibido: 14 de agosto 2020

Aceptado: 31 de octubre 2020

Resumen:

En sus obras Ludwig van Beethoven expresa sentimientos y emociones con componentes estéticos románticos, sentimientos sobrenaturales los cuales nos hacen experimentar sensaciones que nos alejan de la realidad y nos acerca a lo siniestro. En su Obra “Appassionata” transmite dos emociones, la calma y el caos, representa la naturaleza con sus momentos de furia y de tranquilidad, sensaciones que son transmitidas por cada una de las notas del piano, las cuales con su intensidad resalta el drama en la historia de la obra. El contenido de esta obra es producto de la razón del autor donde cada acción ha sido pensada y cada sonido es razonado por el espectador. Estos contenidos dramáticos muchas veces transmiten sensaciones cercanas a lo trágico, y esta sensación de tragedia intervienen en las emociones del hombre, conmoviéndolo y haciéndole ver lo bello del mundo.

Palabras claves: drama per música, sublime, tragedia, infinitud.

*Este ensayo se desarrolló en la cátedra *Filosofía de la música*. Universidad de las Artes, Escuela de Artes Sonoras. Guayaquil. Ecuador. javier.anchundia@uartes.edu.ec.

Abstract:

In his works Ludwig van Beethoven expresses feelings and emotions with romantic aesthetic components, supernatural feelings which make us experience sensations that take us away from reality and bring us closer to the sinister. In his Work "Appassionata" two emotions conveys, calm and chaos, represents nature with its moments of fury and tranquility, sensations that are transmitted by each of the notes of the piano, which with its intensity highlights the drama in the history of the work. The content of this work is the product of the author's reason where every action has been conceived and each sound is reasoned by the viewer. These dramatic content often convey sensations close to the tragic, and this sense of tragedy intervene in the emotions of man, moving him and making him see the beauty of the world.

Keywords: measure, motif, tempered tuning, identity.

* * * * *

Las obras de Ludwig van Beethoven contienen componentes estéticos que están basados en los sentimientos y las emociones de toda una comunidad. Con un enfoque característico del romanticismo, los sentimientos y emociones son plasmados de manera que nos hacen experimentar sensaciones que van más allá de lo natural a tal punto que no estamos acostumbrados a sentir o vivirlo, Beethoven nos lleva a un mundo desconocido. Lo siniestro en este compositor nos muestra esos sentimientos cargados de miedo, angustia y desesperación². Podemos percibir en las obras de Beethoven aires cargados de suspenso que solo se pueden llevar a la imaginación como un contenido siniestro que nos apela y nos muestra la experiencia como antinatural.

---

² Eugenio, Trias, *Lo bello y lo siniestro* (Buenos Aires: Ariel, 2006).

La “Appassionata” de Beethoven es una obra que empieza con la calma de la naturaleza dando señales de que se aproxima una tormenta. Describe pequeñas gotas de lluvia y los primeros truenos que se escuchan para abrir la percepción a las sensaciones de la naturaleza. Esta sonata para piano combina serenidad e intensidad y presenta un contenido dramático como si de una historia de suspenso se tratase. El drama está en los silencios que al instante se quiebran por uno o varios golpes fuertes repentinamente. Beethoven describe un sentir dramático en el destello de los truenos en esta tormenta tomando por sorpresa al espectador con el contenido literario propuesto. Retóricamente, cada nota musical busca transmitir una sensación, representar una acción y muchas veces un hacer sentir que nuestra mente toma y logra razonar. Son esos sonidos los que deducimos como experiencias propias o escenas ficticias de truenos entre ráfagas de viento, mientras de fondo la lluvia va cambiando su intensidad. Los sonidos intensos no recuerdan a truenos y tornados, pero al mismo tiempo la obra tiene pasajes donde suenan notas de baja intensidad que son difíciles de distinguir, pero que están allí con sus proporciones adecuadas para la psicopercepción posterior. La calma llega después de la tormenta, sin embargo la tormenta no se irá por completo. La calma posterior jugará con el caos previo transmitiendo un exceso de sensaciones sublimes hasta llegar al final de la tempestad.

“Appassionata” de Beethoven es una obra creada por un pensamiento lógico en la que en cada una de sus notas y silencios podemos ver reflejadas las situaciones y realidades experimentadas por el compositor durante

el proceso de creación. Esta obra es un tipo de manifestación por parte del espíritu del compositor donde se demuestra que no surge de la naturalidad sino del diálogo de los elementos. Elementos que van fortaleciendo en el trascurso de la creación con realidades incidentales tomando en cuenta su sentido racional y su propia condición de realidad. “Appassionata” empieza con sonidos que varían su intensidad y que luego desaparecen dando la sensación de que una tormenta se aproxima, pero que luego se desata con furia y que por momentos descansa para volver con más fuerza. Quizá la ubicación de cada uno de estos sonidos no fue planeada desde un principio por el compositor. Esta composición se funde en una polifonía de notas de alta intensidad combinadas y en cada fragmento se presenta un elemento distinto que el autor propone para que encaje en la historia que quiere contar. Beethoven manifiesta este sentido programático a través de cada idea musical y crea uno o varios personajes que buscan cumplir las acciones que el autor propone. Esta idea musical es el medio por el cual se está expresando el autor, pues estos sonidos de tormenta provienen de la razón, de la conciencia del autor, que al ser racional, todo lo que plantea en la obra puede ser real.

¿La tragedia es entonces el único medio de relación entre un humano y otro, o simplemente la tragedia muestra nuestros corazones con más sinceridad al estar ambos expuestos al dolor? La vida se despliega como un escenario cargado de experiencias de distinta naturaleza, de ellas derivan una serie de sensaciones y reacciones que han sido adiestradas y direccionadas para el desarrollo de una forma de ser en la sociedad. En cuanto a lo trágico, estas experiencias ilustran un conjunto de

elementos emocionales que conducen al ser humano a revivir sensaciones y a familiarizarse con lo experimentado³. La forma trágica para Beethoven contiene elementos estéticos basados en sentimientos y emociones románticas donde percibimos lo siniestro que bien puede relacionarse con lo trágico. El sentimiento que causa la tragedia detona la debilidad y la pureza del ser humano, a tal punto que lo lleva a mirar lo bello en ciertas cosas donde antes no lograba apreciarlo debido a que observaba el mundo desde otra perspectiva. Lo siniestro nos muestra esos sentimientos cargados de miedo, angustia y desesperación, y estas emociones podemos percibirlas en las obras de Beethoven ya que al escuchar sus composiciones sentimos lo trágico e imaginamos escenas que son espeluznantes con un contenido que nos asusta, nos hace temer y experimentar la soledad. Por otra parte, la tragedia también da paso a que los personajes se encaminen a un diálogo, lo cual hace que cada vez más prevalezca la palabra y la razón, y de esta forma se sostiene la representación.

Al estudiar a Ludwing van Bethoven nos hemos adentrado en un pensamiento estético que nos conduce hacia una racionalidad que se funde con nuestras experiencias personales e intenta dar respuesta sobre todo lo que vemos y oímos. A su vez, nos planta frente a un pensamiento romántico donde prevalecen las sensaciones como lo siniestro que funciona como una propuesta estética que nos expone al miedo, el caos y la desesperación. En este terreno sensorial somos arrojados hacia una incertidumbre que nos hace sentir temor por lo que rebasa lo natural. Son pues, el pensamiento racional y romántico los medios a través de los cuales se tamiza

---

³ Elena, Oliveras, *Estética. La cuestión del arte* (Buenos Aires: Ariel, 2006).

la información/sensaciones que obtenemos de las composiciones sonoras, los que nos hacen adentrarnos en escenarios ficticios, y que muchas veces son alimentados por nuestras experiencias pasadas. Lo que propone la composición musical conecta con nuestras emociones y nos acercan a lo bueno y lo bello, pero también a la desesperación, al caos, a la tragedia y a lo siniestro.

Bibliografía:

Oliveras, Elena. Estética. *La cuestión del arte*. Buenos Aires: Ariel, 2005.

Trías, Eugenio. *Lo bello y lo siniestro*. Buenos Aires: Ariel, 2005.

N.º 2
ISSN: 2773-7322

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

Muerte y libertad

Death and freedom

Carlos Gabriel Ferrín Franco*

Recibido: 14 de agosto 2020

Aceptado: 31 de octubre 2020

Resumen:

Han transcurrido 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven, 193 de su muerte, y a pesar de este tiempo, el músico alemán parece estar más vivo que nunca. Trataré de aproximarme al compositor analizando la novena sinfonía, donde Beethoven se enuncia como el ser arrojado al “futuro”, el ser que se presenta como posibilidad, el ser que es para la muerte y la libertad al mismo tiempo. Para la libertad por ser un transgresor desde los propios esquemas del periodo clásico al que pertenecía y para la muerte porque es un espíritu resonando entre vivos, siendo el puente hacia una nueva música.

Palabras claves: consonancias, sublime, organicidad, absoluto, Beethoveen.

*Este ensayo se desarrolló en la cátedra *Filosofía de la música*. Universidad de las Artes, Escuela de Artes Sonoras. Guayaquil. Ecuador. carlos.ferrin@uartes.edu.ec.

Abstract:

250 years after the birth of Ludwig van Beethoven, 193 after his death, and the German musician seems to be more alive than ever. I will try to approach the composer through the analysis of the 9th symphony where Beethoven is enunciated as a being thrown into the "future", a being that presents itself as a possibility, a being which is for death and freedom at the same time. For the freedom because he was a transgressor from the own schemes of the classical period which he belonged and for death because it is a spirit resounding among the living, being the bridge to a new music.

Keywords: consonances, sublime, organicity, absolute, Beethoven.

* * * * *

Han pasado 250 años del nacimiento de Beethoven, 193 de su muerte, y aún su espíritu parece caminar sobre nosotros. Su muerte parece un mero espejismo que se manifiesta en lo trascendental de su obra. Su figura suele ser símbolo de libertad, como signo de transición entre el riguroso racionalismo del clasicismo y el periodo romántico. Es el ser arrojado hacia el futuro, el ser que se presenta como posibilidad, el ser que es para la muerte y para la libertad al mismo tiempo. Al mismo tiempo porque enfrenta la posibilidad más inherente, que es morir, para justificar su existencia en aras de la libertad que le permite así ser un muerto cantando entre vivos. Encarna el destructor de los esquemas dados por las formas, para adaptarlos a su incipiente libertad en la música como motivo de existencia, más que como un motivo de conocimiento. Beethoven consigue describir en la novena sinfonía el adecuado y proporcional balance de la medida en la sucesión de los sonidos junto con la ausencia del mismo. A esto se le une a la precisión *en*

las indicaciones de dinámicas, articulaciones, cendos, decrescendos y más elementos formales que hacen que la estructura global de la pieza sea un todo con enorme potencial.

Es Beethoven símbolo de libertad adaptando las formas establecidas para dar así con algo nuevo. Su obra aún encaja en los esquemas de un sistema temperado⁴. Es limitado por las convenciones de un sistema de afinación moderado, ajustado y construido mediante la división de la octava en doce partes iguales. Sin embargo, del que explora desbordando sus límites creando de algún modo un tipo de enfrentamiento entre frases y líneas melódicas, un choque de fuerzas. La lucha dialéctica entre tensión y relajación, consonancia contra disonancia como símbolo de un necesario desafío y combate interno que lleva a lograr la libertad⁵ (Kant, 2005). Desde Pitágoras hasta nuestros tiempos se han superado ciertos estigmas respecto a lo consonante y disonante. Las consonancias han pasado desde quintas y cuartas, para luego sumarse las terceras y sextas e incluso séptimas. Heredando la forma sonata del periodo clásico, Beethoven logra en el desarrollo un majestuoso juego entre tensión y relajación, alejándose de la tonalidad, pero validándolo en el desarrollo de las frases y motivos musicales, para terminar, volviendo siempre a donde pertenece.

En un orden afectivo, Beethoven busca a través del lenguaje musical levantar emociones y persuadir. Tanto en las secciones de música pura, carente de palabra, como en aquellas secciones en las que se vale del verbocentrismo descrito en su popular “Himno a la alegría” del

---

⁴ Sistema de afinación musical que divide la octava en 12 partes iguales.

⁵ Immanuel Kant, *Crítica de la razón pura* (Madrid: Taurus, 2005).

quinto movimiento, Beethoven dirige la escucha hacia el oyente a través del poema de Friedrich Schiller, lanzando una flecha directa que invade al oyente dejando tras de sí la huella de un espíritu sublime. Lo sublime es aquella relación que experimenta el hombre con la naturaleza, su propia naturaleza, amenazado por lo inabarcable, pero que ofrece seducción por su cualidad de grandioso. En términos kantianos, el ser humano es absorbido y estremecido en la contemplación de lo bello del objeto informado, grandilocuente e ilimitado. El sentimiento de lo sublime despierta en el ser humano frente a las fuerzas naturales y sociales, a pesar de nuestras limitaciones legibles. Un Beethoven sordo que se recluyó en casa aquejado de sus enfermedades dio a su obra cumbre una posibilidad a su propio tiempo.

La relación que se produce entre el ser humano y lo absoluto es central en la novena sinfonía de Beethoven. El compositor busca así trascender su finitud al incorporar cada vez más elementos de su entorno en su propia experiencia. En Beethoven vemos esa búsqueda constante de lo absoluto regido por las formas clásicas. Esto se muestra con mayor evidencia y fuerza en lo que serían temas musicales bajo las lógicas de la dialéctica modular⁶. Tenemos así un Beethoven como puente formal entre lo clásico y lo romántico a fin de lograr mayor libertad y autoconciencia. En el espíritu romántico se expresa siempre esa búsqueda hacia lo absoluto y espiritual que, Beethoven como precursor, parece haber iniciado en aras de la trascendencia⁷. A partir de la quinta sinfonía podríamos detectar este hecho al representar la batalla del hombre con su destino.

---

⁶ Hace referencia a la posibilidad del compositor de ir por varias tonalidades, generalmente durante el desarrollo de la forma sonata.

⁷ Elena Olieras, *La cuestión del Arte* (Buenos Aires: Ariel, 2007).

Cuando nos referimos a Dionisos como esa fuerza irracional que se inscribe en la realidad caótica carente de sentido, que nos muestra la existencia trágica de la vida desde un estado embriaguez donde la individuación se diluye, pienso de nuevo en la novena de Beethoven. ¿Es sensato preguntarse sobre lo exacerbado y la racionalidad que abraza el mundo de las apariencias y formas bajo la lógica musical del equilibrio, medida, claridad y las formas individualizadas? En Beethoven hablamos de la voluntad de poder y los instintos del genio creador. Beethoven es hoy un rebelde formal que logró dar un giro acercándose al nuevo manejo de disonancias y contrastante uso de dinámicas. Beethoven agregó una pieza coral que habla de la unión desde un espacio de disolución y destrucción de lo establecido. A pesar de su sordera progresiva, una condición trágica que lo aquejaba, no creo que se configure como un compositor con una conciencia nihilista. Si bien, en su última obra se percibe el carácter trágico y enigmático de la vida, también podemos sentir su deseo de vivir con mayor fervor, un deseo que nos habla de unión y hermandad.

La novena sinfonía es un ejemplo de que el existir es trascendente cuando dotamos de sentido a la relación que tenemos con nuestro entorno. Beethoven abrazaba su trágica condición aquejado por la sordera y dotaba de un valor al sonido. El compositor se acerca a la música como motivo de existencia. “Escucha hermano la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día, ven canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol” versa el poema de Schiller en el último movimiento que efectivamente es una oda a la alegría, la unión y libertad. Quizá el compositor de alguna manera encuentra en el arte eso por lo que la vida mere-

ce ser vida. Obtiene así la capacidad de lograr con la música un efecto revitalizante en sí mismo como para quien escucha la pieza. Con un manejo particular de las disonancias, consonancias, un tratamiento original de la orquestación, articulando cada instrumento en contrastantes dinámicas, Beethoven nos ofrece un discurso sereno, melancólico, y enérgico en una misma pieza. Es como si fuera la vida misma, su propia vida. Pero más que entender a la música desde la centralidad del sujeto, es más bien desde la relación del sujeto con lo que lo rodea y el modo de ser en el ahí⁸. En el acto de componer la pluma, cada nota escrita y ejecutada adquiere un sentido. De ese modo, en cada melodía, manejo de intensidad, juego dialéctico entre tensión y relajación, se vislumbra una proyección del ser, del ser Beethoven. De ese modo es posible sublimarse y vernos absorbidos por esta fantástica pieza desde el primer hasta el último movimiento.

Bibliografía:

- Kant, Immanuel. *Crítica de la razón pura*. Madrid: Taurus, 2005.
- Oliveras, Elena. *Estética. La cuestión del Arte*. Buenos Aires: Ariel, 2007.
- Rivara, Greta. "Apropiación de la finitud: Heidegger y el ser para la muerte". *EN-CLAVES del pensamiento*, n. °8 (2010): 61-74.

---

⁸ Greta Rivara, "Apropiación de la finitud: Heidegger y el ser para la muerte", *EN-CLAVES del pensamiento*, n. °8 (2010).

N.º 2
ISSN: 2773-7322

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

Escucha de la naturaleza musical: transcendiendo hacia el infinito

Listening to the musical nature: transcending
into infinity

Rubén Sleyter Troya Vera*

Recibido: 14 de agosto 2020
Aceptado: 31 de octubre 2020

Resumen:

Visionario del clasicismo y gran representante del romanticismo, ese es Ludwig van Beethoven. A lo largo de los años la música ha tenido el mismo objetivo, conmocionar a los oyentes. Esta tarea fue muy fácil para el compositor a pesar de su progresiva enfermedad. Estéticamente hablando, la quinta sinfonía de Beethoven es una manifestación de la creatividad humana que, en conjunto con la religión y la filosofía colaboran para alcanzar la última evolución del espíritu. Beethoven basó sus obras maestras más relevantes en este principio ya que al escuchar sus sonidos complejos y disonantes nos transportan a un mundo paralelo lleno de emociones parecidas a el sufrimiento que él vivía inspirando rebelión y lucha.

---

* Este ensayo se desarrolló en la cátedra *Filosofía de la música*. Universidad de las Artes, Escuela de Artes Sonoras. Guayaquil. Ecuador. ruben.troya@uartes.edu.ec.

Cómo citar:

Troya, Rubén. "Escucha de la naturaleza musical: transcendiendo hacia el infinito". En *250 años del nacimiento de Beethoven*. Preliminar: cuadernos de trabajo, N.º 2 (2021): 45-50.

Palabras claves: harmoniai, proporciones adecuadas, sublime, siniestro, Beethoveen.

Abstract:

A visionary of classicism and a great representative of romanticism, this is Ludwig van Beethoven. Over the years, music has had the same goal, to shock listeners. This task was very easy for the composer despite his progressive illness. Aesthetically speaking, the fifth of Beethoven is a manifestation of human creativity that together with religion and philosophy collaborate to achieve the last evolution of the spirit. Beethoven based his most relevant masterpieces on this principle since listening to their complex and dissonant sounds transport us to a parallel world full of emotions similar to the suffering that he lived inspiring rebellion and fight.

Keywords: harmoniai, proper proportions, sublime, sinister, Beethoveen.

* * * * *

No se puede distinguir lo bueno sin lo malo, así mismo no es posible diferenciar lo sublime sin incluir lo siniestro en la ecuación. Sin embargo, lo siniestro debe permanecer oculto para que la apreciación de una obra sea una perfecta y placentera. Sabemos que lo siniestro lleva consigo el despertar del asco, el caos o lo insostenible. Si afirmamos que nos resulta agradable todo aquello que no rechazamos, nos invade un sentimiento que va estrechamente relacionado con el gusto naturalmente. El emblemático precursor del romanticismo Ludwig van Beethoven dirigió y compuso obras que despiertan muchas emociones dentro de nosotros . Al escuchar, por ejemplo, la quinta sinfonía, nos genera temor o sus-

penso. La música, o parte de ella, nos resulta sublime, también sus juegos con tonalidades que podrían sonar disonante y desagradables para el oído. Beethoven fue capaz de plasmar la forma poética revolucionaria, pero siniestra, presagiada, pero libre.

La magnificencia de un precursor musical

Ludwig van Beethoven es considerado como un visionario para su época y se lo considera el precursor del romanticismo. Este compositor alemán es conocido también por haber pertenecido a dos momentos históricos que, a través de los cuales transitó: el clasicismo y el romanticismo. Con respecto a sus composiciones, su música fue diseñada para provocar, impactar e inspirar otra clase de emociones. Contienen sonidos complejos y disonantes⁹ que demuestran una tensión interna y nos llevan a un paisaje agitado que provocan algo parecido al sufrimiento, es por esto que fue inspiración para rebeliones como la revolución francesa o la segunda guerra mundial. La música de Beethoven es la esencia de la rebelión misma. Las proporciones adecuadas que el compositor usa muestran los constantes motivos de la pulsación rítmica del motivo y que para la quinta sinfonía articulan los cuatro movimientos, conectados orgánicamente entre diferentes secciones. Beethoven muestra un *harmoniai* o quehacer creativo al que está astutamente resuelto mediante acordes cercanos¹⁰, notas comunes y enarmonizaciones¹¹. El compositor disminuye al mínimo posible y de manera persistente el material utilizado para resolver una nota a otra. Así logró equilibrar de manera eficiente las secciones de su sinfonía debido a las diferencias rítmicas, melódicas y armónicas.

---

⁹ Hace referencia a todo sonido que no guarde relación armónica con otros.

¹⁰ Eugenio Trias, *Lo bello y lo siniestro* (Buenos Aires: Ariel, 2006).

¹¹ Son dos notas que en diferentes escrituras coinciden en el mismo sonido.

Mientras el primer tema tiene un mayor movimiento en estos tres aspectos, el segundo tema es parecido, pero no tiene el mismo tratamiento, esta se complementa con el uso de tresillos¹², la cual genera un equilibrio en la parte rítmica pero no en la armonía. Notablemente, sus sinfonías son de carácter transcendente y causan una sensación incontenible de rebelión y lucha. La relación que hay entre la forma y el contenido hace que encontremos aquello que nos perturba y a su vez nos deleita. Las grandes creaciones de Beethoven marcaron un momento en la historia, convirtiéndose en el precedente para comprender el balance entre la expresión musical y humana, el virtuosismo y un sistema formal, dando a enaltecer la esencia de la música.

Siendo la música una de las artes que Hegel considera como bellas, este autor analiza la estética en el arte como una manifestación estrecha con la creatividad humana para llegar al último escalón de la evolución del espíritu¹³. Si al relacionar el arte, la religión y la filosofía como una triada, el espíritu en Beethoven conecta con el mismo pensamiento que se piensa a sí mismo:

1. Ludwig van Beethoven no es un producto natural, sino algo producido por la actividad humana.
2. Sus composiciones están hechas esencialmente *para* el hombre y nos hace reflexionar sobre nuestro propio ser.
3. Tiene *un fin* en sí, es decir, muestra en el mundo, la sensibilidad humana y el dinamismo de la racionalidad.

La relación que propone su obra se da al incorporar e

---

¹² Son la división en tres partes iguales un pulso de un compás de subdivisión binaria.
¹³ Elena Oliveras, Estética. *La cuestión del arte* (Buenos Aires: Ariel, 2006).

interpretar los elementos que había en su entorno y sus propias experiencias. Sin embargo, abarca el flujo de la subjetividad que cada persona entiende a su manera. Tras su muerte, hay una idealización que trasciende hasta el día de hoy y seguramente seguirá siendo parte de nuestra propia historia.

Siempre han existido estos superhombres, parafraseando a Nietzsche, como Ludwig van Beethoven digno ejemplo de lo siniestro quien demuestra su talento en cada pieza a pesar de la discapacidad con la que tuvo que vivir hasta el final de sus días. Su voluntad no resulta insuficiente motor para explicarnos cómo alguien con aquella deficiencia pudo lograr componer obras magistrales. Más bien sería el hecho de que cada ser humano tiene todas estas cualidades y anhelos por alcanzar todas nuestras metas y objetivos. En Beethoven se sugiere que nada es tan fácil y que se deben atravesar muchos obstáculos para poder ser como se es. Las mejores obras de Beethoven no hubieran podido existir sin sus tragedias, puesto que todos estos lamentos son expresados mediante lo sonoro. Lo trágico en Beethoven nos hace más humanos, nos invita a reconocer su sensibilidad y recordar lo frágiles que somos y la compasión que sentimos hacia los demás.

La quinta sinfonía, donde encontramos lo bello en lo desagradable, a pesar de contener sonidos que nos causan sensaciones de tensión, nos resulta perfecta y placentera, en otras palabras: sublime. Podemos relacionar este concepto con el autor, pues la pieza musical que analizamos, tiene la capacidad de conmovernos. Si bien es cierto que el don de todo músico es escuchar con el alma, este compositor fue excepcional a pesar

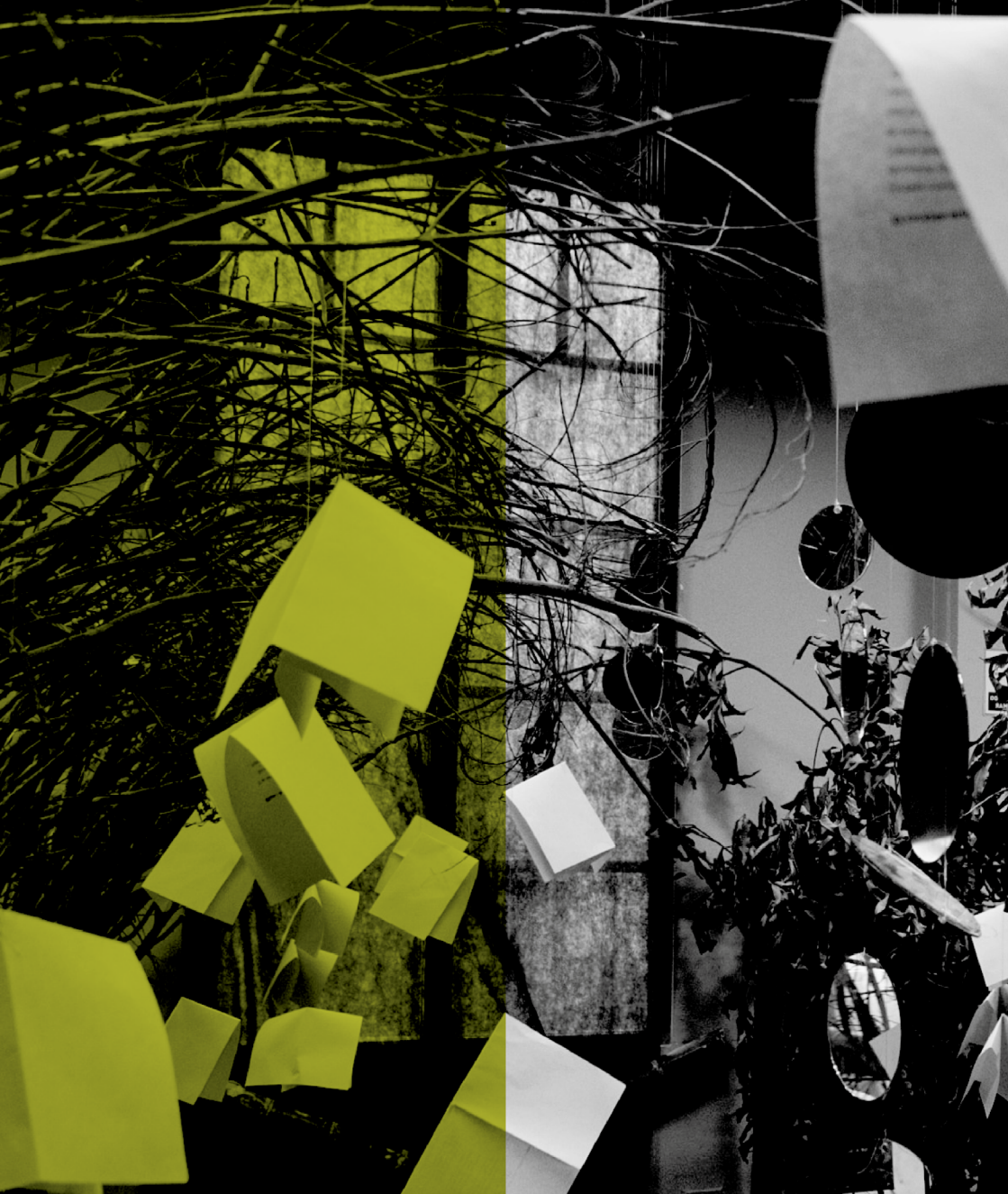
a apreciar su trabajo a un nivel más íntimo. Finalmente, repensamos sobre todo lo que vivió Beethoven y la manera cómo sobrellevó estas adversidades a tal punto de obtener su máximo potencial incluso con su padecimiento, lo cual nos dice que el arte puede ser el medio y motor de la vida, el impulso para lograr nuestras metas aún en las condiciones menos favorables.

Bibliografía:

- Oliveras, Elena. Estética. La cuestión del arte. Buenos Aires: Ariel, 2006.
- Trías, Eugenio. Lo bello y lo siniestro. Buenos Aires: Ariel, 2006.

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

Editado y publicado por
Preliminar.
Guayaquil-Ecuador

ILIA Instituto
Latinoamericano
de Investigación
en Artes

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo