

Sergei Sergeyevich Prokofiev (1891-1953)

Sinfonía n° 5, en Si bemol mayor, opus 100.

Sergei Sergeyevich Prokofiev, nacido en Sontsovka, Rusia (lo que actualmente es Ucrania) el 23 de abril de 1891, recibió de su madre, que era pianista, las primeras lecciones de música. Desde muy pequeño demostró talento para la composición. A los cinco años escribió los primeros compases de un *galop* para piano; a los diez años, piezas líricas breves. En esa época tomó clases de armonía y teoría musical con el compositor Reinhold Glière.

En 1904, con trece años de edad, ingresó al Conservatorio de San Peterburgo. Allí hizo sus estudios fundamentales de música, tales como piano, armonía, composición y dirección orquestal. Finalmente, con Nikolai Rimsky-Korsakov estudió orquestación. Su graduación en el Conservatorio tuvo lugar en junio de 1914.

En los años que duró su formación en el Conservatorio conoció al compositor Nikolai Miaskovski, quien llegó a ser su mejor amigo, y se interesó pronto por los compositores contemporáneos, poco estudiados en el Conservatorio (Claude Debussy, Richard Strauss, Max Reger, Arnold Schönberg), cuyas obras comenzó a interpretar en sus primeros recitales de piano en San Petersburgo, en los que impresionaba al público por su técnica y energía.

Durante un viaje a Londres en 1914, Prokofiev conoció al empresario de los Ballets Rusos, Sergei Diaghilev. Éste le encargó la música para un ballet sobre temas del antiguo paganismo ruso; Prokofiev se puso a trabajar inspirado en temas de la mitología escita. Pero la partitura no satisfizo a Diaghilev. El compositor la reelaboró, y así nació en 1915 la *Suite Escita opus 20*, para gran orquesta sinfónica. Se ha dicho que esta obra fue la respuesta de Prokofiev a *La Consagración de la Primavera* de Igor Stravinsky: cargada de pasajes violentos y visiones fantasmagóricas; la obra termina en un *crescendo* que evoca la salida del sol.

A pesar del primer rechazo de Diaghilev, Prokofiev volvió a colaborar con él y ambos escogieron otro argumento para ballet. De este modo, en 1916 nació *Chout, opus 21* (“La historia del Bufón”), inspirado en una recopilación de cuentos rusos. Este ballet sería estrenado en 1921.

Los años 1916 y 1917 fueron muy productivos en la carrera del compositor, dentro de los géneros más diversos: música para piano (*Sonata para piano n° 3, opus 28, Sonata para piano n° 4, opus 29, Visiones Fugitivas, opus 22*); música vocal (*Cinco poemas para voz y piano, opus 27*); y música sinfónica (*Concierto para violín n° 1 en Re mayor, opus 19*). Asimismo terminó de componer una ópera basada en una novela de Fiodor Dostoievsky: *Igrok* (“El Jugador”). Pero sobre todo, de esos años datan dos obras importantes y totalmente antagónicas: la *Sinfonía clásica en Re mayor, opus 25*, en la que imita las formas musicales del siglo XVIII combinándolas con armonías modernas; y la cantata para tenor, coro y orquesta *Siete, ellos son siete, opus 30*, que se enmarca en el mismo tema y estética que la *Suite escita*. Al mismo tiempo, conoció a los escritores Maxim Gorki y Vladimir Mayakovski. Pero a diferencia de ellos, no quiso comprometerse fuertemente con el ambiente político de la Rusia de la época.

En efecto, cuando estalló la revolución comunista de 1917, Prokofiev solicitó permiso para salir de la Unión Soviética alegando motivos de salud. En mayo de 1918 partió a los Estados Unidos, pasando previamente por Japón, donde ofreció algunos recitales.

En Estados Unidos logró hacerse conocer rápidamente. El director de la orquesta de la Ópera de Chicago, Cleofonte Campanini, le propuso entonces un nuevo argumento de ópera. Así nació *Lyubov'k triom apelsinam* (“El amor por las tres naranjas”), ópera basada en una fábula dieciochesca de Carlo Gozzi. El compositor terminó pronto la partitura, pero el fallecimiento de Campanini en 1919 retrasó dos años el estreno de la obra.

Entre el año de su salida de su país natal hasta 1923 alternó su residencia entre los Estados Unidos, Francia y Alemania. En 1923 se instaló en París y contrajo matrimonio con Carolina Codina, de cuya unión nacerían dos hijos. Por esa época inició la composición de su *Sinfonía n° 2 en Re menor, opus 40*, que consta sólo de dos movimientos.

Desde 1929 a 1936 Prokofiev llevó una vida inestable, dividida entre su residencia en París y sus traslados a Estados Unidos y la URSS. El 29 de abril de 1929 lograba estrenar en Bruselas su ópera *Igrok* (“El Jugador”), compuesta en 1917. Pero las creaciones más importantes de Prokofiev en esos años, provinieron de encargos formulados desde la URSS. Aunque el compositor no era aún formalmente ciudadano soviético, en 1933 el director cinematográfico Alexander Feinzimmer le encargó la música para la película satírica *El Teniente Kijé*; Prokofiev compiló las partituras en una suite sinfónica editada como su *opus 60*.

En 1936 el Teatro Infantil de Moscú le encargó una obra pedagógica para niños, para enseñarles a identificar los distintos instrumentos de la orquesta. En una semana, Prokofiev compuso el cuento musical *Pedro y el Lobo, opus 67*, para orquesta y relator. La obra alcanzó una popularidad inmediata. Entre tanto, el compositor preparaba un gran ballet encargado por el director de escena Radlov; así nació *Romeo y Julieta*, primer ballet soviético de Prokofiev.

Estos encargos soviéticos reanudaron los vínculos entre el compositor y su país natal. A finales de 1936, Prokofiev ya estaba instalado en Moscú, y en 1937 le fue otorgada la ciudadanía soviética. Sin embargo, Prokofiev llegaba a la URSS en el momento en que el control del régimen se extendía a todos los ámbitos culturales. Muchos compositores rusos se vieron obligados a exiliarse, tachados por el régimen de “formalistas”, es decir, creadores de una música carente de contenido social. Entre los que emigraron estuvieron Sergei Rachmaninov y Aleksandr Glazunov. Sin embargo, Prokofiev sacrificó su libertad creativa y permaneció en la URSS, convirtiéndose en compositor “oficial” del régimen y gozando de todas las ventajas que ello implicaba, pero también sufriendo los inconvenientes derivados. La primera composición para el régimen soviético data de 1937: la *Cantata para el Vigésimo Aniversario de la Revolución de Octubre, opus 74*, para dos coros, acordeones y orquesta, en la que Prokofiev puso música a textos marxistas de Lenin; pero la censura rechazó la obra, porque ese tipo de textos “no estaban previstos para ser cantados”.

Al estallar la guerra entre Alemania y la URSS, en junio de 1941, Prokofiev fue evacuado al Cáucaso y posteriormente a Almá-Atá, en Kazajstán, junto a otros artistas e intelectuales. Allí permaneció dos años. Finalizada la guerra, Prokofiev se consagró nuevamente a la composición y terminó varias obras esbozadas durante la guerra, como la *Sinfonía n° 5, opus 100* y el ballet *La Cenicienta, opus 87*, estrenado en el Teatro Bolshoi de Moscú en noviembre de 1945.

Prokofiev se vio obligado a adaptar su invención melódica a las exigencias oficiales. En ese sentido, su estilo fue ecléctico y se movió entre márgenes muy amplios, que van de lo académico a lo popular, de lo clásico a lo vanguardista, pero sin perder una veta de lirismo que le fue propia. También fue un heredero directo de los clásicos, por su sentido de la forma y la disciplina de su construcción. Tal vez esta base sólida explica su facilidad de adaptación.

No obstante, las relaciones entre el compositor y el poder soviético habían venido deteriorándose: en varias ocasiones se le negó el permiso de salir del país para ofrecer recitales. Cuando Sergei Prokofiev falleció en Moscú el 5 de marzo de 1953 su muerte pasó casi inadvertida, pues tuvo lugar el mismo día que la de Iosef Stalin.

Sinfonía nº 5, en Si bemol mayor, opus 100

Pese a que la *Sinfonía nº 5* de Prokofiev es aparentemente el resultado de un largo proceso de acumulación y maduración de ideas musicales, el trabajo sobre la partitura propiamente dicha no le costó al autor más de un par de meses. Esta labor fue realizada durante el verano de 1944 en una casa de retiro en Ivanovo, lugar a donde habían sido evacuados varios compositores por motivos de seguridad debido al conflicto bélico con Alemania. Según anota Henry Halbreich, “*la quinta es la más ambiciosa y la más acabada de las siete sinfonías de Prokofiev. Él mismo la consideraba como la culminación de largos años de actividad creadora. De esta manera, queriendo destacar esa posición clave, le asignó deliberadamente el significativo número de opus 100*”.

Israel Nestyev dice en su excelente biografía de Sergei Prokofiev que “*la quinta sinfonía encierra los mayores logros del Prokofiev orquestador, uniendo una paleta de variados y embriagadores colores con una clara disciplina de desarrollo orquestal*”.

Esta sinfonía es la más popular de las siete que aparecen en el catálogo de Prokofiev. Aunque el compositor la concibió esencialmente como “*la expresión de la grandeza del ser humano*”, muchos han visto en ella una página musical impregnada de un sentimiento de victoria. De hecho, el estreno de la obra, que fue llevado a cabo en Moscú, el 13 de enero de 1945, bajo la dirección del mismo Prokofiev, coincidió con una importante derrota de los nazis por parte del ejército soviético. Años más tarde, cuando la música de Prokofiev fue víctima de la censura del régimen de Stalin, la *Quinta Sinfonía* fue una de sus pocas obras que no fueron condenadas. En el momento en que Sergei Koussevitzky la dirigió en Estados Unidos, la describió como una de las más grandes obras de su generación, al ofrecerla dos veces en Nueva York en la misma temporada.

La partitura de la esta sinfonía incluye: dos flautas, dos oboes, un corno inglés, dos clarinetes, un clarinete en mi bemol, un clarinete bajo, dos fagots, un contrafagot, cuatro cornetas, tres trompetas, tres trombones, una tuba, timbales, un tambor bajo, un tambor militar, platillos, un triángulo, un tam-tam, un tamboril, un temple block, un gong, un arpa, un piano y las cuerdas.

Primer movimiento: Andante

El primer movimiento combina una considerable fuerza expresiva con cambios melódicos inesperados que son sumamente característicos del compositor.

La flauta al unísono con el fagot entona el inicio del primer tema al que da soporte la sección grave de las cuerdas.

El viento, primero las maderas y después con el concurso de los metales, da paso a las cuerdas que retoman este primer tema.

Un segundo tema hace su aparición tras la tensión impuesta por el *tutti* orquestal en el que pone una nota de color la percusión con la intervención sucesiva de platillos, caja clara y bombo. En esta ocasión la exposición del tema queda cargo de la sección grave de la cuerda.

El paso de este tema, en sucesivas modulaciones, por los metales, las maderas y las cuerdas, crea una tensión a la que contribuye nuevamente la percusión, en esta ocasión por medio de timbales y bombo con un recurrente ritmo formado por el grupo corchea con puntillo más semicorchea. Poco a poco las cuerdas y después la madera van descargando esta tensión para introducir un sereno tercer tema a cargo de flauta y oboe:

El tema es recogido por las cuerdas y nuevamente la tensión crece, con especial protagonismo del metal y la percusión, consiguiendo así una densa textura sobre la que, nuevamente las cuerdas agudas presentan un cuarto tema, de carácter juguetón, que pasando por las maderas en sucesivas progresiones, termina nuevamente en la sección grave de las cuerdas:

En el desarrollo de estos cuatro temas, cargado de fuerza expresiva y de colorido instrumental, cobran especial protagonismo los metales y la percusión.

Segundo movimiento: *Allegro marcato*

El scherzo que sigue utiliza unas melodías igualmente características de Prokofiev sobre unos patrones de acompañamiento constantes, que guardan cierto parecido a los de otro compositor ruso”, Khatchaturian, igualmente tachado de “formalista.

Sobre un continuo ondulado de las cuerdas, los clarinetes hacen la presentación de este primer tema, que se irá pasando sucesivamente de clarinetes a cuerdas sobre un animado ritmo *marcato* en el que tienen especial importancia los instrumentos de percusión, sobre todo la caja clara y el temple block que contribuyen a dar un cierto aire mecánico a todo este *scherzo*:

Poco a poco el ritmo va cediendo, la intensidad disminuye tras apagarse la percusión y tras un delicado *pizzicato* de los violines en un progresivo *diminuendo*, las trompas tienden un delicado manto sobre el que flauta y oboes exponen un segundo tema:

De nuevo el ritmo se aviva ligeramente y la madera, clarinetes y fagots, inician el tercer tema que completa el material sonoro de este segundo movimiento:

El desarrollo es formal y armónicamente bastante clásico pero de un gran colorido tímbrico instrumental y rítmico.

Tercer movimiento: *Adagio*

Este tercer movimiento, que se desenvuelve en una atmósfera de sostenido lirismo, llega en algunos momentos de su parte central a alcanzar una dramática ferocidad.

Sobre unos suaves y lentos arpeggios de la cuerda comienza el clarinete cantando una melodía entre dulce y plañidera:

www.gumersindodiaz.es

El segundo tema está presentado en dos frases bien diferenciadas. La frase A, introducida y acompañada en todo su transcurso por un marcado ostinato, es presentada por las cuerdas en su tesitura grave en un dulce *legato* que establece un extraño contraste con el marcado y rítmico ostinato:

La frase B, en cambio, se presenta en la tesitura aguda de las cuerdas doblada por el metal y con un movimiento ligeramente saltarín formado sobre grupos de corchea con puntillo seguida de semicorchea:

Se presenta en un sentido progresivamente descendente, tanto en altura como en intensidad, dando paso a la aparición de un tercer tema a cargo de las maderas:

Cuarto movimiento: *Allegro giocoso*

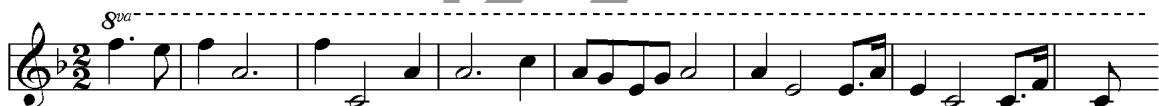
El movimiento final, que retoma el tema principal de la apertura de la sinfonía, nos lleva con un estilo exuberante hacia un final triunfal.

Comienza con una breve introducción en la que se escucha en las cuerdas, con un aire bastante sosegado, el tema principal del primer movimiento de la sinfonía. Pero enseguida aparece animada y rítmicamente la presentación del nuevo material temático sobre el que se desarrollará este último movimiento. El clarinete expone el primer tema:

Rápidas escalas descendentes ponen el tema en las cuerdas y la orquesta va introduciendo un ritmo crecientemente salpicado por el diálogo entre cuerdas y viento madera.

Sobre un movimiento binario a modo de acelerada marcha que inician las cuerdas, la flauta en tesitura aguda presenta el segundo tema:

Tras un breve primer desarrollo de ambos temas el vertiginoso ritmo constante empieza a ceder y aparece envuelto en una contrastante atmósfera de serenidad el tercer y último tema cantado por las cuerdas graves:

Inmediatamente a su primera exposición se une los vientos, también en tesituras graves, y las cuerdas agudas, las maderas y los metales, con progresiones armónicas que van ganando en intensidad al tiempo que el movimiento se va haciendo nuevamente más vivo y jalonado de coloridos golpes de la percusión, bombo, temple block, triángulo... iniciando así el desarrollo de los temas expuestos.

En las reexposición se vuelven a escuchar los temas tal y como fueron expuestos inicialmente y comienza una coda en la que poco a poco se van incorporando los instrumentos de percusión (caja clara, timbales, bombo...), el colorido orquestal se va enriqueciendo rítmica y tímbricamente (temple block, triángulo, platillos...) y van tomando un claro protagonismo los instrumentos de percusión en una vertiginosa carrera hacia el final del la sinfonía.

Duración aproximada: 42 minutos

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA

En todas las audiciones, sea de la sinfonía completa o de un movimiento, es importante que los alumnos reconozcan los temas principales, así como el hecho de comentar algunos aspectos destacados en relación con la orquestación o el carácter de la música. Para facilitar este trabajo al profesorado en las páginas precedentes se ha hecho un análisis temático de cada uno de los cuatro movimientos, que se puede completar con algunos recursos, como:

- ☞ Si se dispone de aula de informática con acceso a Internet, o de forma personal a los alumnos que dispongan de este acceso en sus casas, les podemos recomendar la Fonoteca Musical de Naxos, en la siguiente dirección de Internet (de uso gratuito por períodos de prueba de 15 minutos, o de uso gratuito sin restricciones de tiempo para profesores y alumnos registrados como usuarios de EducaMadrid); en ella pueden escuchar con total autonomía y cuantas veces lo consideren necesario cada uno de los movimientos o la sinfonía completa:

<http://www.naxosmusiclibrary.com/home.asp>

- ☞ Igualmente conectados a Internet y pulsando o escribiendo la dirección en el navegador, los alumnos podrán tener acceso a dos videos correspondientes a los dos movimientos iniciales de la sinfonía:
  - Movimiento I: <http://www.youtube.com/watch?v=IjoA5x1eb8Q&feature=related>
  - Movimiento II: <http://www.youtube.com/watch?v=jyl9pbR-QH8&feature=related>
- ☞ Tanto con anterioridad como con posterioridad, a juicio del profesor o profesora, también se pueden presentar los temas escritos en láminas o transparencias para que los alumnos y alumnas los lean, los canten o los escuchen tocados al piano por el profesor o profesora.
- ☞ Escuchar cada movimiento por separado para que alcen la mano cada vez que identifiquen el tema o temas principales de ese movimiento.
- ☞ Posteriormente, podemos prestar atención a otras cuestiones, como comprobar el contraste que hay entre los cuatro movimientos: el *tempo*, el carácter, el ritmo, los instrumentos que los interpretan...
- ☞ Para algunos alumnos quizá esta sea la primera vez que vean ante ellos una orquesta sinfónica. Conviene darles a conocer su composición y cómo se colocan los diferentes instrumentos.

Trabajos de indagación:

- ☞ A lo largo de toda la sinfonía tienen un especial protagonismo los instrumentos de percusión; con el fin de que en el ensayo al que van a asistir nuestros alumnos y alumnas pongan especial atención a este tipo de instrumentos, se les puede plantear un trabajo previo de indagación acerca de los mismos. He aquí un enlace de Internet en el que encontrarán una clasificación clara y sencilla con ejemplos tanto desde el punto de vista de su morfología como del timbre:
<http://www.corazonistas.com/haro/recursos/instrumentos/PERCUSION/percusion.htm>
- ☞ Esta sinfonía de Prokofiev está llena de guiños para el conocedor de las formas clásicas. Con los alumnos más mayores se puede intentar hacer un estudio comparativo de esta sinfonía con algunas obras clásicas, con fragmentos escogidos, por ejemplo, de la producción sinfónica de Haydn.
- ☞ La vinculación de la obra de Prokofiev a surgimiento de la corriente musical del Neoclasicismo puede ser también un aspecto interesante para indagar en pequeños grupos o abordar en la clase, dependiendo, naturalmente, de la edad y el currículo de los alumnos. Así, podremos plantear trabajos como: la relación entre Neoclasicismo musical y campos artísticos, recopilación de cuadros, construcciones... que reflejen la visión renovadora del pasado sin dejar de ser a la vez reflejo de una sociedad moderna y dinámica; la relación del Neoclasicismo musical con movimientos musicales actuales que recuperan formas renacentistas, barrocas o clásicas pero desde un lenguaje musical actual.
- ☞ Se puede igualmente abordar un estudio histórico de la época que le tocó vivir a Prokofiev: Revolución de octubre de 1917 en Rusia, la Segunda Guerra Mundial, la época de paz y las grandes alianzas internacionales... Reflexionar sobre el papel del artista en general o, en particular, del músico en la sociedad; por ejemplo, en el caso de Prokofiev, aunque personalmente estaba poco interesado por la política, como demuestra su primer exilio, su posterior regreso a su patria hizo que se le clasificara como “artista soviético”; ¿se puede decir que era realmente un “artista soviético” por su colaboración con el régimen?, ¿se puede decir lo contrario por haber sufrido en más de una ocasión los efectos de la censura?, ¿sus composiciones laudatorias del régimen eran las de un activista convencido o “cerró los ojos” frente a la progresiva degeneración estalinista?...
- ☞ Hacer un cuadro sinóptico que recoja los acontecimientos más destacados en el mundo de la cultura durante la época en que vivió Prokofiev. Podemos proporcionar al alumnado una tabla, semejante a la siguiente, que les ayude a sistematizar la recopilación de información:

AÑOS	MÚSICA	LITERATURA Y PENSAMIENTO	ARTES PLÁSTICAS	HISTORIA Y CIENCIA
1891	Nace Prokofiev	Nace Cocteau	R. Casas: “Plein Air”.	Primeros experimentos Zeppelin.
1892	Debussy: “Preludio a la siesta de un fauno”.	O. Wilde: “Salomé”	Gaudí: “Casa Botines” (León).	Alianza franco-rusa.
1893	Nace: F. Mompou. Muere: Tchaikovsky	Verlaine: “Elegías”.	Nace George Gross.	Inicios del cine
...				
1953	Muere Prokofiev	Premio Nobel: Churchill	Muere Dufy.	Muere Stalin.