

Modest Mussorgsky (1839-1881)

Scherzo, Intermezzo y March

Retrato de Ilyá Repin (1881)

Modest Mussorgsky nació en Karevo, al norte de Rusia, el 20 de marzo de 1839. Su infancia transcurrió en el medio rural. Desde pequeño escuchaba canciones de folclore y fue esto lo que lo impulsó a improvisar en el piano, instrumento que aprendió a tocar gracias a la afición de su madre con quien inició sus primeros estudios.

En 1849 se trasladó a San Petersburgo para preparar el ingreso en una academia militar; en 1852 ingresó en la Escuela Imperial de Cadetes en y en 1856 en el Regimiento de Guardias Preobrazhensky. Su formación musical quedó relegada a algunas lecciones de piano a cargo de Anton Herke. Durante esta época desarrolló considerablemente su habilidad como actor e improvisador.

En 1857 conoció a Mili Balakirev y a Cesar Cui, que le animaron a abandonar la vida militar para dedicarse por completo a la composición.

A los veinte años, con una salud frágil y viviendo con ciertas dificultades económicas, sufrió una importante crisis nerviosa que le hizo cambiar de vida: fundó una comuna de artistas y bohemios en su propio apartamento y optó por seguir los consejos de Balakirev y Cui, abandonó la vida militar y comenzó a tomar clases de composición del propio Balakirev y, posteriormente, de Nikolai Rimski-Korsakov. Junto con estos dos compositores, más Cesar Cui y Aleksander Borodin, Mussorgsky formó, a principios de 1860, el grupo de compositores conocido como “Los Cinco”, con el objetivo común del compromiso con la música nacionalista rusa, compromiso que, en el caso particular de Modest Mussorgsky, se relacionaba principalmente con la ópera.

A finales de la década de 1860 se embarcó en la composición de la ópera Boris Godunov, basada en episodios de la historia rusa, y que, para desaliento del compositor, fue rechazada por la Dirección de Teatros Imperiales en 1871.

Hacia 1874 desarrolló una etapa de gran creatividad, al tiempo que adquirió una creciente dependencia del alcohol que le hizo entrar en una dinámica de abandono que le llevo incluso a vivir de la caridad.

Aunque Modest Mussorgsky no llegó desarrollar todo su potencial creativo, poseía un prometedor talento musical, que le convirtió en uno de los músicos más prominentes. Pero su técnica, a pesar de la eminencia de sus maestros, no estuvo a la altura de éstos, sobreviviendo sus obras gracias a su indudable talento lírico, dramático y pictórico, y a que algunos de ellos las enriquecieron posteriormente con sus orquestaciones.

Tras el fallecimiento de su madre Mussorgsky cayó en una profunda depresión. El pintor ruso Ilyá Repin realizó un retrato de Mussorgsky pocos días antes del fallecimiento de éste, que lo muestra avejentado y destrozado por el alcohol, con los cabellos en desorden y en bata de enfermo, aunque con una mirada sumamente expresiva y dulce.

En marzo de 1881, y tras una crisis de delirium tremens, murió en el hospital militar de San Petersburgo a los 42 años de edad.

Scherzo en Si bemol mayor

Modest Mussorgsky compuso este *Scherzo en si bemol mayor* en 1858, y se interpretó por primera vez en 1860, en presencia de Anton Rubinstein, en la Sociedad de Música de Rusia en San Petersburgo.

En 1856, cuando el joven Mussorgsky, siguiendo la tradición de su familia ingresó en la vida militar, comenzó a hacerse muy popular en la alta sociedad de San Petersburgo, donde hizo las delicias de las damas con el piano. Durante el invierno siguiente, un compañero le presentó a un círculo de compositores, uno de los cuales era el prominente Mili Balakirev que, junto con algunos jóvenes músicos más, lo tomó como alumno.

Una de las formas preferidas de Balakirev era el *scherzo*, de la que pensaba que era una forma particularmente instructiva y, en consecuencia, la solía proponer como ejercicio de composición a sus alumnos. Éste parece ser el origen del *Scherzo en Si bemol mayor* y del *Scherzo en Do sostenido menor*, escritos ambos en 1858. Ambas piezas eran relativamente insignificantes, y sólo la primera de ellas fue orquestada e interpretada: era la primera vez que se interpretaba públicamente una obra de Mussorgsky.

Es muy probable que el *Scherzo en si bemol mayor* fuera concebido inicialmente como una pieza de piano y posteriormente orquestado con la ayuda de Mili Balakirev, ya que del otro *scherzo* compuesto por esas mismas fechas, el *Scherzo en Do sostenido menor*, sólo existe su versión pianística. En cualquier caso, ambos son, más bien, pequeños ejercicios de composición con cierto encanto, pero de una importancia relativa, y pueden catalogarse como música instrumental temprana.

La versión que se escuchará en el ensayo de la Orquesta Nacional de España corresponde a una instrumentación del *Scherzo* realizada por Nikolai Rimsky-Korsakov.

Intermezzo en Si menor

Aparte, por supuesto, de *Cuadros de una exposición*, la pieza mejor y más característica de Mussorgsky para piano es este *Intermezzo in modo classico* que la Orquesta Nacional de España interpretará en la versión orquestal realizada también por Nikolai Rimsky-Korsakov.

El *Intermezzo*, compuesto en el invierno de 1861, tiene su inspiración en una imagen visual, según relata Vladimir Stasov, un buen amigo de Mussorgsky: "... un hermoso y soleado día de invierno, un día de fiesta, vio a una multitud de campesinos cruzando los campos y sumergiéndose en intensas ventiscas de nieve, muchos de ellos caían en la nieve y luego se levantaban con cierta dificultad. 'Esto', dijo Mussorgsky, 'era a la vez hermoso y pintoresco y serio y divertido. Y de repente a lo lejos apareció una multitud de mujeres jóvenes, que venía con canciones y risas a lo largo de un sendero. Esta imagen produjo en mi cabeza una idea musical y de improviso allí se formó la primera mezcla al estilo Bach, las mujeres alegres y sonrientes se presentaron ante mí en forma de una melodía de la cual hice la parte central del trío. Pero todo esto en modo clásico, de acuerdo con mis preocupaciones musicales de la época".

Desafortunadamente, el trabajo suena mucho más como un “pastiche” de música rusa en modo clásico que una obra inspirada por los campesinos rusos en la nieve. De hecho, la canción del trío de las mujeres sonrientes, que según Stasov había descrito Mussorgsky, ni siquiera existe en la versión para piano de la pieza, sino que se añadió siete años más tarde, cuando la obra fue orquestada en 1867, dándole el título *Intermezzo Sinfónico in modo classico*.

Mussorgsky dedicó el trabajo a su amigo y compañero de estudios Aleksandr Borodin, alumno también de Mili Balakirev.

March (Festive march from Mlada)

La *Marcha solemne* o *Marcha festiva* es una de las obras cortas que Mussorgsky escribió como su parte del proyecto de *Mlada*.

A principios de 1872 el director de la Teatro Imperial en San Petersburgo, propuso la composición de *Mlada*, una ópera-ballet en cuatro actos que debería ser compuesta por cuatro de los compositores relacionados con el círculo de Balakirev. En lo que concierne a Mussorgsky, éste compuso partes para los actos segundo y tercero, en cooperación con Rimsky-Korsakov. Mussorgsky encontraba este proyecto algo ridículo, y en lugar de componer música para *Mlada*, prefirió reutilizar material compuesto con anterioridad.

Pero una de las pocas piezas originales fue esta *Marcha solemne* del Acto II. La música de Mussorgsky debería cumplir la función de acompañar la llegada del Príncipe Polabian al templo de Radegast en Retra. Se trata, por tanto, de una marcha solemne, grandilocuente, y totalmente atípica en la sección central del Acto, basado en temas populares de Rusia. Es muy previsible que el propio Mussorgsky se sintiera aliviado cuando el proyecto fracasó y se vino abajo en la primavera de 1872.

Con una sección central, basada esta vez en canciones tradicionales turcas, Mussorgsky reutilizó la marcha solemne como su contribución a una nueva propuesta para la celebración del 25 Aniversario del reinado de Alexander II en 1880, esta vez titulado *La captura de Kars*. Pero este proyecto también fue a pique y la *Marcha* de Mussorgsky se quedó nuevamente sin utilizar.

Igual que en las dos piezas anteriores, la versión que se escuchará en el ensayo de la Orquesta Nacional de España corresponde a la instrumentación de la *Marcha* realizada por Nikolai Rimsky-Korsakov.

Duración aproximada: 16 minutos

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA

Al tratarse de tres piezas cortas sin más nexo de unión que el haber sido creadas por el mismo compositor, los alumnos se podrán familiarizar con cada una de ellas mediante la escucha iterativa e independiente de las mismas. Por otra parte, como tampoco son obras que aparezcan frecuentemente ni en ciclos de conciertos ni en registros fonográficos, sugeriremos a continuación algunas grabaciones solventes y de fácil acceso a través de la Red de Internet:

1. *Scherzo en Si bemol mayor*

- Grabación de la Berlin Philharmonic Orchestra bajo la dirección de Claudio Abbado, (SONY CLASSICAL).
- Grabación de la Totonto Symphony Orchestra, bajo la dirección de Jukka-Pekka Saraste, (Les incontournables du classique – ARTE.TV).
- Grabación de una versión pianística, con interpretación de Michel Beroff, (EMI CLASSICS).

2. *Intermezzo en Si menor*

- Grabación de la Berlin Philharmonic Orchestra bajo la dirección de Claudio Abbado, (SONY CLASSICAL).
- Grabación de una versión pianística, con interpretación de Michel Beroff, (EMI CLASSICS).

3. *March (Festive march from Mlada)*

- Grabación de la Berlin Philharmonic Orchestra bajo la dirección de Claudio Abbado, (SONY CLASSICAL).

☞ Estas grabaciones se pueden escuchar de forma gratuita en *Spotify* (www.spotify.com). A este interesante recurso fonográfico, que contiene un amplísimo catálogo de música de todos los estilos, se puede acceder mediante registro, para el cual solicita que el usuario disponga de una “invitación”, pero también permite el registro “sin invitación” en:

<https://www.spotify.com/es/get-started/>

☞ También 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 una de estas tres obras:

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

☞ Una vez seleccionados y localizados los recursos, conviene, en primer lugar, escuchar cada pieza por separado y sin tratar de establecer ninguna relación entre ellas.

☞ Posteriormente, cuando los alumnos hayan escuchado suficientemente las tres piezas y distingan unas de otras, podemos prestar atención a otras cuestiones, como comprobar el contraste que hay entre ellas relativos al *tempo*, el carácter, el ritmo, los instrumentos que las interpretan...

☞ También se pueden hacer audiciones comparativas entre la versión pianística y la versión orquestal en las dos primeras piezas, el *Scherzo* y el *Intermezzo*.

Trabajos de indagación:

☞ Este puede ser un buen momento para que los alumnos de cursos superiores busquen información sobre las formas musicales *scherzo*, *intermezzo* y *marcha*: su evolución a lo largo de la Historia de la Música, el uso que se ha hecho de ellas, el uso que hace Mussorgsky en estos tres ejemplos concretos.... He aquí algunos recursos disponibles en Internet que pueden facilitar este trabajo:

- Scherzo:
 - <http://es.wikipedia.org/wiki/Scherzo>
 - <http://fundacionjuanbautistaplaza.com/leng21.htm>
 - <http://www.el-atril.com/Fichas/teoria/glosario.htm>
- Impromptu:
 - <http://es.wikipedia.org/wiki/Impromptu>
 - <http://fundacionjuanbautistaplaza.com/leng15.htm>
- Marcha:
 - <http://es.wikipedia.org/wiki/Marcha>

☞ También pueden indagar y hacer un trabajo de síntesis acerca de la contextualización de los nacionalismos musicales en el panorama sociocultural y artístico de la segunda mitad del siglo XIX, y dentro de ellos profundizar concretamente en el nacionalismo ruso. Además de los propios libros de texto, consulta y enciclopedias, les podemos sugerir también algunos recursos ya seleccionados de Internet, como:

- Los nacionalismos musicales:
 - [http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_\(musica\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_(musica))
 - <http://www.monografias.com/trabajos6/namu/namu.shtml>
 - http://www.histomusica.com/hitos/310_nacionalismo.html
- El nacionalismo ruso:
 - http://es.wikipedia.org/wiki/Modest_Mussorgski

☞ Otro posible trabajo de indagación se puede orientar en torno al “Grupo de los cinco”: cómo surge, cuáles son sus ideales musicales, qué músicos lo forman, quién o quiénes desempeñan más claramente funciones de liderazgo, qué influencia tiene en la música rusa de su época y en los músicos posteriores... También en este trabajo, además de los recursos habituales, les podemos sugerir algunos seleccionados de Internet, como:

- http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_los_Cinco
- <http://j.orellana.free.fr/textos/cinco.htm>
- http://www.masalto.com/template_buscador.phtml?consecutivo=4386

☞ A los alumnos de menor edad les podemos proponer un trabajo indagatorio acerca de la biografía, trayectoria musical, su inclusión dentro del “Grupo de los cinco”, su obra más conocida (*Cuadros de una exposición*) además de las que integran el repertorio de este ensayo de la Orquesta Nacional de España. Para ello les podemos sugerir, como motivación, el visionado del siguiente video, elaborado por alumnos de 1º de ESO del IES “Juan José Gómez Quintana”, de Suances (Cantabria):

- Video: <http://www.youtube.com/watch?v=-a1NxQ5naqQ>

Y algunos recursos más en los que buscar información sobre aspectos básicos, como:

- El compositor: <http://www.epdlp.com/compclasico.php?id=1068>
- El “Grupo de los cinco”: http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_los_Cinco
- *Cuadros de una exposición*: http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadros_de_una_exposicion