

Sergéi Sergeyevich Prokofiev (1891-1953)

Guerra y paz, obertura.

Sergéi 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 narrador. 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.

Guerra y paz, obertura

La ópera *Guerra y paz* está basada en la novela homónima que León Tolstói publicara en 1869 y en la que, tomando como argumento la invasión de Rusia, y su consiguiente derrota, por parte de Napoleón en 1812, el escritor hace, además de una novela con drama familiar, una epopeya nacional y un ensayo filosófico sobre la Historia.

Llevar al teatro la novela parece tan difícil como llevarla al cine, lo que, por cierto, también se ha hecho con resultados más que discretos. Pero como el poder de la música es tan inmenso, en 1942 Prokofiev, al sentir a su país en una situación parecida a la de la invasión napoleónica después de que Hitler hubiese roto el año anterior el pacto de no agresión que había firmado con Molotov y Ribbentrop, se puso a trabajar con todo su entusiasmo en el proyecto más ambicioso de su vida creativa. Prokofiev preparó, en colaboración con Mira Mendelson, con quien convivía tras separarse de su esposa Lina, un libreto de *Guerra y paz* en dos partes y trece escenas.

En la primera parte, “la paz”, presenta la vida de los burgueses y aristócratas en el ocio, en el amor y en sus debates acerca de la situación política europea de la época. En la segunda, “la guerra”, narra cómo la vida de estas personas se transforma a causa de la guerra y la lucha del pueblo y el ejército ruso, y cómo al final se consigue la victoria en la guerra y también triunfa el amor de los protagonistas, Pierre Bezujov y Natacha Rostov.

Prokofiev se enfrentó a un sinfín de dificultades primero para terminar su ópera y después para que fuera aceptada y representada. El Comité de las Artes deseaba ver muy explícitas las referencias patrióticas, motivo por el cual Prokofiev tuvo que hacer varias versiones y revisiones de la ópera y no llegó a ver una representación completa de *Guerra y paz*, ya que él murió en 1953 y hasta 1959 sólo llegaron a interpretarse versiones de algunas escenas y, en todo caso, con diversos cortes.

La *Obertura*, aunque breve en comparación con la magnitud de la obra completa, da una idea de la increíble grandeza de esta ópera. Su instrumentación consta de: 2 flautas y piccolo, 2 oboes y corno inglés, 2 clarinetes y clarinete bajo, 2 fagots y contrafagot, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, arpa, cuerda (primeros y segundos violines, violas, violonchelos, contrabajos) y percusión (triángulo, caja china, pandereta, tambor, bombo, platillos, glockenspiel, xilófono).

Comienza con una fácil y solemne melodía en los metales, protagonizada por los trombones:

Inmediatamente responde a distancia de quinta las trompetas:

Pasa a las cuerdas y volverá, a modo de *leit motiv* conductor en varias ocasiones con distintas tímbricas y dinámicas, dejando constancia de la grandeza de una ópera que, sin duda, está llamada aún hoy a obtener un reconocimiento que habrá de encumbrarla a lo más alto del teatro lírico del siglo XX. Se trata pues de una muestra del arte de la época de mayor madurez de Sergei Prokofiev, movido por una doble motivación: una legítima ambición artística de homenajear a un glorioso clásico de la literatura rusa, Leon Tolstói, y un patriótico deseo de colaborar de alguna manera en la resistencia rusa frente al alemán agresor.

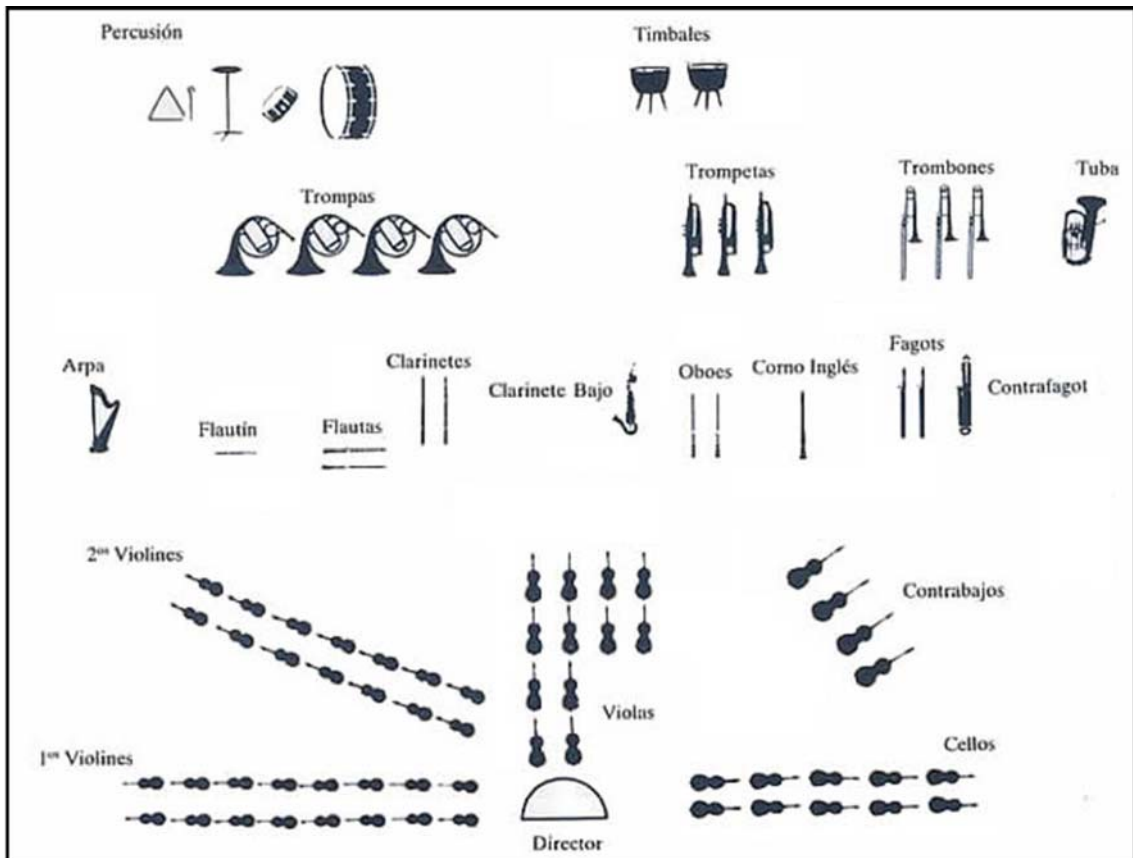
Duración aproximada: 4:30 minutos.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA

En las sucesivas audiciones que se pueden hacer de esta *Obertura* sea, es importante que los alumnos reconozcan al menos el tema principal, así como el hecho de comentar algunos aspectos destacados en relación con la orquestación o el carácter de la música. Para facilitar este trabajo el profesorado puede emplear diversos procedimientos, como:

- ☞ Presentar dicho tema escrito en una cartulina o en una transparencia o diapositiva para que los lean, los canten o lo escuchen tocado al piano por el profesor o profesora. Luego, que levanten la mano cada vez que identifiquen su aparición en el transcurso de la audición.
- ☞ 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>
- ☞ Posteriormente, podemos prestar atención a otras cuestiones más técnicas, como observar: el *tempo*, el carácter, el ritmo, los instrumentos que interpretan la obertura de esta ópera...
- ☞ Los alumnos pueden buscar información acerca de la ópera y su evolución a lo largo de la Historia de la Música. He aquí también una serie de recursos disponibles en Internet que pueden facilitar este trabajo:
<http://es.wikipedia.org/wiki/Opera>
<http://www.monografias.com/trabajos10/oper/oper.shtml?monosearch>
- ☞ También pueden buscar información acerca de la orquesta: su historia, evolución, disposición, instrumentos que la forman... Que elaboren un diagrama con fines ilustrativos,

que en el caso de la obra que nos ocupa será algo semejante a éste:

Con los alumnos de mayor edad se pueden proponer trabajos de indagación, de forma individual o en pequeños grupos, como:

- ☞ Redactar un documento sobre el origen y el contexto de la obra *Guerra y paz*: el autor de la novela, los personajes que intervienen, el momento histórico en que se inscribe, los autores del libreto de la ópera, el autor de la música...
- ☞ Hacer una biografía de Sergéi Prokofiev ubicándolo en la línea del tiempo y relacionándolo con acontecimientos, instituciones, personajes de la política, músicos u otros artistas,... con los que coincide: la Revolución de 1917, la invasión alemana de la URSS, la Sociedad de Naciones, Stalin, Hitler, Shostakovich, Stravinski, Diaghilev...

Estas NOTAS DIDÁCTICAS han sido elaboradas por **Gumersindo Díaz Lara**.

