

Dmitri Shostakovich (1906-1975)

Concierto para violonchelo y orquesta n° 1 en Mi bemol mayor, opus 107

Dmitri Shostakovich nació en San Petersburgo el 25 de septiembre de 1906 en el seno una familia intelectual en la que no faltaban las influencias políticas; en sus años de adolescencia fue testigo de las revueltas propias de la Revolución de 1917 y escribió alguna obra conmemorativa de las víctimas de dicha revolución. Shostakovich recibió sus primeras lecciones musicales de su madre, pianista profesional, a una edad que se puede considerar relativamente tardía, los nueve años. Ante sus grandes progresos, en 1919 ingresó en el Conservatorio de su ciudad natal, en donde tuvo como principal maestro a Aleksandr Glazunov.

Al morir su padre en 1922, Shostakovich tuvo que compaginar sus estudios con un trabajo de pianista acompañante en diversas salas de cine para ayudar al mantenimiento de su familia.

El estreno en 1926 de su sorprendente *Sinfonía n° 1*, escrita en ocasión de su graduación en el Conservatorio, atrajo inmediatamente sobre él la atención del mundo musical. Las obras inmediatamente posteriores, como la ópera *La nariz* o el ballet *La edad de oro*, no hicieron sino confirmar el talento de un joven compositor especialmente dotado para la sátira.

Pero la carrera ascendente de Shostakovich sufrió un inesperado revés con el estreno en 1934 de su segunda ópera, *Lady Macbeth de Mtsensk*. Aunque la ópera fue recibida con el aplauso de público y crítica, tanto en su ciudad como en su posterior escenificación en Moscú, fue retirada de cartel tras la aparición de una crítica en el diario oficial Pravda, titulada “Caos en lugar de música”, en la que se acusaba al compositor de haber escrito un “concierto de aullidos”, contrarrevolucionario y ajeno a los presupuestos de la música socialista, que debía ser clara y fácilmente asequible.

Se iniciaba de este modo una larga y contradictoria relación con el régimen estalinista: mientras en Occidente era considerado el compositor oficial soviético, en su propio país Shostakovich tuvo que sufrir las injerencias de las autoridades culturales, a pesar de lo cual, y aun aparentando la aceptación tácita de los preceptos del realismo socialista, consiguió mantener siempre su independencia creativa.

La *Sinfonía n° 5 en re menor, opus 47*, de 1937, (subtitulada “*respuesta de un artista soviético a una crítica justa*”), y la *Sinfonía n° 6 en si menor, opus 54*, de 1939, fueron bien recibidas, tanto por el Partido como por el público. Pero fue con la *Sinfonía n° 7 en do mayor, opus 60*, “*Leningrado*”, de 1942, compuesta durante el asedio a Leningrado en la II Guerra Mundial, con la que obtuvo el más rotundo éxito. No obstante, unos años después, en 1948, volvió a ver de nuevo prohibida la ejecución de sus obras bajo la acusación de exceso de formalismo y nuevamente se vio obligado a reformular su estilo.

Tras la muerte de Stalin en 1953, la música de Shostakovich se hizo más personal, y se tradujo en una larga serie de partituras presididas por la idea de la muerte. En 1956 recibió la Orden de Lenin, máximo galardón soviético. El año 1960 marcó otro punto de ruptura en la vida de Shostakóvich: se vinculó al Partido Comunista, lo que ha sido interpretado por unos como una muestra de compromiso y por otros de cobardía. En 1966 fue el primer compositor en recibir la

condecoración de héroe del trabajo socialista.

Los 15 cuartetos para cuerda de Shostakovich, escritos entre 1935 y 1974, se consideran una gran contribución a la música de su época. Compuso además 6 conciertos (2 para piano, 2 para violín y 2 para violonchelo), 15 sinfonías, música de ballet, canciones (con textos de Alexander Blok, Marina Tsvetaïev y Miguel Ángel) y bandas sonoras para películas.

Aunque en sus primeras composiciones, como ocurre con la ópera *La nariz*, experimentó con la atonalidad, la obra global de Shostakovich, y en especial sus sinfonías, en las que continúa la tradición de Gustav Mahler tanto formal como armónicamente, puede ser considerada como una importante contribución a la música tonal en un momento en el que sus contemporáneos más influyentes estaban experimentando con el serialismo o el neoclasicismo.

En sus últimos años de vida la salud de Shostakovich estuvo seriamente debilitada por una mielitis, probablemente consecuencia del cáncer, y por problemas cardíacos. Shostakovich, que había sido un gran fumador, murió de cáncer de pulmón el 9 de agosto de 1975 en Moscú.

Concierto para violonchelo y orquesta nº 1, en Mi bemol mayor, opus 107

Los dos conciertos para violonchelo y orquesta de Shostakovich, escritos en un período de siete años coincidiendo con el resurgimiento de su obra tras la muerte de Stalin, representan una de las más grandes contribuciones al género. Ambos están directamente vinculados a Mstislav Rostropovich que los estrenó en 1959 y 1966 respectivamente. El gran violonchelista recordaba con emoción cómo recibió la partitura del primero de ellos un día 1 de agosto de 1959 y cinco días después visitó al compositor y tocó ante él la obra completa de memoria; el 9 de octubre se dio a conocer al público en el Conservatorio de Leningrado y sólo un mes más tarde el propio Rostropovich grabó el concierto con la Orquesta de Filadelfia, dirigida por Eugene Ormandy.

Este *Concierto nº 1* está claramente influenciado por la *Sinfonía Concertante, opus 125* de Prokofiev, como se observa especialmente en la utilización de formas muy clásicas y en el final construido sobre el recuerdo de los temas de movimientos anteriores. La instrumentación comprende: 2 flautas (1 *piccolo*), 2 clarinetes, 2 oboes, 2 fagot (1 contrafagot), 1 trompa, timbales, celesta y cuerda.

Primer movimiento: Allegretto

Este primer movimiento, que el autor describió este primer movimiento como “*un Allegretto con el carácter de una marcha irónica*”, se abre sin más preámbulos con un motivo de cuatro notas del violonchelo, lleno de energía y de tensión, que generará un movimiento imparables hasta el último acorde:

Aunque no es exactamente igual, frecuentemente se ha comparado este motivo con el motivo formado por las notas *re-mi bemol-do-si*, que, usando las letras de la notación musical alemana, se transforma en D-S-C-H. Como ya ocurriera antes con Bach o Schumann, esas cuatro letras vienen a ser una firma críptica del autor: D(mitri) S(osta)C(ovic)H.

Tiene como contraste un segundo tema, una melodía cuya intensidad expresionista mantiene el mismo incansable empuje que ha generado el primer motivo:

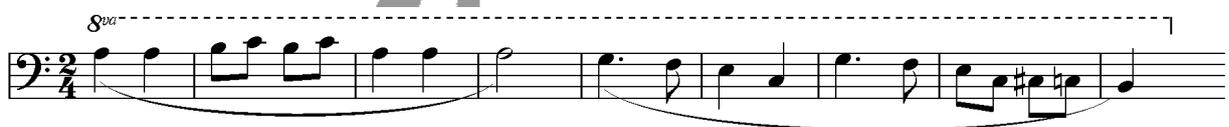
El desarrollo se produce en medio de una continua y creciente agitación en torno a los dos motivos principales que se suceden en renovadas combinaciones instrumentales. En la sección conclusiva se va produciendo un paulatino apaciguamiento, con el solista arropado por las cuerdas, aunque finaliza de forma nuevamente abrupta con una breve pero intensa aparición de madera, metal y timbales.

Segundo movimiento: *Moderato*

El movimiento lento, el más extenso de la obra, y de carácter radicalmente diferente, se basa en la alternancia de dos temas profundamente nostálgicos. El primero, presentado por la orquesta, es una apesadumbrada melodía:

En el segundo, envuelto por los diferentes contrapuntos de los instrumentos de madera, la línea melódica la despliega el violonchelo casi hasta el infinito:

En la parte central del movimiento una lenta *cantilena* del solista conduce hacia un pasaje de creciente agitación que culminará con la trompa entonando una llamada que enlaza con la parte final del movimiento. El movimiento termina con un misterioso sonido de agudos armónicos del violonchelo, acompañados por las cuerdas, como en una desolada conversación con el delicado timbre de la celesta.

Tercer movimiento: *Cadenza*

El tercer movimiento, que suele interpretarse sin solución de continuidad, es en realidad una larga *cadenza* del solista, una recreación de lo que se ha oído hasta el momento salpicada de lacónicos *pizzicati*. Es de una gran dificultad técnica, con dobles y triples cuerdas, asombrosa polifonía, *pizzicati*, rápidos arpeggios irregulares a modo de *glissandi* quebrados y en el que los silencios juegan un papel fundamental.

Comienza con monólogo intimista que se va acelerando progresivamente hasta desembocar, sin pausa, en el movimiento final.

Cuarto movimiento: *Allegro con moto*

La *cadenza* lleva al *rondó* de este cuarto movimiento que se abre con una cita un tanto distorsionada de la canción popular georgiana *Suliko*, al parecer una melodía que gustaba especialmente a Stalin:

El uso de *Suliko* en este concierto ha sido interpretado como una alusión satírica a Stalin que, como ya hemos citado con anterioridad, había ocurrido seis años antes de la composición del mismo.

Esta melodía, distorsionada casi de modo grotesco, es presentada inicialmente en rápidos cambios entre las maderas y la cuerda; el curso de ese animado intercambio tímbrico conduce hacia la reaparición del tema principal del primer movimiento, en cuatro notas (la firma de Shostakovich), llegando a yuxtaponerse a la melodía inicial del *rondó* hasta llegar a un final triunfal que remata el toque del timbal, una especie de irónica venganza póstuma sobre Stalin.

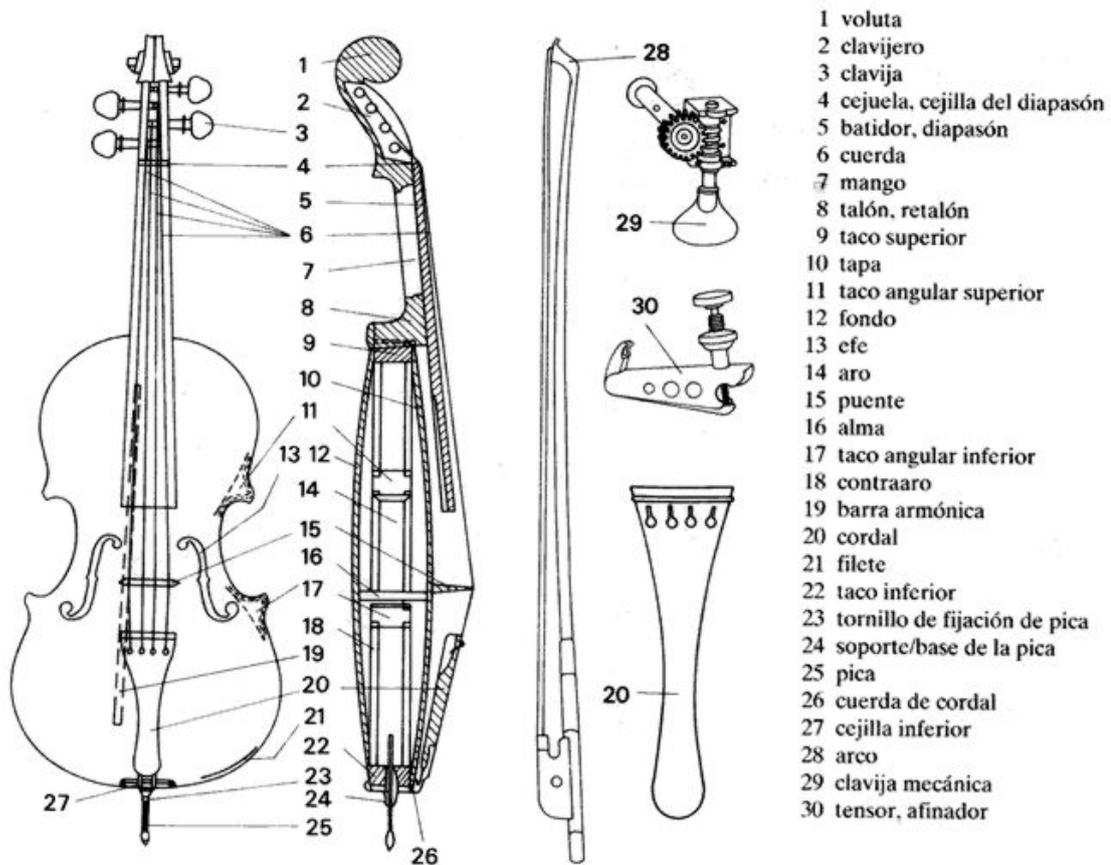
Duración aproximada: 28 minutos

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA

www.gumersindodiaz.es

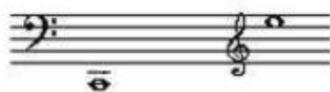
- ☞ Indudablemente el protagonista de la obra es el violonchelo. Será por tanto muy interesante revisar con los alumnos las características morfológicas, tímbricas y técnicas de este instrumento, mediante fotografías, videos, aplicaciones interactivas...

Extensión

Afinación

☞ Si se dispone de ordenadores con conexión a Internet, en estas direcciones se pueden ampliar los conocimientos acerca del instrumento:

- ¿Qué es el violonchelo? Información básica:
<http://www.mailxmail.com/curso-orquesta-sus-instrumentos/violonchelo>
- ¿Qué es el violonchelo? Información muy completa:
<http://es.wikipedia.org/wiki/Cello>
- ¿Cómo tocar el violonchelo? Información muy amena y muy clara:
<http://www.youtube.com/watch?v=6Y8fRRg2BAY>
- Presentación interactiva: origen, evolución, estructura y partes, timbre... del violonchelo:
http://www.elpais.com/graficos/cultura/Violoncello/elpgra/20070427elpepucul_1/Ges/
- Juego interactivo de interpretación al violonchelo:
<http://philharmoniker.web-feedback.de/>

☞ Si no disponemos de una buena grabación de la obra en los siguientes enlaces podemos escucharla a tiempo real o adquirirla a precios muy asequibles:

- Fonoteca Musical de Naxos, 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 se pueden escuchar con total autonomía y cuantas veces lo consideren necesario cada uno de los movimientos o el concierto completo:

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

- Classical Archives: audición gratuita durante un minuto de cualquiera de los miles de discos y pistas disponibles; también es posible registrarse para escuchar gratuitamente a tiempo real cualquier pista de audio:

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

☞ También se puede hacer el seguimiento de la obra total o parcialmente a través de grabaciones en video, como:

- Blog “Todo lo relacionado con la música, de la Universidad Politécnica de Madrid: <http://aam.blogcindario.com/2008/08/01389-d-shostakovich-concierto-para-violonchelo-n-1-en-mi-bemol-mayor-op-107.html>
- YouTube (Grabación histórica de Mstislav Rostropovich con la London Symphony Orchestra dirigida por Charles Groves. Londres, diciembre de 1961):
 - 1er. Movimiento: <http://www.youtube.com/watch?v=gcnAsv4YUn4&feature=related>
 - 2°. Movimiento: <http://www.youtube.com/watch?v=0EKFZC7OR5I&feature=related>
 - 3er. Movimiento: <http://www.youtube.com/watch?v=aQB0ISrbnkW&feature=related>
 - 4°. Movimiento: <http://www.youtube.com/watch?v=ggWJ8G4ORno&feature=related>

www.gumersindodiaz.es

☞ Una vez conocida la obra puede ser interesante comparar el comienzo de ésta con otro basado también en un motivo de cuatro notas, el famoso comienzo de la 5ª Sinfonía de Beethoven: en Beethoven hay un carácter afirmativo, fuerte, decidido, en tanto que en Shostakovich el carácter es más bien interrogativo, irónico e incluso sarcástico. Entre uno y otro ejemplo existe también un cambio de visión, del clasicismo que se abre camino hacia el romanticismo, a un nacionalismo que retorna hacia estructuras formales clásicas.

☞ Este puede ser también un buen momento para indagar, repasar o reafirmar algunos conceptos que tienen relación con este concierto, tales como: *staccato*, *armónicos*, *cadenza*, *dobles y triples cuerdas*, *pizzicato*, *glissando*, *acorde*, *arpeggio*, *polifonía*.

☞ Se puede acompañar el inicio del primer movimiento del concierto con un juego rítmico, con instrumentos de pequeña percusión, que sigan los esquemas rítmicos reiterados por el solista y los instrumentos de viento:

Percusión

Percusión

☞ Se pueden crear sencillas melodías mediante la utilización de las letras de los nombres y/o apellidos de los alumnos según su correspondencia con el sistema de notación germana y diversas combinaciones rítmicas; p. ej.: A(na) G(arcía) C(orp)A = *la-sol-do-la*.