

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 trascendente 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.