

ACTAS DE LA NOVENA SEMANA DE LA MÚSICA Y LA MUSICOLOGÍA JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE INVESTIGACIÓN

Subsidio FONCYT RC-2012-0275

Premio Konex 2009

AGENCIA
NACIONAL DE PROMOCIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

**INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MUSICOLÓGICA
"CARLOS VEGA"**

**FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE LETRAS (UCA)**

CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLÓRICOS "AUGUSTO RAUL CORTAZAR" UCA)

MÚSICA Y PALABRA.

Opera - Canción de cámara - Canción folklórica y popular urbana

9, 10 y 11 de octubre de 2012

"SALA GINASTERA"

FACULTAD DE ARTES Y CIENCIAS MUSICALES

ALICIA MOREAU DE JUSTO 1500 - EDIFICIO SAN ALBERTO MAGNO - SUBSUELO

COORDINACIÓN GENERAL:

Dra. Diana Fernández Calvo

CO-COORDINACIÓN LITERARIA:

Dra. Sofía M. Carrizo Rueda

COMITÉ CIENTÍFICO:

**Dra. Sofía M. Carrizo Rueda - Dr. Pablo Cetta - Dra. Diana Fernández Calvo
Dr. Javier González - Dra. Olga Latour de Botas - Ma. Ana María Mondolo - Dr.
Juan Ortiz de Zárate Mag. Iván Marcos Pelicaric - Ma Guillermo Scarabino -
Dra. Pola Suarez Urtubey - Dra. Arancet Ruda- Lic. Nilda Vineis**

“INTRODUCIR LA VERDAD EN EL CAMPO DE LO PSEUDO”. EVGENY ONIEGIN Y LOS ALCANCES DEL REALISMO COMO ESTÉTICA OPERÍSTICA Y CRÍTICA SOCIAL

MARTIN BAÑA

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Resumen

El siguiente trabajo explora los modos en los cuales se desarrolló la estética realista rusa del siglo XIX en el campo de la ópera a partir del caso de *Evgeny Oniegin* de Piotr Chaikovsky. Tradicionalmente se ha considerado a la música y al trabajo operístico de este compositor como una mera expresión autobiográfica, teñida de sentimientos y emociones personales y, al mismo tiempo, desligada de una supuesta tradición *rusa*. Sin embargo, *Evgeny Oniegin* se constituye en un claro ejemplo del significativo esfuerzo que Chaikovsky realizara para contribuir con la corriente estética realista que, para el caso de la ópera, se había desarrollado en Rusia a partir de los trabajos previos de Alexander Dargomizhsky y Modest Musorgsky. A diferencia de sus antecesores, Chaikovsky edificó el realismo de su ópera en el uso del material musical, particularmente, a través de la utilización del *sestovy* (intervalo de sexta) que remitía a la propia época en la cual estaba situada la trama de la obra. Simultáneamente, y a través del mismo material musical, *Evgeny Oniegin* se constituye en un notable dispositivo estético que comenta de modo crítico la realidad social de su tiempo, dominada por una fuerte represión cultural y política.

Palabras clave: Piotr Chaikovsky, *Evgeny Oniegin*, realismo, *intelligentsia*, Rusia

Abstract

The following paper explores the ways in which nineteenth-century Russian realist aesthetics developed in the opera field from the case of Pyotr Chaikovsky's *Evgeny Oniegin*. Chaikovsky's music and opera have been traditionally considered as a mere autobiographical expression, tinged with feelings and emotions, and detached from a supposedly Russian tradition. However, *Evgeny Oniegin* constitutes a clear example of Chaikovsky's significant effort to contribute to the realistic aesthetic trend that, in the case of Russian opera, had been developed from the previous works of Alexander Dargomizhsky and Modest Musorgsky. Unlike their predecessors, the realism in Chaikovsky's opera it is built in the use of musical material itself of the bygone era in which the action is located. Particularly, through the use of so-called *sestovy* interval. Simultaneously, and through the same musical material, *Evgeny Oniegin* constitutes a significant aesthetic device that critically discussed the social reality of their time, dominated by a strong cultural and political repression.

Key words: Piotr Chaikovsky, *Evgeny Oniegin*, realism, *intelligentsia*, Russia

* * *

Objetivos de la comunicación

Los objetivos de la comunicación tienen que ver con la presentación y discusión de los resultados obtenidos en una de las instancias parciales de investigación de un trabajo de más largo aliento que apunta a indagar respecto de los vínculos establecidos entre la tradición operística rusa del siglo XIX, la *intelligentsia* y las discusiones filosóficas y sociales de la época. Dentro del desarrollo de esa investigación, un momento fundamental resultó ser la aparición de una corriente realista dentro de la tradición musical rusa, que se sumó a los esfuerzos desplegados por teóricos y otros artistas (pintores, escritores, etc.) dentro del arte ruso del siglo XIX. Dadas las dificultades que poseían los intelectuales rusos del siglo XIX para exponer sus ideas en el formato que sea, debido a la fuerte censura y a la ubicua represión política, y dadas las características que presentaba como corriente estética, el realismo asomó como una tendencia de gran significación no sólo en términos estéticos sino también sociales. Los objetivos de la comunicación apuntan entonces a incorporar a la ópera *Evgeny Oniegin* de Piotr Chaikovsky dentro de esta tradición estética y a rescatar los aportes que en ese sentido realizara el compositor, mostrando los puntos de contacto y de rechazo establecidos con los otros trabajos inscriptos dentro del realismo. Por otra parte, y dentro del marco propuesto por el trabajo de investigación más amplio, los objetivos apuntan a iluminar los modos en los cuales el compositor, a través del uso del material musical, entendía y comentaba a la realidad social de su época, teniendo en cuenta que de todas las artes, la música era la más difícil de descifrar al pasar por las manos de la censura. Finalmente, se suma el objetivo de presentar esta comunicación en las jornadas musicológicas a fin de poder discutir los resultados con investigadores especializados y poder confirmar o revisar las conclusiones a las cuales se arribó.

Metodología utilizada

La metodología utilizada toma herramientas teóricas y conceptuales tanto de la musicología como de la historia cultural. El análisis formal de la partitura y del *libretto* de la obra en cuestión (directamente del idioma ruso) a la luz de la bibliografía musicológica secundaria se sumó al relevamiento de otras fuentes de significativa importancia, como las aseveraciones vertidas por el compositor en su correspondencia, y de otros documentos relevantes como las memorias y correspondencias de los contemporáneos de Chaikovsky y de artículos de crítica. También se ha tenido en cuenta la fuente original del *libretto*, que es la novela en verso del mismo nombre escrita por Alexander Pushkin entre 1825 y 1832 y publicada definitivamente como libro en 1837. Al mismo tiempo, para completar el análisis y cumplir con el segundo objetivo del trabajo, se procedió al relevamiento de las obras más significativas del pensamiento filosófico y social de la época en que fue compuesta la ópera y a su entrecruzamiento y diálogo con las ideas vertidas en ese sentido en *Evgeny Oniegin*.

Avances, hallazgos y/o resultados

Los avances obtenidos de la investigación dieron como resultado una reevaluación estética, cultural y social de la ópera *Evgeny Oniegin* y los hallazgos obtenidos pueden dividirse en dos grandes grupos. En primer lugar, se pudo comprender y analizar el entramado musical de acuerdo a los postulados teóricos del realismo y establecer puntos de contacto con las otras obras del repertorio operístico ruso que se insertaban dentro de esa corriente. Al trabajar Chaikovsky el realismo de un modo *sui generis*, vale decir, a través del uso de las músicas representativas del lugar y la época en la cual se desarrolla la acción de la obra (la Rusia del primer cuarto del siglo XIX) se pudo también reformular y ampliar el propio modo en el cual el realismo era concebido dentro del pensamiento estético ruso del siglo XIX. El realismo de Chaikovsky se construye no a partir de la exacta imitación que la música pudiera hacer del lenguaje hablado (como habían pensado Dargomizhsky y Musorgsky) sino más bien a través de una estricta reconstrucción musical del medio social y cultural en el cual se desarrolla la obra. De ese modo se pudo tener una comprensión más acabada de la ópera, dando cuenta de sus

intenciones dentro del campo de la tradición operística rusa y vislumbrar los posibles alcances que tuvo no sólo para esa misma tradición sino también para la de la música europea del siglo XIX. En segundo lugar, y a pesar de que la trama de la ópera está situada cincuenta años antes de que fuera compuesta, fue posible leer en la partitura una revisión crítica de la sociedad rusa en la cual Chaikovsky vivió y compuso, particularmente en los modos en los cuales las diferentes clases sociales interactuaban y desafiaban la estructuración jerárquica de la sociedad rusa, cristalizada en la *Tabla de Rangos* impuesta por Pedro el Grande en el siglo XVIII. Lo que se observó a lo largo de la obra fue una visión relajada de la estructura comando impuesta sobre la organización social que hablaba más sobre la época de Chaikovsky que sobre la época en la cual se desarrollaba la acción, reforzando de ese modo las intenciones realistas del compositor y sumando un elemento más de análisis dentro de las discusiones filosóficas y sociales de la época.

* * *

Martín Baña es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra de Historia de Rusia de esa misma casa de estudios y como Jefe de Trabajos Prácticos del recientemente creado CEMECH (Centro de Estudios de los Mundos Eslavos y Chino), dependiente de la Escuela de Humanidades de la UNSAM. Como becario del CONICET actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires sobre la tradición operística rusa del siglo XIX. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales de su especialidad. Ha publicado en colaboración el libro *Octubre rojo. A noventa años de la Revolución rusa* (Buenos Aires, 2008) y diversos artículos en revistas especializadas de Argentina y de Rusia sobre temas de historia cultural rusa. Actualmente tiene en preparación un libro sobre la ópera rusa del siglo XIX.

* * *