

La mujer en historia de la música: Fanny Mendelssohn

De alguna

manera, muchos han llegado a creer que la mujer no desempeñó papel alguno dentro del desarrollo de la música occidental, o que, en todo caso fue mínimo, quizá limitado a servir como fuente de inspiración para el compositor y/o ejecutante.

Cuando pensamos en compositores, ejecutantes y pedagogos, inmediatamente vienen a nuestra mente algunos nombres tales como Bach, Mozart, Beethoven, Clementi, Rachmaninoff, Rubinstein, Horowitz, Dalcroze, Orff, etc. Casi nadie piensa en Hildegard Von Bingen, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, y otras del mismo calibre. Mucho menos pensamos en nuestros valores latinos tales como la Marquesa de Vivanco, Angela Peralta, Violeta Hemsy de Gainza, Martha Argerich, Angélica Morales, Marta García Renart, y otras tantas que escapan a mi mente, pero que han desempeñado funciones muy relevantes en el desarrollo de la música.

El objetivo de esta serie de artículos es dar un breve panorama de la importante labor que algunas mujeres han desempeñado en el mundo de la música occidental y explicar cómo las convenciones sociales, los prejuicios, la tradición y la discriminación han relegado al olvido la vida y obra de muchas compositoras, ejecutantes y pedagogas.

Para comenzar esta serie, hablaré sobre la vida y obra de Fanny Mendelssohn. Fanny Mendelssohn nació en Hamburgo, Alemania, el 14 de Noviembre de 1805. Fue la mayor de cuatro

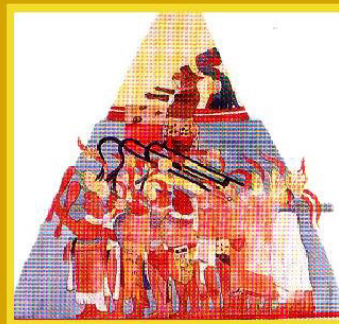

Figura 13. Música con soot, detalle del muro oeste, cuarto 3.

Figura 14. Músicos con trompetas largas, detalle del muro norte, cuarto 3.

El estudio iconológico consiste, pues, en considerar que todos los elementos de la obra de arte son simbólicos, en sentido amplio, es decir, que constituyen síntomas culturales reveladores del espíritu, de la esencia de una época, de un estilo, o de una sociedad.

Como conclusión, para poder estudiar el desarrollo musical prehispánico es necesario explorar las imágenes, con el apoyo de las artes visuales, desde una perspectiva integral, analizando lo que las imágenes representan, lo que simbolizan, lo que significan, lo que narran, considerando el entorno en el que fueron creadas y la estética.

Referencias

Aumont, J. 1992. *La Imagen*. España: Paidós Comunicación.

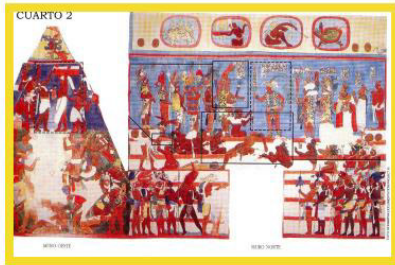

Figura 9. Bonampak, cuarto 2, muros oeste y norte.

Figura 10. Trompetista, detalle del muro este, cuarto 2.

Figura 11. Bonampak, cuarto 3, muros este y sur.

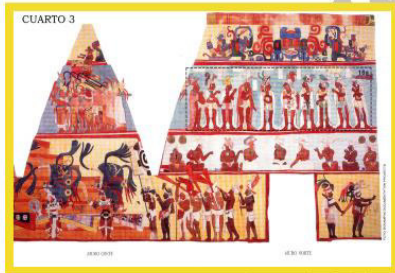

Figura 12. Bonampak, cuarto 3, muros oeste y norte.

hermanos. Sus padres fueron Abraham Mendelssohn y Lea Salomón, ambos pertenecientes a las más distinguidas familias judías de Alemania. A pesar de la fuerte tradición semita de la familia, Abraham y Lea decidieron convertirse al cristianismo, bautizándose y haciendo bautizar a sus cuatro hijos dentro de la Iglesia Luterana, a fin de poder integrarse a la siempre anti-semita sociedad alemana.

Fanny estudió piano con su madre y con los mejores pedagogos y pianistas del momento, así como composición con Carl Friedrich Zelter, uno de los maestros más importantes de la época. A muy tierna edad mostró su intensa pasión por la música al realizar proezas tales como interpretar de memoria los 24 preludios y fugas de *El clavecín bien temperado* de Johann S. Bach a los 13 años, o componer una canción a los 14 años como regalo de cumpleaños para su padre. Al mismo tiempo demostró su exquisita sensibilidad e interés por la composición, asombrando a músicos e intelectuales consumados tales como Ignaz Moscheles y Sir George Smart.

Su desempeño como compositora pudo haber llegado a niveles sin precedentes para una mujer. Sin embargo, la brevedad de su vida y las convenciones sociales de la época así como las restricciones familiares limitaron su desarrollo.

Su padre, Abraham Mendelssohn, hombre culto y de ideas liberales escribió:

Lo que me dices acerca de tus ocupaciones musicales, haciendo referencia y comparándote con Félix, ha sido correctamente pensado y expresado. La música quizá será su profesión, mientras que para ti, puede y debe ser solamente un adorno, pero jamás, la raíz de tu ser y quehacer.

Nosotros podemos por lo tanto disculpar su ambición y deseo de ser reconocido en su objetivo, el cual parece ser muy importante para él, ya que siente el llamado de su vocación. Es evidente que siempre has mostrado buena actitud y sensibilidad al respecto; y el regocijo que sientes cuando él obtiene logros prueba que tú podrías merecer igual éxito. Permanece fiel a estos sentimientos y a esta línea de conducta; ellas son femeninas y solamente lo que es verdaderamente femenino es un adorno para tu sexo.

Así, por algún tiempo, Fanny tuvo que contentarse con ver sus obras (principalmente para piano y piano y voz) publicadas bajo el nombre de su hermano Félix Mendelssohn (1809-1849). Desde luego, su familia y amigos cercanos sabían que las obras eran de Fanny, pero la gran mayoría desconocía este hecho. En cierta ocasión en que Félix ejecutó en Londres varias de las obras de Fanny, la Reina Victoria de Inglaterra se sintió especialmente atraída por una de las canciones. Modestamente, Félix Mendelssohn tuvo que revelar ante la Reina que la obra no era de él, sino de su hermana.

La suerte comenzó a sonreír para Fanny, cuando se enamoró de Wilhelm Hensel, un pintor liberal que, una vez casados, le permitió entregarse sin temor alguno a la composición y publicar sus obras con libertad. En el colmo de la dicha Fanny escribiría:

Ayer, la primera brisa de primavera se dejó sentir. Ha sido un largo invierno lleno de hielo, nieve, carencias, y pena; de hecho, un invierno lleno de sufrimiento. ¿Qué hemos hecho para merecer estar entre las pocas gentes felices del

mundo? Mi corazón está lleno de agradecimiento, y cuando en la mañana, después de desayunar con Wilhelm, nos dedicamos a nuestro trabajo, habiendo tenido un ayer lleno de placer y teniendo por delante un día más, me siento embargada con mi propia felicidad.

Gracias al apoyo de Wilhelm, Fanny comenzó a publicar sus obras. La expectativa de ver su música publicada la emocionaba profundamente. Ella sabía que su música tenía valor. Sin embargo, también era realista, y sabía que podía no gustar al público.

Estoy comenzando a publicar... Lo he hecho con entera libertad, y no puedo culpar a nadie de mi familia si las cosas salen mal... Si mis publicaciones tienen éxito, es decir, si la gente gusta de mi música y recibo más ofertas, será un gran estímulo para mí, lo cual siempre he necesitado para poder crear. Si no, estaré en el mismo lugar en el que siempre he estado.

Así, por alguno tiempo la felicidad reinó en la familia de los Hensel Mendelssohn. Fanny pasaba los días componiendo, tocando y ensayando la música que habría de presentarse en las tardadas tan populares que tenían en su casa. Sin embargo, la desgracia llegó la tarde del 14 de Mayo de 1847. Durante un ensayo Fanny tuvo un ataque de apoplejía. Aparentemente, algunos miembros de la familia heredaban genéticamente la predisposición a los derrames cerebrales o embolias. Antes de la medianoche había muerto a los 42 años de edad.

Su esposo Wilhelm Hensel haría el último retrato de Fanny, con ella posando en el ataúd y rodeada de flores.

Fanny Mendelssohn

Fue quizá el retrato más perfecto que hizo y el último. Wilhelm se retiró de la pintura. Le faltaba su inspiración máxima. Durante quince años se dedicó a la política. Murió a causa de las heridas recibidas al salvar a un niño de ser atropellado.

Después de la muerte de Fanny, Félix Mendelssohn (hermano favorito de Fanny), cayó en una depresión profunda. Murió un año después aquejado del mismo mal.

Fanny Hensel está sepultada en el cementerio de la Iglesia de la Santísima Trinidad en Berlín, entre las tumbas de sus dos amores: Félix Mendelssohn y Wilhelm Hensel.

Referencias

- Citron, M. 2001. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. U.S.A.: Macmillan.
- Citron, M. (Ed.). 1987. *The Letters of Fanny Hensel to Felix Mendelssohn*, U.S.A.: Pendragon Press.
- "Fanny Mendelssohn Hensel". *Norton dictionary*. Disponible en: <http://www.wnorton.com/classical/composers/hensel.htm> (consultado el 10/11/2005).

- El estado iconográfico, que es el motivo secundario o convencional. Relaciona elementos de la representación con temas o conceptos, y supone el conocimiento de códigos tradicionales e intencionales. Siguiendo con el ejemplo de Bonampak, el motivo secundario o estado iconográfico requiere considerar que esta imagen presenta personajes con rasgos inconfundibles de la cultura maya: la forma de la cabeza y su tocado, la nariz, los ropajes, etc. que portan instrumentos típicos prehispánicos: los 3 primeros músicos tocan el *boxel ac* (caparazón de tortuga) con cuernos de venado, el siguiente personaje tañe un *zacamán* (término maya del huehueltl) y, finalmente, 5 músicos que sacuden 2 *soot* (maracas) cada uno (fig. 6). Estas configuraciones son códigos establecidos por ellos, únicos de su cultura.

Figura 6. Músicos mayas, detalle del muro este, cuarto 1, Estructura 1 de Bonampak.

- Estudio iconológico* o análisis de la obra en su contexto cultural intentando comprender su significado en el tiempo en que se realizó, a partir de los principios subyacentes que revelan la actitud de una nación, de un período, de una clase, de una convicción religiosa o filosófica, especificada por una personalidad, y que fue plasmada en una obra. En el ejemplo estudiado (fig. 5) los 9 músicos se dirigen hacia donde están 3 altas dignidades con penachos, al otro lado de estas dignidades se encuentra otro grupo de nobles dirigiéndose a donde mismo, en celebración de la captura de un prisionero.

Podemos concluir que el que se representen músicos, y en buen número, en una escena con altos dignatarios sobre el conjunto mural más antiguo y notable en toda América en Bonampak, significa que la música tenía un valor de suma relevancia, pues acompañaba a todas las actividades de los mayas, como se muestra en los 3 cuartos de la misma Estructura 1: en el cuarto 1 se refiere a la captura de un prisionero (figs. 5 y 7); en el 2, a la captura de un enemigo en plena batalla (figs. 8 y 9) donde el músico de trompeta transmite señales y órdenes (fig. 10); en el 3 (figs. 11 y 12), un músico que toca el *soot* encabeza un grupo que lleva en andas a un personaje ataviado de jaguar (fig. 13), y un conjunto de músicos que acompañan a personajes ricamente vestidos (fig. 14).

Figura 7. Bonampak, cuarto 1, muros oeste y norte.

Figura 8. Bonampak, cuarto 2, muros este y sur