Los aportes de Debussy al repertorio para flauta

LIC. ANA LAURA VILLARREAL

De la fusión entre la literatura y la pintura en el París de fines del siglo XIX, nace el "Preludio a la siesta de un fauno" (1894) del compositor Claude Achilles Debussy (1862 - 1918). Esta obra está basada en un poema de Stéphane Mallarmé (1842 – 1898), inspirado en un cuadro de François Boucher (París 1703 – 1770) del mismo nombre. El estilo rococó, el simbolismo y el impresionismo cohabitan enlazados por un tema. Esta obra inicia con un solo de flauta dentro de su registro medio, evocando libremente el despertar del letargo del fauno y transportando a los oyentes no a una sala de conciertos, sino a un edén en medio de la naturaleza al escuchar la flauta del fauno que soñaba y a quien el famoso joven bailarín ruso de 22 años Vaslav Nijinsky encarnó. La música fue un éxito pero al terminar el preludio el auditorio saldría escandalizado al ver el acto de ligereza con el que Nijinsky terminó, aseverando que el fauno lo había poseído.

Si bien Debussy no pretendía componer música programática siguiendo un guión, sí lo utiliza como punto de partida. El propio compositor escribió en las notas al programa: *"La música de este Preludio constituye una ilustración muy libre de un hermoso poema de Mallarmé. De ningún modo pretende ser una síntesis de éste último. Se trata, más bien, de las escenas sucesivas a través de las cuales pasan los deseos y los sueños del Fauno en el calor de su siesta. Luego, cansado de perseguir el tímido vuelo de las ninfas y las náyades, sucumbe a un sueño embriagador, en el que por último puede realizar sus sueños de posesión de la naturaleza universal".*

Debussy en su música para flauta recurre en varias ocasiones a la inspiración de un cuadro o de la literatura basada en el mito del Fauno y de Pan. De acuerdo a la mitología, Pan se enamoró de la ninfa de las aguas Syrinx. Ella corrió lejos de él y cuando no pudo cruzar el río Ladon para escapar, le pidió a Artemisa que la ayudara. Justo cuando Pan estaba a punto de abrazarla, Syrinx se convirtió en unos carrizos. Pan levantó los carrizos con enojo, causando que el viento soplara a través de ellos, entonces quedó encantado por sus sonidos, creyendo que eran los sollozos de su amada Syrinx. El los colocó juntos, para poder tener a su amada siempre a su lado.

Dentro del repertorio musical del siglo XX, "Syrinx", para flauta sola (1913), marca el inicio de la era moderna de la flauta, pues el compositor impresionista daba justamente la

Khachaturyan emigró a Tbilisi a los 13 años y encontró trabajo en una librería, vendiendo y encuadernando libros. Es con éste empleo que el padre aprende a escribir y a leer armenio. Con el paso del tiempo ahorra y compra la librería siendo este su negocio hasta el día de su muerte. La familia vivía en una comunidad armenia y es a través de la madre y el padre que los hijos adquieren esta identidad.

Esto último parecería contestar mis preguntas sobre su identidad, pero no es así. El concepto de identidad varía dependiendo de la disciplina. La psicología aborda el concepto de identidad a partir del individuo, de la relación que tiene consigo mismo y con su círculo primario, siendo éste su madre y padre; los conceptos de confianza, confort, satisfacción, amor y control de impulsos, son algunos de los elementos que se aprenden en los primeros años de vida. De manera muy simplista se podría decir que la psicología considera los primeros 5 o 6 años de vida el periodo en donde el individuo construye su identidad a partir de las experiencias vividas con sus padres y que dichas experiencias moldearán su comportamiento ante personas ajenas al círculo primario.

Sin embargo la antropología o la sociología abordan el concepto de identidad a partir del lugar que el individuo ocupa en la sociedad, por una parte, y de cómo la sociedad afecta y moldea el comportamiento del individuo. Las relaciones con figuras externas al círculo primario como lo son hermanos, amigos, vecinos y maestros moldean al individuo. Sin embargo, las influencias no se limitan a personas sino se extienden a las tradiciones, el lenguaje y expresiones idiomáticas, modas en la música o manera de vestir, figuras públicas, héroes nacionales y a todas las experiencias que dichos estímulos conllevan. Uno como persona, puede ver qué rasgos de carácter son iguales o similares a los que tenía en su infancia, sin embargo, no cabe duda de que ahora uno es distinto. Las experiencias que hemos tenido, nos han enseñado cuál es nuestro lugar en nuestra sociedad, y para algunos, en el mundo. En el caso de Aram, su identidad cultural no está condicionada únicamente o exclusivamente por su ascendencia armenia.

Khachaturyan nace y vive los primeros 18 años de su vida en Georgia. Teniendo el concepto de identidad e identidad cultural que expliqué con anterioridad, se puede asumir que gran parte de su formación psíquica y social estuvo dictada por la cultura georgiana. Por más segregada o protegida que la comunidad Armenia se haya mantenido dentro de Georgia, parece inverosímil no concebir un contacto con dicha cultura. Hay dos eventos en particular en la vida de Aram que permiten concebir la cultura georgiana como parte de su identidad. En su infancia, Aram acude a un colegio de internado perteneciente a la princesa georgiana Arguntinskaya-Dolgorukaya y en su adolescencia estudia en la

Turquía) y con el paso del tiempo Noé construyó una ciudad. Éste supone ser el origen de los armenios, la "cuna de la civilización". Con el reinado de Tigranes el Grande entre el 95 y el 66 a. de C. Armenia alcanzó su máximo poderío y extensión comprendiendo los territorios de lo que ahora son Georgia, Azerbaijan, el este de Turquía, el noroeste de Irán y el norte de Syria. Sin embargo dicho poderío no fue permanente; su ubicación la convertía en un punto de interés para otros grupos ya que se encontraba posicionado en las rutas de comercio de seda y especies entre el oriente y occidente. Después se encontró en el camino de las expansiones de la Rusia zarista y de lo que después se convirtió en la Unión Soviética. En puntos distintos de su historia fue conquistada por cilicios, asirios, egipcios, griegos, romanos, persas, turcos, la Rusia zarista y la Unión Soviética. Lo que fuera su territorio se ve reducido a lo que es ahora.

Por otra parte, Georgia y Azerbaijan gozan de una historia un poco distinta. Los georgianos se autodenominan Kartvelians ya que de acuerdo a crónicas georgianas, provienen de Kartlos, el tataranieto de Jafet, uno de los hijos de Noé. Junto con Armenia, es una de las primeras civilizaciones que adoptaron el cristianismo, pero a diferencia de Armenia, Georgia nunca fue una civilización que ejerciera poder ante otras culturas. Lo que originariamente fueran las ciudades de Colquida e Iberia, se convirtieron en Georgia en manos de los romanos. Estos últimos ejercieron una gran influencia en los georgianos, y con la aceptación del cristianismo, el lazo se vio fortalecido al punto de convertirse en su base cultural. Con el paso del tiempo fueron conquistados por casi los mismos grupos que conquistaron Armenia. Por su parte Azerbaijan también fue un grupo étnico más bien pequeño que luchaba por mantener, si no su libertad, sí su autonomía. El grupo cultural que finalmente le dio identidad a este pueblo fue el turco. En el siglo XI fue gradualmente sometido por tribus turcas de las cuales sobresale la Dinastía Selyúcida ahora considerada antepasado de los turcos que viven en Turquía, Turkmenistan y Azerbaijan. Con esta pequeña semblanza quedan definidos los tres pueblos como tres entidades distintas; tres pueblos, tres historias, tres culturas. Y los que nos interesan más a nosotros, Armenia y Georgia, no comparten la misma historia, no comparten el mismo lenguaje: son dos naciones distintas. Al momento en que Aram Khachaturyan nace, los límites entre los dos países son claros. No hay lugar para una confusión.

Aram Khachaturyan nace en Tbilisi, la capital de Georgia, siendo hijo de Kumash Sarkisovna e Ilya Khachaturyan, ambos de origen armenio y provenientes de un pueblo llamado Aza Gothana ubicado en una región que ahora pertenece a Azerbaijan. La historia de la madre no es muy clara, sin embargo el padre de

idea de evocar mediante células melódicas las imágenes del canto del fauno, además, la partitura fue escrita originalmente sin barras de compás sugiriendo así un aire "ad libitum" característico de la época, que da al ejecutante cierta libertad de interpretación. Posteriormente el flautista Marcel Moyse agregó las barras de compás. En la actualidad la mayoría de las publicaciones cuentan con esta edición.

"Syrinx" fue dedicada al flautista Louis Fleury (1878-1926), uno de los intérpretes más importantes de su instrumento en la época y discípulo de Claude Paul Taffanel en el Conservatorio de París. Fleury hizo de esta obra todo un éxito al incluirla frecuentemente en sus recitales, además de dar a conocer la música para flauta de los compositores modernos como Debussy, Darius Milhaud y Albert Roussel y redescubrir las obras barrocas para flauta de los siglos XVII y XVIII que estaban olvidadas.

"La flute de Pan" (1913) fue el nombre dado a un fragmento de la música incidental "Psyché" compuesta por Debussy. El autor del texto es el escritor francés Gabriel Mourey y se trata de una obra dramática en tres actos. "Syrinx" representa la última canción de Pan antes de morir, que según la especificación del propio compositor, debía interpretarse fuera del escenario. Mourey describió este canto instrumental como "una verdadera joya de sentimiento y emoción contenida, tristeza, belleza plástica y discreta ternura y poesía".

"La flute de Pan" pasaría a ser llamada "Syrinx" como ahora la conocemos, debido a que en la obra "Chansons de Bilitis" de Debussy existe un movimiento con el mismo nombre. Para evitar confusión entre las obras el editor Jean Jobert modificó el título para la primera edición en 1927. "Syrinx" marca el inicio del desarrollo de la música contemporánea para este instrumento.

Debussy compuso dos obras basadas en poemas de su amigo Pierre Louÿs. Éste hizo creer que los textos fueron escritos por la misma Bilitis, poetisa del siglo VI a. de C. y encontrados en Chipre por el arqueólogo G. Heim. Tiempo después se descubrió que todo fue una farsa tal vez para crear interés en su obra o bien, por evitar toda responsabilidad de la escritura de poemas cargados de erotismo lésbico.

Sobre estos poemas Debussy compone una primera obra denominada "Trois chansons de Bilitis" para voz y piano en 1897, conformada por tres piezas: "La flûte de Pan", "La chevelure" y "Le tombeau des naïades". Fue estrenada en 1900 con Blanche Marot y Debussy al piano.

La otra obra es conocida como "Chansons de Bilitis", de 1900, en la que originalmente Debussy utilizó doce poemas de Louÿs los cuales eran recitados y alternados con cuadros de bailarinas desnudas que escenificaban cada poema (en palabras de Louÿs a su hermano: "ensayar cada tarde con mujeres desnudas es agradable"). La instrumentación es de dos arpas, dos flautas y una celesta. La partitura para este último instrumento la realizó Arthur Hoérée, pues desgraciadamente la parte de la celesta no existe ya que Debussy tocaba este instrumento de memoria.

En 1914 Debussy realiza una adaptación para dos pianos llamada "Six epigraphes antiques", donde hace referencia nuevamente a Pan: "Pour invoquer Pan". Otro arreglo de esta obra es "Bilitis", para flauta y piano, adaptación de Georges Lambert. En todas estas obras inspiradas en los poemas, escuchamos la sensualidad emanada de la flauta junto con un entorno mítico y de misterio, todo esto logrado por combinaciones armónicas y juegos de modalidades entre los instrumentos.

Para apreciar "Chansons de Bilitis", obra de singular instrumentación, recomiendo escuchar un disco compacto de la marca Deutsche Grammophon: "Debussy, Chansons de Bilitis", con el Ensamble Wien–Berlin y la voz de Catherine Deneuve.