

Vida y obra de Benjamin Britten Análisis de su sonata op. 65 para violonchelo y piano, en do mayor

Benjamin Britten's life and musical production
Musical analysis of his cello and piano sonata
op.65, in c

Por: Graciela Valbuena Sarmiento
Docente, Universidad de Pamplona

*¿Qué es la Persecución?
La inmortalidad es igualmente la suma de causas
inspiradas como tu dulce canto, También nuestra
alianza libre -feliz y orgullosa, firme en la fortuna y
el infortunio, no morirá jamás. La alianza de las
musas eternas.*

A. por Dimitri Dmitrievitch (Chostakovitch)¹

Dedicatoria leída en la voz de Rostropovitch
para Benjamin Britten, 1975.

¹ De Gaulle (1996) Xavier *Benjamin Britten : ou l'impossible quiétude*, Xavier de Gaulle. : Actes Sud.

Resumen

Este artículo presenta un análisis morfológico de la sonata Op 65 para Violonchelo y Piano de Britten, así como el entorno social del artista, presentado a través de su biografía. Benjamin Britten, vivo ejemplo del florecimiento musical Ingles 1913-1976, refleja fielmente situaciones tabúes tales como abuso sexual, homosexualidad, y amistad, que en su vida y obra musical se vieron plasmadas en cada una de sus composiciones, y fueron expresadas en la voz de su compañero de vida, el cantante P. Pears. El repertorio de música de cámara para Violonchelo pocas veces ha sido tratado con tanta amabilidad y lazos casi filiales por parte de otros compositores, como lo ha hecho Britten. Es esta pues la oportunidad para rendir homenaje a un gran compositor Ingles del siglo XX reconociendo el aporte cultural que refrescó la visión musical europea que se tenía del siglo XIX. Para tratar de comprender sus obras, es necesario destacar el impacto que puede derivarse de su vida como compositor, y especialmente de las influencias por él recibidas, que marcaron su vida.

Palabras clave: abuso sexual, amistad, fidelidad, amor, pureza, infancia, maldad, homosexualidad, antimilitarismo, serialismo, lirismo, teatralidad, música vocal, coro infantil, coro mixto, opera, música orquestal, orquesta de cámara, música del siglo xx

Abstract

This article presents the musical form analysis of Britten's Cello and piano Sonata Op 65, as well as the social environment of the artist taken from his biography. Benjamin Britten, a living example of 1913-1976 English musical prosperity period, faithfully reflects some taboo situations such as rape, homosexuality, and friendship, that were expressed by his life mate, the singer P. Pears. Chamber music repertory for cello, has seldom been taken with such a lot of kindness and brotherhood links, by composers' side, as Britten has done it.. This is, therefore, an opportunity to pay homage to a XX Century great English composer, recognizing cultural influences which enriched XIX Century European musical vision. It is necessary to stand out the influences received by the composer, in order to understand his musical work, underlying those ones which affected his life.

Key words : rape, friendship, faithfulness, love, purity, childhood, badness, humanity, homosexual, antimilitarism, serialism (serial music), lyricism, theatrical, vocal music, children choir, mixed choir, opera, orchestral music, chamber music, 20th century music

Résumé

Le présent article fait un analyse morphologique de la Sonate Op. 65 pour Violoncelle et Piano de Britten, ainsi comme de l'environnement sociale de l'artiste, présenté dès sa biographie. Benjamin Britten, est le vif exemple de la prospérité musical Anglaise 1913-1976, et sa vie reflète des situations

taboos tels que l'abus sexuelle, l'homosexualité et l'amitié qui se sont montrés dans chaque une de ses compositions et se sont chantés dans la voix de son compagnon de vie, le chanteur P. Pears. Le répertoire de musique de chambre pour Violoncelle rarement a été traité avec tant d'amabilité et de liens presque filiales chez les compositeurs comme l'a fait Britten. C'est donc l'opportunité pour rendre hommage à l'un de plus grands compositeurs Anglais du XXème Siècle, en lui faisant reconnaissance pour l'apport culturelle qui a rafraîchi la vision musicale européenne du XIXème Siècle. Pour essayer de comprendre ses œuvres, il est nécessaire de souligner l'impact que peut se dégager de sa vie comme compositeur, mais tout spécialement des influences qu'il a reçues et qu'ont dessinées sa vie.

Mots importants: abus sexuel, amitié, fidélité, amour, pureté, enfance, méchanceté, homosexualité, antimilitarisme, sérialisme, lyrisme, théâtralité, musique vocale, chœur infantile, chœur mixte, opéra, musique pour orchestre, orchestre de chambre, musique du XXème siècle.

Este artículo trata sobre la vida y obra del compositor inglés Benjamin Britten. La investigadora ha tomado como marco referencial una de sus obras, influenciada por su gusto musical y su devoción por el Violonchelo. Aunque visto bajo una dimensión biográfica, este estudio pretende aportar un análisis reflexivo de su obra, a partir del carácter y la musicalidad del artista. Primero realizaremos un análisis musical sobre una de sus obras instrumentales, la Sonata Op. 65² para violonchelo y piano en Do Mayor, y luego trataremos diversos aspectos sobre la vida y obra de Britten.

Benjamin Britten, compositor inglés, abiertamente antimilitarista y profundamente humanista alimenta su obra de literatos, músicos, y viajes realizados; centra su obra en dos hechos que marcaron su vida: el abuso sexual en la infancia y su homosexualidad. Musicalmente presionado por las corrientes artísticas y políticas de su época supo sopesar estos hechos escapando a todo tipo de sociedades elitistas y guetos.

ANÁLISIS MUSICAL DE LA SONATA OP. 65 PARA VIOLONCELLO Y PIANO EN DO MAYOR

B. PRIMER MOVIMIENTO

I. DIALOGO : Allegro (Negra circa 152-160)

² Compuesta para Mstislav ROSTROPOVITCH, la cual se estrenó en Inglaterra en 1961 y se divide en 5 Movimientos

FORMA

✓ <i>Exposición (Compás 1-82)</i>				✓ Desarrollo	✓ <i>Coda</i>
<i>Introducción</i>	Exposición del 1er Tema	Transición	Exposición del 2do Tema		
1-24	26-39	40-59	60-82	83-165	166-184

EXPOSICIÓN (Compás 1-82)

Compás 1-24	Introducción
Compás 26-39	Exposición del 1er Tema (Animato)
Compás 40-56	Transición: Pequeño desarrollo del tema principal en La Mayor fin de la transición en Fa Mayor con desarrollo motivico en tresillos
Compás 57-59	Fin de la Transición en La Mayor
Compás 60-82	Exposición del Tema secundario (Tranquillo) fin en Mi Menor
Compás 60-82	Desarrollo del tema en el Piano

DESARROLLO (Compás 83-165)

Compás 83-110	Pequeño Desarrollo del tema de la introducción con nuevos elementos rítmico - melódicos
Compás 111-124	Desarrollo del tema secundario en el Piano
Compás 126 -147	Tema en aumentación en el Piano
Compás 147- 155	Evocación de los compases 67-71 (Tranquillo)
Compás 156 -165	Evocación del compás 60
CODA (Compás 166-184)	
Utilización de notas armónicas en el Violonchelo, el Piano realiza notas pedales. Fin en Ut Mayor.	

SEGUNDO MOVIMIENTO

II. SCHERZO – PIZZICATO: Allegretto (Negra igual 150)

FORMA

A	A. B	B. A'
1-32	32-121	122-149

Características

Juego de Matices: pp < >pp. El piano utiliza la escala por tonos (5) EJ. Compás 48-50; 72-75. Utilización de octavas; deseo de dar una

puntuación y respuesta al violonchelo El Violonchelo utiliza dobles cuerdas; acordes arpegiados y no arpegiados; notas ligadas en Pizz. Los 2 instrumentos se unen en una especie de nocturno Bartokiano. El discurso es incisivo y nervioso.

C. TERCER MOVIMIENTO

III. ELEGIA : Lento (Negra circa 50)

Características

Tonalidad propuesta: Fa mayor. El Violonchelo ofrece su lirismo, utiliza el arco, hace dobles cuerdas con intervalos de 6tas, realiza glissando de octavas y emplea la sordina. El Piano hace acordes con bordaduras y utiliza el juego rítmico; improvisa y dramatiza de forma fulgurante.

C. CUARTO MOVIMIENTO

IV. MARCIA : Enérgico (Negra = 144) Tonalidad propuesta LA b

Compás 1-20	1er Tema (Quintillos)
Compás 21-25	2do Tema (Tresillos)
Compás 26-56	3er Tema (armónicos, interpretación en el Ponticello del Cello, Tresillos en el Piano)
Compás 57-77	4to Tema (Quintillos)

Características

Comienza por el Violonchelo en anacrusa de un quintillo. Los armónicos y la interpretación en el Ponticello necesitan una extrema precisión. El Piano toca con Pedal, utiliza acordes arpegiados, marcato, acordes duplicados a la octava. Realiza cambios de Tempo.

D. QUINTO MOVIMIENTO

V. MOTO PERPETUO Presto (Negra con puntillo circa 120-126) 6/8 FORMA

A	B	A'	CODA
1-17	18-61	62-122	123-139

EXPOSICIÓN

Compás 1-17 Tono de la dominante (Sautillé, marcato, légato)

Compás 18 Exposición del tema al piano, el piano acompaña con un motivo de imitación al violonchelo.

DESARROLLO: Compás 18-61 El Piano desarrolla el tema del violonchelo; el Violoncello acompaña con el motivo del piano.

REEXPOSICIÓN: Esta se hace en la Tónica; se realizan Pizzicato en dobles cuerdas en el compás 76 y se retoma el arco en el compás 89
CODA :El Piano y el Violonchelo desarrollan el tema de la exposición y tocan a la octava. Este movimiento es brillante y cada instrumento se afirma y se entrega hasta el final

VIDA Y OBRA DE BENJAMÍN BRITTEN

BIOGRAFÍA DE BENJAMIN BRITTEN (1913 - 1976)

Nacido el 22 de noviembre, día de Santa Cecilia³, 1913, en Lowestoft (Suffolk); muerto el 4 de diciembre de 1976 en Aldourgh. Hijo de Robert Victor (Dentista – Cirujano) y de Edith Rotha Hockey (cantante amateur, secretaria de la Lowestoft choral society) Britten tuvo 2 hermanos y una hermana. Fue su madre quien lo impulsó hacia la música, sus hermanos fueron organistas cada uno de una parroquia. Creció en una ciudad a orillas del mar al este de Inglaterra, vivió la guerra, la severidad de su padre y la sobreprotección de su madre.

Creó su propio lenguaje influenciado por el paisaje que lo rodeaba. A la edad de 7 años comenzó su educación musical recibiendo clases de piano de Miss Ethel Astle; hizo sus estudios de primaria en South Lodge Preparatory School. Fue un apasionado de las matemáticas y lo aterrizzaba el latín; gracias a sus progresos y a sus composiciones, continuó sus estudios en el Royal College Of Music y en la Royal Academy Of Music. Durante su periodo escolar vivió la violencia y abusos sexuales de parte de sus profesores. Esto pudo ser un elemento decisivo de su homosexualidad. A los 12 años estudió con Frank Bridge, de quien aprendió a escribir lo que realmente quería escribir de una manera clara. Escribió su primera obra en 1932 "Sinfonietta para Orquesta de Cámara"

Sus estudios de composición los realizó con John Ireland y los estudios de Piano con Arthur Benjamin en el Royal College Of Music de Londres y estudios de viola con Audrey Alston. Luego de terminar sus estudios, escribió música para cine; en 1938 se exilió a los Estados Unidos y en 1942 regresó a Inglaterra.

INFLUENCIAS RECIBIDAS POR BRITTEN

Este compositor fue influenciado por H. Purcell, genio melódico, teatral, en cuanto a las formas musicales, en sus obras al escribir Pasacaglias o

³ Virgen y mártir romana del siglo II, Patrona de los Músicos.

Chaconas; y el tratamiento de la melodía y el sentido teatral, Ej. The folk songs. Del clasicismo y del romanticismo apreciaba a los líricos y a los teatrales, sus maestros más intuitivos y melódicos tales como Mozart, Schubert, Schumann, y Verdi.

Dentro de los compositores modernos encontró la inspiración en: Stravinsky, con la Sinfonía de los Salmos, y Sacre du Printemps. Alban Berg, en la escritura para las cuerdas. Bela Bartok, por el sentido etnomusicológico que le dio a su música, y por la riqueza del ritmo y de las percusiones en su obra. Arnold Schoenberg, por su serialismo musical no en el sentido riguroso sino como una técnica de efectos y de ambigüedad escénica. Malher, por su lirismo musical. Chostakovitch, por los fuertes lazos de amistad que tuvo con él. Malher fue la línea de unión entre Britten y Chostakovitch, el mismo gusto por lo mórbido, el lirismo exacerbado y sentimental de los scherzos y adagios se encuentra en el uno y el otro.

Con relación a sus 35 Ciclos de Melodías, Óperas (Sus óperas no tienen oratorio), y Corales, su escogencia literaria recibió la influencia de los siguientes escritores: Artur Rimbaud, Guy de Maupassant, Paul Verlain, Thomas Mann, Victor Hugo, Wilfrid Owen, William Blake, William Shakespeare, Wystan Hugh Auden.

LA MÚSICA DE BRITTEN

Su música se elabora a partir de la variación, ella nace de un centro melódico o temático y no se separa jamás de la expresión, la impresión y la sensación. Aunque quiso ser un expresionista, inició como impresionista; su música produce sentimientos ambiguos en el sentido de que sus medios de escritura eran diferentes a aquellos que ya existían y esto podía emocionar a la gente pero también podía molestarles, o tal vez sólo tocaba para ciertas elites advertidas.

Su coherencia, organización metódica y racional alrededor de una idea se encuentra en la variación, no como una técnica virtuosa sino como la expresión de la libertad musical; es la estructura que permite explotar las facetas expresivas que se pueden obtener a partir de un motivo melódico o temático. Y no es la variación de finales del siglo XIX y comienzos del XX, su variación más conocida es la variación sobre un tema de Frank Bridge en 1937. Fue un humanista en el sentido de no perder de vista el placer musical, no separa la expresión y la impresión de la sensación de 1945 a 1970 busca a través de su música hacer vibrar a la gente impresionándola.

ALGUNAS OBRAS Y SU PROBLEMÁTICA

- *King Piam* (Obra sobre el problema de escogencia de destino en nuestras vidas)
- *The Knot Garden* (Ópera Problemas Familiares)
- *The Ice Break* (Tensiones políticas entre el Este y el Oeste)
- *New York* (Violencia y Racismo)

Britten no es un compositor serialista⁴ en el sentido riguroso pero algunas de sus obras utilizan estas técnicas, pues el no soporta las reglas que impidan el genio lírico. Un ejemplo de ello es la influencia serial en la melodía que se encuentra en la compilación de *Quatre chansons françaises*, escrita a sus 14 años.

En algunos casos se encuentra la abolición de los tiempos en el compás; un ejemplo de ello se encuentra en la obra *Owen Wingrave* (1970)

BRITTEN PIANISTA Y DIRECTOR DE ORQUESTA

Su obra pudo haber sido articulada alrededor de su instrumento "El Piano", pero sólo escribió para su instrumento el Concierto para Piano y lo consideraba como un instrumento frío y átono⁵. El tratamiento que le da es orquestal, aunque estará omnipresente en su obra. Sin embargo, no lo empleó como los grandes instrumentistas lo emplearon en el caso de Paganini o Chopin entre otros. Al final de su vida parcialmente paralizado encontró en el arpa el instrumento idóneo para la búsqueda de colores.

La temática utilizada en su obra está impregnada de la obsesión de pureza, la encarnación humana de un mal satánico, el espíritu de la infancia, el carácter jovial e inocente del niño. Su Homosexualidad era conocida de todos, pero nunca quiso formar parte de una comunidad o una minoría ya que quería ser universal.

Como pianista acompañó a Pears a lo largo de toda su carrera; con Rostropovitch grabó interpretaciones legendarias de Schubert, Bridge y Debussy. Su compañero Peter Pears fue el intérprete privilegiado de sus

⁴ Término generalizado para describir la composición musical del siglo XX, en el que las reglas y convenciones tradicionales se reemplazan por nuevas reglas y principios tales como dodecafonismo o serie de doce sonidos. Todos los aspectos de la música, tonalidad, melodía, armonía, ritmo, articulación, etc., son explorados con significados nuevos de expresión. El ruido, la música electrónica, y la música aleatoria, reflejan estas tendencias. Tomado de Mary Elizabeth Clark (1971) *The Clark new pocket Music Dictionary*, Edward Schuberth & CO., INC, p. 118.

⁵ En el sentido de que para Britten, el piano no tenía identidad propia.

obras. La voz en su obra es esencial, ella transmite la poesía, lo cual le permite superar el complejo frente a los intelectuales. Como director de orquesta dirigió sus obras preferidas y las grabó hasta el final de su vida. Citaremos algunas a continuación: Purcell: *The Fairy Queen*, Bach: *La Pasión según San Juan*, *El Concierto Branderburgués*, Haendel: *La Oda a Santa Cecilia*, Elgar: *Oratorio*, Schumman: *Las Escenas de Fausto*.

BRITTEN EL ORGANIZADOR DE FESTIVALES

En 1942 al regreso de Estados Unidos, vivió en Suffolk; al ver los malos resultados de su II ópera *The Rape Of Lucretia* en 1946, fundó su propio grupo de músicos y cantantes denominado *English opera group*.

En 1948 fundó el festival anual de *Aldeburgh* que cumplió 50 años en 1997. En el se interpretan sus obras, incluyendo sus inéditos y sus compositores favoritos. Inicialmente el festival era sólo una sala de fiestas; más tarde otros escenarios se ofrecieron, es el caso de una maltería⁶ que daría nacimiento a una de las más grandes salas de concierto de ópera y estudio de grabación.

CRONOLOGÍA DE SU PRODUCCIÓN MUSICAL

A continuación presentaremos sus primeras publicaciones borradores y ediciones⁷

<i>Op.</i>	<i>Título</i>	<i>Género, Actos</i>	<i>Fecha de Comp</i>	<i>libreto</i>	<i>presentaciones</i>	<i>publicación; autógrafos</i>
17	Paul Bunyan	operetta, prol. , 2	1939-41	W.H. Auden	cond. H. Ross, New York, Columbia University, 5 May 1941	

⁶ Lugar donde se hacen maltas o cervezas.

⁷ <http://www.boosey.com>, The Britten-Pears Library, Aldeburgh, and The British Library, London

	rev. versión		1974-5		cond. S. Bedford, BBC, 1 Feb 1976; stage, cond. Bedford, Snape Maltings, 4 June 1976	vs 1978, full score 1993
33	Peter Grimes	op, prol., 3	1944-5	M. Slater, after G. Crabbe: The Borough	cond. R. Goodall, London, Sadler's Wells, 7 June 1945	vs 1945, study score 1963; <i>US-Wc</i>
37	The Rape of Lucretia	op, 2	1946; rev. 1947	R. Duncan, after A. Obey: Le viol de Lucrèce	cond. E. Ansermet, Glyndebour ne, 12 July 1946	vs 1946, vs 1947 (rev. edn), study score 1958
39	Albert Herring	comic op, 3	1946-7	E. Crozier, after G. de Maupassant: Le rosier de Madame Husson	cond. Britten, Glyndebour ne, 20 June 1947	vs 1948, study score 1970
45	The Little Sweep [Act 3 of Let's Make an Opera, op.45]	'an entertainment for young people'	1949	Crozier	cond. N. Del Mar, Aldeburgh, Jubilee Hall, 14 June 1949	vs 1950, study score 1965
50	Billy Budd	op, 4	1950-51	E.M. Forster and Crozier, after H. Melville	cond. Britten, London, CG, 1 Dec 1951	vs 1952
	rev. version	op, 2	1960		cond. Britten, BBC, 13 Nov 1960; stage, cond. G. Solti, London, CG, 9 Jan 1964	vs 1961, study score 1985

53	Gloriana	op, 3	1952-3; rev. 1966	W. Plomer, after L. Strachey: Elizabeth and Essex	cond. J. Pritchard, London, CG, 8 June 1953	vs 1953, vs 1968 (rev. edn), study score 1990; <i>GB-Lbl</i>
54	The Turn of the Screw	op, prol., 2	1954	M. Piper, after H. James	cond. Britten, Venice, Teatro La Fenice, 14 Sept 1954	vs 1955, study score 1966
57	The Prince of the Pagodas	ballet, 3	1955-6	J. Cranko	cond. Britten, London, CG, 1 Jan 1957	study score 1989
59	Noye's Fludde	1	1957-8	Chester miracle play	cond. C. Mackerras, Orford Church, 18 June 1958	vs 1958, full score 1959
64	A Midsummer Night's Dream	op, 3	1959-60	Britten and Pears, after W. Shakespeare	cond. Britten, Aldeburgh, Jubilee Hall, 11 June 1960	vs 1960, study score 1962
71	Curlew River	church parable, 1	1964	Plomer, after J. Motomasa: Sumidagawa	dir. Britten, Orford Church, 12 June 1964	rehearsal score 1965, full score 1983
77	The Burning Fiery Furnace	church parable, 1	1965-6	Plomer, after Book of Daniel, chapters 1- 3	dir. Britten, Orford Church, 9 June 1966	rehearsal score 1968, full score 1983
78	The Golden Vanity	vaudeville for boys and pf	1966	C. Graham, after old English ballad	Vienna Boys' Choir, dir. A. Neyder, Snape Maltings, 3 June 1967	1967

81	The Prodigal Son	church parable, 1	1967-8	Plomer, after Luke 15:11-32	dir. Britten, Orford Church, 10 June 1968	rehearsal score 1971, full score 1986
85	Owen Wingrave	op, 2	1969-70	Piper, after James	cond. Britten, BBC TV, 16 May 1971; stage, cond. Bedford, London, CG, 10 May 1973	vs 1973, full score 1995
88	Death in Venice	op, 2	1971-3; rev. 1973-4	Piper, after T. Mann	cond. Bedford, Snape Maltings, 16 June 1973	vs 1975, full score 1979

ETAPAS EN SU OBRA

1913-1927

El abuso sexual del cual él y algunos de sus compañeros fueron víctimas por parte de algunos de sus profesores se plasma en sus obras. Una de esas obras fue la Ópera "Billy Budd", en donde se reproduce una de las escenas de la cual él fue observador (en las que uno de sus compañeros sin recibir ayuda fue abusado por un profesor) En su infancia, su padre se opuso a la compra de un gramófono, su experiencia musical fue más teórica que práctica, pero este elemento le ayudó a componer de memoria, componía sin ayuda de instrumento como Debussy.

Sus obras muestran que Benjamin Britten no es un músico cerebral e intelectual; su música se califica como cruel, dura y con tendencia Post - Vanguardista. Aunque no hizo parte de una escuela o estilo particular, su lenguaje musical es único.

1928 -1930

El compositor y pedagogo decisivo fue Frank Bridge, quien le recibió en su clase haciendo una excepción; sus comentarios acerca de su alumno eran que escribía en el estilo del siglo XIX. Britten conocía de memoria a Beethoven y a Brahms, pero su criterio de escritura armónica cambió

haciéndose más libre al conocer la obra de Gustav Holst, la Sonatina de Ravel y el Prelude à l'après – midi d'un faune de Debussy.

Su maestro F. Bridge lo confió a Harold Samuel un especialista de Bach, haciendo de él su único alumno en esta especialidad para lo cual pasaba sus fines de semana en clase en Londres. Su primera clase de composición fue el 12 de enero de 1928 día de verdadera prueba de resistencia pues su clase duraba desde las 10 a.m. hasta la hora del té, a veces terminaba llorando a causa del exceso de concentración. El método de Bridge era sin concesión, ya que se exigía una clara conformidad en la necesidad de sentir la música a través de los instrumentos para los cuales se escribía y en descubrir que la verdad sonora depende de la estructura de la obra y de la intención del músico. Los principios esenciales de su enseñanza fueron tres: autenticidad, fidelidad, y descubrimiento de su yo. El único alumno que tuvo Britten fue Arthur Olkhan.

Conoció la viola con Audrey Alston el Piano con Bridge y el resto de los instrumentos con los intérpretes para quien escribió. Entre ellos podemos citar Violonchelo, Trompa, Oboe, Arpa y Guitarra. Más adelante en su obra vinieron los ejercicios de la bitonalidad, armonía y Contrapunto. Las composiciones más superfluas las dejó para escritura de cuarteto, melodía para voz y piano y orquestación. En su obra se puede resaltar el recurso del idioma extranjero, escribió en Francés, Italiano, Ruso, Alemán y Yiddish, según la necesidad y exigencia de la obra.

Su primera obra maestra la escribió a sus 14 años y fue *Les 4 Chansons Françaises* para soprano y orquesta sobre 2 poemas de Verlain y Victor Hugo cometiendo algunos errores gramaticales con el uso de las (e). Estudió en Gresham School donde fue la víctima de sus compañeros y de su profesor de Piano. Su deseo más grande era vivir en Londres o en su ciudad donde no sólo estudiaba música sino que mantenía largas conversaciones con su familia y se dedicaba a las caminatas, la poesía, la arquitectura y la pintura.

Pasaron por su mente ideas de suicidio y fuga, a las cuales renunció, pues le causaban problemas de conciencia por el hecho de hacer lo malo. Se sentía apreciado pero no se sentía entendido, tocó con su profesor La bagatelle para violín, viola y Piano y en su boletín de notas decía simplemente que su interpretación era cálida. En su graduación interpretó *Don Quijote* de Strauss y Pierrot Lunaire de A. Schoenberg; Amaba la obra de Picasso y de Shoemberg. En sus obras religiosas se

esmera por la acústica realizando juegos acústicos y de reverberación poniendo en relieve la voz infantil.

1931 – 1934

En el Royal College of Music reinaba un conservatismo y negligencia, lo único que lo animaba eran los paseos conciertos donde tuvo la oportunidad de apreciar a Malher, de quién amó la variedad de color y el carácter de cada desarrollo. Apreció *Le Sacre du Printemps* (La consagración de la primavera) de Stravinsky a través de Schoenberg⁸. En octubre de 1934 viajó a Viena con su madre y asistió a variedad de conciertos en vivo como *la Flauta Encantada*, *La Chauve – Souris* y *a los niños cantores de Viena*. *De viaje por Munich* asistió a la ópera *Salomé*. Después de este viaje musical se dedicó a buscar un trabajo estable.

1935-1939

Variations on a theme of Frank Bridge (Obra compuesta en 10 días) a solicitud de la Orquesta de Cuerdas Boyd Neel, para el Festival de Salzburgo en homenaje a su Maestro F. Bridge. En forma de Introducción y 10 Variaciones.

Compuso para cine publicitario, largometrajes utilizando como medios de composición los ruidos. En 1936 muere Alban Berg (Alumno de Schoenberg) y nace la amistad con Chostakovitch. Hay una diferencia entre el Britten estimulado por los intelectuales progresistas de su tiempo y el compositor maduro de 1953 quién escribió una ópera a la ocasión de la coronación de la reina Elizabeth II y lo ennoblecieron con el título de "*Sir Benjamin Lord of Aldelborough*".

1939 – 1942

Britten parte a Toronto con su compañero Pears en 1939 (época de la Segunda Guerra Mundial) y veía en Estados Unidos el País del Futuro, durante su estancia vivió en Woodstock (que paradójicamente años más tarde en 1969, recogería un gran movimiento pacifista). En 1939 la prensa ataca a los músicos y poetas desertores del país en guerra, allí se sintió mal amado por el hecho de ser Inglés y de no haber realizado sus estudios en París.

1940 – 1943 EL COMPOSITOR Y SUS DOBLES

Sinfonía da Requiem Op. 20. Dedicada a la Memoria de sus Padres. Inspirada en los sufrimientos vividos en 1940. Esta obra fue solicitada por el gobierno Japonés para el 2.600 aniversario de la Dinastía Mikado,

⁸ Recordemos que Britten fue alumno de Schoenberg.

pero fue rechazada por sus constantes alusiones a la liturgia Romana. En esta obra no interviene la voz, ni la liturgia, la única voz reinante es la de la Orquesta

Durante esos años de madurez su experiencia Americana le enseñó a desconfiar de las ideas prefabricadas. Su música era ecléctica y pensada para la gente de su tiempo; él nunca quiso escribir para la eternidad, le gustaba escribir para hacer homenaje a los artistas de su predilección, sus obras son una mezcla entre el sonido del intérprete y el sonido de su obra. Los intérpretes eran *sus dobles*, Britten conocía a sus intérpretes y sus obras debían ser una sola alma con ellos; un ejemplo de ello es Pears de quien conocía todas las inflexiones y colores de su voz. Él utilizaba la música a favor de la amistad; los 3 soviéticos Chostakovitch, Rostropovitch y Richter, tenían dificultades al final de la segunda guerra en su trabajo como compositores mientras que Britten disfrutaba de tranquilidad; sin embargo, eso nunca los separó de su amistad y su mutua admiración.

1944 – 1946

Operas de cámara: *Albert Herring* (ópera cómica), *The Little Sweep*, *The Noye's Fudde*. Estas obras fueron concebidas para ser tocadas de una forma interactiva con el público y con músicos Amateurs; y se acomodan bien a todas las salas. Los instrumentos débiles no se ahogan en la orquesta, ellos son el personaje principal; así, por ejemplo, la flauta realiza contrastes abruptos y rápidos, cambios de tono, cada personaje se reconoce por un motivo.

1946 – 1947

The Rape of Lucretia (Coro de Hombres y Mujeres a la antigua, Historia Romana)

Esta ópera resalta los motivos musicales y el ajuste del primer acto después de bajar el telón; de ella Karajan a sus 22 años decía que sentía como si esta obra fuese suya.

The Young Person's Guide to the Orchestra. También llamada Variaciones y Fuga sobre un Tema de Purcell (Op 34). Esta obra debía estar acompañada de un filme documental sobre los instrumentos de la Orquesta. Su propósito es pedagógico, con pretexto narrativo pudiendo ser comparada a *Pedro y El Lobo* de Prokofiev (escrito 10 años antes de esta obra) El Comentario hablado fue de Eric Crozier, su estreno se realizó en Liverpool en 1946.

La temática de la obra trata la presentación de las 4 familias de la Orquesta Occidental: Cuerdas, Maderas, Cobres, Percusión durante la

cual entran en escena los instrumentos teniendo especial cuidado en el timbre de cada uno de ellos. En esta obra intervienen 13 variaciones entre las cuales figura un fragmento de una obra de Purcell "Abdelazar or The Moor's Revange."

1947 – 1948 ALDEBURGH

Britten, Crozier y Phipps tomaron la dirección de la English Opera Group y pasaron un proyecto diciendo que Inglaterra tenía música y compositores capaces de crear sus propias óperas; este grupo daría conciertos permanentes y para ello se creó el Festival de Aldeburgh el 27 de Octubre de 1947

1948 – 1949

Spring Symphony Op. 44 (Sinfonía "Vocal" o Sinfonía "Cantata" escrita para 3 voces solistas: Soprano, Contralto y tenor, Coro Mixto, Coro Infantil y Gran Orquesta.) está compuesta por 4 partes divididos en 12 Movimientos. Esta obra es comparada con El Canto de la Tierra de Mahler y Sea Symphony de Ralph Vaughan Williams.

1950 – 1959

Billy Budd (Historia de un marino con tendencias Homosexuales)

1953 – 1954. *The turn of the Screw* (Obra en dos actos, 1 tema central y 15 variaciones)

Trata la historia de 2 niños y una niñera que los cuidaba de 2 espíritus de abuelos que los atormentaban. En esta obra alternan cuartas justas, y terceras menores, escalas de tonos enteros, escalas cromáticas, y una serie dodecafónica (de doce notas) pues no hay función tonal.

Los *Canticles*, fueron historias extraídas del libro del Cantar de los Cantares (Sagradas Escrituras); ellos cumplieron en la carrera de Britten una etapa llena de esperanza y espiritualidad, siguiendo de cerca la composición de las grandes óperas en las cuales las fuerzas del mal y la perversión del mundo llenan su obra.

El *Canticle I* lo escribió un año después de *Albert Herring*, el *canticle 2* lo escribió un año después de *Billy Budd*, el *canticle 3* es un epílogo de *The turn of the screw*, el *canticle 4* lo escribió después de *Owen Wingave* y el *quinto canticle*, el último de ellos, lo escribió después de 2 años de silencio durante su convalecencia después de *Death in Venice*.

1955 – 1959

En 1955 reorganizó el Festival de Aldeburgh, Pears y Britten eran llamados "The Royal Family" y para ellos el festival era su razón de vivir. Un viaje a Balí les enriqueció este panorama y de allí nace *The Prince Of*

Pagodas. Él fue sorprendido por la originalidad, riqueza rítmica y melódica de su música y afirmaba que ella era tan complicada como la música de Schoenberg. A partir de ese momento su música fue influenciada por estas novedosas sonoridades. Su viaje se prolongó a Japón donde conoció el teatro Nô y el Kabuki. *The Prince of Pagoda* es el único ballet en su género escrito por Britten y para él se inspiró en Tchaikovsky, Prokofiev y Stravinsky.

Peter y Britten se trasladaron de su casa citadina hacia *Red House*, una casa a orillas del mar en Aldeburgh hasta el final de sus días y muchos ven en ese acto un acto burgués de aislamiento. Allí compone "*Song from the Children*" donde rehabilita el papel de la guitarra y el laúd.

Para el 11 festival compone *Noye's fludde* a partir de un texto del siglo XIV, para satisfacer su composición de Ópera Infantil. Escribió en Alemán gracias a su amistad con el Príncipe Ludwing Von Hesse, su obra *Sech Holderlin Fragmente*. En ella narra como un niño se hizo hombre gracias al amor de los dioses. Escribió en Latín la Cantata Académica hecha sobre un motivo serial (sol, fa, mi, Fa, la, re, si b, do, re b, do b, la b) Esta obra fue escrita para el coro de niños de la catedral de West Minster con una gran virtuosidad de formas. Culmina este periodo con una composición religiosa: Missa Brevis.

1960 – 1969

1960 *A Midsummer Night's Dream*, una ópera cómica, comparada por los críticos con la ópera Cossi Fan Tutti de Mozart. La obra está libre de preocupaciones sociales y morales por parte del autor, realzando la fidelidad al espíritu Shakesperiano y a su obra. Para ella exigía que los cantantes fuesen también actores, pues algunos cantantes de la época solo esperaban estar bajo la luz para aullar, pero no conocían el sentido del teatro tan necesario para la ópera.

En 1961 se estrenó *A Midsummer Night's Dream* en el 13 Festival de Aldeburgh, bajo la dirección de George Solti. En 1966 Chostakovitch estrena su concierto para Violonchelo dedicado a Rostropovitch quién sirvió de puente de amistad con Britten. Su amistad, admiración y respeto mutuo entre los compositores son comparados con la amistad que unía a Mozart y a Haydn.

1961–1963 *War Requiem, Cello Sonata, Cantata Misericordium, Cello Symphony, Nocturnal After John Dowland*

Britten invitó a Rostropovitch y a su esposa el festival de 1961, su medio de comunicación fue el "Alderburgh deutch", ya que ninguno de los dos hablaban el idioma del otro, y este les permitió romper las barreras lingüísticas a través del festival y de la música.

En esta ocasión Rostropovitch tocó la Cello Sonata, el concierto para Cello de Schumann y la sonata Arpeggione de Schubert. Britten compuso tres obras para Violonchelo, privilegiando la amistad que sobreponía a toda composición, ellas son: Violonchelo Symphony, 3 Suites para Violoncello solo y Cello Sonate Op. 65 de la cual presentamos su análisis morfológico y musical en las primeras páginas de este escrito. Estas obras para violonchelo impactan por su brevedad, contraste, y lenguaje escénico; ya se dijo que fueron escritas para Rostropovitch, pero sin olvidar que la pianista acompañante era su esposa Galina Vichnevskaja fiel acompañante musical de Rostropovitch.

Britten escribió su *War Requiem* en Latín que sería un memorial entre las 2 guerras, como un llamado a la paz, y en este sentido, la obra reúne a grandes amigos suyos (Pears – Inglés) Dietrich Fischer Dieskau – Alemán y Galina Vichnevskaja – Rusa). Esta obra la dedicó a los muertos de la guerra.

Algunos afirman que en esta obra el dejó todo su testamento. Se habla de esta obra como de una sanidad de heridas de guerra, gracias a la obra de Owen (1771 – 1858): *Un Libro sobre La Nueva Moral Del Mundo*. La crítica de *War Requiem* dice: este no es un Requiem que consuela a los vivos, a veces hasta ni ayuda a dormir en paz las almas de los muertos. Solo puede molestar cada alma viviente porque denuncia abiertamente la barbarie activa de la especie humana con toda la autenticidad de este gran compositor.

En 1964 después de un infarto sufrido por Rostropovitch y por petición suya, Britten comienza la composición moderna al estilo Bach de 6 Suites, pero solo 3 de ellas fueron terminadas. Britten contribuyó al repertorio del Violonchelo gracias a la personalidad de Rostropovitch. En 1964 fue invitado por las autoridades soviéticas para el estreno de la Cello Symphony.

1964 – 1971 TRIPTICOS

Curlew River, The Burning Fiery Furnace, The Prodigal Son, Las 3 Parábolas de la Iglesia, Las 3 suites para Cello.

The Curlew River fue el comienzo de una nueva etapa y una de las más creativas de su vida. En estas obras se conjugan elementos tan lejanos en la historia como el Oratorio, la Ópera, lo Sagrado y lo profano.

En 1965 inicia lo que será el tríptico de las 3 Suites para Cello.

1965 – 1969

En esta época de su vida su actividad se multiplicó, pero su obra va más allá de la búsqueda del espíritu de infancia y de la pureza.

La amistad entre Britten y Chostakovitch se afirmó el día de la audición de *The poet's echo* sobre una obra de Poutchkine. Britten dedica la obra *The prodigal son* a Chostakovitch y él le dedica su sinfonía 14.

En 1968 comienzan los problemas cardíacos para Britten, sin embargo participó en el 22vo festival de Aldeburgh, Rostropovitch estrenó la 2 Suite de Britten. Chostakovitch invitado de honor no estuvo para la dedicatoria de *"The prodigal son"* y finalmente el Violonchelista y su esposa dieron el recital. Britten y Pears viajaron luego a Edimburgo donde tocaron *"Viaje de invierno"* de Schubert que era su obra fetiche por el misterio que encierra su escritura.

1969

Grabación del la Trucha de Schubert con el cuarteto Amadeus. Britten deseaba construir un verdadero centro artístico pero para ello necesitaba la subvención del estado, finalmente en el verano de 1970 se inaugura el *Malting* con la presencia de la reina y de su esposo. El público esperaba el estreno en Inglaterra con la 14 Sinfonía de Chostakovitch bajo la dirección de Britten con Vichnevskaja Y Rezhetin como solistas

En 1976 se tocó de nuevo pero Britten estaba convaleciente y la dirigió Rostropovitch leyendo la Dedicatoria escrita en 1975. Para esta fecha Chostakovitch ya había muerto y su viuda estaba en el auditorio, Britten moriría un año más tarde.

La sinfonía 14 (Opus 135) de Chostakovitch fue escrita para soprano, bajo y orquesta de cámara. En ella utiliza dos solistas, una orquesta limitada a las cuerdas utilizando recursos como el *col legno*⁹, y la percusión menor conformada por las castañuelas, la frusta¹⁰, y 3 toms, campanas, xilófono, vibráfono, y celesta. La temática es la muerte, el

⁹ En la ejecución del violín, es la técnica de golpear las cuerdas con la vara del arco, en lugar de tocarlas con las cerdas.

¹⁰ Instrumento de percusión menor.

amor incestuoso, la risa alucinante, vulgaridad y tragedia entre textos funerarios. La sinfonía está construida en 11 partes con textos de García Lorca, (1-2), Apollinaire (3-8) Kuchelbecker (9) y Rilke (10-11) en la siguiente forma:

De profundis (adagio); Malaguena (allegretto); Lorelei (allegro molto); El suicidio (adagio); Sobre el que vive (adagio); Madame – mirei (adagio); En prisión (adagio); Respuesta de los cosacos al sultán de Constantinopla (allegro); O delvig, delvigi (andante); La muerte del poeta (largo); y Conclusión (moderato)

1970 – 1976

En 1971 se transmitió en EUROVISIÓN uno de los últimos de sus combates: el manifiesto Pacifista “Owen Wingrave” Se dice que su obra muestra un paralelismo con la historia mundial por cuanto en esa época (1964-1973,75) se libraba la guerra de Vietnam.

La definición de Owen Wingrave sobre la paz se transmite musicalmente a través de acordes serenos de arpa y percusión con el uso del Glockenspiel y el Vibráfono. 1971 – 1973

Death In Venice daría el último papel Operístico a Pears. En esta época Pears tenía 63 años y comienza a dudar de las capacidades de Britten y en un cuadernillo inicia la copia de sus ideas musicales. Una vez realizado el estreno de la obra, Britten fue operado resultando hemipléjico del lado Izquierdo.

1974 – 1976

Desde 1943 Britten había investigado en su repertorio de cantos populares ingleses, escoceses y franceses, haciéndoles arreglos y orquestaciones a 14 de ellos a los cuales llamó *folk songs*, ellos datan de 1943 a 1976. Estas canciones folclóricas son una serie de variaciones individuales sobre un tema común. Sin duda, que los cantos populares ejercieron sobre él una gran fascinación; él decía amarlos como si fueran todos de su composición y los moldeaba hasta dejarlos a su imagen. Estos cantos formaron parte de sus recitales con Pears y figuran en los 7 volúmenes de sus obras.

En 1975 Britten (a sus 62 años) ya estaba bastante disminuido y su obra musical se redujo a la revisión de sus obras anteriores. En ese mismo año le pidieron escribir una obra para Violonchelo Solo, a cargo de M. Rostropovitch para celebrar el 70 aniversario de Paul Sacher. La particularidad de esta sería que el tema central lo escribiría él y las variaciones estarían a cargo de L. Berio, P. Boulez, Henze, Holliger Lutoslawski.

En marzo de 1976 Britten escribe su testamento, en los cuales se mencionaban los nombres de Pears, Caplan, Donald Mitchell, siendo este último a quien dejaría el diario de su juventud que años más tarde sería interpretado por Carpentier.

El día de su cumpleaños 63 (el 22 de Noviembre de 1976) Britten recibió a cada uno de sus amigos en *Red House* para despedirse. En la noche del 3 de diciembre en Red House, Britten murió en brazos de Pears.

Conclusiones

De Benjamín Britten no se puede decir que es el Compositor más importante de Inglaterra, aunque pertenece a los "Clásicos" de su país, pero sabemos que sobrevivió heroicamente a la tiranía serial que impuesta a los compositores de la época y que esterilizaba la escritura musical. Vivió todo tipo de revoluciones estéticas con un humor sólido, aversión a las elites, y con su escrupuloso gusto por la música artesanal.

Su personalidad profundamente antimilitarista, su maravillosa facilidad de escritura musical sin contradicción alguna se encuentra plasmada en su obra vocal: Óperas, Diversas Obras para Voz y Orquesta, Ciclos de Melodías, Coros Infantiles, Coros Mixtos; sin olvidar su escritura instrumental en la cual tuvo participación la Voz, el Estilo Concertante, La Orquesta de Cámara, Música para cine y la Grabación de obras de su repertorio Privilegiado.

Aunque logró una aceptación musical y reconocimiento nacional, lastimosamente su obra es poco conocida en el ámbito internacional. Influenciado por el Serialismo sin ser serialista, por el Nacionalismo sin banderas, por los Eruditos de la Música pero evitando el agrupamiento clasista de quien fuere Barroco, altamente estudioso los grandes como Bach y Mozart a quienes amó, conocedor de memoria de Beethoven, Haydn y Purcell, a quienes imitó entre otros. Pianista de formación, Compositor desde su temprana edad, estudioso de la música y otros instrumentos, supo equilibrar tanto sus influencias musicales como personales, dándole un aire renovador a la música tanto inglesa como universal de todos los tiempos.

Su obra destaca elementos vocales en sus variadas composiciones para este instrumento, versatilizando este estilo en todas sus formas, pero magistralmente plasmadas en sus óperas, mezclando Coros Mixtos, voces solistas, Coros Infantiles y Orquesta de Cámara. Su obra

instrumental va más allá de la escritura para su instrumento: "El Piano", aportando a la composición un estilo tímbrico siempre en la búsqueda simbólica del "Yo Instrumental".

No podemos concluir sin subrayar el hecho de que su obra musical está íntimamente ligada al hecho psico - afectivo, que cada una de sus composiciones fueron escritas para, por y con sus amigos, a los cuales siempre fue fiel, como fue el caso Pears, Rostropovitch, y Chostakovitch entre otros.

En relación a la sonata para violonchelo y piano op. 65, su aporte verdadero es el tratamiento que le da a la escritura para este instrumento, influenciado por el compositor barroco Juan Sebastián Bach, en cuanto hace alusión al preludio de su primera suite para violonchelo solo. Por otra parte también utiliza herramientas de composición del siglo XX, influenciado por Schoenberg.

Bibliografía

- De Gaulle, Xavier (1996) *Benjamin Britten ou l'impossible quiétude* : Actes Sud, 1996. - 575 p. ; - (Série Musique / dirigée par Alain Artaud)
- (1986) *Guide de la musique symphonique*, E. FAYARD, 1986