

Singular acontecimiento editorial

RODOLFO PÉREZ COMENTA LA OBRA COMPLETA DE BEETHOVEN

A continuación, la presentación que hizo Darío Valencia Restrepo el 2 de abril de 2003 con motivo del lanzamiento del libro "Obra de Beethoven", de Rodolfo Pérez González, publicado por la Editorial de la Universidad de Antioquia

Entre las más altas manifestaciones del espíritu hay una que quiero destacar esta noche, con motivo del acto que nos congrega en la sede de la agrupación coral que lleva el insigne nombre de Tomás Luis de Victoria. Se trata de la noble misión de compartir con los semejantes el asombro del descubrimiento, la apreciación y el disfrute de la obra de arte. Misión que cobra mayor sentido cuando va acompañada de un magisterio docto y sencillo que en forma amable conduce por los caminos del espíritu.

Son muchas las facetas que distinguen al maestro Rodolfo Pérez González en los campos de la música y la musicología, pero ahora sólo quiero referirme a aquella relacionada con esa cátedra pública que él ha venido ejerciendo entre nosotros a lo largo de los años, en particular por medio de programas de radio. Todos recordamos las series dedicadas a Mozart, a las cantatas de Bach, a las efemérides semanales, a la vida y obra de Beethoven. Las dos últimas series fueron el germen para la publicación de los tres tomos de "Historias menores de músicos mayores" y para la realización de "Obra de Beethoven", precisamente el libro cuya aparición hoy celebramos.

La que llamo cátedra pública, o auténtica extensión del magisterio musical más allá de los recintos académicos, ha sido para muchos un oasis en medio del desierto cultural que caracteriza la programación radial en Colombia. Cuántos oyentes habrán tenido en aquella cátedra la oportunidad de afirmar su afición al oír un comentario justo, escuchar por primera vez una obra desconocida en el medio, entender el contexto social e histórico que hace posible la creación artística, acercarse a los compositores como seres humanos capaces de grandezas y debilidades...

La dilatada labor didáctica del maestro Pérez González tiene el mérito adicional de haber sido realizada en un medio arduo y con frecuencia estéril para las manifestaciones culturales. La lucha contra incomprensiones y adversidades ha sido sostenida por el maestro gracias a su amor por la música, a la importancia cultural que atribuye a la difusión de sus grandes obras, y al convencimiento de su pertinencia como instrumento de convivencia en los aciagos tiempos que vive la nación colombiana.

No vacilo en calificar la aparición del libro "Obra de Beethoven" como un acontecimiento singular y del mayor significado para la cultura nacional, y tampoco vacilo en señalarlo como un hecho desusado, incluso entre países de mayor tradición musical. No creo estar preparado para hacer una presentación rigurosa de este monumental trabajo, más bien espero que ello tenga lugar en las críticas y reseñas que se hagan al respecto, pero sí quiero

solicitar la amable atención de ustedes para mencionar los aspectos que más poderosamente han llamado mi atención al entrar en contacto con esta publicación.

El cuerpo central del trabajo lo constituyen más de 500 páginas con cerca de 400 entradas que comentan cada una de las composiciones de Beethoven clasificadas en la literatura con número de opus, al igual que las clasificadas sin número de opus. La descripción y análisis de las obras se enriquece con la presentación detallada y muy documentada de los antecedentes y el desarrollo del difícil y lento proceso creativo del compositor, así como con la discusión sobre las afinidades y relaciones entre diferentes composiciones, la estructura y forma de éstas en el contexto histórico-musical, y las progresivas rupturas e innovaciones que va introduciendo la producción beethoveniana.

No pocas veces el comentario de una obra se extiende a lo largo de numerosas páginas, pero siempre en un lenguaje castizo y ameno que no recurre a tecnicismos, a lo sumo a una terminología básica de la música que permite la explicación ilustrada y certera. El detalle en la indagación documental e histórica, la erudición desprovista de pedantería y la ágil narración, por momentos elevada y emocionada, caracterizan el acercamiento a creaciones máximas como la Missa Solemnis, la Novena Sinfonía, las Variaciones Diabelli, la sonata Hammerklavier, los cuartetos dedicados al príncipe Galitzin o las últimas sonatas para piano.

De importancia para los melómanos es la ordenación cronológica de la producción beethoveniana según fecha de composición, pues las dos clasificaciones antes mencionadas introducen un caos histórico y desorientan al aficionado. Esta presentación del libro hace posible seguir la evolución y crecimiento del compositor en el contexto de su desarrollo vital, reconocer las influencias que recibió y vislumbrar los nuevos mundos que en forma paulatina fue abriendo para la posteridad.

Son muchos los libros dedicados a la vida y obra del gran compositor, pero por lo general ellos se refieren a alguno de los numerosos géneros de su producción, como sinfonías, cuartetos o sonatas, o se centran en aspectos biográficos y composiciones principales. Entre las que intentan abarcar la obra completa, es muy difícil encontrar alguna que sea tan comprensiva como "Obra de Beethoven" y que lleve al lector de la mano, en forma cronológica como se ha dicho, a lo largo de esa no siempre obvia relación entre vida y obra. Mucho menos es posible encontrar una publicación similar si contraemos nuestra atención a trabajos escritos originalmente en idioma español.

Es imperativo señalar que este nuevo trabajo sobre el compositor comenta toda la obra conocida hasta años recientes. Como nacer después tiene sus ventajas, el autor del libro se beneficia, no sólo de la bibliografía clásica al respecto, sino de los hallazgos y clarificaciones que han aportado los numerosos *scholars* o eruditos durante las décadas recientes, y que han desvirtuado y arrojado luces sobre asuntos del pasado. La aparición de la obra completa de Beethoven en 87 discos compactos en 1991, con motivo de los cien años de la compañía Deutsche Grammophon, incluyó obras nunca antes grabadas. Para dar una idea de este hito, baste destacar que una edición anterior de la misma compañía, aquella vez en 1970 a raíz de los 200 años del nacimiento de Beethoven, incluyó 70 discos compactos. De modo que no es aventurado señalar que el libro del maestro Pérez González

incluye composiciones no comentadas antes o al menos muy difíciles de encontrar registradas en la literatura anterior.

Aunque el libro está centrado en la obra musical, de sus páginas emerge paulatinamente la figura humana de Beethoven, desprovista de leyendas y ditirambos, al igual que en ellas se esbozan las figuras de familiares y allegados, de amigos y dedicatarios, de amantes y amadas, de mecenas y gobernantes... Como un gran fresco de la época, aparecen también hechos históricos y cotidianos de Europa centrados en el imperio austrohúngaro y la ciudad de Viena, capital musical que fuera por muchos años en el mundo occidental.

Digno de resaltar es el uso apropiado e ilustrativo de abundantes citas de compositores, intérpretes, críticos, historiadores, biógrafos y allegados sobre el corpus beethoveniano, todas ellas complementarias de las explicaciones, descripciones y análisis que Rodolfo Pérez hace de las obras. Siguiendo los aportes del autor, es fácil ver que en ellos se expresa el conocimiento acumulado de muchos años, la sabiduría que brota en la cumbre de una vida consagrada a la música, la devoción y el respeto por el compositor, el ánimo de orientar con paso seguro a los aficionados, e interesar también a los conocedores...

No podría omitirse una referencia a las bellas y originales versiones que de los textos poéticos musicalizados por Beethoven nos presenta el maestro Pérez González. De particular atracción son las versiones al español de los más de 90 Lieder del compositor, cuya letra de casi todos es presentada in extenso. Con frecuencia, los volúmenes de consulta en otros idiomas mencionan los poemas apenas por su título o transcriben sus primeros versos para dar una idea del tono general de aquellos.

En este campo de la música vocal, llaman también la atención las referencias del autor a los arreglos del compositor a canciones folclóricas de diferentes países, un género poco conocido o poco apreciado, a pesar de que Beethoven escribió más composiciones de este tipo que de cualquier otro, y a pesar también de la excepcional calidad de muchas de esas partituras.

No se trata de un libro que deba leerse de continuo, aunque se puede sacar beneficio de una cierta lectura sistemática; se trata más bien de un texto de consulta, de un *companion*, como tan expresivamente dicen en inglés, o sea, de un compañero para los viajeros que deseen iniciar o continuar la regocijante exploración y el estimulante conocimiento del vasto universo beethoveniano.

El volumen incluye bibliografía y una cronología beethoveniana, así como índices onomástico, de obras en orden cronológico de composición, y de obras en orden alfabético de nombre. Para redondear estos útiles índices, podría sugerirse a los editores de la que esperamos sea una segunda edición, una indicación del número de página frente a las obras ordenadas alfabéticamente por nombre. Así mismo, la consulta se facilitaría con un índice adicional que ordenase en forma numérica las obras con número de opus y las sin número de opus. Y si se me excusa el tono pedigüeño, también desearía ver un índice con las obras clasificadas y ordenadas por género de composición.

Estaría fuera de lugar que en este momento yo entrase a señalar prolijamente las contribuciones del maestro Pérez González al esclarecimiento de la vida y obra de Beethoven, pero un solo ejemplo dará una idea del gran significado de esta publicación. Han corrido ríos de tinta, debería decir mares de tinta, acerca del tema de la denominada "Amada Inmortal", pero sin embargo su identificación permaneció incógnita hasta hace apenas unos 25 años cuando Maynard Solomon, el gran biógrafo de Beethoven y también de Mozart, mediante una minuciosa y rigurosa indagación convenció al mundo musical de que Antonie von Brentano era la destinataria del gran amor del compositor. Pues bien, al comentar sobre los dedicatarios de algunas obras últimas de Beethoven, y en diversas referencias a lo largo del libro, Rodolfo Pérez se ocupa del asunto con una profundidad que supera y va más allá de la obra ya clásica de Solomon. La confrontación de fuentes, la transcripción de las dedicatorias, los apartes de cartas del compositor y, sobre todo, el seguimiento que se hace de la bella relación de toda una vida entre Beethoven y las familias Brentano y Birkenstock, ponen de presente el rigor, buen juicio y seriedad histórica que caracterizan el libro que tengo el inmerecido honor de presentar en este día.

Es ocioso que el modesto melómano que les habla intente siquiera referirse a la importancia y trascendencia del ilustre hijo de Bonn e hijo también del clasicismo vienés. De esta ingente tarea me relevan trabajos con una estatura como la del que hoy se comenta en forma muy breve. Pero sí quiero llamar la atención sobre la bella aproximación que sugiere el ex magistrado y senador Carlos Gaviria en el prólogo del libro, al situar al compositor como uno de los grandes precursores de la comunión espiritual que fraguó la tardía unidad alemana.

Bien saben algunos de los aquí presentes las vicisitudes a que estuvo sujeta la edición del libro "Obra de Beethoven". Pero siguiendo a Shakespeare diremos *All's well that ends well* ("todo está bien si termina bien"), de modo que al observar el gran y bello formato de la pulcra edición de la Universidad de Antioquia, debemos felicitar a la editorial del Alma Máter por esta importante contribución a la escasa bibliografía musical de nuestro medio.

También es de rigor agradecer la hospitalidad que esta noche nos brinda la Coral Victoria, plena de significado habida cuenta de la entrañable relación de Rodolfo Pérez con dicha agrupación.

Sólo me resta expresar al querido maestro, interpretando como estoy seguro a todos ustedes, nuestra profunda admiración y nuestro sincero reconocimiento por la entrega que hoy hace al mundo musical de una obra que enaltece a esta región de la patria y a Colombia entera.