

LA ESTÉTICA MUSICAL

DE HÉCTOR BERLIOZ

A TRAVÉS DE SUS TEXTOS

TESIS DOCTORAL

Director: TEÓFILO SANZ HERNÁNDEZ
Autor: ENRIQUE GARCÍA REVILLA

Departamento de Filología
Área de Filología Francesa
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad de Burgos
Marzo, 2012

A mis abuelas y abuelos (*in memoriam*).

A mis padres, Mariano y Paloma.

A mis hermanos Mariano, Paloma, Teresa y Guillermo.

A mi suegra, a mi mujer y a los niños; Amelia, Teresa, Nicolás, Carlos y Enrique.

Agradecimientos

Nunca podré agradecer del todo a Teo Sanz, que apareciese en mi vida en el momento preciso, aunque fuera casi por casualidad; que me indicase el camino hacia el tema más indicado para mi doctorado; y que, otorgándome libertad de acción, enderezase sabiamente en todo momento el rumbo de este trabajo. Nada hubiera sido posible sin él. Un amigo y hermano mayor.

A Monir Tayeb y Michel Austin, por su compromiso berlioziano, tan bien reflejado en la cantidad ingente de trabajo invertido en su página web hberlioz.com. Por su hospitalidad y amabilidad. *Amitié*.

A Pilar Crespo, compañera del I.E.S. Comuneros, de Burgos (persona de acción, como Berlioz) que, contra la inercia general, a toda iniciativa responde con un enérgico *adelante*, y nunca con un *pero*.

A mi cuñado Ignacio, por sus ánimos, sobre todo en los primeros momentos de este doctorado.

A Herminio Suárez, por su asesoramiento en materia filosófica.

A Pedro Ojeda e Inés Praga, por sus amables y alentadores comentarios en el tribunal de mi Suficiencia Investigadora.

A Caja de Burgos, por su beca para la adquisición de bibliografía, al considerarme *Joven Excelente 2010*.

A todos mis profesores, desde la guardería. Algo de ellos queda siempre en cada alumno.

ÍNDICE

Introducción.....	10
1 <i>Mémoires</i>, episodios de la vida de un artista.....	22
<i>Sobre Mémoires</i>	23
1.1 La cuestión autobiográfica.....	28
1.1.1 Una obra músico-literaria.....	28
1.1.2 El origen de la obra.....	29
1.1.3 El pacto autobiográfico. El modelo de discurso autobiográfico.....	33
1.1.4 El modelo de <i>Mémoires</i>	35
1.1.5 El Berlioz representado frente al Berlioz real.....	41
1.2 Estructura cronológica de la escritura de <i>Mémoires</i>	47
1.3 El apego a París.....	59
1.3.1 Los motivos de un artista para trasladarse a París.....	60
1.3.2 Estudiante de medicina.....	62
1.3.3 Alumno de Lesueur y Reicha.....	64
1.3.4 Los años del Premio de Roma.....	65
1.3.5 París, escenario de la <i>Sinfonía Fantástica</i>	68
1.3.6 Los levantamientos de 1830.....	73
1.3.7 La subsistencia en París.....	74
1.4 El humor, la ironía y la espontaneidad como rasgos del estilo de Berlioz.....	80
1.4.1 El humor como rasgo del estilo berlioziano.....	81
1.4.2 El empleo de la ironía como arma.....	83
1.4.3 La anécdota humorística.....	92
1.4.3.1 La anécdota: el vehículo ideal de expresión literaria.....	92
1.4.3.2 El humor como ingrediente esencial en la narración de la anécdota.....	93
1.4.3.3 El tono coloquial.....	96
1.4.3.4 La anécdota de juventud.....	97
1.4.3.5 Anécdotas de madurez.....	104
1.4.3.6 Humor descriptivo- Humor narrativo- Juegos de palabras- Humor absurdo.....	104
1.4.4 El paréntesis humorístico: la búsqueda de espontaneidad.....	119

1.5	La búsqueda de la expresión artística ideal: la superación de barreras formales.....	124
1.5.1	La libertad del artista romántico.....	125
1.5.2	Una personalidad radical; un plan de trabajo original.....	129
1.5.3	La búsqueda de la conveniencia formal.....	132
1.5.4	La expresividad de la forma.....	135
1.5.5	<i>Mémoires</i> , una amalgama de géneros literarios.....	140
1.5.5.1	<i>Mémoires</i> : novela.....	140
1.5.5.2	<i>Mémoires</i> : literatura de viajes.....	143
1.5.5.3	<i>Mémoires</i> : literatura epistolar.....	145
1.5.5.4	<i>Mémoires</i> : crítica musical, artículos periodísticos.....	148
1.6	Epílogo a <i>Mémoires</i>	151
2.	El yo en <i>Les soirées de l'orchestre</i>	154
2.1	La orquesta de una ciudad civilizada.....	162
2.2	Hector Berlioz, un personaje de <i>Les Soirées</i>	161
2.2.1	Corsino.....	162
2.3	La vertebración de la obra a través de referencias autobiográficas..	168
2.3.1	Referencias autobiográficas en el ámbito de la música.....	170
2.3.1.1	Benvenuto Cellini y Alphonse Della Viola	170
2.3.1.2	El arpista ambulante.....	177
2.3.1.3	<i>Euphonia</i> , la quimera de Hector Berlioz.....	181
2.3.1.4.1	El Sur. Una predicción real.....	185
2.3.1.4.2	El Norte. El anhelo.....	193
2.3.2	Referencias autobiográficas no musicales.....	199
2.3.2.1	El tema de la venganza en <i>Soirées</i> y su origen autobiográfico .	201
3.	Introducción a la estética musical berlioziana	214
3.1	La figura del filósofo músico.....	215
3.2	La vocación literaria del compositor romántico.....	218
3.3	La música programática: consecuencia de la vocación literaria del compositor.....	223

3.3.1	Antecedentes: Kant.....	223
3.3.2	La indiferencia berlioziana respecto a las corrientes filosóficas.....	231
3.3.3	Música expresiva: unión de las artes temporales, música y poesía.....	234
4	Crítica del materialismo musical: la degradación del arte.....	238
4.1	El foco de degradación: Italia.....	243
4.2	El público: agente causante.....	254
4.3	La música como negocio: el motor de la degradación.....	271
5	La creación musical.....	280
5.1	La creación musical en el contexto romántico.....	278
5.2	La concepción berlioziana de creación musical.....	291
5.2.1	<i>La orquesta sinfónica: El instrumento berlioziano.....</i>	<i>303</i>
5.3	La expresividad como ideal del lenguaje musical.....	308
5.4	El procedimiento de la creación en Berlioz	313
6	La percepción del arte musical.....	314
6.1	Introducción: El pragmatismo, superación de las teorizaciones de los filósofos.....	318
6.2	Valoración del efecto: el concepto de <i>fluido musical</i>	323
6.3	El valor de la interpretación en el efecto.....	330
6.4	Convivencia pitagórico-aristoxénica: El efecto en función del conocimiento previo de la partitura.....	333
6.5	El proceso de audición musical: Sensación-Percepción-Efecto.....	337
6.6	Elitismo perceptivo.....	342
6.7	Lo bello en música.....	349

6.8	Berlioz escritor: proyección literaria de su estética musical.....	363
7	La fidelidad a la voluntad del compositor.....	368
7.1	La tradición italiana.....	369
7.1.1	Notas de un diletante: Stendhal.....	372
7.1.2	<i>Horribles mutilations qu'ils appellent corrections et perfectionnements.....</i>	<i>377</i>
7.2	Concesiones.....	393
7.3	El respeto fenomenológico a la obra	405
8	Consideraciones sobre la acústica de salas.....	413
8.1	Introducción a la consideración de la acústica de salas.....	414
8.2	La influencia del lugar en el proceso de producción-recepción.....	416
8.2.1	En la creación.....	416
8.2.2	En la interpretación.....	417
8.2.3	En la percepción.....	420
8.3	Consideraciones variadas sobre acústica.....	424
8.3.1	Arquitectura gigantesca y estilo monumental (arquitectónico).....	424
8.3.2	El unísono como recurso acústico: el principio de <i>multiplicidad de sonidos</i>	425
	Conclusiones.....	428
	Post scriptum.....	448
	Bibliografía.....	452

Introducción

LIFE'S BUT A WALKING SHADOW, ETC.

La vie n'est qu'une ombre qui passe; un pauvre comédien qui, pendant son heure, se pavane et s'agite sur le théâtre, et qu'après on n'entend plus; c'est un conte récité par un idiot, plein de fracas et de furie, et qui n'a aucun sens.

SHAKESPEARE, *Macbeth*.

*Reproducción de la página segunda de la primera edición de Mémoires (1870)
perteneciente a nuestra propia colección*

Hector Berlioz es indudablemente uno de los artistas más originales y completos del Romanticismo. Su legado artístico no se acaba en su producción musical sino que comprende una doble vertiente musical y literaria. Evidentemente, debido a su importancia como compositor, esta faceta de Berlioz como escritor ocupa un lugar secundario respecto a la primera. No obstante, la prosa berlioziana posee valor literario en sí como para poder considerar a su autor como un verdadero integrante del Romanticismo literario francés. Por añadidura, sus escritos ofrecen una cantidad ingente de información imprescindible para la comprensión integral de sus ideas musicales, expresadas en sus partituras. Por tanto, destacamos la existencia de dos vías de estudio, una *vía teórica* y una *vía empírica*. La primera, está constituida por el conjunto de sus escritos, y a través de ella, ofrece sus testimonios autobiográficos, sus teorías estéticas y la base teórica sobre la que edifica su producción musical. Esta base teórica constituye una condición indispensable para afrontar la *vía empírica* de investigación, que consiste en el estudio directo de sus obras musicales.

Gracias por visitar este Libro Electrónico

Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes formatos:

- HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
- PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en formato PDF/TXT durante el mes.)
- Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)

Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado, abajo:

