

EMBLECAT

Revista de l'Associació Catalana d'Estudis d'Emblemàtica. Art i Societat.

SECCIÓ: IMATGE I TEXT

Simbolismo en la cultura rusa: S. Rachmaninov, A. Skriabin y I. Stravinski

Marina V. Sayfúllina

Conservatori Superior de Música del Liceu

msaifoullina@hotmail.com

Resumen

El Simbolismo fue el movimiento más importante del arte ruso a finales del siglo XIX y principios del XX. Se caracterizó por ser un movimiento interdisciplinario entre las diferentes manifestaciones culturales: la literatura, el teatro, la música y las artes plásticas. Los simbolistas rusos definieron la palabra *simbol* como un signo que unía dos realidades, dos mundos: real e irreal. Pretendían entender el mundo desde una posición estética, ética, filosófica y mitológica.

El artículo presenta la creatividad de tres grandes compositores del Siglo de Plata: Sergei Rachmaninov, Alexander Skriabin y Igor Stravinski, centrándose en las obras simbólicas que fueron escritas bajo de la influencia de la literatura y el arte.

Palabras clave: Simbolismo, Siglo de Plata, arte interdisciplinario, compositores rusos.

Resum**Simbolisme a la cultura russa: S. Rachmaninov, A. Skriabin i I. Stravinski**

El Simbolisme va ser el moviment més important de l'art rus a finals del segle XIX i principis del XX. Es va caracteritzar per ser un moviment interdisciplinari entre les diferents manifestacions culturals: la literatura, el teatre, la música i les arts plàstiques. Els simbolistes russos van definir la paraula *simbol* com un signe que unia dues realitats, dos mons: real i irreal. Pretenien entendre el món des d'una posició estètica, ètica, filosòfica i mitològica.

L'article presenta la creativitat de tres grans compositors del Segle de Plata: Sergei Rachmaninov, Alexander Skriabin i Igor Stravinski, se centra en les obres simbòliques que van ser escrites sota de la influència de la literatura i l'art.

Paraules clau: Simbolisme, Segle de Plata, art interdisciplinari, compositors russos.

Abstract**Symbolism in Russian culture: S. Rachmaninov, A. Skriabin and I. Stravinski**

Symbolism was the most important movement of Russian art in the late 19th and early 20th centuries. Was characterized as an interdisciplinary movement between different cultural events: literature, theater, music and visual arts. The Russian Symbolists defined the word *symbol* as a sign that linked two realities, two worlds: real and unreal. They sought to understand the world from a position of aesthetics, ethics, philosophy and mythology.

The article presents the creativity of three great composers of the Age of Silver: Sergei Rachmaninov, Igor Stravinsky and Alexander Skriabin, focusing on its symbolic works, written under the influence of literature and art.

Key words: Sybolism, Age of Silver, interdisciplinary art, Russian composers.

Simbolismo en la cultura rusa: S. Rachmaninov, A. Skriabin y I. Stravinski
 Marina V. Sayfúllina

El simbolismo como movimiento literario y de las artes plásticas tuvo como principal influencia la poética nacida en Francia a finales del siglo XIX. No obstante, sus ideas de relación negativa con el materialismo y la creación del mundo ideal correspondió a las ideas e intenciones de los artistas, poetas y compositores rusos del período denominado Siglo de Plata, que encontró en una nación como la rusa una tierra fértil para su florecimiento y convirtió el movimiento artístico en el más importante a finales del siglo XIX y principios del XX.

Los grandes representantes del simbolismo en la literatura rusa fueron los poetas Dmitri Merezhkovski, Konstantin Balmont, Alexander Blok, Andrei Bely y Viacheslav Ivanov, entre otros. Los simbolistas rusos definían la palabra *simbol* como un signo que junta dos realidades, dos mundos -el cielo y la tierra- y esta conexión se puede establecer solamente a través de los sentimientos, con la intuición. Valeri Briusov llamó al simbolismo “La poesía de las alusiones”, Andrei Bely percibió el simbolismo desde un punto de vista filosófico como *modus cogitandi* (modo de pensamiento,) y como *modus vivendi* (modo de vida) y posteriormente escribió un libro considerado fundamental *Simbolismo como concepción del mundo*.¹ En este libro el autor reconoció la música como la forma superior del arte que de manera irracional podía expresar el misterio y el sentido de la vida. Andrei Bely y otros poetas simbolis-

tas en sus obras intentaron acercar los medios de la expresión literaria a la música y aplicar las normas musicales al texto literario. Así aparecieron los poemas de Bely, llamados *Sinfonías*, y los *Poemas sonoros* de Konstantin Balmont. De esta manera el simbolismo se configuró como un movimiento interdisciplinario, dando cabida no solo a la literatura sino también al teatro, la música y las artes plásticas. En el año 1898 en San Petersburgo se formó el grupo de artistas con el nombre Mundo del Arte, que reunió prácticamente la élite artística de Rusia. El grupo fue encabezado por el pintor Alexander Benuá y el empresario, director artístico y crítico de arte, Sergei Diaghilev.

La idea principal del Mundo del Arte era la transformación de la vida a través de las artes plásticas. En las exposiciones que sus miembros realizaron presentaron obras simbólicas que tenían su propia especificidad: el simbolismo mítico-religioso de Nikolas Roerich; los diseños de unas decoraciones para espectáculos teatrales basadas en cuentos y leyendas de Alexander Benua, ideólogo de Mundo del Arte, y de su amigo Lev Bakst; los cuadros inspirados en el simbolismo literario de Mijail Vrubel, entre otros artistas.

El simbolismo en la música rusa estaba en su punto más álgido, principalmente en la creatividad de los tres grandes compositores del Siglo de Plata: S. Rachmaninov, A. Skriabin y I. Stravinski. Todos ellos

1. BELY, 1994, p. 124. (Las traducciones al castellano de los textos, a cargo de Marina Sayfúllina, autora de este estudio.)

EMBLECAT

Revista de l'Associació Catalana d'Estudis d'Emblemàtica. Art i Societat.

plasmaban, sobre todo en sus obras literarias, la influencia de la literatura y del arte. Asimismo los tres compositores mantuvieron relaciones profesionales y de amistad con los líderes del simbolismo A. Benua y S. Diaguilev. Además colaboraron con otros pintores y poetas en la elaboración de obras audiovisuales. Para los tres, Diaguilev significó el camino a la fama mundial, al presentar sus obras en las temporadas rusas en París, a partir del 1906. En general, la figura de este empresario del arte tuvo mucha importancia para la cultura del país en el Siglo de Plata. Gracias a él el arte ruso de principios del siglo XX recibió un amplio y merecido reconocimiento mundial.

No obstante, el propio Diaguilev consideró que había contribuido con más fuerza en las nuevas tendencias en el ballet que en la ópera. De hecho, el ballet era el género simbólico que sintetizaba un conjunto de manifestaciones artísticas: la música, la danza y las bellas artes. Su colaboración con Igor Stravinski dio como fruto algunas de las obras más paradigmáticas y brillantes del repertorio musical contemporáneo, como *El pájaro de fuego*, *Petrushka*, *La consagración de la primavera* y *Pulcinella*.

El más innovador de todos sin duda fue el ballet de *La consagración de la primavera*, recreado con cuadros de la Rusia pagana. El compositor, a través de los ritmos-símbolos, resucitó los ritos de tribus antiguas, en los que la adivinación y el encantamiento de las fuerzas de la naturaleza

2. *Correspondencia...*, 2001, p 432.

za y los sacrificios formaban parte del tema a transmitir. El diseñador y coautor de este ballet, el pintor Nikolas Roerich, escribió: "Este ballet expresa no la primitividad salvaje, sino el primitivismo refinado de nuestros antepasados para los que el ritmo, lo simbólico y el refinamiento del gesto eran conceptos grandiosos y sagrados".² Este es uno de los motivos por el cual *La consagración de la primavera* supuso la culminación de la colaboración de Roerich con Stravinski y Diaguilev.

Las imágenes-símbolos expresadas mediante motivos-símbolos siempre estuvieron presentes en las obras de Serguei Rachmaninov. El motivo-símbolo principal proviene del tema medieval *Dies Irae*, que para el compositor simbolizaba la premonición de la catástrofe, del fin del mundo y del castigo. Rachmaninov fue muy creyente y en cantatas como *La Liturgia de San Joan Crisóstomo*, *Las Vísperas*, entre otras de sus composiciones, reflejó ideas de la simbología cristiana. La obra central de la simbología cristiana en la creatividad de Rachmaninov es la cantata *Las Campanas* (1913) para coro, solistas y orquesta, escrita con letra del autor americano Edgar Allan Poe, traducida por el poeta ruso Konstantin Balmont. El tema resultó ser muy típico para el Siglo de Plata: en ella se expresan simbólicamente períodos diferentes de la vida humana, e inevitablemente finalizaba con la muerte. Las cuatro partes de la cantata presentan cuatro imágenes-símbolos de la vida humana interpretadas por campanas: en el naci-

Simbolismo en la cultura rusa: S. Rachmaninov, A. Skriabin y I. Stravinski
Marina V. Sayfúllina

---

miento éstas suenan como las “campanitas de plata” que acompañan el movimiento de *troika* de caballos. Las “campanas de oro” repican alegres en el día de la boda, la “campana del incendio” toca a rebato, mientras que finalmente de nuevo la campana vuelve a sonar para llamar con sus golpes de badajo a entierro.

Muy interesante es el poema para la orquesta sinfónica *La isla de los muertos* escrito bajo la influencia del cuadro del pintor simbolista suizo Arnold Böcklin, de 1880, que lleva el mismo título. En la pintura evoca el traslado del féretro en barco a la isla de los muertos, que figura detrás de la laguna Estigia, inmensa y bañada por la oscuridad. Los olmos gigantes contribuyen a asustar de una forma amenazadora con los colores sombríos empleados. El barco lentamente, sin prisa, no es necesaria, se acerca a la cala pequeña donde se realizará el desembarco del ataúd. Los motivos principales del poema sinfónico relatan la inminencia de la muerte y la sed de la vida al mismo tiempo. El compositor así lo explicó en su versión melódica: "Parece que alguna racha extraterrenal crece con cada golpe de los instrumentos de percusión y amenaza caer con la ola enorme de los instrumentos de cuerda. Pero la isla de los muertos a donde se acerca el barco de Caronte como el almacén gigante se alza por encima de la corriente de las olas majestuosas. La fuerza de la vida paradójicamente expresa el sitio de la muerte..."³

El contemporáneo y amigo de la infancia de Rachmaninov, Alexander Skriabin, era el músico que mejor conectó con las ideas filosóficas y conceptuales del simbolismo, más que otros compositores del Siglo de Plata. Su filosofía consistió en la búsqueda de la unión cósmica del universo y la música, la percepción de la creatividad artística como rito religioso y el entendimiento del papel del compositor como profeta y mesías.

Skriabin desde la juventud estuvo influenciado por la filosofía y estética de Friedrich Nietzsche y Arthur Schopenhauer. Siempre creyó en la idea de las posibilidades grandiosas de la persona creativa. En este ambiente favorable el compositor se sintió capaz de cambiar la vida humana para hacerla mejor. Skriabin poseía la creencia profunda que el arte puede cambiar el mundo y las personas. Un pensamiento que resulta raro, aunque pertenece y es muy del estilo de los simbolistas rusos. De todas formas en su carácter había muchas contradicciones, de un lado era una persona muy sensible y de otro era egocéntrico. Su frase favorita era: “Yo soy el centro del Universo”. Su seguridad en la exclusividad fue propiciada por su entorno. A su alrededor siempre había muchos admiradores que fueron atraídos por su imagen física, sus ideas y sus capacidades extraordinarias, como la auditiva para percibir el color, conocida por “oído de color”. Bajo la influencia de ideas teosóficas, dividió las tonalida-

3. *Recuerdos de Rajmáninov*, 2º vol., tomo II, Moscú, 1988, p. 386. Traducción del texto al castellano por Marina Sayfúllina, autora de este estudio.

EMBLECAT

Revista de l'Associació Catalana d'Estudis d'Emblemàtica. Art i Societat.

des en espirituales (*Fis-dur*) y terrenales (*C-dur, F-dur*). El rojo era el color del infierno, el azul y violeta, los colores de la espiritualidad y del raciocinio. El compositor definió estos tres colores como básicos. Sobre esto hay notas en sus diarios: "Estos tres colores, el rojo, el azul y el violeta, me dieron el punto de apoyo, los otros fueron dispuestos en el sistema de asociaciones de colores de espectro y el círculo de tonalidades".⁴

En la música de Scriabin se esconde un filósofo idealista, un romántico, que odió lo habitual de la prosa de la vida. La idea principal que subyace en sus composiciones fue la creación de una obra simbólica músico-teatral, *Misteria*, con la que consiguió entender el misterio de la existencia que ayudaría a la humanidad, a través de las artes, a alcanzar la sabiduría divina. En esta obra el compositor unía la música, la danza y la luz, al mismo tiempo que soñaba con la interpretación de *Misteria* en las montañas de la India. De hecho, quería comprar en este país un terreno para construir una catedral, que contaría con una orquesta grandiosa, actores y bailarinas para representar *Misteria*. Evidentemente su idea fue una utopía y los sueños del compositor no pudieron verse cumplidos.

A parte de tener ideas innovadoras, Scriabin fue un innovador en los medios de expresión musical: sus melodías eran transparentes y sen-

sibles, armonías llenas de misticismo e irrealidad. Fue el más futurista de todos sus contemporáneos. Para realizar sus ideas el compositor tomó las formas tradicionales, que resultaron muy limitadas. Sintió atracción por el género del poema sinfónico por su libertad expresiva. En cada uno de sus poemas desarrollaba una imagen, un estado. De vez en cuando, el compositor ponía el nombre a las obras de este género: *Poema trágico* (1903), *Poema de angustia* (1907), *Poema nocturno* (1912), *Poema del fuego* (1914)... Dichos poemas fueron escritos para su instrumento favorito: el piano. La definición del género del poema también la utilizó en las obras sinfónicas: *Poema de éxtasis*, *Poema divino*, *Poema del fuego (Prometeo)*.

El poema sinfónico *Prometeo*, que el compositor dedicó al amigo de los mortales, llamado Titán, fue considerado el paso preliminar a *Misteria*. La música está configurada por una multitud de leitmotiv-símbolos que tienen su significación imaginativa. La obra interpretada por una enorme orquesta, con piano, órgano y coro, que canta sin letra como una especie de instrumento. Por encima de todo, Scriabin escribió para su poema *Prometeo* la partitura especial de la luz, donde marca el cambio de la intensidad de colores diferentes en la sala de actuación donde se interpreta. La idea del robo del fuego se materializa como la primera experiencia de la dispersión de la luz, una práctica que resulta habitual en

4. Delson, V.IU. *Skriabin*, Moscú, 1971, p. 185. Traducción del texto al castellano por Marina Sayfúllina, autora de este estudio.

Simbolismo en la cultura rusa: S. Rachmaninov, A. Skriabin y I. Stravinski
Marina V. Sayfúllina

---

nuestros tiempos.

Los parámetros y las ideas del simbolismo que homogeneizaron el grupo del Siglo de Plata tuvieron su continuidad en la creatividad de artistas, poetas y compositores

rusos en la segunda mitad del siglo XX, y se mantienen en los del siglo XXI. Entre estos compositores tenemos las obras de Alfred Schnittke, Sofia Goubaidullina y Edison Denisov, entre otros.

BIBLIOGRAFIA

- BELY, A.**, "Los grandes pensadores del s.XX", *Simbolismo como concepción del mundo*, Moscú, Politisdat, 1994.
- BULGAKOV, S. N.**, *La religión ortodoxa: ensayos sobre el estudio de la iglesia ortodoxa*, Moscú, 1991.
- Correspondencia de I. F. Stravinski y N. K. Roerich**, San Petersburgo, Universidad de San Petersburgo, 2001.
- DELSON, V. IU.**, *Skriabin*, Moscú, 1971.
- ILIN, I.A.**, *Esencia y singularidad de la cultura rusa*, Moscú, 1992.
- NIKITINA, L. D.**, *Historia de la música rusa*, Moscú, 1999.
- Recuerdos de Rajmáninov**, vol. II, tomo II, Moscú, 1988.
- SAYFULLINA, M.**, "La mentalidad rusa en el contexto musical y artístico de la cultura del Siglo de Plata", *Boletín de la Universidad de Tomsk, Serie Humanidades: Filosofía, Culturología*, 13302, Tomsk, 2002.
- TROFIMOV, V. K.**, *El espíritu de la civilización rusa*, Izhevsk, 2008.