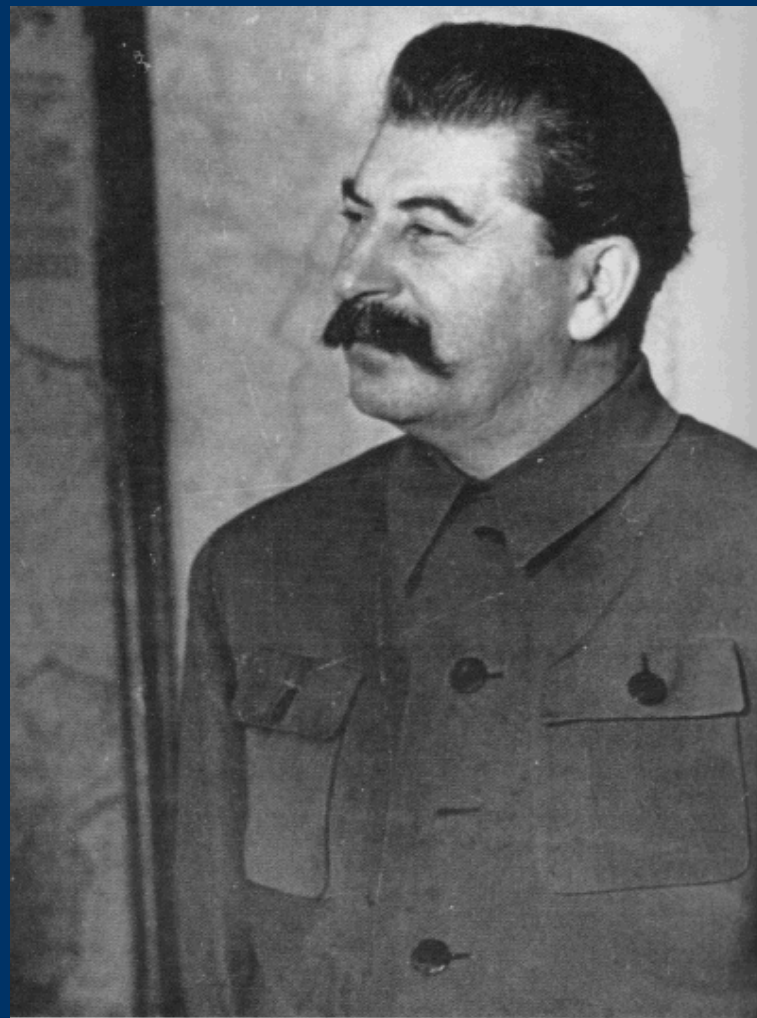

Shostakovich y la censura de Stalin

por Adrián Bermúdez Ruiz

VS.

¿Por qué Stalin llegó al poder?

- Rusia era un imperio gobernado de manera autoritaria por los zares.
  - Era un país de base rural y ajeno a los cambios económicos y sociales que supusieron la Revolución Industrial.
  - En 1905 hubo una revolución fallida y en 1917 aconteció la llamada “Revolución Rusa” que estableció el camino hacia el estado comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
-
-

¿Por qué Stalin llegó al poder?

- La Revolución Rusa se conforma por 2 revoluciones: la de febrero y la de octubre.
  - La Revolución de Febrero
  - La Revolución de Octubre

¿Por qué Stalin llegó al poder?

- La Revolución de Febrero, causas:
    - Ridículo en la Primera Guerra Mundial, junto a la infinidad de fallecidos por su pésima organización militar, política y económica.
    - Hambruna y desilusión en el pueblo por las noticias que llegaban del frente y el descenso de la producción agrícola por la conversión de campesinos en soldados que causó una desmesurada subida de precios y del paro.
  - Consecuencias: abdicación del zar y formación de un gobierno provisional.
-
-

¿Por qué Stalin llegó al poder?

- Choque de poderes tras la Rev. Febrero:
    - Gobierno provisional de Kerensky, apoyado por los mencheviques (socialistas moderados).
    - Soviets, dirigidos por los bolcheviques (socialistas radicales agrupados en el Partido Comunista) cuyo líder era Lenin.
  - Lenin revisa los postulados de Marx y afirma que se puede llegar a ser un país comunista sin ser un país industrializado: Revolución proletaria sin fase burguesa intermedia.
-
-

¿Por qué Stalin llegó al poder?

- Revolución de Octubre, causas:
    - El Gobierno Provisional: lentitud de la reforma agraria prometida y su decisión de seguir en la Primera Guerra Mundial.
  - Lenin firma la paz con Alemania con consecuencias perniciosas para Rusia pero que consigue el deseo del pueblo ruso de abandonar la guerra.
  - Consecuencias: guerra civil (1918-1921): victoria bolchevique.
-
-

¿Por qué Stalin llegó al poder?

- La etapa de Lenin:
    - NEP (Nueva Política Económica): combinación de elementos comunistas y capitalistas => consiguió cierta recuperación pero aumentó las diferencias sociales.
    - Formación definitiva de la U.R.S.S. Gracias a la unión de países que se habían independizado tras la IGM.
    - Establecimiento de un férreo control social para asegurar la obediencia y reprimir la discrepancia.
-
-

La época estalinista

- Lenin muere en 1924 y se inicia una lucha por el poder entre Trotsky y Stalin:
    - Trotsky: partidario de extender la revolución.
    - Stalin: partidario de consolidar el comunismo en la URSS para luego poder extenderlo.
  - Stalin sube al poder en 1927 estableciendo un régimen autoritario.
  - El Terror => sometimiento de las élites y asesinato de adversarios: **purgas** => creación policía política, la NKVD.
-
-

La época estalinista

- Planes quinquenales, cuyos objetivos eran industrializar la URSS rápidamente e implantar una economía socialista.
  - Prohibición de la propiedad privada de la tierra y colectivización de la agricultura.
  - Fomento de la industrialización.
  - => Tuvieron éxito.

¿Cómo era la música antes de la Revolución Rusa?

Nos encontramos con un período de carácter nacionalista. En todos los países surgen los nacionalismos musicales por un lado y los nacionalismos políticos por otro.

La etapa del nacionalismo musical perdurará hasta la Primera Guerra Mundial.

¿Cómo era la música antes de la Revolución Rusa?

Como hemos visto en clase, el padre del nacionalismo musical ruso es Glinka. También es importante el Grupo de los Cinco, etcétera.

Al ser un temario visto en clase, no nos detenemos en este punto.

¿Cuáles eran los valores de la Revolución Rusa?

La Revolución Rusa traía intrínsecos una serie de valores. Son los siguientes:

- No a la propiedad privada de los medios de producción.
- Dictadura del proletariado.

Aunque en parte se cumplió, lo cierto es que el pueblo poco o nada tuvo que ver en las decisiones de los nuevos gobernantes y se convirtió en un nuevo autoritarismo que, aunque con ideas algo distintas, los medios eran los mismos y los resultados bastante similares.

¿Qué cambió para esta incongruencia entre esos valores y la realidad?

Sin duda deberíamos hablar de las decisiones que tomó el nuevo régimen.

En la figura de Shostakovich podremos observar el autoritarismo del régimen comunista pues, tras la subida al poder de Stalin, el arte volvió a quedar a servicio del poder de turno: la corriente del “realismo socialista”, basada en la sumisión del artista a la voluntad del pueblo, fue el estilo impuesto por el nuevo régimen.

Apunte sobre el Conservatorio

Aunque en otros tiempos había estado sujeto a las órdenes del zar, el Conservatorio de Petrogrado tenía una tradición liberal.

Tras la Revolución fallida de 1905, los profesores más eminentes firmaron una resolución de protesta contra la opresión de los artistas. Entre estos profesores estaban Rachmaninov, Gliere, así como el director del Conservatorio, Taneiev.

¿Quién era Shostakovich?

- Shostakovich nació el 25 de septiembre de 1906 en San Petersburgo.
- Sus padres eran intelectuales liberales: su madre daba clases de piano y su padre, que murió en 1922, era químico.

¿Quién era Shostakovich?

Shostakovich crece en el contexto del gran florecimiento cultural de la NPE que tuvo lugar pese a la pobreza.

Con 16 años, Shostakovich fue admitido en el Conservatorio porque ya disponía de conocimientos previos y fue capaz de presentar composiciones propias.

Su madre fue quién lo inició en el mundo de la música. Su acceso al conservatorio se debe en en buena parte a ella.

En el Conservatorio ya empezó a tropezar con el régimen comunista al no aprobar el examen de metodología marxista.

Vida y obra de Shostakovich

Con 19 años, estrena su *Primera Sinfonía en Fa m, Op. 10*. El famoso director de orquesta y compositor alemán Bruno Walter se quedó fascinado ante esta obra.

La anécdota:

Su profesor le hizo algunas correcciones que él, a priori, acató las decisiones de su profesor, Glazunov, puesto que era su examen de fin de carrera. No obstante, antes del estreno de la obra, lo cambió todo a cómo estaba ignorando a su profesor

---

Vida y obra de Shostakovich

Primera sinfonía en Fa m

- Sigue los cánones clásicos tomando las raíces de la música rusa.
  - Es una pieza de 4 movimientos.
  - Podría ejercer, según algunos críticos, como banda sonora de una película. Esto es bastante común en su obra puesto que él acompañaba al piano en cines mudos y esto le influyó mucho a la hora de componer.
-
-

Vida y obra de Shostakovich

Del mismo estilo que su *Primera Sinfonía* es su *Primer Trio para violín, violonchelo y piano, op.8.*

Su *Segunda Sinfonía* estuvo dedicada *A la Revolución de Octubre* y la *Tercera, Al 1º de Mayo*. No obstante, el compositor las catalogó más tarde como *Segunda y Tercera Sinfonía*.

Vida y obra de Shostakovich: primeros problemas

Los problemas le empiezan a surgir con su ópera *La nariz*. Basada en la novela satírica homónima de Gógol, en la etapa del zar Nicolás II, le sirve al compositor para satirizar la banalidad de personajes como funcionarios, policías, determinados personajes importantes del momento, así como sus esposas... Fue tildada de “formalista”. Mientras trabajaba en la composición de la ópera, estudió a fondo a Gógol por Meyerhold, quien le pidió que fuera el encargado de la música de las representaciones de su teatro en Moscú.

Vida y obra de Shostakovich: primeros problemas

El teatro le sirvió como puente para el cine. Con *La Nueva Babilonia* se introdujo de lleno en este mundo aunque no acabó muy bien parado. Las críticas del público fueron monumentales.

Dadas estas críticas (fue tachado de “gamberro” y de “estar bebido” cuando la compuso y la dirigió) se planteó dejar la composición y tirar hacia la carrera de intérprete pianístico. Siguió por la composición aunque titubeante.

Vida y obra de Shostakovich: planteamiento revolucionario

Shostakovich no quería trabajar ni para una minoría intelectual ni componer “pachangas” para el gran público, así que se planteó acercarse a ellos para poder educar a los oyentes e ir subiendo su nivel cultural-musical.

De este planteamiento nacieron sus ballets *La edad de oro* (1930) y *El perno* (1931).

Vida y obra de Shostakovich: planteamiento revolucionario

La edad de oro:

- Cuenta la historia de un equipo de fútbol soviético (el propio compositor era un forofu del fútbol) en el extranjero capitalista.
  - Los personajes capitalistas eran caracterizados con música jazz, tangos... lo que tuvo unas consecuencias nefastas. Los críticos proletarios consideraron más elaborada la parte de “los malos” y la música de “los buenos”, demasiado simple y aburrida, haciendo más atractiva la música de los capitalistas.
-
-

Vida y obra de Shostakovich: planteamiento revolucionario

El perno:

- Trata sobre algo muy habitual en la época: el espionaje enemigo.
  - Aunque critica vorazmente el capitalismo, la obra chocó con el régimen comunista debido a que Shostakovich hizo patentes algunos fenómenos negativos del socialismo mediante la caricaturización: “el burócrata”, “el oportunista”, “el trepa”...
  - Utilizaba el xilófono para las caricaturas, especialmente con “el trepa” en esta obra, las cuales llegó a indicar en las entradas del xilófono: “¡Atención, sátira!”
  - También aprovechó para criticar la ineficacia de la Sociedad de Naciones.
-
-

Vida y obra de Shostakovich: la opresión del individuo

Shostakovich, tras esto, se llevó un nuevo traspiés en su carrera, y todo por la ideología del comunismo que, como bien dijo Zamiatin: “Por fin hemos superado la época de la opresión contra las masas. Ahora vivimos la opresión del individuo en nombre de las masas”.

Pese a ello, el compositor no se amilanó y ha pasado a la historia como el único compositor ruso que no salió de la URSS y consiguió, en la medida de lo posible, expresarse individualmente.

Vida y obra de Shostakovich: regreso a la ópera y nuevo fracaso

Ante el fracaso que supuso en su día *La nariz*, y tras el fracaso con sus ballets, Shostakovich intentó cosechar éxitos con nuevas óperas. Craso error.

Lady Macbeth del distrito de Mtsenk fue estrenada en 1934 y cuando fue interpretada en el Pravda en 1936, sólo recibió críticas: titulares como “Caos en vez de música”, calificada como contrarrevolucionaria... Fue prohibida durante 26 años, cuando Shostakovich condescendió a revisarla y le puso el título de *Katérina Ismáilova*. Al ver que muchos compositores, entre ellos amigos suyos, eran encarcelados o asesinados por la censura, Shostakovich se vio obligado a prometer al régimen que reformularía sus ideas artísticas.

Vida y obra de Shostakovich: regreso a la ópera y nuevo fracaso

Pero... ¿por qué fue censurada *Lady Macbeth*?

La respuesta es bien sencilla. El tema principal era la muerte justificada de un tirano. Fue acusado de formalismo por el Sindicato de Compositores que, hasta entonces, siempre le había apoyado.

Vida y obra de Shostakovich: Iván Sollertinsky

Iván Sollertinsky (1902-1944) fue el mejor amigo de Shostakovich desde 1927 hasta la muerte del primero.

Él le dio a conocer la obra de Mahler que tendría una fuerte influencia sobre Shostakovich. Se nota, sobre todo, en su *Cuarta Sinfonía*, compuesta en 1936 aunque no pudo estrenarla hasta 1961 por la censura. Esta sinfonía trata sobre la opresión que padece del régimen comunista.

Pequeña anécdota

Por estas fechas, hacia 1936 aproximadamente, Stalin dijo “La vida está mejor, más alegre”. Todo mientras el pueblo moría bien de hambre, bien asesinado o era encarcelado por el propio régimen.

La respuesta popular fue una frase que se convirtió en habitual en ámbitos clandestinos: “¡Bebamos para que la vida no mejore!”

Vida y obra de Shostakovich: problemas económicos

El régimen le despojó de lo poco que tenía y tuvo que claudicar a algunos de sus amigos que tenían cargos importantes, un indulto. Consiguió, en 1937, un trabajo como profesor de composición en el Conservatorio que le dio cierta estabilidad financiera.

De ahí, empezó a componer algunos cuartetos con ideas que en sus piezas sinfónicas hubiesen supuesto nuevos problemas con el régimen.

Vida y obra de Shostakovich: su gran éxito, la Quinta Sinfonía

El éxito de la *Quinta Sinfonía* fue abrumador. Personas que estuvieron en el estreno, así como algunos músicos que estuvieron tocando en él, afirman que los aplausos duraron más de 30 minutos.

Es una expresión alegórica de la opresión que sufrió por parte del régimen comunista. Éste creyó haberlo convertido en fiel a Stalin y aprobó la obra y la subtuló “respuesta de un compositor soviético a unas críticas justas y justificadas”.

Vida y obra de Shostakovich: su gran éxito, la Quinta Sinfonía

Musicalmente más conservadora sin ser simplista, no mostraba directamente posición política y eso le hizo burlar la censura.

Vida y obra de Shostakovich: Segunda Guerra Mundial

Se inicia la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética entra en ella a raíz de la ofensiva alemana y los intereses soviéticos sobre los territorios eslavos.

Empezó a haber una hambruna a niveles jamás imaginados, no había ni agua corriente ni luz eléctrica. Era pleno invierno y no podían tener calefacción alguna.

Mucha gente recurrió a comerse los perros y gatos que tenían o que encontraban por las calles, maletas, ropa... todo servía con tal de no morir. Incluso se llegó a recurrir al canibalismo.

Vida y obra de Shostakovich: su respuesta => Séptima Sinfonía

Su *Séptima Sinfonía*, también conocida como *Sinfonía de Leningrado*, está dedicada a las víctimas de 1941 en la invasión alemana. Shostakovich quiso mostrar su gran dolor hacia ellos y también él era partícipe de esa dedicatoria pues él también estaba sufriendo muy severamente las consecuencias desastrosas de el haber entrado en la Segunda Guerra Mundial.

Fue utilizada por el régimen como estandarte de la resistencia soviética.

Vida y obra de Shostakovich: su respuesta => Séptima Sinfonía

Describe la invasión fascista del territorio ruso.

Fue todo un éxito: “su música nos dio vida”, “era una música que estábamos viviendo”, eran algunas de las opiniones. De la gente que acudió al estreno.

En él, la orquesta estaba reducida a más de la mitad, muchos habían fallecido. Los que quedaban estaban consumidos por el hambre y, según los músicos, el director temblaba y tenía la cara demacrada.

Vida y obra de Shostakovich: Octava Sinfonía y nuevos problemas con el régimen

En 1943, Shostakovich estrenaba su *Octava Sinfonía*. Trata sobre el totalitarismo. Se recrea la caída de las bombas.

Fue declarada “contrarrevolucionaria” y “antisoviética” pues la URSS estaba remontando la guerra y, a juicio del régimen, era momento de obras alegres y no trágicas como era la *Octava* de Shostakovich.

Vida y obra de Shostakovich: victoria soviética en la II GM y Novena Sinfonía

En 1945, la Segunda Guerra Mundial finaliza con el triunfo soviético. Según algunos amigos suyos, no lo celebró pues temía que esta victoria hiciese que Stalin se volviese aún más tirano y autoritario.

El dictador esperaba de él una sinfonía triunfal que ensalzase su figura. Nada más lejos de la realidad.

Vida y obra de Shostakovich: victoria soviética en la IIGM y Novena Sinfonía

La sinfonía que compuso Shostakovich para la ocasión fue una auténtica burla. Tenía un carácter alegre, saltarín. Utilizó el flautín para estas obras y llevaba la melodía en muchas ocasiones. No había ninguna marcha triunfal, ningún momento apoteósico... Nada.

Empleó la sátira. Fue un sarcasmo en toda regla y una burla hacia la victoria soviética en la IIGM. La respuesta del régimen fue muy dura.

Vida y obra de Shostakovich: acusación de formalista y humillación

En 1948, se celebró un Congreso de Compositores.

En él, Shostakovich, entre otros (Prokofiev, por ejemplo) fueron acusados de “formalistas” y “enemigos del pueblo”. Las consecuencias que padeció Shostakovich fueron:

- Prohibición de su música.
  - Despido del conservatorio.
  - Humillación pública: le hicieron leer un discurso en que reconocía ir en contra del pueblo y pedía perdón.
-
-

Vida y obra de Shostakovich: al cajón del escritorio

El compositor se vio obligado a componer a dos caminos. Es decir, componía unas obras para contentar al régimen y eran las que eran interpretadas al público, y luego componía otras obras en las que dejaba volar la imaginación, ahí era libre. Estas obras no las mostraba al público y las escondía. Entre estas últimas destacan: *Concierto no.1 para violín, Poesía popular judía y sus 24 preludios y fugas para piano, op.87.*

En la música para contentar al régimen, destacan sus bandas sonoras para películas que ensalzaban la figura de Stalin o la Revolución Rusa.

Vida y obra de Shostakovich: se abre el cajón del escritorio

Stalin muere en 1953 y, poco a poco, el régimen empieza a aperturizarse. Esto conlleva que el compositor puede, poco a poco, sacar esas obras que tenía escondidas. Su *Décima Sinfonía* resultó un éxito.

También su *Cuarta*, que no pudo estrenar en su momento. Y la *Sinfonía 13*, que trata el antisemitismo (él era de origen judío).

Destaca *Rayók*, una composición en que ridiculiza mediante la sátira a aquellos que le criticaron de formalista, hasta al mismo Stalin.

Vida y obra Shostakovich: enfermedad y muerte

En sus últimos años, sus últimas sinfonías (la 14 y la 15), así como sus últimas obras camerísticas, son obras sombrías y oscuras.

Su situación no era muy buena. Cada vez estaba peor de salud y acabaría falleciendo en 1975

¿Cuál era el estilo de Shostakovich?

Estilo:

- Influencia de las películas en su obra.
  - Composiciones satíricas en muchos casos.
  - Shostakovich nunca acaba una sinfonía con acordes festivos, pomposos o de júbilo. No podía representar el cielo en la tierra si está en un infierno, afirman los expertos.
-
-

¿Cuáles son las diferencias entre la censura del régimen estalinista y la de los estados fascistas?

Régimen comunista

- Stalin, al contrario que los nazis y fascistas, decidió conservar a sus artistas. Para él, un compositor de talento era un instrumento de poder ideológico demasiado valioso como para prescindir de él.
-
-

Régimen fascista

En el régimen nazi, se asesinó o expulsó de Alemania a una infinidad de artistas que no se quisieron amoldar a las exigencias del nuevo régimen.

Las memorias de Shostakovich: la frustración de un artista

Existen unas memorias del compositor aunque se duda mucho de su autoría. Lo cierto es que se utilizan bastante pues, pese a todo, refleja la vida de Shostakovich y sus posibles sentimientos.

En ellas se muestra auténticamente frustrado, muy crítico con el régimen estalinista y es bastante interesante el plantearse el hasta dónde hubiese podido llegar Shostakovich si no hubiese tenido que hacer frente a la censura del régimen comunista.

Conclusiones

¿Fue Shostakovich un disidente con el régimen comunista?

Es difícil saberlo. Algunos investigadores afirman que sí, otros afirman que tan sólo en el aspecto musical pero no en el político. Sea como fuere, el caso es que el compositor fue censurado por el régimen.

Conclusiones

Su inclinación por la sátira en sus obras no es casualidad. Le encantaba la literatura satírica, con autores como Maiakovsky, Chéjov o Yevtushenko.

Era un forofu del fútbol, tanto que compuso alguna obra en torno a este deporte.

No le gustaban los planteamientos filosóficos. Cuando le planteaban alguna cuestión de esta índole, según un artículo de Enrique López Aguilar, Shostakovich respondía “bebe menos vodka”.

Conclusiones

Influencia en sus obras de:

- Mahler en sus sinfonías.
  - Bach en sus fugas y *Passacaglias*.
  - Beethoven en sus últimos cuartetos.
  - Berg, por el uso de códigos y citas musicales.
  - Atonalismo y serialismo.
-
-

Conclusiones

A juicio de varios autores e investigadores, jamás en la historia un compositor ha tenido tantos problemas con el régimen del país en el que está. Evidentemente, siempre ha habido un control estatal sobre el arte pero no tanto sobre la música, que es más ambigua.

El régimen estalinista controló todas las artes con una severidad sin precedentes que frenó en seco la evolución de Shostakovich, entre la de otros artistas.
