

Recordando al genial George Gershwin, en el centenario de su natalicio

Andrés Saborío*

"Para mí, el Jazz es una música popular norteamericana, una música vigorosa que fluye con la sangre de las gentes americanas, probablemente en mayor proporción que ninguna otra música popular. Creo que puede servir de base a composiciones sinfónicas serias y de valor duradero".

George Gershwin

George Gershwin

Gershwin nacido en Brooklyn, Nueva York, el 26 de septiembre de 1898; de padres ruso-judíos que habían inmigrado a Estados Unidos de Norte América, algunos años antes. Creció en el fecundo East Side (Lado Este). El dinámico y extrovertido joven tenía alrededor de diez años cuando comenzó a estudiar música y como su instrumento: El piano. En Paris, Francia, estudio con la reconocida artista Nadia Boulanger, posteriormente llevó lecciones de Composición con el gran

Maurice Ravel. Dada su intensidad y su celo por aprender, hubiese podido continuar en un conservatorio, pero su orientación futura ya estaba clara para él. Empezó el primer paso hacia su meta definitiva cuando entró a trabajar en la firma Remick, un conocido editor de música popular, interpretando al teclado canciones para difundirlas entre el público. "When You Want 'Em You Can't Get 'Em" (Cuando usted quiere, usted no lo alcanza) de 1916, fue su primera canción publicada y que le reportó cinco dólares. A partir de estos modestos comienzos, la carrera de Gershwin avanzó rápidamente. En 1919 escribió su primera partitura para una comedia musical, "La Lucille", y su primer éxito, "Swanee", que Al Jolson llevara a la fama. Durante la década siguiente produjo un número sustancial de las memorables canciones que se asocian con su nombre, entre ellas "Somebody Loves Me" (Alguien me ama), de los Scandals (Escándalos) de 1924; "Oh Lady Be Good" (Oh dama se buena) y "Fascinating Rhythm" (Ritmo fascinante), de "Lady Be Good" (1924); "The Man I Love" (El hombre que amo), de "Tip Toes" (De puntillas) de 1925; y "S Wonderful (Es maravilloso), de "Funny Face" (Cara graciosa) de 1927. En esas melodías de comedia musical encontramos el perfil distintivo de la canción gershwiniana: Un fresco

* Bachiller del Conservatorio de Castilla. Pianista, Bachiller y Licenciado con éntasis en Composición, de la Escuela de Artes Musicales U.C.R. Estudió Armonía con el maestro Carlos E. Vargas. Realizó cursos técnicos de Música Electroacústica y Composición, en la O.S.N, y en Foros de Compositores del Caribe. Como pianista dio a conocer por los años 80 y con la Orquesta Sinfónica de Heredia, que dirige el maestro German Alvarado, además de sus propias composiciones, la obra de George Gershwin. Actualmente es Profesor en el Conservatorio de Castilla, Integrante del Consejo Académico de la Carrera de Música, Miembro de la Corporación de Maestros del Colegio de Artes Plásticas y Catedrático de la U.A.C.A.

lirismo melódico, los ritmos sutiles, ora acariciantes, ora impulsivos, la armonía cromática y las súbitas modulaciones. La desbordante imaginación de Gershwin, lo impulsaba a trascender las limitaciones de lo que era una forma comercial estereotipada. Encontró a su letrista en su hermano Ira, cuyas poesías anticonvencionales se adecuaban perfectamente a sus notas. Juntos ayudaron a producir un tipo sofisticado de canción popular que inmediatamente captó el pulso de la década de 1920. Al grupo final de comedias musicales pertenecen "Strike Up The Band" (La banda toca en lo alto) y "Girl Crazy" (Muchacha loca) de 1930 y "Of Thee I Sing" (Yo canto de ti) de 1931.

Entretanto, Gershwin se afirmó en el campo de la música orquestal. Su primera tentativa de gran aliento en ese sentido fue la "Rhapsody in Blue" (Rapsodia en blue). El Concierto en fa fue estrenado en el Carnegie Hall en 1925, con el compositor tocando la parte solista y Walter Damrosch dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Nueva York. En esta obra, Gershwin proseguía sus esfuerzos por "convertir el jazz en una dama", para satisfacción de todos los interesados. Durante su último viaje al extranjero, en 1928, escuchó el estreno europeo del Concierto en la Ópera de París, donde obtuvo un éxito resonante. Luego agregó a su lista de obras orquestales, "An American in Paris" (Un americano en París). En 1933 Gershwin estaba listo para realizar la labor que coronaría su vida: La ópera maestra "Porgy and Bess", basada en la novela y la obra teatral de Dorothy y DuBose Heyward, con letra de su hermano Ira Gershwin y teniendo como protagonistas a los negros del Harlem neoyorquino. Presentada en 1935 por el Theatre Guild, "Porgy and Bess" tuvo un éxito moderado. Entre otras obras destacadas están: "Segunda Rapsodia"; "Cuban Overture" (Obertura Cubana), para orquesta; "Variations on 'I Got Rhythm'" (Variaciones sobre "Tengo ritmo"), para piano y orquesta; "Preludios" para piano...

Además de dedicarse a la interpretación pianística y por supuesto -como su mayor pasión y gloria-, a la creación musical inspirada en el Jazz e improvisación, Gershwin se aficionó, entre otras actividades, a la pintura y al golf.

Después de su muerte en Hollywood, California, el 11 de Julio de 1937, provocada a los 38 años por un tumor cerebral, creció su fama como compositor. Los mejores músicos -Toscanini, Mitropoulos, Rodzinski, Iturbi, Sanromá, Tibbett, Heifetz, Rubinstein, Pons, Swarthout, Bernstein... hasta los más versátiles intérpretes modernos, tocan y cantan su obra no como una concesión al gusto popular, sino como una muestra de respeto por su genio. Los festivales Gershwin se han convertido casi en un rito; cada verano, los amantes de la música de todo el territorio de los Estados Unidos

asisten a ellos. Se hizo una película basada en su biografía, aunque, por supuesto, novelada. Dos concursos importantes para compositores estadounidenses llevan su nombre: El George Gershwin Memorial Award (Premio en Memoria de George Gershwin) y el George Gershwin Contest (Concurso George Gershwin). En la Universidad de Fisk, en Nashville, Tennessee, una buena biblioteca de manuscritos musicales ha sido denominada George Gershwin Collection. Hay más: El George Gershwin Theater Workshop Arena (Teatro-Taller Circular George Gershwin) lleva también su nombre; Italia le rindió en forma póstuma el honor más alto que pueda otorgar a un compositor extranjero: Ser miembro honorario de la Academia de Música Santa Cecilia de Roma. En la primavera de 1947 la Rhapsody in Blue fue ovacionada en el Festival Musical de Praga, y recientemente su ópera "Porgy and Bess" gana la medalla David Bisphan destinada a una conquista descollante en el terreno de la ópera nativa estadounidense. Dicha obra cosechó clamorosos éxitos en su estreno europeo, que tuvo lugar en 1950 en Zurich, Suiza, como así también durante las representaciones en Viena, Berlín y París, ofrecidas en 1952 por una compañía americana. Esta partitura teatral fue íntegramente grabada en discos por Columbia. Todo esto forma un conjunto impresionante; ahora Gershwin está junto a los grandes creadores del pasado que han ayudado a formar una cultura estadounidense. Así como el habla por nosotros al resto del mundo también nos habla sobre nosotros mismos, como lo hicieron Mark Twain, Walt Whitman, Stephen Foster, Jack London", Edith Wharton, ... en poesías, canciones y cuentos.

Rhapsody in Blue

Como testimonio musical de la vasta producción Gershwiniana, a continuación, solo me referiré a su trabajo "Rhapsody in Blue".

La primera demostración de gran aliento en el campo de la música instrumental, fue esta Rapsodia que Paul Whiteman presentó en un memorable concierto en el Town Hall, el 12 de febrero de 1924. Esta obra fue la culminación de las tentativas de Whiteman por tornar respetable al jazz. Dato significativo es que la palabra "blue" en este contexto no significa bajo ningún concepto "azul", como se ha venido etiquetando, sino que se refiere a un género musical específico derivado del jazz, como decir al equivalente de nuestra música latina: Mambo, calipso, salsa, cumbia, etc. Desde su estreno, la Rhapsody in Blue tuvo un éxito fantástico y llevó el nombre de Gershwin alrededor del mundo. Esta composición instrumental consta de tres partes; la primera y la tercera son rápidas y la segunda es lenta. Empieza con un trino en tono bajo en un solo

de clarinete, base de una escala ascendente de Si bemol Mayor que, al alcanzar la nota más alta después de un 'glissando', irrumpe en el primer tema. Es una melodía terca e irresponsable; la década del veinte, tan notoria por su abandono y su licencia, no encontró en ninguna otra obra expresión tan apropiada. La sección de instrumentos de viento ejecuta una figura de transición que lleva a una repetición del tema por la trompeta con sordina y luego por toda la orquesta. Pero la figura mencionada se convierte, al ser tomada por el piano, en el segundo tema. El primero vuelve a ser trabajado con mucho detalle por el piano, la orquesta, y luego ambos a la vez, hasta que toda la orquesta y el piano lo recogen vigorosamente. El segundo pasaje de transición -una frase impúdica para instrumentos de viento sobre un adorno pianístico- conduce al penetrante retorno del primer tema en el clarinete. Luego aparece la orquesta con el segundo tema. Tres acordes incisivos dan principio a una larga y detallada frase del piano, construida en su mayor parte sobre el segundo tema con una casual sugestión posterior de la segunda idea transitoria en los bajos. Unos acordes ascendentes del piano empiezan el movimiento lento. Es la hermosa canción para cuerdas, corazón de la obra y uno de los pasajes más famosos de la música estadounidense. La orquesta completa repite triunfalmente la melodía, brevemente comentada por el piano. Un cambio de tiempo y llegamos a la parte final. Es la misma frase con que empieza la melodía, pero en un tiempo más rápido, repetida precipitadamente por la orquesta. Estas repeticiones van acelerándose y aumentando de sonoridad hasta llegar a un acorde disonante. La música corre entonces impetuosamente hacia su punto culminante: Una atronadora exposición del primer tema del clarinete, ejecutado por la orquesta entera. Unos cuantos compases del segundo tema, que se oyen en el piano, conducen al acorde final. Musicalmente esta obra transcurre entre 37 cambios diferentes de 'tempo' y haciendo un análisis a la manera de Ciencia Musical, específicamente de Formas, sus arcos geppertianos se valorarían de forma tripartita, empezando el primer arco del compás I al 306, el segundo del 307 al 386 y el tercero del 387 al 514.

En su versión original, tal como la presento Paul Whiteman, la Rhapsody in Blue fue orquestada por Ferde Grofé, el arreglador de Whiteman. Posteriormente, Gershwin hizo su propia orquestación.

FANTASIA EN ESTILO DE JAZZ (Suplemento adicional)

La "Fantasía en estilo de Jazz" en una transcripción para dos pianos, fue escrita en 1977 por Andrés

Saborío y posteriormente el maestro Allen Torres 1988, le hizo un arreglo especial instrumentando p Banda el segundo piano. Compuesta esta partitura primeramente con el título de "La llama del bosque", consta de una microparte en su Mini-Obertura y de una macroparte en la Fantasía propiamente dicha. La obra como el título lo indica, está inspirada en la música Jazz que escuchara en una corta visita realizada a Estados Unidos en 1977. Por aquellos días, esta Primera Potencia Mundial, celebró con juegos de luces multicolores, alegría y optimismo en el progreso, el bicentenario de su independencia. Recordemos algo de su historia: La Declaración de Independencia fue redacción de Benjamín Franklin, Jefferson, Adams, Sherman y Livingston. Este documento dio origen a la creencia norteamericana de que "todos los hombres nacen iguales" con el derecho a "la vida, la libertad y a la consecución de la felicidad". Esta Acta de la Independencia fue firmada el 4 de julio de 1776.

Dice la dedicatoria en la primera hoja de la obra musical, la "Fantasía en estilo de Jazz", es mi más sincero homenaje a la "Gran Nación" que celebra el Bicentenario de su Independencia. Y así mismo, es tributo a la memoria de George Gershwin.

Por otra parte, es extensivo mi agradecimiento al "Cuerpo de Paz" del Estado Japonés, en nombre de representante la recordada pianista Noriko Nagao, haber estrenado en buena parte de Costa Rica en el año 1985 y cuando fuimos Profesores de la Escuela Música U.C.R., en el Centro Regional de Occidente con sede en Santa Cruz de Guanacaste, su versión original para dos pianos.

Dos acotaciones significativas:

1) Nota referencial del presente artículo:

Esta crónica sobre George Gershwin, está basada en una Conferencia dictada en la Escuela de Artes Musicales de la U.C.R., el 15 de noviembre de 1989 y subtitulada "Audición Musical y Clase Pública (EAM 575-89), a cargo del Lic. Andrés Saborío".

2) Nota aclaratoria del Acta Académica anterior:

Los números anotados en las dos Referencias artículo "Homenaje a Johannes Brahms, en el centenario de su muerte", página 41 del Acta Académica No. 21, no deben leerse No. 17 (La música folclórica costarricense), sino, y en los dos casos No. 20 (Una Sinfonía para el Teatro Nacional).