

Una aproximación a la producción religiosa de Antonín Dvořák: el caso del Requiem op. 89

Enrique Lacárcel Bautista

El *Requiem* de Antonín Dvořák (1841-1904) puede considerarse una culminación romántica del género, a medio camino entre el de Berlioz y el de Verdi, con unas dimensiones de tiempo y efectivos casi operísticos (a propósito de esto Burghauser opina que el autor se coloca con su originalidad en la primera línea de la música vocal del romanticismo¹). Sin embargo puede apreciarse en todo momento una intencionalidad “piadosa”, arropada por la búsqueda de un estilo propio, tan personal como el de Dvořák que no olvida la vertiente germana de la que es tan deudor, y la popular, fuente inagotable de inspiración en su música.

El presente trabajo se divide en tres partes: la primera sirve de contextualización a la composición de la obra; la segunda se centra en la estructura y en diversos aspectos motivicos del *Requiem*; y la tercera incorpora una lista de versiones discográficas de referencia.

I. CONTEXTUALIZACIÓN

En la primera mitad de la década de 1880, la reputación de Dvořák en Europa había crecido considerablemente tras los éxitos de sus *Danzas eslavas*, su *Sexta sinfonía* o el *Stabat Mater*, lo que propició que recibiera numerosos encargos. Gracias a esto, hacia 1884 se trasladó a Inglaterra donde su obra recibió una especial acogida. En estos años compone *La Novia del Espectro* (1884) y el *Requiem* (1890) para Birmingham, la *Séptima Sinfonía* (1885) para la Sociedad Filarmónica y *St.Ludmilla* (1890) para Leeds. Esta calurosa acogida tuvo su complemento al recibir un doctorado *honoris causa* por la Universidad de Cambridge. A partir de 1890 continuó editando nuevas obras en Praga y en

Londres, visitó Rusia y en 1891 comenzó a enseñar en el Conservatorio de Praga (donde Josef Suk fue uno de sus alumnos más destacados). Antes de viajar a Estados Unidos (1892-1895) realizó una gira por Bohemia tocando su nuevo *Trío Dumky*.

Como ya hemos mencionado, el *Requiem* op. 89 se compuso para Birmingham, más concretamente para el festival de dicha ciudad². Dvořák empezó a componerlo a principios de enero de 1890, finalizándolo en octubre del mismo año³. Se estrenó bajo la batuta del propio Dvořák el 9 de octubre de 1891, publicándose ese mismo año en Londres⁴. Tenemos constancia de que en otras ocasiones Dvořák volvió a dirigir la obra: antes de partir a América lo dirigió sucesivamente en Manchester, Olomouc y Praga⁵. Posteriormente, y ya en Estados Unidos, hubo nuevas interpretaciones: en la primavera de 1892 con “The Church Choral Society” (que aparece como la primera escucha de la obra fuera de Europa), o en septiembre de 1892 con la orquesta Sinfónica de Boston. Estos datos se citan en la correspondencia privada del músico con amigos personales como S. Lothrop Thorndike, y especialmente una carta de W. S. B. Matthews fechada el 18 de abril de 1893, en la que, con motivo de la interpretación del *Requiem* unos días antes, alaba la obra incondicionalmente a la par que realiza un breve análisis de éste.⁶

II. ESTRUCTURA Y MOTIVOS

El texto empleado es el tradicional texto litúrgico latino, pero dada su extensa duración (unos 95 minutos) no es adecuada para una función religiosa, ni tiene un carácter conmemorativo⁷. Más bien podría decirse que Dvořák se sirve del dramatismo del texto para construir un “fastuoso oratorio”, esencialmente música sinfónico-coral sin un determinado valor litúrgico.⁸

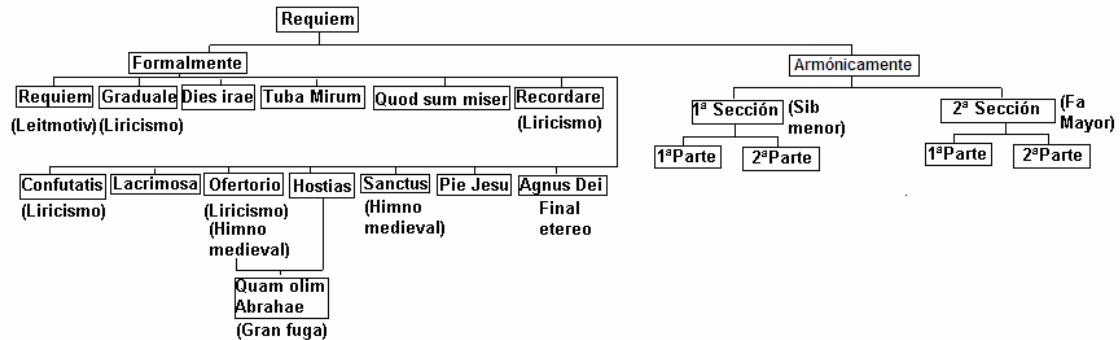
Armónicamente podemos afirmar con Burghauser que Dvořák divide la obra en dos grandes secciones, que a la vez se dividen en otras dos,

estableciendo fundamentalmente dos ejes en torno a las tonalidades de Sib menor y de Fa Mayor. De este modo crea una organización tonal propia de una sinfonía⁹. Formalmente, divide la obra en trece secciones que se ajustan a las divisiones que el texto propone (vid. esquema).

Uno de los aspectos más interesantes de la obra son sus relaciones motivicas. Al margen del penúltimo número en el que se toma un motivo que evoca la secuencia gregoriana del *Dies Irae*¹⁰, encontramos un motivo que sirve, en cierto modo, de *leitmotiv* para toda la obra: cuatro notas cromáticas sincopadas que son una “reminiscencia” de la fuga del segundo Kyrie de la *Misa en Si menor* de Bach¹¹. Este motivo aparece principalmente en las dominantes y especialmente al principio de cada una de las secciones¹². Es un motivo que además Dvořák ya había usado en otras ocasiones como al final de la sexta canción del Op. 83 acompañando las palabras “Oh, ¿cuándo la ola de la vida me llevará lejos de aquí?” (Koly ach ulna zivota une odnese?)¹³, que sin duda tiene especial relevancia en la aplicación en el *Requiem*: viene a plasmar las preocupaciones, las obsesiones y las “preguntas sobre la propia existencia del músico, ante la vida y la muerte”¹⁴. Dvořák plantea todas estas preguntas en la más alta cumbre de su arte, dando una visión entusiasta y ofreciendo “sencillas respuestas a esas preguntas”¹⁵. Con referencia a este *leitmotiv*, Basil Smallman, en la edición de 2001 de *The New Grove Dictionary*, sostiene que su origen son las primeras notas del *Introito* gregoriano¹⁶. La influencia del folklore bohemio se observa en algunas referencias a melodías populares como en el “Sanctus” o el “Ofertorio”, donde se puede escuchar reminiscencias de un himno medieval checo.

La obra se caracteriza por su fuerte carga lírica. Ésta es especialmente visible en el “Gradual” y en el “Recordare”, así como en algunas secciones del “Confutatis” así como en general en todo el ofertorio¹⁷. Dvořák nos regala dos sublimes clímax en el “Quam olim Abrahae”, con una majestuosa fuga, así como en el “Agnus Dei” que termina, como asegura Smallman, con un final casi etéreo¹⁸.

A continuación proponemos un sencillo esquema que sirva para clarificar algunas de las ideas anteriormente expuestas.



III. SELECCIÓN DISCOGRÁFICA

Director/orquesta	Wolfgang Sawallisch; Czech Philharmonic Chorus and Orchestra
Intérpretes	Gabriela Benackova, Brigitte Fassbaender, Thomas Moser, Jan Hendrik Rootering
Año	1992
Discográfica	Supraphon

Director	Zdenek Kosler; Slovak Philharmonic Orchestra
Intérpretes	Magdalena Hajossyova, Vera Soukupova, Josef Kundlak, Peter Mikulas
Año	2000
Discográfica	GZ 2

Director/orquesta	Zdenek Macal; New Jersey Symphony Orchestra
Intérpretes	Krovytska, Wendy Hoffman, John Aler, Beláček
Año	1999
Discográfica	Delos Records

Director/orquesta	István Kertész; London Symphony
Intérpretes	Pilar Lorengar, Erzesébet Komlóssy, Róbert Ilosfalvy, Tom Krause
Año	1968
Discográfica	Decca Legends

Director/orquesta	Karel Ancerl; Czech Philharmonic Orchestra
Intérpretes	Kim Borg, Maria Stader, Ernst Haefliger, Kim Borg
Año	1959
Discográfica	Supraphon

Director/orquesta	Morten Topp; Akademisk Orkester
Intérpretes	Nina Pavlovski, Lotte Hovman, Thomas Poulsen Kragh, Stephen Milling
Año	1997
Discográfica	Scandinavian Classics

NOTAS

1. Burghauser, J. *Klavierauszug des Werkes*. Praga: Bärenreiter, 2002.
2. Döge, K. "Dvořák", *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Londres y Nueva York: Macmillan, 2001. p.792.
3. Döge, K. "Dvořák", *The New Grove Dictionary...*
4. *Ibid.*
5. A.A.V.V. *Enciclopedia Salvat de los Grandes Temas de la Música*, 1986. p.224
6. Beckermann, M. (ed.) *Dvořák and his world*. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1993. A.A.V.V. *Enciclopedia Salvat...*
7. *Ibid.*
8. Longyear, R.M. "Motivic Unity and Harmonic in Dvorak's Requiem", *In Theory Only*, XII/5-6 (1991-1992).
9. Burghauser, J. *Klavierauszug des Werkes...*
10. Clapham, John. "Dvořák", *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Londres y Nueva York: Macmillan, 1980
11. Longyear, R.M. "Motivic Unity...".
12. Döge, K. "Dvořák", *The New Grove Dictionary...*
13. Clapham J. "Dvořák", *The New Grove Dictionary...*
14. Burghauser, J. *Klavierauszug des Werkes...*
15. Smallman, B. "Requiem" *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Londres y Nueva York: Macmillan, 2001.
16. Clapham J. "Dvořák", *The New Grove Dictionary...*
17. *Ibid.*