

«Las Estaciones» de Tchaikovsky

Autoría: Carmen Rocamora

Afiliación: Escritora; Crítico de Arte

SECCIÓN	PÁGINAS	IDENTIFICADOR
Música y artes visuales	215-227	TDL-84-2025-215-227

TIPO DOCUMENTAL

Ensayo comparado de música y pintura

RESUMEN DOCUMENTAL

Ensayo que establece un paralelismo entre el ciclo pianístico Las Estaciones de Piotr Ilich Tchaikovsky y la pintura impresionista. La autora recorre los doce meses de la obra musical y los relaciona con pintores y escenas capaces de evocar sensaciones semejantes, defendiendo la capacidad de música y pintura para expresar emociones que desbordan el lenguaje verbal. El trabajo combina biografía, crítica musical, historia del arte e interpretación personal.

PALABRAS CLAVE

Tchaikovsky · Las Estaciones · impresionismo · música · pintura · arte · emociones

CITA BIBLIOGRÁFICA

Carmen Rocamora. «Las Estaciones» de Tchaikovsky». Torre de los Lujanes, n.º 84, 2025, pp. 215-227. ISSN 1136-4343.

***“Las Estaciones”* de Tchaikovsky**

Por
Carmen Rocamora
Escritora.
Crítico de Arte

La idea de este trabajo es hacer un paralelismo entre la Música de Tchaikovsky y el Arte de los Impresionistas, tratando de explicar que la Música se convierte en Arte cuando hace sentir aquello que no se puede explicar con palabras llegando incluso a entristecer, alegrar o consolar al que los escucha o contempla.

Tchaikovsky nació en Votkinsk y vivió solo 52 años (desde el 7 de Mayo de 1.840 al 6 de Noviembre de 1.893).

En aquel momento gobernaban en Rusia los Romanov, llevando a cabo una política autocrática constituida por nobles y militares, donde la clase media era prácticamente inexistente y donde toda oposición era eliminada.

Quizá por este carácter represivo de los gobernantes rusos, la literatura del momento

floreció de forma monumental. De esta época son: Gogol, Turgeniev, Tolstoi y Dostoyesvky.

Su homosexualidad le aportó enormes sufrimientos. Para ocultarlo se casó con Antonina Yvanova, pero su matrimonio duró solo dos meses y, sin embargo, su admiración por el sexo femenino la canalizó a través de la Sra. Von Meck, una viuda adinerada que se convirtió en su mecenas durante largos años.

Después de un cierto tiempo, su salud se deteriora y paralelamente, la Sra. Von Meck le retira el mecenazgo.

Hay quien dice que murió de cólera. Hay otros que afirman que sus compañeros le obligaron a suicidarse por causa de su homosexualidad y para evitar el “qué dirán” por su relación con un hijo de un miembro de la nobleza.

Sea como fuere, me quiero centrar en la época del Concierto para piano nº 1.

A mi modo de ver, lo tituló erróneamente “Las Estaciones”, generando confusión con “Las Estaciones” de Vivaldi y las del argentino Piazzola. Creo que “Los meses del año” hubiese sido mejor y más comprensivo título, para que el público pudiera distinguirlas, ya que lo que él llama estaciones, son realmente los meses del año, que explicaremos a continuación.

Enero. “Junto al fuego”

Vincent Van Gogh. “Los que comen patatas”

Su paralelismo en la pintura lo encuentro en el cuadro “Los que comen patatas” de Van Gogh.

El pintor, de origen holandés, nació en Groot Zunder, el 30 de Mayo de 1855. Hijo de un pastor protestante, deseaba ser predica-

dor como su padre, pero sus sermones estaban llenos de tristeza y sufrimiento. Fue enviado a las minas de Wasmes.

Allí el espectáculo de la pobreza de aquellas gentes dañó su imaginación y empezó a privarse de lo más necesario.

Esquelético, enfermo por el abuso del alcohol y del tabaco se lo encontró una tarde su padre, tendido sobre un saco de paja y decidió llevárselo. Vincent no ofreció resistencia alguna... Su etapa místico – religiosa había terminado en ese momento.

Febrero. “Carnaval”

James Ensor. “Las máscaras”

Podríamos volver la vista al Expresionismo Alemán y en él, encontrar a un gran pintor, James Ensor, que con su cuadro “Máscaras”, nos acerca a la composición de Tchaikovsky.

Pertenece al primer grupo del Expresionismo, llamado “Die Brücke” o “El Puente”, movimiento que se produce en 1905.

Ensor recoge en sus cuadros esas máscaras con las que había convivido durante su niñez en la tienda de objetos de Carnaval de su padre. Cariátides inhumanas, carentes de expresión que representan la clave de la ideología expresionista, es decir, la exclusión de todo aquello que es agradable y bello....

Marzo. “La canción de la alondra”

Berthe Morisot. “Eugene Manet y su hija”

El paralelismo con la obra de Tchaikovsky lo encontramos esta vez en una mujer, Berthe Morisot, quien, frente a las reglas machistas de su época, fue incorporada a las filas de los Impresionistas.

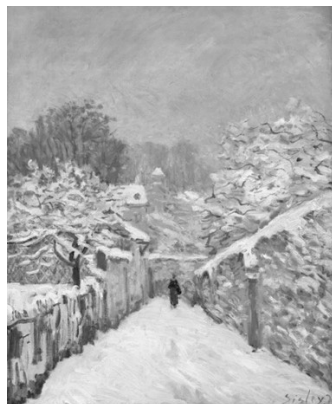
Sin embargo, para muchos fue una Impresionista de segunda categoría. Yo considero que su obra debe ser reconocida y reivindicada por su belleza, colorido y sentimiento estético, ... Quien sabe, ¡todo ello difícil de

Abril. “Copo de nieve”

Alfred Sisley. “Nieve en Louveciennes”

Nacido en la capital francesa de padres ingleses, perteneció al movimiento Impresionista, siendo el que menos éxito tuvo del grupo. Pintó las viejas casas bajo la nieve, sus calles y sus pequeñas iglesias, evocando el encanto de esos lugares y la simplicidad que transcurría en ellos.

Murió de cáncer de garganta el 29 de enero de 1890 habiendo participado en las Exposiciones de los años 1874-76-77-82.

Los pintores impresionistas, mejor que los historiadores, fueron los representantes más auténticos de la época, los testigos vivientes de una sociedad, los poetas de la vida cotidiana...

Mayo. “Las noches blancas”

Vincent Van Gogh. “La noche estrellada”

Van Gogh, siente pasión por el contraste de la noche. En el cielo de Arlés, las estrellas están tan cerca que el pintor tiene la impresión de poder alcanzarlas, pero su desequilibrio mental empieza a manifestarse, retorciendo bolas incandescentes en el cielo, entre nubes espirales, como símbolo de su existencia, prisionero de la locura y del paroxismo.

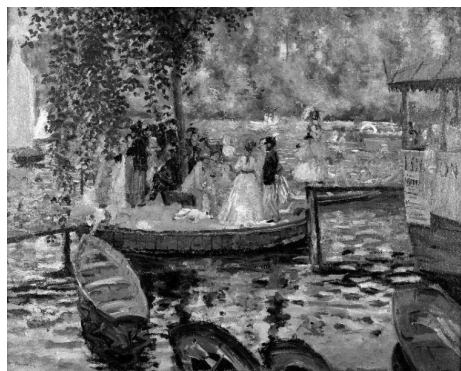
Pintado poco antes de su suicidio, se ha visto en este cuadro la pobreza del hombre, en el que el alma se cuestiona el concepto mismo de la muerte...

Junio. “Barcarola “

Pierre – Auguste Renoir. “La Grenouillère”

Nacido en Limoges trabajó desde muy joven en París. Allí entró en contacto con el llamado Grupo de Batignoles que formaban una pandilla de pintores, escritores y filósofos que se reunían por las

noches en el Café Guerbois para comunicarse sus ilusiones y descubrimientos.

Renoir supo transformar en belleza cualquier espectáculo, dándole un sentimiento de calor humano de felicidad y de regocijo.

Pero esta alegría comenzó a fallarle en 1898, cuando comienza a sufrir los efectos del reumatismo...

Sin embargo, el pintor no se dejó vencer por la enfermedad. Ató los pinceles a sus brazos, ya que era incapaz de sostenerlos con las manos y pintó, venciendo al abatimiento, trabajando hasta el final, en un “canto del cisne” estremecedor y vigoroso mientras que sus manos, paralizadas, consiguieron mostrarnos por última vez su calor humano, en un alma vibrante de vida, ante la proximidad de su fin.... Murió en Cagnes, el 3 de diciembre de 1919.

Julio. “Canción del verano”

Édouard Manet. “Le déjeneur sur l’herbe”

Nacido en Paris, (1832) fue considerado como “El padre del Impresionismo” y sin embargo él no quiso nunca ser reconocido como jefe del grupo.

Para triunfar en Paris había que presentar los cuadros en el Salón, institución conservadora, cuyos miembros eran designados por el gobierno y su juicio era severo y anticuado.

Sin embargo, Manet tuvo la osadía de presentar en el “Almuerzo campestre”, la figura desnuda de Victorine Meuret, amante del fotógrafo Nadar, en contraste con el atuendo formal

de los hombres que la rodeaban. Naturalmente la obra causó gran escándalo, siendo rechazada de plano por el Salón.

En el verano del 80, próximo a la muerte, alquiló una casa en Bellevue. En el 82 pintó “El Bar del Folies Bergère”. En este momento fue reconocido y valorado, otorgándole el Gobierno “La Legión de Honor”.

Paralelamente su vida se iba agotando. El 14 de abril del 1883, su pierna izquierda sufrió una terrible gangrena, y fue necesario amputársela seis días después.

El gran inspirador del Impresionismo murió el 30 de abril del mismo año, siendo por fin reconocido por la crítica de su tiempo.

Agosto. “La cosecha”

Jean Francois Millet. “Las espigadoras”

En el Arte volvemos la vista hacia el Pre-impressionismo y allí encontramos a Jean Francois Millet.

Nacido en Gruchy (Francia), el 3-X-1814 pasó sus primeros años en Normandía y más tarde marchó a Paris para estudiar en L'Ecole des Beaux Arts.

Sin embargo, sus costumbres pueblerinas y su carácter introvertido le hicieron abandonar la Ciudad de la Luz para volver a Cherburgo.

El cuadro “Las Espigadoras” representa a la mujer en el hostil trabajo del campo, cuya compensación económica era un estipendio minúsculo. Solo podían recoger el trigo que se quedaba en el suelo como reconocimiento de su esfuerzo diario.

Millet fue premiado con la posibilidad de exponer en el Salón y más tarde, fue nombrado Caballero de la Legión de Honor.

Murió el 20 de enero de 1875, y su final estuvo marcado por el éxito económico y por el reconocimiento oficial.

Fue el gran precursor del Impresionismo, la gran revolución del s. XIX...La nueva manera de ver las cosas que puede definirse con tres palabras: Impresión = Visión + Sentimiento ...

Septiembre. “Caza”

Claude Monet. “La caza”

Fue considerado como el jefe de los Impresionistas. De él decía Ruskin, “¡Vino y abrió las puertas de la luz!”.

Nacido en Le Havre el 15 de noviembre de 1840, perteneció al grupo de los pintores del Taller de Gleyre y trabajó durante 60 años de su vida. Fue el primero en conseguir el acuerdo entre la mirada y el sentimiento, entre la observación de la realidad, y la transfiguración lírica, fundamento y base del Impresionismo.

En su vida podemos encontrar tres periodos determinantes: Argenteuil, Vetheuil y Giverny.

En Vetheuil en el año 1893 se atrevió a pintar una serie de 40 lienzos titulada “La Catedral de Rouan”, demostrando al mundo que las sombras de las distintas horas del día se plasman en los edificios, haciendo que una parte del elemento arquitectónico se esfume, haciendo que otra emerja y acapare la importancia de la obra.

En 1914 Monet, anciano, cansado y casi ciego por unas cataratas, consigue el milagro de “inventar la realidad de su propio sueño”, inspirándose en los recuerdos que actualiza y evoca. La síntesis entre sus ojos y su cerebro no existe ya pero su fuerza poética subsiste, dando lugar a composiciones cada vez más informes, y de esta manera plasma “Las Nymphéas”, también llamadas por algunos “La Capilla Sixtina del siglo XX”.

Octubre. “Canción del otoño”

Camille Pissarro. “El bosque de Marly”.

Museo Thyssen Bornemistza. Madrid.

Nacido en Santo Tomás, isla danesa de las Antillas, el 10 de Junio de 1830, fue pronto enviado a París para estudiar en la Academia Suiza.

Mientras que los otros paisajistas se sentían atraídos por el agua y la nieve, Pissarro sintió atracción por el paisaje, por la tierra labrada y sembrada, gene-

radadora de vida y productora de alimentos. Fue un pintor con alma de campesino ...

Pero lo más interesante es que Pissarro fue el único pintor que participó en todas las Exposiciones Impresionistas.

En un gris atardecer desaparecerá el hombre que supo transformar las aldeas francesas, en pura poesía y belleza...

Noviembre. “La Troika”

Vasili Kandinsky. “El trineo”

En Rusia, llamaban “Troika” a un trineo, tirado por caballos - que por distintas razones sustituyeron a los perros -, el cual atravesaba los campos helados de la estepa durante el crudo invierno. Los perros pertenecían a una raza que tenía

12.000 años de antigüedad, a la que se fue fortaleciendo poco a poco para lograr una genética fuerte y valiente, clave para la subsistencia de quienes se lanzaban por esas tierras heladas y solitarias.

Su representación en el Arte la encontramos en Kandinsky precisamente en una obra abstracta titulada “La Troika”.

La Historia del Arte considera a este autor como “el primer pintor que representó los recuerdos de la memoria”.

Se cuenta de Kandinsky que un atardecer, al volver al estudio, no reconoció una de sus obras. ... Vio que había armonía, belleza y creatividad en aquel lienzo basado en el azar.... Y siguió por ese camino...

Sin embargo, para comprender bien la obra, hay que considerar la situación filosófica-cultural del momento. Wagner había determinado la primacía de la Música sobre todas las demás artes. Shonberg había establecido la Música Dodecafónica.

En el plano científico se había descubierto la radioactividad y la desintegración del átomo, mientras que Nietzsche lanzaba el grito de “Dios ha muerto” y Mallarmé proclamaba el fin de la Religión.

El caldo de cultivo para la no- representación en la pintura estaba en su mejor momento y la obra de Kandinsky triunfó en la ciudad del Sena.

Kandinsky fue el creador de la Abstracción, “El pintor que hablaba a los hombres de lo sobrehumano, con el lenguaje del Arte”

Diciembre. “Navidad”

Singer Sargent. “Las hijas de Eduard Darly” 1882.

Decía Vassily Zhukovsky: “Era una noche de Navidad. Las niñas quitándose los zapatos los arrojaban fuera de la puerta”.

En el imaginario ruso, se decía que según cayera la zapatilla de la niña, delante o detrás de la puerta, en una huella, o en la marca de un trineo, así sería la felicidad que traería el futuro novio, su aparición cercana o lejana en el tiempo, su grandeza de alma o la belleza corporal.

El paralelismo en el Arte de esta idea lo encontramos en el artista americano Singer Sargent en la obra titulada “Las hijas de Eduard Darly” (1882) que era un rico americano que pasaba la vida entre París y los EEUU.

El cuadro representa a Julia, la más pequeña de las hijas, disfrutando de un mundo de ingenuidad.

A May, de 8 años, descubriendo la Vida con ojos de admiración.

A Jane de 12 años, entrando en la adolescencia y la pubertad.

Y a Florence de 14, camino de la edad adulta.

Fue llamado el “Van Dyck de su tiempo”, y los tratados de Arte le consideran el “mejor retratista de la Belle Époque”.

* * * *

Acabamos de demostrar en estas páginas la interrelación que existe entre la Música y la Pintura. Pero el cerebro del hombre, ha llegado a mucho más allá... Ha conseguido expresar mediante notas en el pentagrama “el paso del tiempo, la alegría que se vive en la juventud y la tristeza en la vejez... El Mediodía, el Atardecer y la Medianoche de su Historia” ... En suma, el sentido de Vida y de la Muerte...

Lo mismo podríamos decir al comprobar cualquier obra Impresionista. Cuando un artista de este grupo pinta una cara, penetra en sus rasgos psicológicos. Cuando pinta una instantánea de la época, crea la atmósfera que le rodea.

Todo esto es la llamada “Sinestesia” de Wagner, que consiste en integrar lo visual y lo auditivo en una obra de arte total, encontrando equivalencias entre -- las imágenes – sonidos -- colores – y sabores, todo ello tomando cuerpo de forma simultánea.

Sueños, deseos, imaginación... Son la consecuencia de la intensa inquietud del hombre ante la Vida, que busca en la Creatividad, dejar huella de su efímero paso por el mundo y conseguir así la deseada e inalcanzable Inmortalidad.....