

SANTIAGO DE CHILE, DOMINGO 9 DE MARZO DE 2025

JOHANN STRAUSS: 200 AÑOS

DE LA PRIMERA SUPERESTRELLA DE LA MÚSICA Y EL ARRAIGO DEL VALS EN CHILE

El bicentenario de su nacimiento es el pretexto para numerosos eventos que buscan ensalzar su figura: conciertos, exposiciones o insólitos homenajes como el de la línea Austrian Airlines, que ha redecorado un avión con la efigie del compositor. A propósito de los 200 años del célebre creador de "El Danubio Azul", un grupo de reconocidos melómanos y musicólogos repasa su legado y el profundo vínculo del vals con América Latina. En marzo, además, Radio Beethoven estrena varios espacios dedicados al célebre músico vienés que sigue haciendo bailar a personas de todo el orbe.

MAUREEN LENNON ZANINOVIC

El melómano español y profesor emérito de la Universidad de Sevilla, José Luis Comellas, señala en su libro "100 obras musicales imprescindibles" (Rialp) que la génesis de "El Danubio Azul", de Johann Strauss II (1825-1899) no fue un acontecimiento inolvidable. Recuerda la petición de un director de un coro masculino, quien le encargó al compositor nacido en Viena este vals para su agrupación vocal, pero el estreno de la obra fue un completo desastre. Un año más tarde, eso sí, se presentó una versión para orquesta —en el marco de la Exposición Universal de París— y "El Danubio Azul" comenzó a triunfar en todas partes y en dos años hubieron de imprimirse un millón de ejemplares de la obra, además de que un trasatlántico llevó a América cientos de miles de estos impresos.

"El bello 'Danubio Azul' suena tan maravillosamente y su ritmo es tan arrebatador que se le conoce en el mundo entero", escribe Comellas. Añade que no se trata de un vals, sino de ocho vales empalmados. "Johann Strauss II era tan fértil en su inspiración que empalma vales en serie, que a nuestros oídos merecen el mismo nombre, como partes de un todo. Y al final se repite, para gozo general, el primer tema y la satisfacción es completa", expresa el experto.

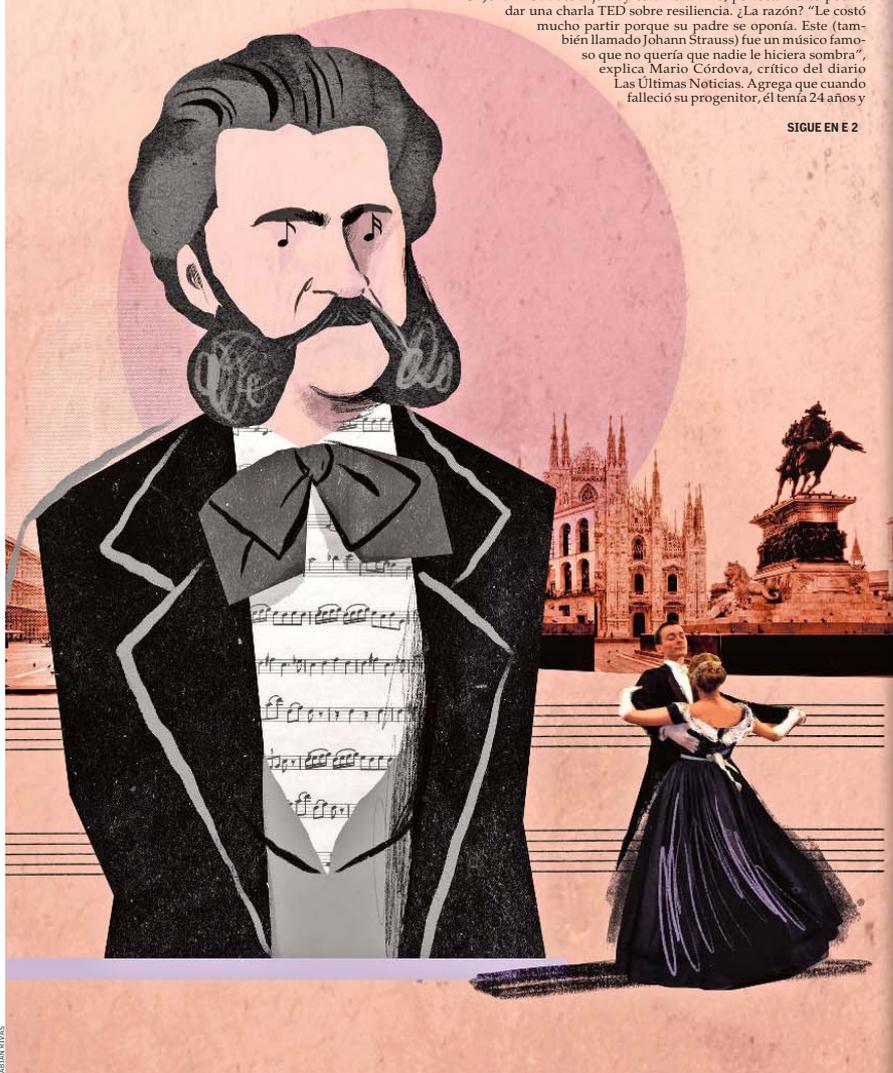
Lo cierto es que, al cumplirse en 2025 los 200 años del nacimiento de este compositor, sus envolventes melodías y ritmos siguen cautivando a multitudes alrededor del mundo, se continúan bailando en los matrimonios los vales de Strauss, se editan nuevas grabaciones y el Concierto de Año Nuevo en Viena (se realiza desde 1939), es una de las citas musicales imperdibles y cada vez es una odisea mayor poder conseguir una entrada. Junto con ello, en nuestro país y gracias a André Rieu: el afamado violinista neerlandés, quien en 2024 fue condecorado con la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda, la música de este creador sigue plenamente vigente y con nuevos proyectos de difusión, entre otros en Radio Beethoven (ver nota relacionada).

En concreto el bicentenario de su nacimiento se ha convertido en el pretexto perfecto para numerosos eventos que buscan ensalzar su figura en su tierra natal y en el resto del mundo: conciertos, exposiciones o insólitos homenajes como el de Austrian Airlines, que ha redecorado un avión con su rostro (en Chile, eso sí, hasta la fecha no se han programado conciertos).

Un éxito no inmediato

Si Johann Strauss hijo hoy estuviera vivo, perfectamente podría dar una charla TED sobre resiliencia. ¿La razón? "Le costó mucho partir porque su padre se oponía. Este (también llamado Johann Strauss) fue un músico famoso que no quería que nadie le hiciera sombra", explica Mario Córdova, crítico del diario Las Últimas Noticias. Agrega que cuando falleció su progenitor, él tenía 24 años y

SIGUE EN E 2

Johann Strauss...

VIENE DE I

se produjo el "verdadero despegue de Johann Strauss hijo, porque logró fusionar a los músicos de su orquesta, con los músicos del padre. Las alas se le expandieron en grande", dice.

El musicólogo José Manuel Izquierdo König, académico de Música UC, considera que el autor de "El Danubio Azul" es probablemente "el primer compositor que se dedica a escribir música popular en un alto nivel técnico. Es la primera superestrella de la música. Instaló vals, polkas y operetas como 'El Murciélago', no solo para Austria, sino en toda Europa. Un creador global. Para mí, él inventó la música popular". Izquierdo pone en valor su "genio melódico, lo que permitió que conectara rápidamente con muchísimas personas. Se preocupó, además, de que sus vals fueran variados niveles y capas más profundas". El académico UC detalla que el vals nació en la Europa post Revolución Francesa, y sus orígenes fueron muy arriesgados ya que suponía tomar de la cintura a la pareja, "en un momento donde la burguesía está buscando algo que la hiciera menos aristocrática, y se convirtió en el gran éxito del siglo XIX. El vals representó como nadie ese siglo. La velocidad de los cambios, la llegada de la locomotora y el ser distinto a los padres", cierra José Manuel Izquierdo.

Viena no cesa de bailar

Juan Pablo González, destacado musicólogo y director de la Revista Contrapunto, de la Universidad Alberto Hurtado, complementa que hasta la muerte de Mozart, en 1791, los compositores europeos también componían música de baile junto a su obra artística. Sin embargo, algo cambió a inicios del siglo XIX y la composición docta se fue alejando cada vez más de la música que hoy llamamos popular y "aparecieron compositores especializados en música de baile, que era cada vez más demandada por una aristocracia que se negaba a morir y una floreciente burguesía que repletaba salones y terrazas de baile. Es allí donde el vals comenzaría a reinar", apunta González.

El investigador describe este ambiente que estimuló el desarrollo de la carrera de un grupo de compositores vieneses que se especializaron en música de baile y de entretenimiento, como Josef Lanner (1801-1843), su amigo y luego rival Johann Strauss padre (1804-1849) famoso en toda Europa, y Johann Strauss hijo (1825-1899) junto a sus hermanos y asociados musicales Josef y Eduard. "De todos ellos, Johann hijo fue quien llegó más lejos, ampliando el prototipo de vals instaurado por su padre —con quien también rivalizó— mediante el uso de la paleta orquestal wagneriana y elaborando aún más sus introducciones y codas. Abierto el camino por el padre, el hijo logró desarrollar con facilidad su enorme talento, volcándose por entero al vals en una Viena que no cesaba de bailar", acota Juan Pablo González.

—¿Cómo se introdujo el vals en los salones?

"Tal como ocurría con los bailes europeos en general, el vals había sido introducido en los salones como una derivación de danzas folclóricas, en este caso de danzas germanas de pareja enlazada con giros en 3/4, en vez de en 2/4. Esto lo hacían los propios profesores de baile en su afán por aportar novedades y aumentar su clientela, ya que era imposible hacer vida social en el siglo XVIII sin ser un correcto bailarín. En un comienzo, el vals fue acogido y promovido por jóvenes alemanes vinculados al movimiento del Sturm und Drang —tormenta e ímpetu— en el que Goethe era activo participante, con su concepción romántica al racionalismo de la ilustración, incluida una forma más vital de relacionarse con el cuerpo".

—¿En qué momento se comenzó a asociar el vals a las fiestas de matrimonios?

"El vals era un baile de pareja enlazada, no suelta como era habitual en los salones europeos y americanos de entonces. Tampoco era un baile colectivo o de cuadros, sino que de parejas individuales. Como señala Remi Hess, por sobre todo el vals es la celebración de la pareja en el momento en que la sociedad europea, luego de tantos siglos, la reconocía como entidad social autónoma. Entonces, resulta lógico constatar que hasta el día de hoy el baile de los recién casados ante toda la concurrencia sea justamente un vals", dice el director de Contrapunto.

José Manuel Izquierdo complementa que, desde el siglo XIX, el vals se baila en muchos países en el contexto de matrimonios, fiestas de quince años y debutantes, "como una manera de consagrar ese momento tan especial".

Juan Pablo González añade que la cer-

Para Juan Pablo González "la cercanía de los cuerpos y el momento de privacidad que ofrecía el baile en pareja producía gran entusiasmo entre los jóvenes, lo que contribuyó a la expansión del vals por el mundo".

Los programas que se pueden escuchar en Radio Beethoven

Desde el 4 de marzo y durante 45 semanas, Mario Córdova, crítico de música del diario Las Últimas Noticias, está volviendo a los micrófonos de la Radio Beethoven (97.7 Santiago) y se puede escuchar en vivo en www.beethovenfm.cl. Todos los martes, a las 20:00 horas y después de 15 años de ausencia de esta emisora, conduce el programa "Johann Strauss; un reinado de dos siglos".

"Por mucho tiempo me ha rondado la idea de provocar un verdadero descubrimiento de la obra de Johann Strauss II, ya que de sus centenares de vals se conocen sólo unos pocos, los más famosos como 'El Danubio Azul', 'Vals del Emperador', 'Cuentos de los bosques de Viena' y 'Vino, mujeres y canto'. Así también, de sus abundantes polkas y cuadrillas, se ubica una parte muy mínima", aclara Córdova.

El crítico de música Mario Córdova.

Añade que "hay un sello discográfico visionario: Marco Polo (una rama de Naxos) que se propuso grabar toda la música de este artista nacido en Viena. Son 52 discos que contemplan 500 obras. ¡Hay material de sobra para

hacer cientos de programas de radio! Si yo emitiera todas estas grabaciones, me faltarían horas. Eso revela lo sorprendente y el desconocimiento que hay en torno a su legado musical", dice, y advierte que el espacio de este martes es dedicado a sus últimas obras, "las que dio vida ante de morir y que prometen ser un acierto ya que no se han escuchado en nuestro país".

Como complemento a este nuevo proyecto, Radio Beethoven está emitiendo todos los días tres microprogramas bajo el nombre de "Un minuto en la vida y obra de Johann Strauss", también bajo la conducción de Mario Córdova. "La idea es entregar los datos sabrosos, las anécdotas, los entretendones de su surgimiento juvenil, sus viajes, sus tres matrimonios y la gestación de sus célebres vals", apunta.

Con respecto a su vida privada, el

crítico del diario Las Últimas Noticias comenta que Johann Strauss hijo se casó en tres oportunidades: su primera mujer falleció y con su segunda esposa tuvo una relación compleja. "Esta última era un demonio y ambos se divorciaron. En la oficina donde tramitó su separación, se enamoró de una funcionaria y se terminaron casando. Lamentablemente no tuvo descendencia".

Mario Córdova concluye que volver a Radio Beethoven y rescatar a este artista, "es un gran desafío, porque siempre he visto a Johann Strauss II como un compositor muy querido, pero a la vez muy menoscabado. Hay que ponerlo en su justo lugar. Por algo una de las orquestas más prestigiosas del mundo, la Filarmónica de Viena, dedica su Concierto de Año nuevo a su música y en esta presentación se alternan los más prestigiosos directores".

El musicólogo Juan Pablo González.

Austrian Airlines luce un original diseño conmemorativo en algunas de sus flotas.

Algunas grabaciones escogidas

Dentro de las abundantes grabaciones que se pueden escuchar en formato de disco o descargar a través de sitios como Spotify, Mario Córdova destaca el catálogo del sello Marco Polo y los registros disponibles de Willi Boskovsky (1909-1991), este último *concertino* de la Orquesta Filarmónica de Viena y mundialmente conocido por haber conducido los Conciertos de Año Nuevo, desde 1954 hasta 1974. "También recomiendo escuchar todos los Conciertos de Año Nuevo que están disponibles en Spotify año por año. La gracia es que fueron grabados en vivo y con una agrupación que tiene una técnica perfecta. ¡No se puede creer! Lo sabroso es que hasta se oyen los aplausos", concluye Mario Córdova.

El musicólogo José Manuel Izquierdo también recomienda las versiones de la Orquesta Filarmónica de Viena, que "a mi juicio ha sido capaz de comprender de manera profunda el *feeling* y el ritmo interno de este compositor. Yo además tengo una debilidad por el director Carlös Kleiber y encuentro exquisitas sus interpretaciones de Johann Strauss II", cierra.

Johann Strauss II nació el 25 de octubre de 1825.

con tanta agilidad. Yo ya no era un ser humano. Tener entre mis brazos a la criatura más adorable y volar en un torbellino con ella, como en un viento de tempestad, hasta ver desaparecer todo lo que nos rodeaba aquella noche".

Para este doctor en Musicología por la Universidad de California y autor de destacadas publicaciones como "Historia social de la música popular en Chile" (en coautoría con Claudio Rolle), en el centro del salón y llevado a la sala de conciertos por Schubert, Chopin, Brahms y Ravel, "el vals sirvió de modelo coreográfico para los bailes de pareja enlazada que se desarrollaron desde el último tercio del siglo XIX. Este fue el caso del tango argentino, el maxixe brasileño, y el son cubano, para luego influir en el blues, el foxtrot y la salsa".

Su influencia en América

—¿De qué manera el vals y la música de Johann Strauss II "echa raíces" de manera

Johann hijo fue quien llegó más lejos, ampliando el prototipo de vals instaurado por su padre —con quien también rivalizó— mediante el uso de la paleta orquestal wagneriana y elaborando aún más sus introducciones y codas".

JUAN PABLO GONZÁLEZ

El vals es la celebración de la pareja en el momento en que la sociedad europea, luego de tantos siglos, la reconocía como entidad social autónoma".

JUAN PABLO GONZÁLEZ

Un creador global. Para mí, él inventó la música popular".

JOSÉ MANUEL IZQUIERDO

profunda en América?

"Con la apertura a nuevas influencias europeas producida con la independencia es que llegó el vals a América. Lo hizo en partituras, manuales de baile, números de operetas y zarzuelas, y en el repertorio de bandas militares y de los propios inmigrantes. Es así como comenzó un proceso de folclorización del vals en América Latina, tal como sucedería con otros bailes de salón llegados durante el siglo XIX especialmente desde París, epicentro de la industria mundial del baile.

En nuestra región entonces, el vals regresaba a sus orígenes folclóricos, pero además comenzaba a ser cantado, destacándose variantes en Colombia y Ecuador donde se le denomina *pasillo*, en Venezuela, y en Perú. Desde 1910 se registraban en cancioneros ofrecidos en Lima los vals de la Guardia Vieja peruana, que expresaban las vivencias del criollo urbano y del mestizo trasplantado. Eran cantados en las largas jaranas de fin de semana. Su máximo exponente fue Felipe Pinglo (1899-1936) con su inolvidable vals 'El plebeyo'. Luego vino su decaimiento y posterior rescate en los años cincuenta, que es cuando recibe la influencia afroperuana con la incorporación del cajón. La idealización de un pasado glorioso produjo el refinamiento del vals limeño con la figura universal de Chabuca Granda (1920-1983)".

A su juicio, paralelamente se desarrollaba un vals del norte del Perú influido por el estilo cantinero del ecuatoriano Julio Jaramillo, "que es más sentimental y chabacano, cuya manifestación en Chile como música *celebrada* estará a cargo del peruano Lucho Barríos. Lejos estamos del refinamiento del vals vienes original, pero, al menos, la vigencia de un baile que comenzó en la Viena de las post-trimerías del siglo XVIII parece no tener final".

Juan Pablo González se expresa en Chile y comenta que se destacan tres temáticas diferentes: "Írrico-amorosa, con un refinado uso del lenguaje, como en 'Qué pena siente el alma' recogido por Violeta Parra y 'La batelera', grabado por Silvia Infantas y Los Baqueanos; tonpónica, en honor a puertos chilenos como Iquique, Antofagasta, Tocopilla, y Valparaíso; y social en los vals 'Corazón de escarcha' y 'Pobre loca', de Crispulo Gándara y 'Cuando llegan las noches de invierno', con texto de Francisco Pezoa. Compartiendo la pista de baile con el tango y el foxtrot, el vals constituirá la pervivencia europea más persistente y fructífera en la música popular chilena del siglo XX".

José Manuel Izquierdo, de Música UC.