

(Me magha
(11)
2015

44712

M31041 - c

Universidad Gabriela Mistral

Departamento de Educación y Humanidades

Magister en Humanidades y Arte.

Tchaikovsky, entre Europa y Rusia.

Tesista: Adriana Ardiles Sandoval

Profesora guía: Magdalena Merbilháa Romo

Año 2015

INDICE

Dedicatoria.....	2
Introducción.....	3
Objetivos.....	5
Desarrollo.....	6
I. Europa Siglo XIX.....	6
II. Rusia Siglo XIX.....	29
III. Vida y obra de Piotr Ilych Tchaikovsky	
Influencias occidentales y eslavófilas.....	53
Comentarios finales.....	80
Bibliografía.....	90

DEDICATORIA

A mi querida e inolvidable hija Andrea que me estimuló a ingresar al mundo de las Humanidades y Artes y abrió con eso un mundo de posibilidades de conocimiento y satisfacción espiritual

A Juan, mi esposo que con esfuerzo y persistencia encomiables consiguió los libros sobre el tema, verdaderos tesoros para mí.

A Darío y Tatiana, nuestros hijos, que me escucharon hablar, estudiar, comentar acerca de este tema y ayudaron con aspectos tecnológicos que a veces me superaban.

A mi profesora-guía, Sra. Magdalena Merbilháa Romo por sus consejos, sugerencias, revisiones del texto y entusiasmo a toda prueba

Adriana Ardiles Sandoval

Introducción.

Piotr Ilych Tchaikovsky es uno de los más grandes y populares músicos rusos. Nació en Votkinsk en 1840 y murió en San Petersburgo en 1893. Nació en el seno de una familia acomodada y como tal, recibió una educación esmerada al estilo occidental. De ascendencia francesa por la línea materna, y rusa por la línea paterna, recibió su primera educación musical de su madre y heredó de ella su sensibilidad. Tchaikovsky desde su niñez demostró tanto rasgos neuróticos como talento literario y musical. En su adolescencia y madurez esos rasgos de melancolía, hipersensibilidad y timidez se acentuaron por pérdidas familiares y conflictos en su vida personal. Aunque gozó de grandes triunfos y reconocimiento en Rusia, Europa y América principalmente en sus últimos años de vida, tuvo también momentos de gran incompreensión para su obra musical. Si bien llegó a ser un compositor cercano a la corte, Tchaikovsky tuvo detractores y severos críticos. Se trata de una figura que encarna dos mundos en fricción, Rusia y Occidente y parecía no pertenecer a ninguno de ellos, sino más bien, ser algo propio y nuevo. Fue excluído del “Grupo de los cinco poderosos” grandes compositores rusos contemporáneos a él: Balakirev, Moussorgsky, Cui, Borodin y Rimsky-Korsakov y calificado como “occidentalista”. Recibió la censura del Estado según la costumbre de esa época y aún, la Iglesia ortodoxa prohibió algunas obras litúrgicas de Tchaikovsky por considerar que estaban escritas no exclusivamente para ser cantadas en el culto.

Tchaikovsky por otro lado, en Europa Occidental era considerado “asiático”. En su obra existen musicalizaciones de textos de Gogol, Pushkin, Alexei Tolstoi, Apuchtin, Ostrovsky, etc. Además compuso canciones populares, danzas y romanzas sobre temas tradicionales rusos. En relación a autores occidentales trabajó sobre obras clásicas, textos de Shakespeare y de autores románticos como Byron y E. T. A. Hoffman.¹

Tchaikovsky fue un hijo del siglo XIX. Este compositor tuvo una vida emocionalmente rica y creativa condicionada por la época y los cambios culturales que se iban produciendo tanto en los países de Europa occidental como en Rusia.

Desde fines del siglo XVIII Europa experimentó un complejo proceso de transformación demográfica, económica, social, política y cultural. Esto produjo un cambio progresivo desde un mundo reducido, aristocrático y rural a un mundo urbano, burgués y trabajador. Esta nueva sociedad tenía otra manera de ver y

---

¹ Newmarch R. Tchaikovsky. His Life and Works. University Press of the Pacific. Honolulu, Hawaii. 2002.pg.406.

relacionarse con el mundo circundante. La organización estamental rígida, característica de la Edad Media y del Antiguo Régimen, Clero-Nobleza y Estado Llano, dio paso a una sociedad de clases con posibilidad de acceso a educación, en que la burguesía jugó un rol fundamental. Luego las clases medias profesionales, poseedoras de una nueva sensibilidad cultural, constituyeron el capital humano necesario para liderar las transformaciones y modernizaciones que caracterizaron al siglo XIX. Se logró ascender en la escala social, hecho antes impensado.

La mayoría de los estados europeos supieron construir una sociedad civilizada, política y cultural que incluía a la floreciente clase media que definiría más adelante a la civilización occidental pero que excluía a los obreros de la industria, las masas que componían la creciente mayoría de una población en constante aumento.²

Se pudo lograr la cohesión de la población en torno a los Estados Nacionales. Además a lo largo del siglo XIX, influenciados por las visiones románticas desde la política, se asistió al fin de las monarquías absolutas de derecho divino y a la implantación de sistemas políticos representativos fundamentados en un fuerte sentimiento nacional. Los avances en las comunicaciones terrestres y marítimas, unidas a la mejoría del nivel educacional de la población, posibilitó la difusión de avances industriales, sociales, culturales y políticos a conjuntos sociales cada vez más amplios. En forma paralela se produjo migraciones europeas dentro y fuera de las fronteras de sus países y del continente debido a diferentes causas.

Rusia había quedado atrás con respecto a la industrialización, al progreso tecnológico y a los cambios sociales y políticos. Seguía siendo una sociedad rural y feudal. Para lograr los cambios necesarios, para progresar, había dos grupos de pensamiento importantes: los eslavófilos que querían seguir una ruta de progreso propio basado en su historia, en los principios de la fe ortodoxa, en sus tradiciones, lengua, costumbres y folklore. Y los occidentalistas que querían avanzar copiando el modelo y experiencia occidentales en cuanto a organización social, política y cultural para salir del estancamiento en que se encontraba Rusia.

La idea de desarrollar este tema de mostrar al compositor como parte de los dos mundos, parte del hecho que Tchaikovsky es un músico muy admirado hasta hoy en día, plenamente vigente, su música es obligada en los programas de las salas de concierto, y a raíz de la disolución de la URSS, muchos archivos sobre él mantenidos en secreto, han sido abiertos y por lo tanto eso modifica lo que se sabía acerca de su vida.

---

² Osborne R. Civilización. Una historia crítica del mundo occidental. Crítica SL Barcelona 2007. Pg. 383.

Se pretende conocer aspectos del siglo XIX en que Tchaikovsky vivió, y de qué manera la apertura de Occidente en esa época y el contraste y restricciones imperantes en Rusia influyeron sobre su obra y de ese modo intentar calificarla.

Esta tesis pretende demostrar que existe un balance entre la corriente eslavófila y la occidentalista en la obra de Tchaikovsky. Para poder demostrar esto se revisarán los procesos y las características relevantes de Europa Occidental y Rusia durante el Siglo XIX, poniendo énfasis en las artes, y específicamente, en la música a través de la vida y obra de Piotr Ilych Tchaikovsky, para mostrar al autor como un puente entre ambos mundos.

Para poder mostrar a cabalidad esta idea esta tesis se dividirá en tres partes, que se presentarán a modo de capítulos para mostrar y consolidar la postura presentada.

- I. Europa en el siglo XIX.**
- II. Rusia en el siglo XIX**
- III. Vida y Obra de Piotr Ilych Tchaikovsky, influencias occidentales y eslavófilas.**

I. Europa en el siglo XIX.

El siglo XIX es un siglo de cambios. Emerge un nuevo mundo, el mundo moderno. Con él surge una nueva mentalidad. Esos cambios se gestaron en Inglaterra a fines del siglo XVIII principalmente a causa de la Revolución Industrial y el surgimiento de los gobiernos de representación y la democracia que tiene un padre libertario-John Locke- que se manifiesta en la Independencia americana y una madre sangrienta Rouseauniana, la Revolución Francesa. Estos principios fueron propagados en el continente europeo principalmente por las guerras napoleónicas y los avances en las comunicaciones.

La revolución industrial fue un proceso de cambio constante y crecimiento continuo en el que intervinieron técnicas (máquinas), descubrimientos teóricos (ciencia), capitales y transformaciones sociales acompañados de una renovación de la agricultura que trajo como consecuencia polos urbanos que atrajeron a la migración del campo a la ciudad.

Existió un paralelismo entre las transformaciones industriales y agrícolas. El campo proveyó de alimento, mano de obra y parte de los capitales necesarios para impulsar la revolución industrial.

La revolución industrial contribuyó a las innovaciones en la agricultura, industria textil y el transporte; también influyó en las migraciones de las personas, en las relaciones intercontinentales entre los imperios y sus colonias, y en la emergencia o importancia de clases sociales que jugarían un rol decisivo en el devenir histórico de los años siguientes. Hasta ese tiempo, la fortuna y el poder provenían en gran parte de la propiedad de la tierra y la prosperidad económica e industrial dependía sobretodo de los productos agrarios.

Aspectos demográficos:

La población europea aumentó en el siglo XIX debido a disminución de la mortalidad, avances en medicina como la invención de la vacuna anti viruela por Jenner (1796), por descubrimiento de agentes microbiológicos productores de enfermedad por Koch y Pasteur, aplicación de medidas de antisepsia, abastecimiento de agua potable y aseo personal.

Sin embargo, la mortalidad infantil, las hambrunas, las epidemias como la peste y cólera principalmente y las guerras ponían freno al crecimiento demográfico con distinta importancia según el país.

Tabla 1

Crecimiento de la población europea. 1800-1900. (Millones de habitantes)³

PAIS	AÑO 1800	AÑO 1900
RUSIA	40	100
ISLAS BRITANICAS	16	41.5
ALEMANIA	23	56.4
ITALIA	18	32.5

Entre 1820 y 1850 hubo tendencia a la estabilización del crecimiento de la población e incluso a la contracción por crisis agrícolas y económicas (hambrunas en Irlanda en 1845 y en Europa continental en 1847). Entre 1850 y 1880 hubo una fase de prosperidad y cambios sociales como la liberación de los siervos rusos y hubo un incremento de la población notable. Hasta 1896 algunas crisis agrícolas y la intensidad de la emigración frenaron el avance que luego continuó en forma lenta por disminución de la natalidad con el consiguiente envejecimiento de la población. El colonialismo favoreció el desplazamiento de personas a nuevas tierras en otros continentes, principalmente a Estados Unidos, Canadá, Australia, América del Sur y Siberia. Los países que aportaron la mayor cantidad de inmigrantes fueron Inglaterra, Italia y Alemania. Las motivaciones eran principalmente de tipo económico. Los campesinos y artesanos estaban agobiados por las crisis y mala calidad de vida por lo que disminuyó el apego a la tierra natal. También el hallazgo de oro en California, Australia y África del Sur favorecieron estos desplazamientos ayudados por la mejoría en los transportes terrestres y marítimos.⁴

Como producto de una nueva organización del trabajo hubo desplazamientos dentro de los países. Los artesanos y campesinos siempre habían trabajado en sus casas, los trabajadores ahora eran llevados al sitio de trabajo donde estaban las nuevas máquinas y las fábricas. Había una nueva disciplina, horarios de trabajo y supervisión de la calidad de éste. Los hombres debían llegar a prepararse para una vida de cambio y realizar funciones especializadas. El avance se logró por el trabajo conjunto entre el trabajo manual y las tecnologías alimentadas por energía a vapor. Se comenzó a producir la migración de los obreros y sus familias surgiendo ciudades y poblaciones cerca de las minas de carbón y hierro en Gran Bretaña. Aumentaron los obreros, disminuyeron los campesinos y artesanos.

Las factorías se construyeron donde más convenía al proceso de fabricación y los trabajadores se vieron obligados a emigrar. Las ciudades y las poblaciones brotaron como hongos en las minas abiertas de carbón y hierro, junto a los yacimientos de

³ Fernández A. Historia Universal. Edad Contemporánea. Vicens Vives Barcelona 2001. Pg. 5.

⁴ Ibid. . Pg. 6.

arcilla y en los valles de Lancashire donde el agua y el carbón se combinaban en una atmósfera húmeda y adecuada para el procesado del algodón...⁵

El aumento de la población era sostenible sólo si aumentaba la producción agrícola. Al aumentar la demanda y los precios de los alimentos se introdujeron nuevos cultivos: hortalizas, nabos, trébol, forrajes diferentes, maíz y papa. Los suministros de alimentos aumentaron.

Esto fue particularmente debido a la introducción de la papa desde el Nuevo Mundo. La papa se conocía en Europa desde que los españoles la trajeron desde Los Andes en el siglo XVI, pero los campesinos le temían por ser una novedad y porque no se mencionaba en la Biblia y por otras buenas razones de campesinos. Pero los gobiernos impulsaron su uso. Más importante, la papa producía más calorías por acre que cualquier otro cultivo.⁶

La papa es el más importante factor único o simple en el aumento de la población europea del norte. Inglaterra, Francia, Prusia y tardíamente Rusia cambiaron las cosechas sin abandonar los cereales y toleraron mejor los períodos de escasez. En la población del Sur, España, Italia, Sur de Francia y Alemania el maíz americano jugó un rol similar como nuevo alimento y apoyó el crecimiento de la población.

Se invirtió en fertilizantes, selección de semillas, uso continuado de la tierra con rotación de cultivos y se amplió las tierras cultivables. Esto estimuló la actividad agrícola que comenzó a utilizar arados diferentes, sembradoras, trilladoras, que desplazaron la tracción animal, etc.⁷

Avances tecnológicos:

Se describen tres principales áreas de cambio fundamentales en relación a la Revolución Industrial: La sustitución de habilidades humanas por aparatos mecánicos, la utilización de energía como el vapor en vez de la fuerza animal o humana y la mejoría en la obtención y procesamiento de materias primas.⁸

La máquina a vapor inventada por James Watt fue una nueva y revolucionaria fuente de energía. Se aplicó primero en la industria textil y luego en los transportes terrestres y marítimos.

---

⁵ Op.Cit. Osborne.R. pg. 387.

⁶ Stearns PN. The Face of Europe. Forum Press. St. Louis 1977. pg. 213

⁷ Op. Cit. Fernández A. Pg 21.

⁸ Berlanstein LR Ed. The Industrial Revolution and work in nineteenth-century. Routledge. London. 1992. pg.26

La lana, materia prima de la artesanía textil inglesa, fue desplazada por el algodón. Éste era traído desde la India, Egipto y América. En la industria textil se aplicaron las primeras innovaciones tecnológicas. El comercio era un estímulo para la industrialización. Se compraba materias primas y luego se vendían procesadas. La industria siderúrgica fue el segundo gran sector de crecimiento, en la llamada segunda fase de la revolución industrial. Se produjo acero y como fuente de energía se utilizó carbón que era más barato, más abundante y de mayor potencia calórica que la madera que comenzó a escasear desde los primeros años del siglo XVIII.

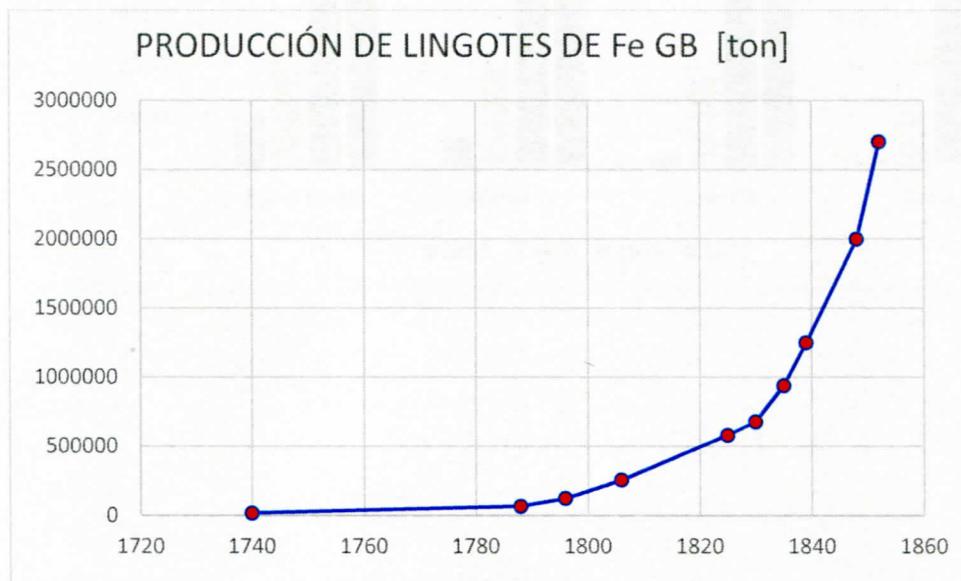
Los aperos de labranza, las máquinas, los rieles de vías férreas se fabricaron con hierro. La siderurgia relevó al algodón como motor de crecimiento.

Los índices de producción de lingotes de hierro fundido y acero constituyeron un termómetro del nivel de industrialización de un país. Gráfico 1.

Gráfico 1

Producción de lingotes de fundición en Gran Bretaña.⁹

(En toneladas)

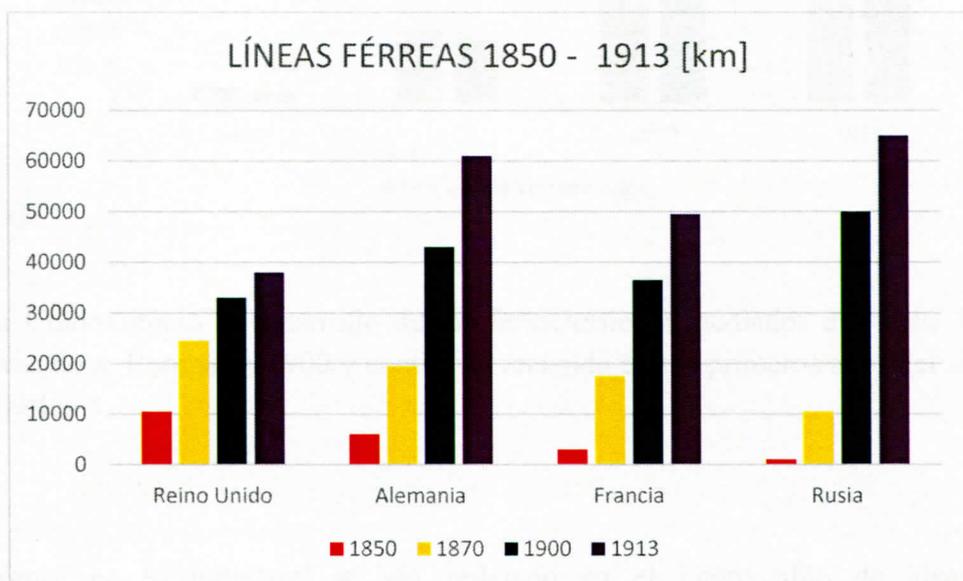
Estos índices mostraban la supremacía de Inglaterra hacia 1850. Ya en 1825 circuló el primer tren minero y en 1830 el primer tren de pasajeros. Se crearon líneas férreas de tramos cortos y luego se expandió el ferrocarril a Bélgica, Francia, Alemania y a España desde 1840. La construcción de ferrocarriles era el campo de mayor inversión

⁹ Op. Cit. Fernández A. pg.25.

de capitales y contribuyó al intercambio de materias primas y productos. El boom de ferrocarriles a mediados del siglo XIX señaló el despegue de la siderurgia. Inglaterra fue pionera en este campo seguida de Alemania que la aventajó a fines del siglo XIX y siguió su avance en los primeros años del siglo XX. Rusia se desarrolló tardíamente en relación a las líneas férreas pero logró igualar a países de Europa Occidental a comienzos del siglo XX. Gráfico 2.

Gráfico 2

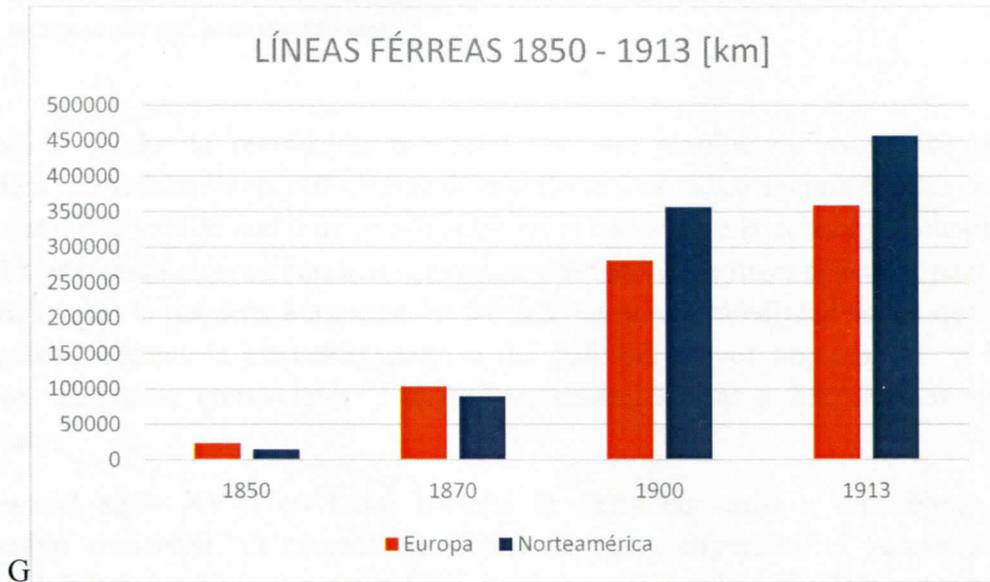
Desarrollo mundial de las líneas férreas. 1850-1913.¹⁰

¹⁰ Ibid.. A.pg. 39.

Gráfico 3

Desarrollo mundial de líneas férreas. 1850-1913.

Estados Unidos inició el desarrollo de los ferrocarriles a mediados del siglo XIX sobrepasando a Europa en 1900 y continuó creciendo en los primeros años del siglo XX. Gráfico 3.

Ese avance en lo industrial se vió reflejado en el intercambio de ideas y conocimientos de otras realidades de vida entre los europeos occidentales y sus vecinos. Las migraciones, los viajes, el intercambio cultural y de especialistas en los diferentes avances tecnológicos fueron favorecidos por períodos de traslado más cortos.

El Conde Camilo de Cavour, el futuro líder de la unificación italiana analizó en 1846 el rol que él esperaba jugaría la revolución en el transporte y las comunicaciones en la vida del pueblo y los estados. Cavour escribió acerca de Italia pero sus consideraciones generales pueden ser aplicadas a cualquier estado del mundo que estuviera comenzando a construir líneas ferroviarias.

Su ensayo contiene un claro establecimiento de que los cambios materiales básicos posibilitan reformas en la vida pública. Movimientos económicos, tecnológicos, políticos, sociales y culturales en este siglo como en todos los siglos van de la mano.

La influencia de las vías férreas se extenderá por todo el mundo. En las naciones que han alcanzado un alto nivel de civilización ellas darán un inmenso ímpetu a la industria; sus resultados económicos serán impresionantes desde el comienzo y acelerarán el progreso. Pero los resultados sociales que tendrán lugar serán mayores que los resultados materiales y especialmente notables en aquellas naciones que han permanecido atrás.¹¹

Del mismo modo, la revolución industrial fue una revolución económica que permitió a la producción manufacturera desarrollarse a un ritmo sin precedentes. Los años entre 1750 y 1800 son muy importantes en la historia de la economía mundial. Gran Bretaña tenía algunas condiciones que posibilitaron que fuera el primer país en industrializarse: la pequeña burguesía británica tenía mayor movilidad social que en otros países, además la estructura política del país dió mayor importancia a los negocios, empresas comerciales y a los profesionales que a los terratenientes aristócratas.

A fines del siglo XVIII en Gran Bretaña la tierra comenzó a ser objeto de intercambio comercial. El cercado de tierras de uso compartido, el acceso a la propiedad y la inversión en agricultura permitieron ampliar la actividad económica relacionada. Había tolerancia religiosa a cuáqueros y calvinistas que desempeñaron un papel importante en la revolución industrial. Además Gran Bretaña poseía riquezas minerales, yacimientos de carbón y hierro. Todo esto sumado a su posición geográfica, la existencia de ríos navegables, acceso al mar y una armada poderosa que le permitía realizar un comercio internacional con la posibilidad de traer otras materias primas desde sus colonias permitió que Gran Bretaña se consolidara como un país industrializado sin ayudas externas. Había un crecimiento de economía de libre empresa, unido a una revolución social y política relativamente pacífica. Esta situación de Gran Bretaña estimuló a otros países a copiar ese modelo.¹²

Gran Bretaña enseñó a Europa y Europa enseñó al mundo como los milagros de la tecnología y el manejo eficiente podían romper las cadenas de la pobreza y carencias. Esta afirmación suponía una progresión unidireccional, lineal, sin problemas hacia la abundancia universal.¹³

---

¹¹ Anderson EN, Pinctl SJ. Europe in the nineteenth Century: A documentary Analysis of change and conflicto. Bobbs-Merril. Indianapolis. 1961. pg. 121-2

¹² Op. Cit. Osborne R. pg. 384.

¹³ Op. Cit. Berlanstein L.R. pg. XV.

Pero, eso no ha sido siempre fuente de prosperidad, a veces ha sido causa de opresión y abuso.

Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y Estados Unidos se industrializaron de forma similar a la inglesa. Los países como Portugal, España, Italia, Dinamarca y Europa del Este siguieron otros caminos.

Su industrialización demoró mucho más tiempo en llegar debido a que no habían hecho las adaptaciones en la cultura popular o en la estructura política que tenían los otros países de Europa que ya se habían industrializado.

Francia se industrializó después de guerras napoleónicas, Antiguo Régimen y período revolucionario por su inestabilidad política. Se inició la industrialización y se consolidó a lo largo del siglo XIX. Pero durante la primera mitad del siglo XIX Francia poseía una economía agraria. Muchos adelantos en la educación, realizados por los gobiernos de la Revolución, que impulsaron la enseñanza e investigación crearon el clima intelectual propicio para la revolución tecnológica.

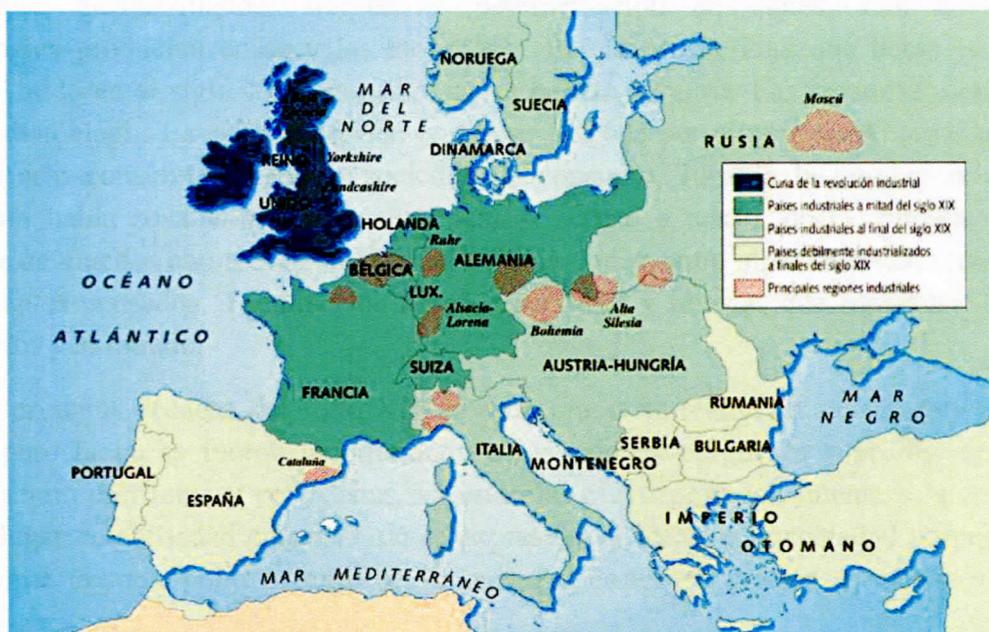
Alemania siguió el modelo inglés pero con menor intensidad y la fragmentación política de los estados germanos no permitía hablar de un proceso unitario de industrialización. Lo mismo sucedía en Italia.

Además Italia, España, Rusia y Portugal carecían del requisito de educación popular y tenían una agricultura arcaica lo que retrasó su industrialización. Esto era particularmente notable en Rusia que mantenía la servidumbre y el analfabetismo en la mayoría de su población.

El Mapa 1 muestra la evolución de la industrialización en Europa. Se puede evidenciar la gran diferencia existente entre el Reino Unido, cuna de la Revolución Industrial y la débil industrialización de Rusia principalmente.

Mapa 1

Evolución de la industrialización en Europa

Cambios sociales:

Inglaterra tenía la supremacía en la producción de carbón, hierro, poseía la red de ferrocarriles de mayor densidad, la primera marina del mundo y tecnología avanzada en todos los campos. Sin embargo la diferencia entre las clases sociales se había incrementado.

Las inversiones trajeron beneficios, que unidos a los recursos naturales estimularon la innovación. Pero la industrialización y el libre comercio que fue traumático para los trabajadores británicos, impulsó a la nueva burguesía urbana hacia el núcleo de la vida nacional y luego occidental.

Las fábricas requerían de administradores, empleados, ingenieros. Aumentó el número de comerciantes minoristas, proveedores, abogados, contadores, hoteleros, etc. Esta clase media se identificó como un grupo específico con un fuerte sentido de valor y virtud. Consideraban a la aristocracia corrupta y oscura y a la clase trabajadora como ignorante, floja y de moral relajada. El arquetipo de la vida

hogareña se originó en la clase media del siglo XIX.¹⁴ Es la época de mayor esplendor de la sociedad burguesa europea. El reinado de la Reina Victoria desde 1837 a 1901 es el ejemplo más característico de este clima social e intelectual. La “época victoriana” representa las virtudes burguesas. La respetabilidad era un valor que no se transaba.¹⁵

Se sentían orgullosos y comprometidos con su ciudad y sus adelantos: distribución del agua, alcantarillados, alumbrado, pavimentación de calles. Las nuevas tecnologías producían cosas y las mostraban. Por la prosperidad que había en el Reino Unido en el siglo XIX las personas las podían adquirir. Las personas sentían que podían elegir. La calidad de vida podía ser juzgada por el número de cosas que se poseía o consumía. Nació la sociedad de consumo. Junto a la revolución del consumo había pasatiempos, entretenimientos, acceso a teatro, ópera, música. Al alcance de muchos ahora estaban los viajes, excursiones, entre otros entretenimientos jamás antes pensados. También los libros, periódicos y revistas que mostraban los productos y el mundo.

En las primeras décadas del siglo XIX la aristocracia se reunía en sus salones y la corte, pero luego se fueron incorporando a los salones burgueses y profesionales cultos como escritores y periodistas. El salón sustituyó progresivamente a la corte como lugar de actividad cultural. Así se expresaba el ideal de la sociedad burguesa de romper el monopolio cultural de la sociedad cortesana gracias al mérito y al talento.

Pero la revolución industrial trajo junto a los adelantos, largas jornadas de trabajo extenuante para los obreros. Por otra parte no había suficientes puestos de trabajo para los hombres que venían en busca de oportunidades. Por lo tanto había desempleados, prostitución, trabajo infantil. A las familias de trabajadores que llegaban a las ciudades solo les esperaba pobreza, desnutrición, enfermedades. Las ciudades no estaban preparadas para recibir a ese número de migrantes por lo que el hacinamiento, las malas condiciones sanitarias, la contaminación del agua de bebida, las cloacas abiertas, las calles sin pavimento, la suciedad y por último la criminalidad frustraban sus aspiraciones. La riqueza había aumentado rápidamente pero estaba desigualmente distribuida.¹⁶

Había también una situación desmedrada para la mujer, ya que era una sociedad profundamente machista.

---

¹⁴ Op.Cit. Osborne R.pg. 394.

¹⁵ Flanders J. Era victoriana: La invención del mundo moderno Red Cultural n° 14 2012.pg.57

¹⁶ Op. Cit. Stearns P.N.pg. 223

Sin embargo, hubo mujeres que sortearon las costumbres imperantes y pudieron cumplir sus sueños estudiando, viajando y llegando a ocupar cargos de liderazgo dentro de un ámbito sólo reservado a los hombres. Rosa Newmarch llegó a tener un rol muy importante en el estudio y la difusión de la música de los compositores rusos. Este tema se tratará con mayor profundidad en la última parte de este trabajo.

El apoyo a la clase trabajadora era limitado. Existía la Ley de Pobres y las Sociedades de caridad e instrucción moral, las workhouse. Pero estas instituciones no ofrecían perspectivas de desarrollo en relación a educación pública y derechos cívicos. La nobleza y también la clase media veían a la clase trabajadora como un peligro por su explosión demográfica y competencia laboral si es que además eran instruidos.

En suma, por el gran crecimiento de la población y la aparición de dos nuevos grupos sociales, la clase media urbana y la clase obrera industrial, se forjó una nueva sociedad totalmente distinta a la que había existido antes.

La ayuda a la clase trabajadora “llegó de la mano de los mismos procesos industriales que los habían conducido a la dura vida que padecían.”¹⁷

Esa ayuda eran los avances en las comunicaciones, los ferrocarriles, los periódicos, panfletos, a través de los cuáles se difundieron las ideas de reivindicación, justicia social, organización ante los abusos. Crecieron las ideas socialistas.

En 1848 se publicó “El Manifiesto del Partido Comunista” de Karl Marx y Friedrich Engels. Marx era director de la Gaceta Renana que se editaba en Colonia y Friedrich Engels, hijo de una familia de acaudalados industriales con negocios familiares en Manchester, Inglaterra que conocía muy de cerca la realidad de la clase obrera. Ambos estaban motivados por el estado del proletariado y por solicitud de la Liga de los Comunistas redactaron sus planteamientos teóricos en 1848. Hicieron un análisis de la sociedad desde sus inicios, y concluyeron que desde siempre ha existido la lucha de clases y que con la Revolución industrial ese antagonismo se había hecho más evidente con los abusos de la burguesía capitalista en contra del obrero.

“La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha que han venido a sustituir a las antiguas. Sin embargo en nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a separarse, cada vez más abiertamente en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas: la burguesía y el proletariado.”

---

¹⁷ Op. Cit. Osborne R. pg. 400.

...“Los maestros de los gremios se vieron desplazados por la clase media industrial y la división del trabajo entre las diversas corporaciones fue suplantada por la división del trabajo dentro de cada taller. Pero los mercados seguían dilatándose, las necesidades seguían creciendo. Ya no bastaba tampoco la manufactura. El invento del vapor y la maquinaria vinieron a revolucionar el régimen industrial de producción. La manufactura cedió el puesto a la gran industria moderna y la clase media industrial hubo de dejar paso a los magnates de la industria, jefes de grandes ejércitos industriales, a los burgueses modernos”.

...La burguesía no puede existir si no es revolucionando incesantemente los instrumentos de la producción, que tanto vale decir el sistema todo de la producción, y con él todo el régimen social. Lo contrario de cuantas clases sociales la precedieron, que tenían todas por condición primaria de vida la intangibilidad del régimen de producción vigente. La época de la burguesía se caracteriza y distingue de todas las demás por el constante y agitado desplazamiento de la producción, por la conmoción ininterrumpida de todas las relaciones sociales, por una inquietud y una dinámica incesantes. Las relaciones incommovibles y mohosas del pasado con todo su séquito de ideas viejas y venerables, se derrumban, y las nuevas envejecen antes de echar raíces. Todo lo que se creía permanente y perenne se esfuma, lo santo es profanado, y al fin el hombre se ve constreñido, por la fuerza de las cosas a contemplar con mirada fría su vida y las relaciones con los demás.”

...“Las condiciones de producción y de cambio de la burguesía el régimen burgués de la propiedad, la moderna sociedad burguesa, que ha sabido hacer brotar como por encanto tan fabulosos medios de producción y de transporte, recuerda al brujo impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró”.

...“En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, desarrollase también el proletariado, esa clase obrera moderna que sólo puede vivir encontrando trabajo y que sólo encuentra trabajo en la medida en que éste alimenta a incremento el capital. El obrero, obligado a venderse en trozos, es una mercancía como otra cualquiera, sujeta, por tanto a todos los cambios y modalidades de la concurrencia, a todas las fluctuaciones del mercado”¹⁸

Para ellos, la solución era la emancipación del proletariado, por la vía violenta, la centralización de los medios de producción en manos del Estado, es decir del proletariado organizado como clase gobernante. Junto a la abolición de la propiedad privada, las clases sociales y el apoyo a todas las formas revolucionarias contra el régimen social y político imperante.

La respuesta de la Iglesia Católica se demoró casi cincuenta años en llegar a través de la Encíclica Rerum Novarum “De las cosas nuevas” o “De los cambios políticos” del Papa León XIII. Fue promulgada en 1891. Se refería a las condiciones de las

---

¹⁸ Marx K, Engels F. Manifiesto del partido comunista. [https:// www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm](https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm) publicado 1 /5/15

clases trabajadoras que estaban siendo maltratadas por los empresarios. Trató de armonizar la relación capital-trabajador. Defiende la propiedad privada como un derecho natural.

León XIII intervino ya que para la Iglesia enseñar a difundir la doctrina social pertenece a su misión evangelizadora y forma parte del mensaje cristiano. Llamó a respetar la dignidad y nobleza del trabajador, favoreciendo la creación de asociaciones profesionales y los sindicatos. Es la primera Encíclica de carácter social, trata acerca de la regulación del trabajo manifestando que el trabajador debe recibir un salario justo, tener seguridad en el trabajo, limitación de la jornada laboral, descanso festivo y poder cumplir libremente los deberes religiosos. Es un precedente del carácter social que debe tener la legislación laboral.¹⁹

Cambios políticos:

En el Reino Unido se hicieron reformas a tiempo y a un ritmo apresurado para evitar revoluciones. De modo que la estructura política y la legislación social iban a la par de las transformaciones socioeconómicas que se estaban llevando a cabo. Se adelantaron y evitaron así hechos desastrosos motivados por el descontento de los trabajadores, por el temor de que en el país sucediera algo semejante a la revolución francesa.

Las décadas de 1830 y 1840 en el Gran Bretaña fueron tensas y la clase media y la clase trabajadora demandaban cambios fundamentales. Pedían reformas parlamentarias.

En 1848 hubo movimientos de liberación nacional en Irlanda contra los ingleses y en Polonia contra los rusos. Es el año llamado Primavera de los Pueblos o de las Revoluciones que se iniciaron en Francia y se extendieron rápidamente por Alemania, Austria, Hungría, Italia y España. Fueron revoluciones liberales y nacionalistas. Se visualiza en ellas por primera vez la organización del movimiento obrero. Estas revoluciones fueron de corta duración, pero sirvieron para lograr cambios importantes, por ejemplo la abolición de la servidumbre y la abolición de los trabajos forzados en el imperio Austrohúngaro. Lograron que los gobernantes hicieran concesiones. Las revoluciones de 1848 mostraron que tanto las clases medias como el nacionalismo y las clases trabajadoras iban a ser protagonistas permanentes del panorama político.

---

¹⁹ León XIII 1891. Carta Encíclica Rerum Novarum del Sumo Pontífice León XIII sobre la situación de los obreros. http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum_novarum_sp.html.

“1848 señaló el fin de la política tradicional, de la creencia en los derechos patriarcales, deberes de los poderosos social y económicamente, de las monarquías que pensaban que sus pueblos aprobaban el gobierno de las dinastías por derecho divino para presidir las sociedades ordenadas por jerarquías”.²⁰

En Inglaterra hubo tres Actas de Reformas, 1832, 1867 y 1884, cada una de las cuales otorgaba derechos a voto a los ciudadanos que estaban más abajo en la escala social, ampliando de ese modo el padrón electoral y permitiendo que las clases medias compartieran poder con las clases altas. La de 1832 proporcionó la representación en el parlamento de modo que las ciudades del norte industrial que habían experimentado un gran crecimiento tuvieran más representación.

El acta de reforma de 1867 extendió el derecho a voto a las clases más bajas doblando el electorado y las actas de 1884 y 1885 triplicaron el electorado dando voto a la mayoría de los trabajadores agrícolas.²¹

Muchos hombres querían una sociedad que restaurara y reconociera su dignidad. La clase obrera se organizó en pequeños sindicatos (Trade Unions) y partidos. Estos sindicatos eran también lugares de encuentro y esparcimiento. El Partido Laborista inglés derivó del Comité de Representación de Sindicatos. Era una organización política al servicio de los trabajadores e imbuído de doctrinas marxistas aunque no predicaba la lucha de clases ni era partidario de una única clase. Se consolidó en 1900.

Nació el Socialismo liberal, en el que las cosas son compartidas y representan la oposición al liberalismo en el que la propiedad privada constituye el elemento clave en la organización de la sociedad.

La prensa del siglo XIX se transformó en instrumento de opinión y de lucha ideológica y política. Gran parte de los periódicos del siglo XIX surgieron como necesidad de los grupos políticos que a través de ellos difundían sus ideas y se relacionaban con sus afiliados y electores. Sin embargo existían medios de control o de censura. La censura fue desterrada en Inglaterra 1861, en Francia 1881, en Alemania 1874 y en España 1883.²²

---

²⁰ Hobsbawm E. La era del capital. 1848-1875. Crítica Grupo Editorial Planeta. Buenos Aires. reimpresión 2012 .pg.32

²¹ The Reforms Acts. <http://www.victorianweb.org/history/hist2.html> publicado 22/4/15

²² Villares R. Bahamonde A. Una nueva sociabilidad. En Capítulo 4. Cultura y capital humano. En El Mundo contemporáneo siglos XIX y XX. Taurus. Madrid. 2001.

https://www.google.cl?gws_rd=ssl#q=villares+bahamonde+2001+capitulo+4 publicado 26/7/15

La prensa tuvo también un rol cultural ya que se publicaban obras literarias en forma de folletines y luego se incorporó el grabado y la ilustración. Estos diarios eran puntos de referencia a nivel del país de origen pero también del extranjero.

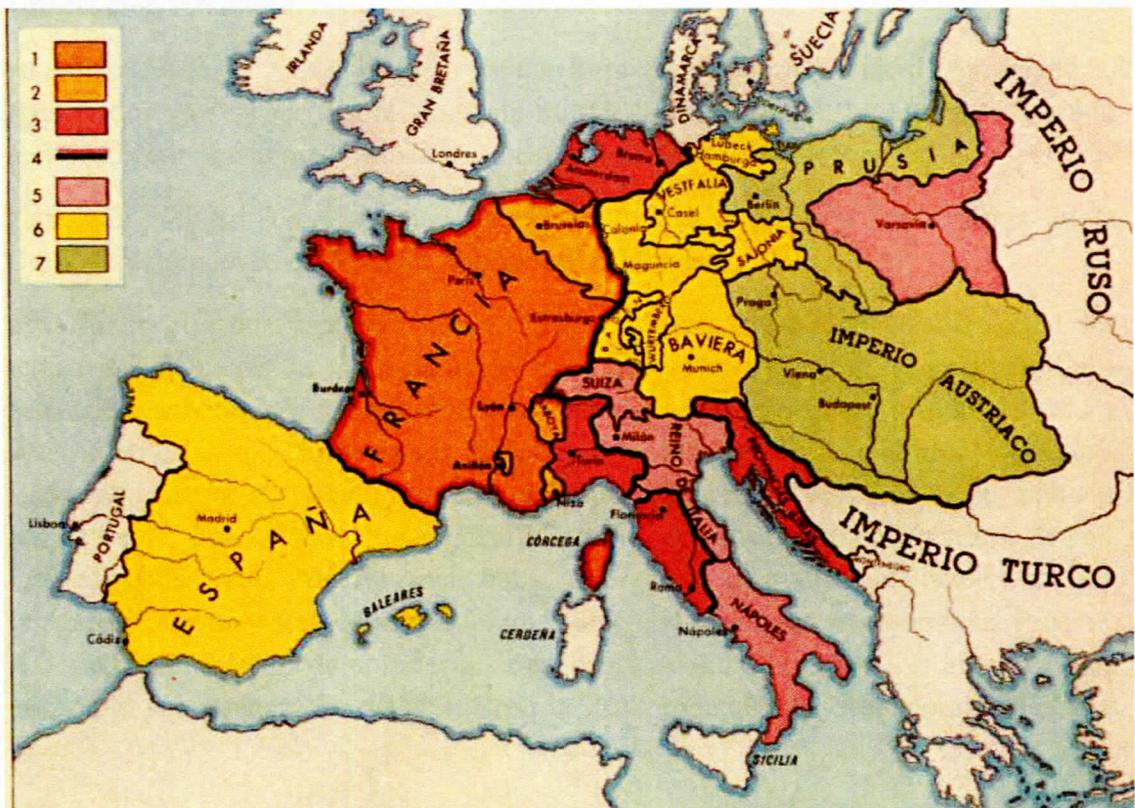
Desde fines del siglo XIX la prensa fue usada por escritores y otros intelectuales para guiar al pueblo y combatir o denunciar los excesos del poder.

Cambios geopolíticos:

A comienzos del Siglo XIX las principales potencias europeas eran Reino Unido, España, Francia, Austria, el imperio Otomano y Prusia. Mapa 2. A mediados del siglo XIX las potencias imperantes fueron principalmente Reino Unido, Imperio Austrohúngaro, Imperio Ruso, Imperio Alemán y Otomano, Francia e Italia que se proyectaron hasta comienzos del siglo XX.

Mapa 2

Europa a comienzos del siglo XIX

Las corrientes nacionalistas fueron exacerbadas por las guerras napoleónicas. Además de la necesidad de lograr un estado industrial centralizado como reacción ante los cambios favorables que veían en otros países. Esto unido a la expansión económica, a los intereses materiales que estaban en juego, al progreso de la industria, los transportes, el sistema bancario y los intercambios comerciales entre los estados europeos impulsó la unificación de Alemania liderada por Otto von Bismarck y de Italia, liderada por Camilo de Cavour.²³

Por otra parte, el romanticismo, movimiento literario y artístico que nació como reacción frente al pensamiento de la ilustración también impulsó el nacionalismo. Este movimiento exalta los sentimientos, las emociones, la libertad en la creación. Se recuperó y valorizó la cultura nacional por medio de una mayor apreciación de la lengua nativa, valorando y recuperando cancioneros, romanceros, cantares de gesta, leyendas y cuentos.

Unificación Alemana:

Al inicio del siglo XIX Alemania estaba formada por varios reinos y principados, gobernados ya sea por una aristocracia militar o terrateniente. La agricultura era la actividad económica predominante, con escaso desarrollo tecnológico.

Napoleón impuso los principios del Código Civil Francés a los estados de la Confederación del Rhein. Prusia abolió la servidumbre.

Tras la derrota de Napoleón en 1815, el Congreso de Viena estableció en los territorios alemanes la Confederación germánica, formada por 38 estados. Cada estado era soberano. Estos estados eran heterogéneos. Entre esos estados, Prusia y Austria eran los más importantes del punto de vista militar, económico y político. Cada uno tenía al mando de los poderes militares y políticos a la nobleza terrateniente. Los estados que estaban alineados con Prusia eran más homogéneos. Los alineados con Austria eran muy diferentes: alemanes, italianos, croatas, húngaros, eslavos y serbios, con diferentes lenguas, religiones y costumbres. Prusia y Austria tenían anhelos de unificar los estados germánicos en torno a sí mismo y para su propia supremacía. En 1834 se creó la Zollverein, Unión Aduanera de Estados

---

²³ Op. Cit. Fernández A. 2007. Pg.190

Germánicos por medio de la cual se suprimían los aranceles entre los miembros de la confederación germana con excepción de Austria.

Austria intentó bloquear la Zollverein, contra la influencia de Prusia pero luego la mayoría de estados se integraron. Zollverein se transformó casi en una unidad nacional, dio cierta cohesión política. Sirvió de base para la futura unificación alemana que tras la guerra Franco-prusiana 1870 dió lugar al nacimiento del Imperio Alemán, cuyos límites fueron los mismos del Zollverein y con Guillermo I como emperador y siendo Otto von Bismarck su artífice.

Alemania encontró primero su identificación nacional en el mundo de la cultura y la filosofía, luego la unión económica en 1834 y en 1871 la unificación política.

Mapa 3

Europa a fines del siglo XIX

Unificación Italiana:

En la etapa napoleónica en Italia los privilegios del Antiguo Régimen fueron abolidos y la burguesía comerciante fue beneficiada por esa razón. La organización de Italia por Napoleón acercó a los estados italianos lo que favoreció el intercambio comercial. Pero el Congreso de Viena volvió a desunir los estados: Reino de Cerdeña: Piamonte y Saboya; Reino Lombardo-Veneciano: que era Austríaco, Ducados de Parma, Módena y Toscana influenciados por Austria, los Estados Pontificios y el Reino de las dos Sicilias.

La respuesta al Mapa de Viena fue el conseguir la unidad. Había un gran anhelo nacionalista y los artífices de la unificación italiana liderada por el Piamonte fueron el Rey de Cerdeña Víctor Manuel II y Camilo de Cavour en 1850. Se construyó una infraestructura de desarrollo se organizó el crédito, las comunicaciones, los ferrocarriles. Se pasó desde un planteamiento económico a la unidad política. En 1870 Garibaldi, un patriota liberal conquistó Roma, que fue convertida en la capital de Italia. En 1871 se consiguió la Unidad de Italia. Y Víctor Manuel II fue coronado como rey. El nacionalismo fue un símbolo de la identidad y estabilidad de la nueva Italia.

El Mapa 3 muestra Europa a fines del siglo XIX donde destacan Alemania e Italia ya unificadas.

Cambios en educación y ciencias:

La revolución industrial trajo también cambios a nivel de las universidades como respuesta al estado-nación liberal y a la sociedad en que se estaba produciendo el desarrollo industrial. Las universidades se dispusieron a dar respuesta a las nuevas demandas de la era industrial.

Existía el modelo alemán o **humboldtiano** con instituciones públicas, profesores funcionarios y conocimiento científico como meta. Su idea era que una sociedad formada científicamente sería capaz de hacer avanzar al conjunto de la sociedad en sus facetas sociales, culturales y económicas. El modelo francés también llamado **napoleónico** tenía como objetivo formar los profesionales que necesitaba el estado nación burocrático recién organizado por la Francia napoleónica. Los profesores se harían funcionarios públicos y las instituciones estarían al servicio del estado más que al de la sociedad. El modelo **anglosajón** al contrario de los dos anteriores no convirtió en estatales a las universidades manteniéndolas como instituciones privadas. Su objetivo era la formación del individuo pensando que personas bien formadas serían capaces servir adecuadamente las necesidades de las nuevas empresas o del propio estado. Los tres modelos de universidades que surgieron a principios del siglo XIX han ido entremezclando sus características con el paso del tiempo. Por ejemplo la

investigación científica típica del modelo alemán se incorporó a las universidades anglosajonas a fines del siglo XIX.²⁴

Las ciencias naturales y sociales ocuparon un papel importante en la historia intelectual del siglo XIX. El sello de ese siglo, la innovación, permitió los avances científicos que fueron incentivados por la creación de universidades, centros de investigación, la experimentación, el conocimiento de nuevas regiones del planeta y el desarrollo de la industria.

Se crearon academias, sociedades científicas, centros universitarios, congresos y revistas especializadas y de divulgación científica que favorecieron el intercambio y difusión de conocimientos. El analfabetismo había disminuído especialmente en la población urbana en Inglaterra y Alemania y los impresos característicos del siglo XIX favorecieron la importancia creciente de la ciencia como motor de progreso.

La biología y física se vieron favorecidas por el avance uniéndose a la química que era la ciencia más importante en ese momento.

Hubo avances en microbiología, antisepsia, vacunaciones, conservación de alimentos.

En Física hubo avances en termodinámica y teoría electromagnética.

Las comunicaciones terrestres y marítimas favorecieron los viajes y desde diferentes rincones del mundo se recogieron objetos, información, que fue catalogada y exhibida en museos y exposiciones.

La divulgación y popularización de la ciencia expresada a través de esas exhibiciones y conferencias junto con los avances en educación la llevaron a adquirir una naturaleza sociopolítica. Todos esos cambios lograron transformar profundamente la manera de pensar de las personas. “La burguesía hacía de la ciencia y la formación un elemento de liberación ante la aristocracia dominante tanto intelectual como económico. La divulgación de la ciencia ofrecía una base para la democratización y la modernización. La ciencia y su divulgación ofrecían medios de discusión ideológica y en su función la divulgación de la ciencia sería instrumentalizada por las fuerzas sociales tanto conservadoras como progresistas”.²⁵

La selección natural y la evolución fueron conceptos que impactaron a la sociedad. Comenzaron a cuestionarse ideas hasta ese momento aceptadas sin discusión.

---

²⁴ Mora JG. “La necesidad del cambio educativo para la sociedad del conocimiento”. Revista Iberoamericana de Educación. N°35.2004:13-37.

²⁵ Panza M, Presas A. La divulgación de la ciencia en el siglo XIX: la obra de Flammarion. <http://www.prbb.org/quark/26/026030.htm> publicado 9/03/2007.

Surgieron nuevos planteamientos e interrogantes. Las obras de Darwin con el atavismo, la variabilidad, la lucha por la vida, la adaptabilidad, en suma el evolucionismo, fueron la gran ideología científica de la segunda mitad del siglo XIX. Allí se confrontaron las fuerzas de la tradición, el conservadurismo y especialmente la religión con la ciencia.²⁶

Cambios religiosos.

La religión predominante en Europa Occidental era el Cristianismo. El Catolicismo en España, Francia y Polonia. El Protestantismo en Inglaterra con el Anglicanismo, en Alemania con el Luteranismo y el Calvinismo en Suiza. La religión Ortodoxa en Rusia y la religión Musulmana en Los Balcanes.

El racionalismo, los avances científicos de la segunda mitad del siglo XIX y principalmente el Darwinismo con la teoría evolucionista rompieron la armonía que existía hasta ese momento entre ciencias naturales y religión.

Estudiosos naturalistas trataban de conciliar el relato del Génesis con los datos de la ciencia. Había partidarios de Darwin, los evolucionistas y detractores, los creacionistas. Otros interpretaban a los avances de la ciencia como armas anti religión.

El catolicismo respondió con el apoyo eclesiástico al culto milagroso de Lourdes en Francia, desde 1858. Pero la iglesia rechazaba todo acuerdo intelectual con las fuerzas del progreso, de la industrialización y del liberalismo. Se convirtió en una fuerza mayor después del Concilio Vaticano de 1870, en que se abordaron temas como Fe y razón.²⁷

La religión ya no dominaba a la mayoría de las personas de la Europa industrializada.

Un hito importante ahora desde la misión evangelizadora de la Iglesia fue la Enciclica Rerum Novarum que surgió como respuesta a la descristianización de las masas obreras. El Papa trató de parar la descristianización de las masas trabajadoras que se veían indefensas frente a los abusos de los empresarios. La causa de esto parecía ser el abandono de la fe. Precisó los principios para buscar la justicia social de la economía y la industria desde el prisma de la dignidad del individuo. Sin embargo esta respuesta fue tardía, en 1891, ya que desde fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX se venía produciendo una escisión de la fe y aparecía la división entre cristiano y laico. En Europa la formación de los estados liberales y

---

²⁶ Op. Cit. En Hobsbawm E.pg. 238.

²⁷ Op. Cit. Hobsbawm E.pg. 251.

laicos dió a las instituciones un papel de intervención decisivo en el ámbito eclesiástico y religioso con inclinaciones anticlericales. Las clases dirigentes liberales articularon un sistema de poder laico cuando no anticlerical.²⁸

Cambios culturales:

Nuevas ideas emergieron del descontento de los trabajadores y sus conflictos. La temática en la literatura, pintura y otras manifestaciones artísticas reflejaron los cambios sociales que se estaban gestando y reflejaban sus inquietudes espirituales y valores estéticos.

El Romanticismo, rechazaba el racionalismo y el clasicismo. Defendía el instinto frente a la razón, las situaciones límites frente al equilibrio y la armonía, la recuperación de la unión del hombre con la naturaleza a través de la apreciación del paisaje. El romanticismo se expresó en la música con Robert Schumann, Johannes Brahms, Frédéric Chopin; en la pintura, Théodore Géricault, Eugene Delacroix, en la poesía Lord Byron, Samuel Taylor Coleridge; la novela con Chateaubriand y Victor Hugo. Se revalorizó la época medieval en sus formas artísticas y religiosas con Sir Walter Scott.

También fue muy destacado el papel de la ópera italiana especialmente con Giuseppe Verdi y las obras de Richard Wagner con temas de la mitología germana exaltando el nacionalismo.

Este movimiento evolucionó a mediados de siglo hacia el realismo-naturalismo, en que los escritores y pintores toman como tema los conflictos de su tiempo, retratando temas de la vida cotidiana y laboral. Se consolida la visión evolucionista de la sociedad y el positivismo. Se valoraba lo científico, el método experimental, la materia, la libertad. Había confianza en el futuro. Los escritores y los pintores muestran temas de la vida cotidiana y laboral.

En el campo de la literatura hubo notables logros especialmente con la novela. Este género se adaptó a la sociedad burguesa y en ella se plasmaba la historia, el surgimiento, los conflictos de esta clase social. Charles Dickens, W. Thackeray, George Eliot, Lewis Carrol, Emil Zola, Honoré de Balzac y Gustave Flaubert, alcanzaron gran renombre y bienestar material en esa época. Eran respetados y valorados. Para la burguesía representaban los valores espirituales de la vida.

---

²⁸ Ratzinger J. Europa, Política y Religión. Conferencia 28/XI/2000. Berlín. Publicada en Dendra Médica. Revista de Humanidades 2010;9(1):53 publicado 10/04/15

Las casas burguesas adquirían libros para sus bibliotecas. Se multiplicaron las visitas a las exposiciones de arte, galerías y museos.

La industrialización modificó con sus nuevos inventos también el arte. La fotografía inventada en 1820 y utilizada masivamente en Francia en la década de 1830. Se podía obtener retratos a bajos precios y reproducciones en serie. Esto puso al alcance de las clases más bajas imágenes, paisajes.

En relación a la Arquitectura los nuevos materiales, técnicas y necesidades aportados por la revolución industrial dan paso a la Arquitectura del hierro. Desde 1845 se impone el acero de producción industrial y se generaliza el uso del cristal. Se centró en la construcción de edificios de acuerdo a las necesidades de los nuevos tiempos: puentes, fábricas, invernaderos, estaciones de ferrocarril, mercados, edificios para exposiciones. Notables son el Crystal Palace londinense en 1851, la Rotonda de la exposición de Viena en 1873 y posteriormente la Torre Eiffel en 1889.²⁹

A mediados de siglo aparecieron las exposiciones mundiales que tuvieron gran aceptación por la población. Las ferias se hicieron muy populares y mostraban el nivel económico, los avances y productividad industrial de los países. La primera Feria Mundial se instaló en Hyde Park de Londres en 1851 en el antes mencionado edificio Crystal Palace fabricado en una estructura de vidrio y acero. Era una catedral de las glorias de la industria. La idea primitiva de esta primera Feria era mostrar las materias primas y el funcionamiento de las industrias, pero los productores mostraban los productos que estaban a la venta o estimulaban el consumo. Se perdió el valor educativo.

El poder del vapor y la tecnología manual pueden representar diferentes principios de la organización industrial y al historiador le puede parecer como perteneciente a diferentes épocas, la una innovadora y la otra tradicional y sin cambios. Pero desde el punto de vista del desarrollo capitalista del siglo XIX ellas eran dos lados de la misma moneda y adecuadas a la Gran Exhibición de 1851 -la auténtica voz del capitalismo británico a la hora de su mayor triunfo-debía tener representación simbólica de ambas.

Los promotores estaban intoxicados con la idea de maquinarias automáticas y los milagros tecnológicos que podían realizar. Pero ellos dedicaron un gran espacio a entre otras cosas labores de costura, y en demostrar que las capacidades competitivas de la industria británica era dependiente en gran parte en las habilidades de los artesanos.³⁰

Y más tarde también se incorporaron a ellas manifestaciones artísticas que mostraban los avances en esos campos de los países participantes. Notables fueron los

---

²⁹ Op. Cit. Hobsbawm E.pg .263.

³⁰ Op. Cit. Berlanstein LR. Pg. 38.

conciertos rusos en la Exhibición mundial de 1878 en que se incluyeron tres obras de Tchaikovsky con gran éxito de la crítica especializada.

En 1895 el cine también irrumpe dejando testimonios dinámicos de la época. Junto a la fotografía comenzaron a competir con las artes visuales.³¹

A fines del siglo XIX aparece el impresionismo, con un estilo más personal en que lo prioritario no es la exactitud de la representación de retratos o paisajes sino el estudio de la luz y el color. La mayoría de estos pintores eran franceses: Edouard Manet, Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Cézanne, Camille Pissarro.

Así era el siglo XIX en Europa Occidental: un tiempo de cambios, a nivel demográfico, tecnológico, social, político, geopolítico, educacional, científico, cultural y religioso. Ningún ámbito de la vida del hombre quedó estático y sin cambiar en ese siglo. La ebullición del trabajo de las fábricas pareció trasladarse dando energías renovadas a ámbitos menos concretos como las artes. Nunca como en ese momento se pudo apreciar las interrelaciones entre los diferentes quehaceres del hombre. Parecía que los engranajes de las máquinas operaban también y hacían avanzar a la política, los cambios sociales y con ello la aspiración a la educación y a las profesiones indispensables para lograr la movilidad de clases. Junto con la instrucción, los avances científicos y en especial el Darwinismo se puso en jaque algunos dogmas religiosos y apareció el hombre que cuestiona y se interesa tanto en la búsqueda de la verdad como en estudiar y conocer más acerca de los problemas y conflictos del hombre mismo.

La burguesía aparecía acompañada de progreso, educación, viajes, descubrimientos, innovaciones en las artes gráficas, en la arquitectura, en la difusión de nuevas ideas a través de impresos.

En 1840, en plena época de cambios en Europa nace Tchaikovsky en una Rusia que estaba lejos de los cambios notables que ya existían en Europa Occidental. Aún existía en Rusia la servidumbre con los abusos asociados a ella, tremendas diferencias entre las clases sociales, gran analfabetismo, restricción de oportunidades para los más pobres, servicio militar por largos años y monarquía por derecho divino lo que otorgaba un poder ilimitado al zar.

---

³¹ Gombrich E. Historia del Arte. http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/arte/decargar_ernst-gombrich.pdf

II. Rusia en el siglo XIX

Rusia era un inmenso país de transición. Estaba ubicado geográficamente entre dos mundos. La cultura implantada por Pedro el Grande en el siglo XVIII, la unía a Europa, pero su historia la unía a Asia lo mismo que la naturaleza y sus paisajes.

Moscú y San Petersburgo. Oriente y Occidente. Rus, el nombre para las tierras centrales moscovitas y Rossiia, un término para el imperio adoptado desde la época de Pedro el Grande. Siempre la dualidad y éstas dos ciudades que siempre han sido rivales y referentes en la historia de Rusia. La capital o por decirlo de otro modo el rótulo de ciudad principal se ha alternado entre ambas ciudades. Moscú la “ciudad santa” con sus mil cúpulas en forma de cebolla defendía las tradiciones orientales y bizantinas que yacían en el corazón de la cosmovisión moscovita del último zar. Desprovista de la influencia occidental, Moscú retenía el “estilo nacional” tan favorecido por los dos últimos zares. Ambos consideraban a San Petersburgo con su estilo arquitectónico clásico, sus tiendas y su burguesía occidentales, ajena a Rusia.³²

Aparentemente sólo en Moscú y las provincias se conseguía la comunión espiritual con el pueblo ruso corriente. En Moscú se efectuaba la coronación de los zares. La dinastía Romanov gobernaba desde 1613.

En la historia de Rusia se mezclaban guerras contra los mongoles, el cristianismo ortodoxo y la monarquía autocrática. Funcionaba como una frontera de colonización y en el siglo XIX alcanzó su máxima expansión territorial. Pero paradójicamente en su gran tamaño residía su debilidad. Se extendía desde Polonia al Océano Pacífico y desde el Polo Norte a China. El cuidado de sus fronteras era difícil por la falta de comunicación y apoyo hacia territorios tan vastos. Además la baja densidad de población rusa unida a la carencia de vías de comunicación expeditas en períodos invernales no contribuían ni a la adhesión de los territorios conquistados ni al apego de los colonos al corazón del país. En esas épocas del año la navegación se dificultaba y los caminos en algunos territorios se hacían intransitable.

El escudo de Rusia con el águila bicéfala, representaba su dualidad, una cabeza mira hacia el Occidente y la otra hacia el Oriente. Rusia estaba compuesta de diferentes etnias y costumbres. Hasta hoy utiliza el alfabeto cirílico y no las letras del alfabeto latino usado en Occidente. En el siglo XIX se utilizaba el calendario Juliano, retrasado trece días con respecto al calendario Gregoriano usado en Occidente. El estado usa el calendario Gregoriano desde 1917 en vez del Juliano, que la iglesia ortodoxa rusa utiliza hasta hoy.

Rusia era un país atrasado. Hubo largos años de incomunicación y aislamiento de Occidente y aunque había adquirido control sobre territorios occidentales mucho más

---

³² Figes O. La Revolución rusa. (1891-1924). Ensayo histórico. Edhasa. Barcelona .2010.pg 39-40

adelantados como Finlandia, los países del Báltico y algunas zonas de Polonia, seguía sin avanzar en política, derechos humanos, tecnología, educación y cultura. La industrialización no había llegado. Seguía teniendo una economía agraria. Persistía la servidumbre junto a una situación de gran privilegio para la nobleza y un gobierno autocrático con derecho divino. Además la multiétnicidad agregaba otro problema.

No es lo mismo incorporar grupos lingüística y culturalmente próximos que anexar grupos caucásicos, asiáticos, ni es lo mismo subyugar a cristianos católicos, ortodoxos o protestantes que a musulmanes o budistas.³³

Aspectos demográficos.

En 1800 Rusia tenía una población cercana a los 40.000.000 de habitantes. Eran alemanes, polacos y judíos, en la parte europea; diferentes tribus en Siberia; rusos en la Gran Rusia, ucranianos en la Pequeña Rusia y bielorusos en la Rusia Blanca. Tabla 2.

Tabla 2

CENSO DE 1897³⁴

NACIONES EN EL IMPERIO RUSO	PORCENTAJE DE POBLACION
RUSOS	44.3%
UKRANIANOS	18%
TURCOS	11%
POLACOS	6.3%
BIELORRUSOS	4.6%
JUDIOS	4%
BALTICOS	4%
OTROS	7.8%

El imperio ruso estaba formado por varias naciones.

El grupo mayoritario de la población eran los campesinos y los siervos. Correspondían a 90-95% de la población. La nobleza constituía el 1%.³⁵

³³ Meyer J. Rusia y sus imperios. 1894-2005. Fondo de Cultura Económica y Tusquets Editores SA. Barcelona 2007.pg 45

³⁴ Ibid. pg.47

³⁵ Chapman T. Imperial Russia: 1801-1905. Routledge London 2001 Pagina?

La población rusa creció en ese siglo pero debido a la expansión territorial y no tanto a la industrialización, lucha contra la miseria o control de enfermedades como en Europa occidental. Hubo un cambio demográfico sin avance económico. En 1860 la población era de 74.000.000, en 1880 de 105.000.000, en 1897 125.500.000 y en 1900 de 135.000.000 de habitantes.

El índice de Natalidad era de 48 nacidos vivos por cada mil habitantes, y el índice de mortalidad de 31 fallecidos por cada mil habitantes

La densidad de habitantes era variable según se tratara de distritos urbanos, regiones apartadas o de territorios recién conquistados. Variaba entre 20 habitantes x km² en Minsk, 75-90 habitantes x km² en territorios fértiles y de 50 habitantes x km² en la Provincia de Moscú.³⁶

En relación a cambios demográficos relacionados con migraciones, los campesinos migraron a las urbes siguiendo la construcción de las fábricas igual que en Occidente y dentro de Rusia especialmente al Sur y a Siberia a diferencia de Europa occidental en que las migraciones principalmente eran intercontinentales hacia el Oeste.

Avances tecnológicos

La economía rusa seguía siendo agraria. Seguía operando como en la Edad Media. Los cultivos alcanzaban sólo para subsistir y en 1891 y 1898 se produjeron hambrunas hechos que en Europa Occidental ya habían sido superados por los avances tecnológicos y de cultivo de la tierra. La producción de cereales por hectárea era en Rusia de menos de 8 hectólitros; en el Reino Unido de 31.8 y en Estados Unidos de 12.5.³⁷

En Rusia por su gran tamaño y pobreza de vías de comunicaciones había dificultad en transporte de alimentos desde las zonas en que había producción suficiente a las deficitarias.

Rusia tenía minerales de hierro en los Urales y la producción en 1800 fue de 160.000 toneladas.

Había industrias textiles de lino, seda, lana y algodón. Se vendía uniformes de lana al ejército. El número de empresas de lana aumentó de 157 a 706 en 1800 y 1860 respectivamente. Y el de tejidos de algodón de 199 a 1200 respectivamente. El

---

³⁶ Riasanovsky N. Russian Identities: A historical Survey. Oxford University Press. New York. 2005.pg. 6

³⁷ Hobsbawm E. La era del Imperio. 1875-1914. Crítica. Grupo Editorial Planeta. Buenos Aires.2014.pg.261.

desplazamiento de la lana por algodón es uno de los signos de la revolución industrial. Estos cambios sin embargo, eran mucho más lentos que en Inglaterra.

También había manufactura de cirios, industria de cuero y papelería. Pero la actividad industrial era escasa. Estos productos se comerciaban principalmente en las ferias de Nijni-Novgorod y Kharkov.

Había un creciente aumento de empresas y obreros y también una débil urbanización.

La derrota en la Guerra de Crimea 1855 hizo tomar conciencia a Rusia del atraso en materia industrial y tecnológica con respecto a sus oponentes (Reino Unido, Francia e Imperio Otomano). Esto motivó los cambios necesarios para la industrialización a partir del Estado ya que por la sociedad anacrónica rusa de ese momento no había una cantidad suficiente de empresarios ni un mercado que estimulara ese cambio.

Con la abolición de la servidumbre en 1861 se esperaba también modernizar la agricultura, pero no se alcanzó los resultados esperados y el zar utilizó los recursos de la población agraria para impulsar una industrialización masiva apoyada por el estado. El mundo rural aportaba los ingresos más altos de Rusia en concepto de impuestos. Se duplicó la línea férrea, la producción de carbón, hierro y acero.

Al comparar el proceso de industrialización de Rusia con los países de Europa Occidental, Mapa 3, las causas de su retraso residen principalmente en la mantención de la servidumbre, las enormes distancias, el aislamiento, el clima inhóspito. Pero el estado jugó un papel pasivo e incluso frenó este desarrollo al oponerse a la introducción del ferrocarril en 1830. El crecimiento continuo de la producción no se produjo sino hasta después de la emancipación de los siervos 1861.

En el momento de la emancipación no existía una estructura bancaria. En 1860 se creó un Banco del Estado para ayudar a los terratenientes que iban a verse afectados por la supresión de la servidumbre. En 1864 se creó otro banco en San Petersburgo y a partir de 1870 el Banco de Rusia instaló sucursales en las ciudades principales.

En 1857 se creó una Gran Sociedad de Ferrocarriles integrado por aristócratas rusos. La red ferroviaria fue construída por motivos estratégicos y administrativos. Moscú era el centro de esta red, con redes hacia el Norte, Iaroslav, al Este Nijni-Novgorod al Sur Voronezh y Kursk. Había otra red más pequeña en los alrededores de San Petersburgo. En 1885 se inauguró una red entre Donetz (región carbonífera) y de Krivoi Rog (región productora de Hierro) en Ucrania. La red ferroviaria alcanzó 53.000 km en 1890. En 1891 se inicia la construcción del Transiberiano, facilitando la colonización de Siberia ³⁸.

---

³⁸ Op. Cit. Fernández A. pg.321

La industria metalúrgica rusa no era capaz de satisfacer los requerimientos de locomotoras, carros, vagones, rieles. Estos fueron importados y pagados con el sacrificio de los campesinos y obreros. Existía la paradoja de ser un país exportador de granos para pagar los bienes industriales y con hambruna y descontento del pueblo al reducir su consumo para pagar sus obligaciones con el estado.

La región del Donetz pasó de ser agrícola a industrial. Se descubrieron yacimientos de hierro y carbón al norte de Crimea y del mar de Azov y petróleo en el macizo de Bakú. Esto le permitió quemar etapas y acelerar la revolución industrial.

Rusia tenía carbón y petróleo; uno, la fuente de energía de la primera etapa de la revolución industrial y el otro la fuente de energía de la segunda etapa.

El ministro Serguei Witte durante el reinado de Alejandro III decidió continuar con la industrialización de Rusia a marcha forzada, dedicando zonas del país preferentemente a algunos objetivos: Moscú a la industria textil, San Petersburgo a industrias metalúrgicas y mecánicas, Ucrania a la industria de Carbón y acero, Los Urales a minería y siderurgia, el Cáucaso a la industria del petróleo con Bakú.³⁹

Cambios Sociales

Los rasgos principales de la sociedad rusa del siglo XIX fueron una nobleza privilegiada, la servidumbre campesina y la ausencia de burguesía.

En Rusia existía una jerarquía social marcada. En la cima estaba el zar y la corte, luego la nobleza, la iglesia, los oficiales del ejército los comerciantes y burócratas. En la parte inferior los campesinos y los siervos.

El zar poseía a toda Rusia como su feudo privado a la manera de un señor medieval. El zar era la encarnación de Dios en la tierra, su voluntad no debería estar limitada por las leyes ni por la burocracia y se debería consentir que gobernara al país según su conciencia del deber y de lo recto y estaba la idea de que existía una unión mística entre el zar y el pueblo ortodoxo que le amaba y le obedecía como a un padre y a un dios.⁴⁰

Para los campesinos era el Tsar-Batiushka o padre-zar de los cuentos populares, que conocía el nombre de todos los campesinos, comprendía sus problemas hasta en sus mínimos detalles y, si no fuera por los malos boyardos, los funcionarios nobles que le rodeaban satisfaría todas sus

---

³⁹ Op. Cit. Meyer J.pg. 36.

⁴⁰ Op. Cit. Figes O.pg.39

demandas en virtud de un manifiesto dorado que les proporcionaría la tierra.

41

Los títulos de nobleza se heredaban y podían tener título de príncipe. También después de las reformas occidentalistas de Pedro el Grande a través de la nobleza de servicio, se podía acceder a títulos según una jerarquía estructurada por ese zar. Era una nobleza abierta. Los hijos de campesinos podían acceder a ella, así como los militares y los burócratas por servicios prestados a la corona. Se podía acceder a título de conde o barón. La clase media prácticamente no existía. Lejos el grupo mayoritario era la servidumbre y campesinado 90-95%. Los siervos podían ser comprados o vendidos, o cedidos junto con la tierra como recompensa a la nobleza. Podían recibir castigos corporales, (código de 1833: hasta 15 bastonazos y 40 latigazos) debían ser autorizados para desplazarse y para contraer matrimonio. Sus hijos le podían ser arrebatados y enviados a estudiar o especializarse en determinadas áreas según sus aptitudes y lo que estimara o necesitara el señor. También podían ser exiliados a Siberia o ser mandados al ejército al servicio militar que duraba 25 años.

La nobleza tenía muchos privilegios. Los nobles habían sido educados al estilo occidental. A ellos se reservaba los puestos de oficiales del ejército y funcionarios en la administración y el monopolio de la propiedad de la tierra.

La estructura de base de la sociedad rusa era la familia extensa, cuando en Europa ya había triunfado la familia nuclear, el matrimonio a edad más tardía en la mujer y el celibato numeroso. En Rusia las mujeres se casaban apenas salidas de la pubertad y tenían muchos hijos.

Los niños de la nobleza eran criados por sus nodrizas y allí aprendían a hablar ruso, las costumbres campesinas, cuentos y canciones populares. Con su familia hablaban francés y sus profesores eran preferentemente alemanes o franceses. Los rusos acaudalados tenían casa en la ciudad y en el campo. Viajaban en determinadas épocas del año con sus familias, siervos y equipajes.

También eran frecuentes los viajes dentro de Rusia a visitas por largas temporadas en las mansiones de familiares o amigos y a Europa Occidental especialmente a balnearios y sitios de descanso de Alemania, Italia, Suiza, Austria. Este turismo se vió favorecido con la implementación de las vías férreas y el barco a vapor.

Esta era la realidad hasta 1861 en que se dictó el decreto de emancipación de la servidumbre. Esto provocó una crisis profunda en los siervos y campesinos y también en la nobleza. Este cambio hizo que los nobles pasaran a formar parte de la vida pública con la creación de los gobiernos locales denominados zemstva. Las

---

⁴¹ Ibid., pg. 44.

reformas de 1860-1880 dieron importancia a estas asambleas regionales dominadas por la nobleza provincial.⁴²

Las pequeñas empresas fueron eliminadas a fines del siglo XIX por la aceleración de la industrialización y su competencia con ellas.

Existía una pequeña burguesía y la clase media oscilaba entre radicalismo de derecha, de izquierda, zarista o antisemita. Estaba en expansión por el progreso de la educación, pero no había mercado laboral para contener a estos estudiantes universitarios. Esto llevó a la proletarización de la clase media.

En 1880 se hizo los primeros intentos legales para evitar los abusos. Había resistencia de las clases poderosas ante estos cambios, pero también levantamientos y protestas por los trabajadores por lo que se rediscutían estas leyes. Durante el reinado de Alejandro III hubo algunas reformas en relación a la limitación de la jornada de trabajo diurno a 11,5 horas, el trabajo nocturno a diez horas y se consiguió el descanso dominical. Los trabajadores eran pobremente pagados, tenían muy poca educación, vivían hacinados en condiciones miserables. Eran el ejemplo de la explotación característica de las primeras etapas del desarrollo del capitalismo descrita por Marx y Engels.⁴³

Cambios políticos

En 1800 Rusia estaba gobernada por el zar, su poder era absoluto. No había parlamento, no había prensa crítica. Su poder estaba confirmado por la Iglesia ortodoxa lo que le confería derecho divino. El zar tenía consejeros tomados de la nobleza. Decretaba las leyes, designaba ministros y colaboradores.

Durante el siglo XIX gobernaron cinco zares de la Dinastía Romanov:

Pablo I	1796-1801
Alejandro I	1801-1825
Nicolás I	1825-1855
Alejandro II	1855-1881
Alejandro III	1881-1894
Nicolás II	1894-1917

---

⁴² Op. Cit. Meyer J. pg. 30

⁴³ Ibid.. pg 36.

Pablo I fue un zar idealista, que fue en contra de algunas de las reformas y decisiones pro-occidentalistas realizadas por su madre, Catalina II, la Grande. Así mismo trató de mejorar las condiciones de los siervos lo que le trajo la enemistad de la nobleza. El zar consideraba a la nobleza rusa decadente y corrupta. Algunos de ellos conspiraron contra él y lo asesinaron.

Alejandro I creó el Ministerio de Instrucción Pública. Fundó varias Universidades y Centros de Enseñanza Superior. Realizó reformas administrativas y aumentó las libertades individuales en la primera parte de su gobierno pero luego volvió a ser conservador. En 1812 contuvo la invasión napoleónica derrotando al ejército francés. No obstante las fuerzas militares rusas persiguieron hasta expulsar a los invasores más allá de sus propias fronteras. Esto fue una oportunidad para los oficiales rusos de conocer la realidad de la Europa occidental. Alejandro I consideraba las ideas occidentales perniciosas para la religión ortodoxa. Prohibió las sociedades secretas, especialmente la masonería. Ordenó a los rusos que estuvieran estudiando fuera del país volver de inmediato. Sus reformas aislaron aún más a Rusia de Occidente.

Nicolás I fue un zar autócrata, su reinado se caracterizó por un estancamiento político y represión social. Dejó de lado el Consejo de Estado, el comité de Ministros. Quería tener todo bajo su control. Reforzó la burocracia estatal con el objetivo principal de conservar los privilegios de la aristocracia. Dentro de la Cancillería Imperial, la Tercera Sección era un alto órgano de inspección con funciones de vigilancia y policía política, paralela a la policía real. Esta policía política se entrometía en todas las áreas de la vida, recibiendo permanentemente denuncias anónimas. Las actividades destinadas a la censura fueron organizadas en 1826, elaborándose una nueva y detallada legislación de la censura. Se profesionalizó la actividad de censor que era incompatible con otra función pública o privada. Esta normativa hacía muy difícil la labor de impresores, libreros, bibliotecarios y la distribución de libros y otras publicaciones. Con algunas modificaciones esto se mantuvo hasta los años 60. La censura era dentro de Rusia y en el extranjero. El propio zar Nicolás era censor de censores. También había un control por el Ministro de Asuntos Espirituales y de Instrucción pública. Aumentó la vigilancia policial y disminuyó la libertad de prensa a través de ordenación legislativa y su codificación en 1830. Se prohibió viajar al extranjero. Se suprimieron algunas asignaturas en las Universidades como Derecho Constitucional y Filosofía.

Durante su reinado debió enfrentar la sublevación de los polacos en 1830. Se les impedía profesar su religión católica, su idioma, y esto exacerbó su ánimo nacionalista y de independencia. Los polacos fueron brutalmente reprimidos. Muchas de estas medidas represivas fueron realizadas para evitar que las ideas occidentalistas liberales provenientes principalmente de Francia llegaran a Rusia. A pesar de esto durante su reinado nació la Intelligentsia, movimiento formado por

intelectuales y pensadores que habían sido educados al estilo occidental y que fueron muy críticos con el pasado y presente de Rusia. Deseaban que el país progresara y lograra los cambios necesarios para ello.

”Lo que define a la intelligentsia es la oposición constante y sistemática, no contra el emperador, ni contra el gobierno sino contra toda la Rusia “oficial”, social, política y cultural. Clara en sus relaciones con el Estado, es más ambigua en sus relaciones con el pueblo”.⁴⁴

Constituyeron una verdadera revolución social y sus ideas se expandieron tomando rumbos insospechados en el siglo XX.

A Nicolás I también le tocó enfrentar la Guerra de Crimea que se inició en 1853. El imperio Otomano controlaba los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos. Rusia quería asegurarse un paso entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Había también una pugna entre los católicos y ortodoxos establecidos en Tierra Santa. Querían que la custodia de la Iglesia de la Natividad del Señor quedara en manos, como siempre, de los ortodoxos griegos, pero los turcos, persuadidos por los franceses la entregaron a los católicos. El Imperio Otomano fue apoyado por el Reino Unido, Francia y el Reino de Piamonte y Cerdeña, ya que Europa veía a Rusia como una amenaza constante. Rusia no tiene aliados. La guerra de Crimea mostró el atraso de Rusia con respecto a los avances tecnológicos de la época. No tenía infraestructura ni ferrocarril. Su armamento era anticuado. El zar murió en 1855. Finalmente Rusia fue derrotada. En Marzo de 1956 se firmó el Tratado de París que puso fin al conflicto, pero Rusia perdió territorios en la frontera balcánica, los derechos navales del Mar Negro, el derecho a un paso al Mediterráneo y el protectorado de los cristianos ortodoxos de los dominios otomanos.

Alejandro II culpa al atraso en que vive Rusia a la pérdida de la guerra. Es el zar reformador que intenta la transformación del país en diferentes ámbitos:

* La liberación de los siervos en 1861. Creó un nuevo estatuto jurídico para el campesinado que supone la extinción de todo dominio de los propietarios con siervos y la adquisición de derechos personales para los campesinos como derecho de propiedad, libertad para contraer matrimonio, suscribir contratos y obligaciones, realizar actividades comerciales e industriales, abandonar su lugar de residencia, etc.

* En 1862 se inicia la reforma judicial con normas parecidas a las europeas. El procedimiento oral y público reemplaza a los juicios escritos y secretos. Hay posibilidad de presentar recurso de apelación. En el campo se designan jueces de paz por tres años que pueden imponer como pena máxima 300 rublos de multa o prisión de un año. Estos son grandes avances en comparación con la justicia feudal de los señores que existía hasta antes de la reforma.

---

⁴⁴ Ibid.pg. 41.

*En 1864 estableció el primer sistema real de gobierno local desde el período moscovita. Se basó en el zemstvo una institución que comprendía una asamblea y un comité ejecutivo elegido a nivel municipal. Sus atribuciones se extendían a trabajos públicos, escuelas, iglesias, hospitales, policía local, impuestos, designación de jueces de paz. Pero para su composición se dividía a los electores en tres categorías de acuerdo a sus bienes, por lo tanto persistían las desigualdades y los privilegios para la nobleza. Con estos avances se pudieron crear escuelas parroquiales que se multiplicaron desde 1880. De todos modos había un deseo de tener parlamento pero esta idea solicitada por el zemstvo de Moscú fue rechazada por el zar.

*En 1864 también se puso en marcha la Reforma de las Fuerzas Armadas. A raíz de la derrota en la Guerra de Crimea se vió la necesidad de reorganizar y modernizar el ejército. Hasta ese momento el contingente estaba formado por las levás en masa desde las clases bajas y este servicio militar duraba 25 años. Ahora se disminuyó ese tiempo de estadía en el ejército. También servía como servicio penal para criminales. Se humanizó la disciplina, se dió educación básica a los analfabetos, se acortó el período de servicio militar para los jóvenes con estudios superiores. Se eliminó la diferencia de clases como criterio de progreso.

Se favoreció la colonización de Siberia.

Las libertades individuales aumentaron. Había libertad de prensa y mayor autonomía para las Universidades.

Abolió los ghettos para los judíos.

Pero todos estos signos de apertura fueron eliminados a raíz de un atentado al zar. Aumentó la represión, la censura, los controles, desaparecieron los periódicos y se intensificó la rusificación imponiendo la lengua y cultura rusa.

Alejandro III vuelve a la autocracia después del asesinato de su padre utilizándolas medidas antes mencionada de represión y censura. Todas las reformas son abolidas menos el decreto de la liberación de los siervos. Controla todo con la policía secreta. Hay violentas persecuciones contra los judíos. Aumenta la rusificación. Este zar pensaba que Rusia debía ser aislada de las influencias subversivas de Europa Occidental.

Nicolás II el último zar poseía rasgos personales positivos y virtudes cristianas. Pero se encontró con un país con un desarrollo desigual, graves problemas laborales, con una creciente y ahora más organizada oposición al zarismo sembrada desde fuera del país y desde hacía varios años por los exiliados como Alexander Herzen (1812-1870) y desde dentro del país por liberales, intelectuales, populistas, nihilistas y socialistas marxistas con Plejanov. Algunos desean la revolución social, otros que

funcionen los zemstva, otros un parlamento, algunos siguen el terrorismo y otros se apartan y lo rechazan.

Nicolás II no tenía las habilidades, la fuerza, la determinación, visión ni adaptabilidad para lidiar con esa situación.

En 1898 los seguidores de Marx, los socialdemócratas, en el Congreso de Minsk presentan varias posturas: los que consideran inevitable una fase burguesa antes de la revolución proletaria, otros que piensan que la lucha política la hará la burguesía liberal mientras que la lucha económica la hará la clase obrera. Y Lenin que sostiene que la revolución en Rusia se hará sin fase burguesa mediante el apoyo de intelectuales y campesinos al proletariado.

En suma, durante el siglo XIX en Rusia junto a la emancipación de los siervos y la industrialización no hay una modernización en el campo político. No hay constituciones, partidos políticos, elecciones para un parlamento. Existieron algunas medidas de apertura política implantadas desigual y parcialmente. Eran intentos de alejamiento del modelo autocrático pero eran medidas titubeantes, vacilantes y a veces seguidas de vuelta al conservadurismo. A los períodos de reforma suceden otros de reacción. Y finalmente terminaban provocando frustración y descontento en la gente que esperaba cambios reales y duraderos. A fines del siglo XIX Rusia tiene reformas económico-sociales y administrativas solo parciales, carencia de un poder constitucional y Autocracia.⁴⁵

Cambios Geopolíticos:⁴⁶

Rusia ha sido un país expansionista, colonizador antes que colonizado.

El mercado internacional de materias primas y el intercambio comercial era una poderosa motivación. También la búsqueda de salidas al mar Báltico y al mar Mediterráneo desde el Mar Negro dirigían sus conquistas territoriales. Éstas eran principalmente hacia el Suroeste, Sureste y al Este. Rusia accedió al Océano Pacífico por tierra. A mediados del siglo XIX Rusia tuvo su máxima expansión territorial. Se extendía desde Alaska y colonias en Norteamérica, hasta la isla Sajalín y las Kuriles, Manchuria, Asia central, el Cáucaso, Ucrania, Finlandia y Polonia.

En 1865 arrendó Alaska a Estados Unidos por 99 años y en 1867 la vendió.

---

⁴⁵ Milner.Gulland R. Rusia. De los zares a los soviets. Vol II. Ediciones Folio SA. Barcelona. 1994.pg.

⁴⁶ Adquisiciones territoriales de Rusia. http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adquisiciones_territoriales_de_Rusia&printable=yes publicado el 9/6/2015

En 1808 y 1809 Rusia obtuvo la mitad oriental de Suecia que pasó a llamarse Gran Ducado de Finlandia. Después de la derrota de Napoleón, Rusia en el Congreso de Viena confirmó su posesión de Finlandia y Besarabia, además de gran parte del Gran Ducado de Varsovia.

Bajo el gobierno de Alejandro II se obtuvieron territorios de la región del Mar Negro, en el oeste de Asia y el Lejano Oriente.

Después de la derrota de Crimea Rusia perdió sus fortificaciones del Mar Negro, debiendo retirarse de Besarabia, Kars, Moldavia y Valaquia.

En 1857 en el Cáucaso, Rusia se enfrentó con los pueblos islámicos y los cristianos georgianos y armenios vieron a los rusos como protectores frente a los turcos.

Rusia en 1858 obtuvo algunos territorios de su vecina China.

En 1860 fundó Vladivostok en el extremo oriente en la costa del Océano Pacífico. Incorporó el Kanato de Kokand en 1876, Bujará en 1867 y Jiva en 1873.

En 1875 Rusia se retiró de las islas Kuriles reconociendo la soberanía de Japón sobre ellas a cambio de la soberanía rusa en la mitad de la isla Sajalín. En 1876 conquistó Uzbekistán y en 1881 Turkmenistán.

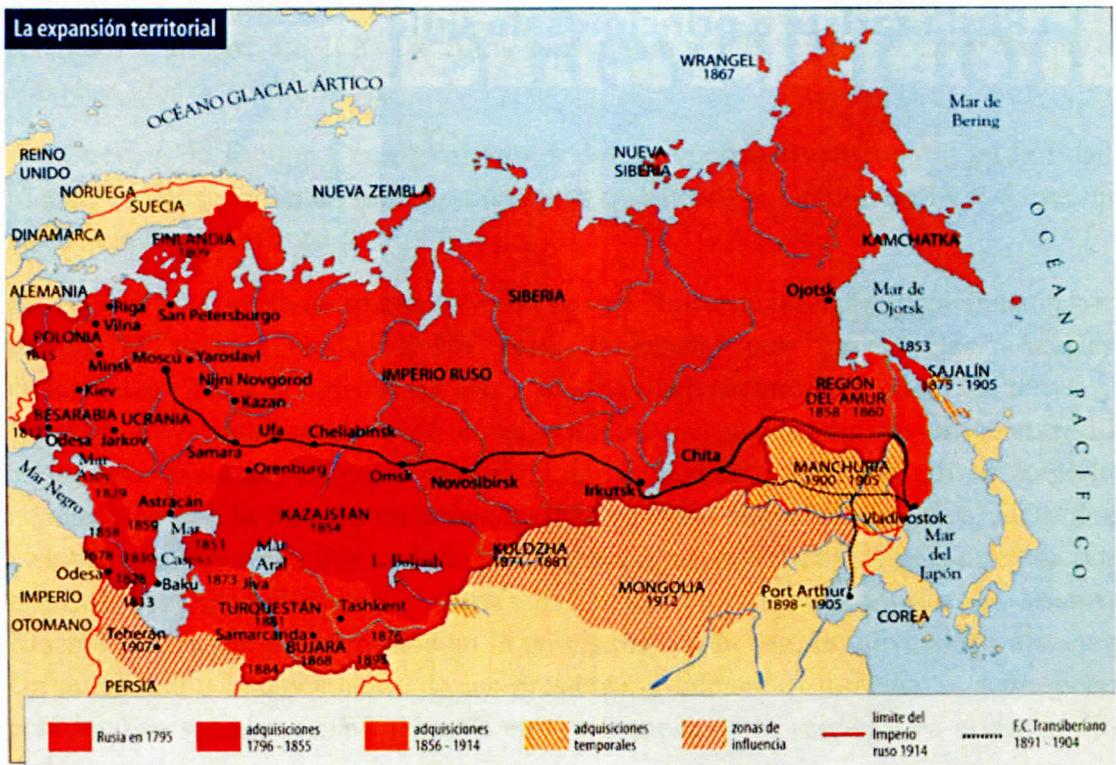
Las principales conquistas de Rusia fueron en Siberia y Asia central. Esto le permitió tener algodón y otras materias primas. Los rusos vendieron tabaco, productos manufacturados y vodka.

Mientras las otras potencias del siglo XIX se expandían por vía marítima hacia el Oeste, América del norte, Canadá y Estados Unidos, países de América del Sur y Australia, el avance de Rusia hacia Occidente fue más débil y sus principales conquistas fueron por tierra hacia el Este, Asia Central.

El Mapa 4 muestra el enorme tamaño de Rusia y sus adquisiciones territoriales desde fines del siglo XVIII, al año 1914. También es importante ver la ruta del Ferrocarril Transiberiano desde Moscú a Vladivostok en el Océano Pacífico.

Mapa 4

Rusia y su expansión territorial

Cambios en educación y ciencias

En la Rusia del Siglo XIX los hijos de la nobleza eran educados al estilo occidental por preceptores alemanes o franceses. Aprendían y debían hablar en francés. Pero esta educación exquisita era solo para un mínimo porcentaje de la población. Los siervos no estudiaban y algunos nobles incluso pensaban que era beneficioso mantenerlos en la ignorancia.

La educación se utilizaba como un medio para la transmisión de la cultura y también para el control social. Se creaban instituciones a las cuáles sólo accedían algunos privilegiados que luego formaban parte de la clase gobernante desempeñándose en la burocracia o simplemente continuaban siendo parte de la nobleza educada.

El analfabetismo se extendió hasta muy avanzado el siglo XIX. En 1897 en la Rusia europea 2 de cada cinco hombres sabían leer. Los mayores eran analfabetos y la mitad de los jóvenes campesinos sabían leer.

En 1897 los educados en toda Rusia no eran más de 100.000 hombres y 6.000 mujeres.

Aumentaban rápidamente. En 1840 en Moscú había 1200 educadores, doctores, abogados y artistas. En 1882 las cifras aumentaron a 5000 maestros, 2000 doctores, 500 abogados y 1500 artistas.

A diferencia de Europa Occidental en que las universidades se crearon en la Edad Media, en Rusia hubo un gran desfase hasta que Pedro el Grande en 1724-5 creó la Academia Rusa de Ciencias.

En 1804 el Ministerio de Instrucción Pública de Rusia dictó una reglamentación por la que el sistema escolar debía estar compuesto por tres niveles: escuelas elementales, liceos y universidades. Se establecía además el papel directivo y superior de las universidades con respecto a todo el sistema de enseñanza. El reglamento combinó el papel rector de la universidad adoptado por el imperio napoleónico con la función científica sugerida por los filósofos alemanes. Estas dos visiones eran opuestas. Por un lado la universidad napoleónica estaba controlada por el estado, era profesionalista y ejercía un control en todos los niveles del sistema educativo nacional y se centraba en la enseñanza. A su vez, la universidad alemana era autónoma e independiente de las presiones y demandas inmediatas, tenía poco compromiso social y estaba centrada en la búsqueda de la verdad y en el desarrollo de la investigación.

Este camino fue iniciado por Pedro el Grande, que de ese modo llevó a Rusia los avances de Occidente. Estos centros estaban principalmente orientados a la enseñanza de Ingeniería militar, naval, de caminos y minas, pedagogía, tecnología, artes, música, astronomía e investigación. Esto da cuenta de los intereses culturales pero también del afán expansionista y de industrialización rusa de ese tiempo.⁴⁷

Durante el siglo XIX la relación entre los estudiantes y el zarismo fue variada y osciló entre apertura y mayores libertades pero también intercalada esta actitud con épocas de gran represión y censura lo que dependía del gobernante de turno y del ambiente de mayor o menor tensión o levantamiento contra el zarismo.

Nicolás I durante su gobierno controlaba todo especialmente las universidades y la clase intelectual. Alejandro II hizo reformas, pero insuficientes. Abolió el uniforme, suprimió el adiestramiento militar. Bajo su reinado se generalizó la costumbre de hacer reuniones estudiantiles y panfletos redactados por los estudiantes. Abrió las puertas de la universidad a todos los sectores sociales. Sin embargo, esto trajo mayor frustración a los jóvenes pobres que venían de sitios lejanos buscando oportunidades

---

⁴⁷ Guevara E, Divo de Romero J. Visión panorámica del proceso histórico de la educación. Revista Ciencias de la Educación. Segunda etapa/año 2009/vol19 N°33 Valencia, Enero-Junio. http://www.servicio.bc.uc.edu.ven/educación/revista/n33/art_5.pdf publicado el 15/VI/15

y que a duras penas lograban sobrevivir y constituyeron el grupo llamado proletariado del pensamiento. Algunas de las medidas de apertura fueron limitadas o suprimidas ante las críticas de los estudiantes al gobierno y su apoyo al levantamiento polaco de 1863. Se disminuyó el número de estudiantes exentos a dos por gobernación con lo que se limitó el acceso a los estudiantes pobres. Se instaló la prohibición de reuniones sin permiso de los superiores. Los graduados no estaban entre las filas de las clases negociadoras ni les era fácil acceder al único gran patrón de los intelectuales, la burocracia. De los 333 graduados de San Petersburgo 1848-1850 solo 96 se emplearon como funcionarios.

En 1864 con las reformas de los zemstva se abrió la posibilidad de establecer escuelas en el campo. En pueblos de áreas rurales, pero ante movimientos de oposición al gobierno de turno, como una reacción se volvía a retroceder en los avances educacionales y se limitaban las oportunidades. Los requerimientos académicos eran muy altos para las clases inferiores y de esa manera impedían el ingreso a estudios superiores. En la educación secundaria (gimnazia) que era el único camino para ingresar a las universidades, se enseñaba latín y griego con lo que menos de un tercio de los estudiantes se graduaban.

Las 60 provincias de la Rusia europea en 1880 poseían 22.770 escuelas básicas con 1.140.915 estudiantes. El 68.5% de esas escuelas se habían establecidos después de la reforma de los zemstvo.

En agregado a la gimnazia, se creó la Realschule que enseñaba lenguas modernas y ciencias dando una educación que podía llevar a ingresar a instituciones técnicas.⁴⁸

Alejandro III efectuó contrarreformas para los avances de su antecesor y reforzó la naturaleza clasista, centralizada y burocrática del sistema ruso. El estatuto Universitario de 1884 reemplazó al de 1863 que era más liberal. Virtualmente abolió la autonomía universitaria y la libertad para formar organizaciones. Además las regulaciones sobre la prensa se hicieron más duras impidiendo la existencia de revistas o panfletos más liberales.

Desde el año 1700, se comenzaron a fundar diversos centros de educación superior y universidades. Inicialmente en San Petersburgo. Estaban orientadas a las necesidades estratégicas militares y navales, pero también a la Ingeniería Civil, la Minería, la Ciencia y las Artes. Luego se fundaron centros de características similares en Moscú y en otras ciudades importantes del Imperio. Tabla 3⁴⁹

---

⁴⁸Op. Cit. Riasanovsky NV. pg. 191

Tabla 3

Universidades y Centros de Educación Superior en Rusia. Siglos XVIII y XIX.⁵⁰

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACION SUPERIOR EN RUSIA	AÑO
Academia Naval de San Petersburgo	1º década de 1700
Academia de Ciencias de Rusia	1724
Universidad Estatal de San Petersburgo	1724
Academia Vaganova de Ballet de Rusia	1738
Universidad Estatal de Moscú Lomonosov	1755
Academia Imperial de las Artes de Rusia	1757
Universidad Academia de Medicina de Moscú	1758
Instituto de Minería de San Petersburgo	1773
Universidad Estatal Pedagógica de Rusia	1797
Academia Médico quirúrgica de San Petersburgo	1798

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACION SUPERIOR EN RUSIA	AÑO
Universidad Imperial de Kazán	1804
Universidad Estatal de Comunicaciones Marítimas de San Petersburgo	1809
Universidad Militar de Ingeniería Técnica de San Petersburgo	1810

⁵⁰ Universidades e Institutos de Educación superior en Rusia. Siglos XVIII y XIX. Tomado de Anexo: universidades de Rusia e instituciones de educación superior de San Petersburgo. En http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Universidades_de_Rusia publicado el 26/5/2015

Cuerpo de Instituto de Ingenieros de caminos	1810
Universidad de San Petersburgo	1819
Instituto Práctico Tecnológico de San Petersburgo	1828
Universidad Técnica Bauman de Moscú	1830
Observatorio de Pulkovo	1839
Conservatorio de San Petersburgo	1862
Academia Agrícola Petrovsky	1865
Academia de Derecho Militar Alexander	1867
Universidad Estatal de Siberia	1878
Academia de Medicina y Centro de Investigación Iván Pavlov	1880
Universidad Estatal Electrotécnica de San Petersburgo	1886
Universidad Estatal Médica de San Petersburgo	1897
Universidad de Varsovia. Instituto Politécnico	1897
Universidad Politécnica Estatal de San Petersburgo	1899
Universidad Estatal Técnica Marítima	1899
Academia Estatal de Teatro de San Petersburgo	1899

En 1795 Catalina la Grande creó la Biblioteca Imperial, ahora Biblioteca Nacional Rusa, en San Petersburgo. Desde 1814 está abierta al público. Colecciona material bibliográfico sobre historia, cultura, literatura rusa y material bibliográfico en otras lenguas.

En 1862 se creó la Biblioteca Estatal de Rusia, en Moscú.

En la segunda mitad del siglo XIX científicos rusos hicieron aportes en casi todas las áreas del conocimiento:

Pafnuty Chebyshev en matemáticas, Dimitri Mendeleiev en Química, Peter Lebedev en Física, Alexander Kovalevsky en embriología, Vladimir Kovalevsky en

Paleontología, Elijah Mechnikov en Bacteriología, Iván Sechenov e Iván Pavlov en Fisiología.⁵¹

En suma Rusia fue avanzando culturalmente con énfasis en diferentes ámbitos, apoyada por la creación de universidades, institutos tecnológicos, bibliotecas, academias de arte. Sin embargo el poseer a fines del siglo XIX una gran cantidad de jóvenes educados y con espíritu crítico creó el ambiente propicio para canalizar el descontento a través de las ideas revolucionarias de occidente y desencadenar ahora un levantamiento popular informado.

Cambios religiosos

En el año 988 la religión ortodoxa llegó a ser muy importante para el devenir de la historia y cultura rusa. El príncipe Vladimir el Grande de Kiev fue bautizado para contraer matrimonio con la hermana del emperador Basilio II de Constantinopla. Así la religión ortodoxa fue adoptada oficialmente como la religión estatal del reino de Rus.

El cristianismo ortodoxo desempeñaba un papel muy importante en el sentimiento nacional ruso. Fue una religión subordinada al Estado desde las reformas de Pedro el Grande con la creación del Santo Sínodo. Este estaba formado por miembros del clero pero con un laico a su cabeza, aunque finalmente las decisiones eran tomadas por el zar. La religión en cierto modo servía a los intereses de la ideología política del país y era parte activa en la sumisión, resignación, obediencia al zar del campesinado y siervos.

Para la aristocracia occidentalizada la religión ortodoxa era menos importante. Seguían los ritos, pero como estaban muy imbuídos del espíritu francés no consideraban necesario educar a sus hijos en la fe rusa. Además como en sus propias casa habitaban profesores alemanes, franceses, eran muy tolerantes del punto de vista religioso. La religión ortodoxa estaba ubicada jerárquicamente más abajo del catolicismo de los franceses y del luteranismo de los alemanes. Se practicaba principalmente en las dependencias de la servidumbre.

Hacia 1870 la Biblia aún no había sido traducida al ruso.

La iglesia también participaba en la labor de censura de la literatura. Rechazaba la música instrumental en oposición a los cantos sagrados para la liturgia y se oponía a otras formas seculares de arte.

El clero no participaba de los privilegios de la nobleza. Poseía menos del 1% de la tierra.

---

⁵¹ Op. Cit. Riasanovsky N. pg. 192.

Había dos tipos de sacerdotes :

Los pertenecientes al **clero blanco o popes**, que vivían en las aldeas a su cargo y de por vida, eran muy pobres y podían casarse por una sola vez. Se encargaban de los rituales religiosos. Los textos sagrados se recitaban. Escasamente sabían leer. Se vestían de blanco o gris. Los ingresos de los clérigos eran por donativos y sus propias cosechas. Sus hijos podían educarse e ingresaban al proletariado intelectual.

El **clero negro**, que vivía en conventos, grandes haciendas, en comunidades, eran instruídos, estudiaban. Eran célibes. Vestían de negro. Gobernaban la iglesia. Sobre el clérigo estaba el obispo. Se elegía de entre el clero negro. El jefe era el Patriarca de Moscú.⁵²

Bajo algunos reinados más represivos del siglo XIX el clero fue utilizado para controlar al pueblo, incluso no respetando el secreto de confesión. Esto hizo perder en parte su ascendiente sobre los campesinos y siervos. Pero, a pesar de eso, en ese siglo hubo un renacimiento de la religiosidad, de la espiritualidad y del misticismo que ha sido reflejada en las novelas de los escritores de ese período.

A comienzos del siglo XX, la Iglesia Ortodoxa Rusa reunía al 70% de los habitantes del Imperio ruso. Existían iglesias, capillas, monasterios y escuelas parroquiales distribuídas en todo el territorio.

Había luteranos en la costa Báltica y Católicos en Polonia. Los jesuitas fueron expulsados en 1820. Los judíos cada cierto tiempo eran perseguidos y confinados en ghettos. El gobierno también se oponía al Islam y al Budismo que tenían seguidores en algunas regiones del imperio. En los tiempos de Alejandro II se intensificó la rusificación y se instaba a los no ortodoxos a convertirse a la religión ortodoxa.

Los rusos se consideraban diferentes a los europeos, pero con un dejo de inferioridad por ir detrás de ellos en relación al progreso. Sin embargo Rusia tenía rasgos mesiánicos. En su cristianismo radicaba la misión de salvar al mundo. Rusia había contenido el avance mongol y eso los enorgullecía. Además en su campesinado estaba guardada una fuerza, una reserva moral que los hacía sentirse superiores. La misión de Rusia era llevar al Occidente de vuelta a un estado de amor y unidad.⁵³

Constantine Pobedonostsev, en 1880 era procurador jefe del Santo Sínodo. Era uno de los más conservadores consejeros de los últimos años del zarismo. Hacía énfasis en la debilidad, el vicio del hombre y los peligros y la posibilidad de fallar de la razón humana. Odiaba el progreso, la revolución industrial, el crecimiento de las ciudades. Él pensaba que el estado tenía como su más alto propósito la mantención

---

⁵²Op. Cit. Meyer J. pg.31

⁵³ Figes O. El Baile de Natacha. Ensayo.Edhasa. 2010. Pg. 111

de la ley, el orden, la estabilidad y la unidad. En Rusia esto podía ser logrado solo por medio de la Autocracia y la Iglesia Ortodoxa.

Cambios Culturales:

El Arte en Rusia en el siglo XIX experimentó varios cambios desde las primeras décadas en que seguía los cánones occidentales hasta las últimas décadas en que hubo un resurgimiento del arte y cultura rusa o eslávica.

Los artistas rusos eran estudiosos de las técnicas y estilos italianos y franceses. El mecenazgo estaba en manos de la nobleza y la corte. Los siervos con aptitudes artísticas en cuanto a pintura, escultura, arquitectura, música, eran enviados a estudiar a Europa Occidental según las necesidades del Señor.

Catalina la Grande fue gran admiradora del arte y comenzó a coleccionar obras de arte en el Hermitage. En el siglo XIX Alejandro I siguió aumentando las colecciones y Nicolás I al conocer acerca de las colecciones y museos de Europa Occidental decidió convertir el Hermitage en Museo Imperial y abrió las puertas a la clase alta en 1852.

En relación a los cambios históricos y culturales de Rusia y Europa Occidental en el siglo XIX se comenzó a abandonar lo clásico y con la influencia del **Romanticismo**, se representan retratos, hechos históricos, paisajes, mitos.

Hacia mitad del siglo y luego de la emancipación de los siervos y con la atmósfera más liberal de Alejandro II los artistas sintieron la necesidad de expresarse en forma más natural, mirando el entorno, los paisajes, las costumbres y ese **Realismo** quiere también servir de denuncia, de educación y de retrato de la población. El mecenazgo de las artes, va variando ahora hacia ricos comerciantes e industriales. El Realismo luego va siendo reemplazado por tendencias **nacionalistas**. Hay un gran interés en la vida campesina, su cultura, sus ropajes, cuentos folklóricos, escenas rurales de Rusia; También la épica, con historias de Moscú, Kiev, es representada. La iglesia ortodoxa, la espiritualidad medieval, son otros temas tratados. El siglo XIX tardío fue el tiempo del Renacimiento eslávico o ruso.

Vladimir Vasilievich Stasov, 1824-1906 fue un respetado crítico, académico y autonombrado “Defensor de la Escuela Nacional Rusa en todas las artes”. Quería que el arte ruso se liberara del dominio europeo, quería que el arte fuera nacional que tuviera rasgos rusos propios tomados de sus tradiciones, que retratara a la gente y les enseñara a vivir. El estimuló a diferentes artistas rusos, músicos y escritores para lograr ese fin.⁵⁴ Se verá en la tercera parte de este trabajo la relación que tuvo Stasov

---

⁵⁴ Ibid.. pg. 234

como mentor de Rosa Newmarch y la influencia sobre el grupo de músicos nacionalistas. Él descubrió o impulsó la carrera de muchos talentos musicales como Rimsky-Korsakov, Balakirev, Mussorgky, Borodin, Glazunov, e inspiró muchas de sus obras.

Así como en la música, la escultura, la arquitectura, la literatura, la poética, la pintura experimenta estos cambios y finalmente el tema común a ellas es Rusia, su historia, tradición, su esencia espiritual y su destino.

“Aislados de la Rusia oficial por los políticos y de la Rusia campesina por su educación los artistas rusos se dedicaron a crear una comunidad nacional de valores e ideas a través de la literatura y el arte”.⁵⁵

La literatura estaba también controlada por la Iglesia y por los censores del zar.

Había relatos ilustrados desde fines del siglo XVII. No había impresos ni periódicos. La imprenta de Moscú se había fundado en 1560. El primer libro impreso en Moscú fue en 1564,⁵⁶ un siglo después de la Biblia de Gutenberg y sólo se habían publicado 3 libros no religiosos desde esa fecha hasta cuando Pedro el Grande subió al trono.

En las primeras décadas del siglo XIX había un gran atraso de la literatura rusa. No había sociedades literarias ni publicaciones o periódicos como los que habían ayudado a la construcción de la sociedad europea. En Rusia había un gran analfabetismo. Las publicaciones estaban en manos de la Iglesia o de la corte. Además existía un desarrollo muy limitado del lenguaje literario.

“El lenguaje escrito del siglo XVIII era una torpe combinación entre un arcaico eslavo eclesiástico, una jerga burocrática conocida como cancillería y numerosos latinismos importados por los polacos”.⁵⁷

No había palabras en ruso para el mundo interior, de los sentimientos, de lo privado del individuo. Esto se hablaba en francés y como la mayoría de los objetos, ropas o cosas materiales era importada de Occidente, tampoco había palabras en ruso para denominarlas.⁵⁸

A principios del siglo XIX surgió la necesidad de crear un lenguaje escrito que tuviera sus raíces en el lenguaje hablado y así Alexander Pushkin recogió de manera genial este desafío, recorrió aldeas, ferias, tomó giros lingüísticos rusos de los campesinos y los incorporó a su poesía. Él se dirigía así tanto al campesino como a la nobleza.

---

⁵⁵ Ibid.. pg. 27

⁵⁶ Op. Cit. Meyer J. pg.20

⁵⁷ Op. Cit. Figes O. pg.92

⁵⁸ Ibid..pg.93.

Se puede decir que el ruso escrito es un híbrido de ruso formal, del ruso folklórico y dialectos, de palabras importadas de occidente y elementos de la Iglesia eslavónica. Esto dió a la literatura rusa una posibilidad inmensa de expresividad en el lenguaje.

Los escritores rusos de esa época han dejado testimonios históricos, costumbristas de la vida tanto del campesinado como de la corte, de la Iglesia y del ejército en Rusia. Las novelas se publicaban como series en los periódicos o en revistas. Junto a descripciones de los paisajes rusos, transformaciones por la industrialización, muestran al campesino como un ser humano, describen los sufrimientos de los siervos, la opulencia de la corte, mostraban el choque de generaciones y el nihilismo, la veneración por los zares y la resignación que promueve la Iglesia.

Desde otro punto de vista estos escritores aportaron verdaderos análisis psicológicos de sus personajes, sociológicos de diversos grupos a raíz de las transformaciones de la sociedad. Describen la manera de aplicar justicia. Y son testimoniales porque algunos de ellos han sufrido personalmente el exilio, ya sea dentro de Rusia, en Siberia y fuera de ella. Eran también críticos a veces de modo encubierto, pero tratando de denunciar la corrupción de la burocracia, la falta de libertades, el abuso.

Curiosamente este florecimiento de la novela coincide con un siglo de cambios, en que se alternan la represión, la censura y la obtención parcial de mayores libertades. Es el siglo de oro de la literatura rusa.⁵⁹

Hay tres novelistas muy importantes: Ivan Turguéniev (1818-1883), Fedor Dostoievsky (1821-1881) y Lev Tolstoy (1828-1910). Los tres pertenecían a la nobleza, tenían una educación occidentalista y eran críticos de esa sociedad a la que pertenecían y conocían. También Anton Chekhov (1860-1904) muy importante por sus cuentos cortos y obras de teatro junto a Alexander Ostrovsky (1823-1886) dramaturgo y crítico teatral. Nikolai Gogol (1809-1852).

La sociedad rusa se interponía al desarrollo de las artes al criticar a aquellos nobles que abandonaban su lugar como oficial del ejército o de funcionario público para ser poeta o artista lo que era considerado una desgracia.

En el siglo XIX hubo también importante desarrollo de la música en Rusia. El Conservatorio de San Petersburgo fue fundado en 1862 y dió el inicio de la educación formal en música. Su primer director fue Anton Rubinstein que era un pianista virtuoso y compositor. La intención de Anton Rubinstein era que el músico

---

⁵⁹Doyarcabal S. Literatura Rusa y Poética Rusa. En Cursos de Artes y Humanidades. Universidad Gabriela Mistral 1° y 2° semestres 2009

podiera obtener el grado de Bachiller en Música, un título semejante al que otorgaba la Academia de San Petersburgo de Bellas Artes para los pintores, escultores y arquitectos. El título que se podía leer en el diploma de graduación de sus estudiantes era Artista Libre, músico profesional—términos sinónimos, nuevos y muy significativos!⁶⁰

La Gran Duquesa Helena Pavlovna aportó su mecenazgo a esta iniciativa. Luego se creó el Conservatorio de Moscú en 1866 con Nikolai Rubinstein también pianista como su director.

Así los hermanos Rubinstein con una audacia genial se posicionaron como autócratas de la Rusia musical. Cada uno en una ciudad emblemática, aquéllas que siempre han sido rivales. Tchaikovsky estudió en el Conservatorio de San Petersburgo y trabajó en el Conservatorio de Moscú. Siempre esa dualidad estará presente en su vida.

La música requería de mecenas que podían ser de la nobleza, la burguesía enriquecida o la corte zarista. En la tercera parte de este trabajo se analizará en profundidad la relación de Tchaikovsky con su mecenas, la baronesa Nadezhda von Meck, mujer culta, inteligente, amante de la música y cuyo patrimonio se había incrementado por negocios en red de ferrocarriles e industria azucarera en Rusia. Ambos negocios eran parte de la industrialización y progreso de Rusia en la segunda mitad del siglo XIX.

La música progresó con un lenguaje romántico o nacionalista. Tomaba motivos folklóricos. Aunque estaba menos sometida a la censura que la literatura, los textos de las óperas o de las partituras también eran revisados por los censores.

En 1862 el grupo de “Los cinco poderosos” o Kuchka, liderados por Balakirev y formado por Cui, Mussorgsky, Borodin y Rimsky-Korsakov, quienes eran compositores autodidactas fundaron La Escuela de Música Libre que defendía el estilo musical ruso y que era oponente de los conservatorios antes mencionados.

Tchaikovsky era mirado con desdén por este grupo ya que pensaban que tenía un estilo occidentalista, se había formado en el Conservatorio de San Petersburgo de acuerdo a los cánones de la escuela musical alemana.

Orlando Figes en su libro “El Baile de Natacha” enumera las grandes figuras culturales de la tradición rusa (Karamzín, Pushkin, Glinka, Gógol, Tolstoi, Turguéniev, Dostoyevsky, Chéjov, Repin, Chaikovsky, Rimsky-Korsakov,, Diaghilev, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich, Chagall, Kandinsky, Mandelstam, Ajmátova, Nabokov, Pasternak, Meyerhold y Eisenstein) no eran solamente “rusos”, también eran europeos, y las dos identidades se entrelazaban y tenían una dependencia mutua en muchos aspectos y de distintos modos. Por mucho que lo

---

⁶⁰ Drinker Bowen C, von Meck B. Beloved Friend. Hutchinson and Co. London. 1937.

intentaran, era imposible que esa clase de “rusos” pudiera suprimir alguna de las dos partes de su identidad.⁶¹

Esto motiva en parte el interés en conocer cómo se desarrolló la vida de Piotr Ilych Tchaikovsky develando las influencias occidentales y nacionalistas recibidas. Así se podría calificar mejor su obra musical, en términos de nacionalista u occidentalista y la influencia sobre ella de su formación académica occidental.

“En mis composiciones yo aparezco como Dios me creó, y como yo he sido formado por educación, circunstancias, el carácter de la época y el país donde yo vivo y trabajo. Yo nunca me he traicionado a mí mismo. Y si acaso yo soy bueno o malo, dejo a otros juzgar”⁶²

Piotr Ilych Tchaikovsky a Tanneiev

---

⁶¹ Op. Cit. Figes O. pg.33

⁶² Op. Cit. Posnansky A.pg. XII

III. Vida y Obra de Piotr Ilych Tchaikovsky, influencias occidentales y eslavófilas.

La vida, personalidad y obra de Piotr Ilych Tchaikovsky es un pretexto y una oportunidad fascinante para explorar la sociedad de Europa Occidental y de la Rusia zarista prerrevolucionaria en el siglo XIX. Los contrastes entre ambas sociedades y en Rusia misma hicieron que la figura de este compositor estuviera marcada por los cambios que se iban generando.

Europa Occidental y Rusia Oriental se iban mezclando produciendo una amalgama que iba enriqueciendo y permitiendo el avance de Rusia. Tchaikovsky es una figura emblemática de ese tiempo y sociedad y su obra es inseparable de su propia biografía.

Piotr Ilych Tchaikovsky nació en Votkinsk, en los Urales en 1840. Su padre Ilya Petrovich Tchaikovsky era Ingeniero en Minas y se desempeñaba como Director de las fábricas y trabajos metalúrgicos locales. Su abuelo Piotr estudió en un seminario en Kiev pero luego recibió entrenamiento médico en San Petersburgo. Desde 1770 a 1777 sirvió como asistente de médico en el ejército. Terminó su vida como gobernador de la ciudad de Glazov, ciudad que pertenecía a la provincia de Viatka igual que Votkinsk. Su bisabuelo paterno, había sido un cosaco ucraniano llamado Fyodor Chaika y había muerto por heridas en la batalla de Poltava contra los suecos al servicio de Pedro el Grande, lo que enorgullecía a Piotr Ilych. Más tarde el nombre de la familia se cambió a Chaikovskii el cuál es habitualmente deletreado en inglés de acuerdo a la transliteración francesa Tchaikovsky.⁶³ Su tatarabuelo había sido diácono en la Iglesia de San Petersburgo. Toda una familia vinculada al ethos y tradiciones rusas

El amor a la patria, al servicio público y a todo lo ruso venía desde sus ancestros por la rama paterna.

Piotr Ilych decía:

Nunca me he cruzado con alguien más enamorado que yo de la Madre Rusia y de la Gran Rusia especialmente...Yo amo apasionadamente al pueblo ruso, el lenguaje ruso, la manera rusa de pensar, la belleza de los rostros rusos y las costumbres rusas.⁶⁴

Su madre, Alexandra Andreievna era de ascendencia francesa. Sus ancestros habían emigrado de Francia con motivo de la revocación del Edicto de Nantes en 1685. Era

---

⁶³ Posnansky A. Tchaikovsky through others' eyes. Indiana University Press. Bloomington, Indiana. 1999. Pg. 1

⁶⁴ Holden A. Tchaikovsky. A biography. Random House. New York. 1995. pg 5

hija del marqués André d'Assier y había perdido a su madre a los tres años. Había sido educada en un internado en San Petersburgo y de manera exquisita por su padre. Ella y su hermana cantaban y Alexandra tocaba piano.

Por la rama materna la cultura occidental y particularmente la música se hicieron presentes en la vida de Pyotr Ilych.

Para su padre fue su segundo matrimonio, había enviudado y tenía una hija de su primer enlace, Zinaida. Ilya Petrovich era dieciocho años mayor que Alexandra de veinte años. No sólo tenían diferencias de edad, Ilya Petrovich era extrovertido, muy cariñoso, expresivo y lleno de bondad. Alexandra era más bien parca, reservada en las demostraciones de afecto tal vez por el hecho de haberse criado en un internado y sin su madre. Piotr Ilych adoraba a su madre y para ella él era el tesoro de la casa.

En Votkinsk el matrimonio gozaba de una alta posición social y una gran casa. Ilya Petrovich tenía responsabilidades de estado, asiento en el banco de los magistrados, una tropa de cosacos y patronazgo para con los siervos que trabajaban allí, con poder de castigo según la costumbre de la época hasta antes de la emancipación de la servidumbre.

Tuvieron cinco hijos, Nikolay (1838), Piotr (1840), Alexandra (1842), Ippolit (1843) y los mellizos Modest y Anatoly (1850). Todos ellos tuvieron una educación privilegiada al estilo occidental. Los primeros años con una institutriz Fanny Dürbach de 22 años. Ella provenía de Alsacia. Era protestante y fue muy importante en la vida de Piotr Ilych desde los cuatro años y medio. Según Fanny el niño tenía un encanto excepcional

“...en nada en particular y en absolutamente cada cosa que él hacía. En clase era el más diligente y rápido, en el recreo nadie inventaba juegos más divertidos, cuando leíamos por entretención nadie escuchaba más atentamente y en la víspera de vacaciones, cuando yo reunía mis encargados y los hacía contar por turnos alguna historia, nadie era más encantadoramente creativo que él. Su sensibilidad era extrema. Y así uno debía tratarlo con cuidado. Cualquier cosa podía dañarlo u ofenderlo. Él era un niño de cristal”⁶⁵

La sensibilidad del niño era dirigida hacia cada cosa a su alrededor. Fanny le llamaba “el pequeño Pushkin” por sus versos escritos en francés según la costumbre de la época para las clases acomodadas.⁶⁶ En ellos escribía acerca de huérfanos, niños muertos, amor materno y pobres animales. Fanny lograba calmarlo y lo tranquilizaba moderando su temperamento.

---

⁶⁵ Poznansky A. Tchaikovsky. The Quest for the inner man. Schirmer Books. New York. 1991.pg.6

⁶⁶ Holden A. Tchaikovsky. A biography. Random house. New York. 1995. Pg. 14

La sensibilidad de Piotr Ilych también estaba directamente relacionada con la música. En una ocasión lloraba desconsoladamente en la nursery de su casa y al ir a verlo él le dijo a Fanny:

- Oh esta música, esta música !, señalando su cabeza. En ese momento todo estaba en silencio, pero él decía- Sálvame de ella!. Está aquí, aquí, nunca me deja en paz.⁶⁷

Cuando Piotr tenía ocho años, la familia se trasladó a San Petersburgo. Lamentablemente para Piotr Ilych, Fanny no pudo acompañarlos. El niño perdió ese apoyo y la confianza o estabilidad que ella le daba junto con su cariño. Es notable destacar que Piotr Ilych siguió en contacto con Fanny a través de cartas por largos años. Se conservan cartas de Pierre Tchaikovsky desde 1848 a su querida institutriz escritas en perfecto francés con noticias de su familia y de su cariño y nostalgia por ella. A su vez, por cincuenta y cinco años Fanny guardó las cartas del niño.⁶⁸

Nikolay y Piotr ingresaron en San Petersburgo a la Escuela Smelling donde fueron objeto de bullying por sus compañeros por ser alumnos nuevos y provincianos. Fue una época infeliz para él. Pero no todo era malo. Allí comenzó a recibir clases de piano por un pianista llamado Filipov y también asistió a conciertos, ópera y ballet.

En el intertanto la familia se trasladó a Alapaievsk también en los Montes Urales ya que su padre obtuvo un trabajo como Jefe de actividades mineras de Hierro. Actividad que a mediados del siglo XIX era una muestra de la incipiente y retrasada revolución industrial en Rusia. Allí nacieron los mellizos, cuando Piotr Ilych tenía diez años. En esa ciudad minera no había posibilidad de tomar clases de piano.

A los doce años sus padres decidieron que Piotr Ilych postulara a la Escuela Preparatoria de la Escuela de Jurisprudencia en San Petersburgo. Esta institución estatal privilegiada, ofrecía a los jóvenes nobles una educación en un internado y garantizaba una brillante carrera para sus graduados. El niño debió prepararse para el examen de ingreso. Había muchos postulantes ya que en Rusia la manera de subir en la escala social era a través del Servicio Civil o del Ejército. Los temas a ser examinados eran divinidad, alemán, latín, geografía, historia, lengua rusa, aritmética y lengua francesa. Estuvo entre los diez mejores de entre ciento veinte postulantes. Ingresó en 1852 al internado de la Escuela de Jurisprudencia.

En ese momento se produjo una nueva separación de alguien cercana y amada: la partida de su madre desde San Petersburgo hacia Alapaievsk en un carruaje. Esto dejó una profunda impresión en Piotr Ilych que corrió detrás de él desesperadamente tratando de alcanzar a su madre.

---

⁶⁷ Op,Cit. Ponansky A.pg. 7

⁶⁸ www.Tchaikovsky-Research.net publicado 25/6/15

El curriculum de la junior class duraba entre 4-7 años y era semejante a los estudios secundarios: física, historia natural, matemáticas, geografía, lenguas y literatura. Los años finales o Senior class comprendían temas jurídicos: derecho romano, leyes financieras y policiales, medicina forense, práctica legal comparada y práctica legal.

El principio guía de la escuela era “ no sólo educar a la generación emergente sino instruirla en el espíritu de Cristo de amor y devoción al zar y a la tierra patria, de honor y deber y entrenarlos para un trabajo ordenado y sistemático”⁶⁹

Esta disciplina más la inculcada por Fanny harían de Tchaikovsky un hombre estudioso, ordenado, con inquietudes intelectuales y que trabajaba con un ritmo constante y con horarios fijos todos los días durante toda su vida.

Piotr escribía constantemente a sus padres. Con profusión de tiernos diminutivos, cariñosas despedidas, bendiciones, todo dictado desde su corazón. Los llamaba: papasha, mamasha, queridos ángeles, mamashicka, mama, papa, mamashinka, mamasechk. Echaba de menos a su familia. Estuvo lejos Semanas Santas, Navidades y Años Nuevos. En sus cándidas cartas de niño son aparentes algunas características de la personalidad madura de Piotr Ilych, una unión apasionada y la tendencia hacia el exceso emocional.

En la Escuela de Jurisprudencia había una sala de música, un piano y profesor de música que no le dió importancia a la facilidad de Piotr Ilych para tocar ese instrumento.

Piotr Ilych y su hermano Nikolay tenían un tutor, Modest Vakar adónde salían en sus días libres. En la Escuela hubo un brote de Escarlatina y al parecer a Piotr no le afectó clínicamente pero la contagió al hijo de la familia Vakar de cinco años que falleció. Piotr se sentía culpable de este lamentable hecho que se agregó a los eventos traumáticos de su vida.⁷⁰

En 1854 le esperaba otro fuerte golpe, la súbita muerte de su madre de cólera.

Esa muerte tuvo una poderosa influencia en mi propio destino y en mi familia. Solo dos y medio años después del evento Piotr pudo escribirle a Fanny acerca de lo que había sucedido. Esta fue una de las fuentes de la profunda melancolía existencial de Tchaikovsky y que encontró potente expresión en su música. El tiempo pasado en Votkinsk con su madre parecía el edén. La pérdida de ese tiempo dorado le dejó tristes recuerdos de una irrecuperable felicidad, recuerdos que lo obsesionaron hasta el fin de sus días mientras la pérdida de su madre creó un vacío que nadie pudo llenar y una indeleble cicatriz en su psique.⁷¹

---

⁶⁹ Op.Cit. Poznansky A.pg. 19

⁷⁰ Op.Cit.Holden A.pg. 16

⁷¹ Op. Cit. Posnansky A. pg. 17

Mi primera experiencia de pesar profundo. La muerte de mi madre. Cada momento de aquel espantoso día es para mí tan intenso como si hubiera sido ayer.⁷²

Veinticinco años después Tchaikovsky escribió esa frase a su amiga y confidente Nadezhda von Meck.

En 1858 su padre volvió a San Petersburgo como parte del Directorio del Instituto Tecnológico.

En un ensayo autobiográfico escrito por Piotr Ilych a solicitud del músico y crítico alemán Otto Neitzel, en 1889 para la revista Nord und Süd y escrito en francés, Piotr Ilych cuenta su dedicación a su verdadera vocación, la música.

Yo tenía diecisiete años cuando me relacioné con un maestro y cantante italiano llamado Piccioli. Él fue la primera persona en darse cuenta de mis dones musicales. La influencia que tuvo sobre mí fue tremenda: Aún en estos días yo no estoy completamente fuera de su esfera de influencia. Piccioli era un inveterado enemigo de la música germana la que encontraba como “burda, vacía, pedante” mientras profesaba un exagerado gusto por la música italiana. Consecuentemente yo llegué a ser un entusiasta admirador de Rossini, Bellini y Donizetti, y, simplemente mentalizado como yo estaba yo imaginaba que Mozart y Beethoven eran ideales para mandar a uno a dormir y que no había nada más vacío que una ópera de Mozart o una sinfonía de Beethoven.

Yo tenía diecisiete años cuando mi padre contrató un excelente profesor de piano para mí, Rudolph Kündinger. Nacido en Nüremberg, Kündinger se había instalado en San Petersburgo y era un excelente músico y pianista. Cada domingo tenía una lección con él e hice progresos en el piano. Él fue la primera persona en llevarme a conciertos cuyos programas tenían música clásica. Poco a poco mis prejuicios contra la música clásica se desvanecieron. Finalmente un feliz día por suerte escuché Don Giovanni de Mozart. Fue una auténtica revelación. Es imposible para mí describir el entusiasmo, el éxtasis, la intoxicación que me produjo.⁷³

Había ya intercambio de profesores occidentales que se instalaban en Rusia. Se podía ver la influencia de Europa occidental en los amigos o profesores de música de Tchaikovsky. La música occidental se escuchaba constantemente en las esferas rusas. Luego sería también admirador de Beethoven.

Al graduarse de la Escuela de Jurisprudencia trabajó como subsecretario del Ministerio de Justicia durante tres años. Este trabajo lo aburría y estaba desilusionado y abatido.

---

⁷² Orlova A. Chaikovski. Un autorretrato. Alianza Editorial. Madrid 1990. Pg.

⁷³ Autobiography-Tchaikovsky Research en www.Tchaikovsky-Research.net publicado 3/7/15

En 1861 al estar con unos amigos, uno de ellos después de escucharlo interpretar música lo convenció de seguir estudios con Nikolay Ivanovich Zarembo, ruso, profesor de Teoría musical y que pertenecía al más puro estilo occidental.

Al año siguiente se fundó el Conservatorio de Música de San Petersburgo liderado por Anton Rubinstein también de tendencia occidental y Tchaikovsky se matriculó en él aconsejado por el propio Zarembo que se integró al staff como profesor de Armonía, Contrapunto y Fuga. En Instrumentación y Composición su profesor fue Anton Rubinstein a quien Tchaikovsky veneraba.

Finalmente, apoyado por su padre, dejó su trabajo de funcionario civil porque no podía compatibilizar ambas labores.

Al terminar sus estudios en el Conservatorio, Nikolay Rubinstein, que estaba a cargo de la fundación del Conservatorio de Moscú le invitó a tomar un puesto como profesor de composición y se trasladó a esa ciudad. Trabajó allí diez años. Con estos conservatorios comenzó el despegue de la escuela musical rusa de altísimo nivel. Músicos como Taneiev y Rachmaninoff se graduaron en San Petersburgo. Glazunov en Moscú.

La Sociedad Musical Rusa extendió su programa educacional hacia otras provincias del imperio, dando origen a nuevas escuelas en Kiev, Saratov, Kharkov, Tbilisi y Odessa.

Estas escuelas por disponer de pocos cupos eran caras y accedían sólo estudiantes de clase alta o pobres muy talentosos. En 1862 Mily Balakirev creó la Escuela gratuita de Música para enseñanza de estudiantes pobres y talentosos, pero debió cerrar a fines del siglo por falta de recursos.

A Tchaikovsky le gustaba componer música y no tanto hacer las clases en el conservatorio, pero era su manera de ganar el sustento. Escribió libros de textos para su trabajo docente, “Guía práctica al estudio de Armonía” en 1871 y “Manual breve de Armonía “ para el estudio de la música eclesiástica de Rusia en 1875.

Además de su trabajo como músico y profesor, Tchaikovsky escribió artículos como crítico musical para diarios y revistas tanto rusas como occidentales. El siglo XIX era el siglo de las comunicaciones y las revistas eran importantes para la difusión de ideas, conocimientos, avances, etc. La música no era ajena a este medio y se publicaban artículos sobre los conciertos y obras que se ejecutaban. Tchaikovsky escribió para los diarios “Crónicas Contemporáneas” entre 1868-71, “Registro Ruso entre 1872-1876, “El ciudadano” en 1873, para “Registro Moscovita” 1881. Y para revistas alemanas y de Estados Unidos durante sus giras al extranjero.

Para Tchaikovsky su trabajo en revistas o diarios era una carga ya que él estaba dedicado a su creación musical. Él estaba urgido por darse cuenta de manera casi fatídica de lo corto que se hacían sus días de trabajo. No perdía el tiempo y escribía su música rápida y febrilmente. Terminaba un trabajo y surgían nuevas ideas. Para el “ars longa, vita brevis” no era sólo una frase.⁷⁴

Mientras era profesor del Conservatorio, una melómana rusa, la baronesa Nadezhda Filatovna von Meck, dueña de una inmensa fortuna apareció y cambió la vida de Tchaikovsky. De su padre, Filatov Frolovski ella había heredado su gusto por la música. Él tocaba violín y viajaba con su hija de concierto en concierto por Europa. Nadezhda se casó con el barón Karl Georg Otto von Meck en 1848. A instancias de su esposa él abandonó su trabajo en la administración al servicio del Estado y se arriesgaron fundando una compañía de ferrocarriles con su hermano, la línea de Moscú a Riazán para cuyo inicio dispusieron del capital de Nadezhda. Luego ampliaron la línea desde el Volga a Kazán y luego a Los Urales. Además ella desarrolló la actividad de una empresa metalúrgica que los von Meck poseían en los Urales y aumentó la producción de una azucarera en su propiedad de Ukraina. Así los von Meck ganaron mucho dinero. Tenían grandes posesiones: un palacio en Moscú, una dacha en San Petersburgo y una gran finca en Brailov. Viajaban a la Riviera francesa, al país vasco, al lago Como, a Florencia, Roma, Ginebra, Weimar, Viena, París. Tenían un vagón de tren privado para sus desplazamientos al extranjero identificado con el escudo de armas de los von Meck.⁷⁵

Para ese entonces, ya era fácil viajar por Rusia y Europa Occidental como consecuencia del gran tendido de líneas férreas y destaca el enriquecimiento de los inversionistas que habían participado en el financiamiento de ese tendido.

Nadezhda era pianista y tenía un conjunto de músicos elegidos por ella con los que ejecutaba cada día las obras de sus compositores favoritos. En 1876 murió Karl von Meck dejando a su esposa una gran fortuna, dos empresas de ferrocarriles y doce niños. Aunque Nadezhda en ese tiempo llevaba siempre luto su consuelo fue la música y el piano. En su casa además de las institutrices y tutores alemanes o franceses siempre vivía un músico que enseñaba a sus hijos. El violinista Pahulsky, el joven músico francés Claude Debussy, el cellista Danilchenko, etc. Ella sólo salía a conciertos y se mantenía de incógnito en un palco. Esta timidez contribuyó a forjar una gran unión entre ella y Tchaikovsky. En un concierto de la Sociedad Musical Rusa, dirigido por Nikolay Rubinstein, escuchó el poema sinfónico “La Tempestad” basado en la obra de Shakespeare y compuesto por Piotr ilych Tchaikovski. Ella escuchó:

---

⁷⁴ Op.Cit. Newmarch. Pg.114

⁷⁵ Troyat H. La baronesa y el músico.El Cobre Ediciones.Barcelona 2005.pg 12

- el fragor de un mar embravecido que amenaza el refugio de una isla simbólica y que se aplaca poco a poco hasta quedar reducido a un mero temblor del aire y un suspiro del alma. Ella tiene la impresión que este mensaje secreto está dirigido únicamente a ella por encima de las cabezas de cientos de oyentes anónimos ⁷⁶

Luego asistió a otro concierto de la misma Sociedad Musical y escuchó el Primer Concierto para Piano en si bemol menor de Tchaikovsky.

En 1876 Nadezhda decidió escribir a Tchaikovsky para encargarle transcripciones musicales que pagaba generosamente. “con su música la vida se hace más fácil y agradable” le confidenció. Así se inició una curiosa y larga amistad. Había una generosa retribución de Nadezhda a las oportunas entregas de los encargos solicitados al compositor.

Piotr Ilych recurría a ella cuando tenía apuros de dinero, situación que era frecuente dado que sus ingresos como profesor eran insuficientes.

Ella sentía curiosidad y quería saber todo acerca de él. Quería conocer qué clase de hombre era aquél que escribía esa música. No dejaba oportunidad de aprender acerca de él, escuchar la opinión pública, los juicios individuales. Y ya fueran esas opiniones buenas o malas sólo servían para aumentar su admiración por Piotr Ilych. Apenas iniciada su relación le pidió una fotografía, y a través de sus cartas la relación se fue estrechando. Comenzaron las confidencias ya más personales sin cansarse de escribir. En sus cartas hay reflexiones sobre el arte, la religión, la política del gobierno. Destacan las opiniones sobre músicos, directores e intérpretes. Nadezhda era una mujer culta y amaba la música y en especial la de Tchaikovsky.

Las cartas ocupaban un lugar especial y muy importante en la vida de Tchaikovsky. Dedicaba un tiempo largo a responderlas y escribía con un estilo y una prosa perfecta. Sus descripciones de ciudades, paisajes, hechos, personas, opiniones sobre diferentes tópicos son bellísimas. Todo está bien contextualizado, y se puede seguir sus viajes, estados de ánimo, conflictos a través de su lectura.

En el sitio web “Tchaikovsky Research” se puede leer sus cartas desde 1848 a 1893 escritas a diferentes destinatarios. Las cartas a Nadezhda von Meck fueron publicadas en tres volúmenes en la URSS en 1934-6. En 1940 se publicó “Tchaikovsky ‘s Letters to relatives”. En 1959 todas las cartas fueron publicadas en la URSS como partes de “Complete Works“ pero sometidas a una censura muy severa y a veces absurda. Alexandra Orlova en su libro ”Chaikovski: Un autorretrato” hecho a partir de su exhaustiva investigación a los documentos escritos por Tchaikovsky que se encuentran en la casa-museo de Klin y publicado en 1990,

---

⁷⁶ Ibid.. pg. 15

muestra a través de las propias palabras del compositor sus pensamientos, deseos, frustraciones, conflictos, fama, forma de trabajar, etc, en sus cartas dirigidas a familiares, amigos, profesores, editores, otros músicos, etc.

Tchaikovsky tenía una estricta disciplina en su forma de trabajar y en su manera de organizar su diaria rutina. Podía escribir hasta veinte cartas diariamente, componer música en su escritorio por seis largas horas y la inspiración siempre llegaba a él. El se refería a esta diciendo: “la inspiración es un invitado que no gusta de visitar a los perezosos”⁷⁷

Cuando estaba en el campo, todos los días realizaba un largo paseo en general a solas y leía en francés y ruso. Gustaba de los juegos de cartas y del teatro y obviamente de las actividades musicales. Era la encarnación de un ruso-europeo culto y sus contemporáneos lo describían como una persona con un carisma extraordinario. Sufría de múltiples temores, la mayoría de ellos irracionales y más de una vez al exagerar su preocupación por su salud podía experimentar una gran ansiedad. Algunos de sus biógrafos lo han mostrado al límite de la locura, exagerando tales episodios o su amor por la soledad. Pero él tenía rasgos de misantropía cuando sentía que la gente interfería con su estado de ánimo o con su manera de trabajar.⁷⁸

En la relación de Piotr Ilych y Nadezhda había un misterio. Habían acordado no verse nunca. Mantenían su relación oculta a los ojos del mundo. Piotr Ilych sentía una fuerte afinidad emocional con ella. En sus cartas hay una extrema delicadeza y tacto a veces sobrepasada por ella, pero caballerosamente obviada por él que no quiere cambiar su manera de relacionarse.

Ella logró hacerlo expresarse largamente, logró penetrar en su interioridad preguntándole sin tapujos sus opiniones acerca del amor, de su vida, de su familia, de su forma de componer. Con nadie más que con ella se sintió comprendido, apoyado, contenido en los peores momentos de su vida adulta. Ella lo aceptó con sus condiciones de no verse nunca, que eran condiciones compartidas por ella totalmente. Curiosa relación la de ambos que sin verse ni tocarse nunca alcanzaron tal grado de intimidad espiritual. Hay una cierta sublimación que les acomoda a ambos. Su intercambio epistolar duró trece años.

Me pregunta usted Sra. von Meck si he conocido el amor no platónico. Sí y no. Si planteamos la cuestión de otro modo y lo que preguntamos es si he conocido la felicidad completa en el amor, entonces la respuesta es No, no, y otra vez no! En cualquier caso, la pregunta se responde con mi música. Si me preguntase usted si comprendo la plena fuerza, el inconmensurable poder de ese sentimiento, le respondería Si, si y otra vez sí! Y le repetiría, a pesar de todo, que

---

⁷⁷ Op. Cit. Orlova A. pg.151

⁷⁸ Posnansky A. Tchaikovsky through other's eyes. Pg 165

mis renovados esfuerzos por expresar musicalmente mi tortura y, al mismo tiempo la felicidad del amor han sido por sí mismos esfuerzos acometidos con amor.

No puedo estar de acuerdo con usted cuando dice que toda esa música no puede comunicar la omnicomprensiva naturaleza del amor. Mi opinión es más bien contraria que sólo la música puede conseguirlo. Dice usted que hacen falta palabras. No! Precisamente lo que no hacen falta son las palabras y donde ellas carecen de poder encontramos un lenguaje más elocuente apropiándonos de la plenitud del poder: el de la música. Después de todo, hasta en la forma de verso a la que los poetas acuden para expresar el amor constituye una usurpación del cometido que le compete enteramente a la música. Cuando las palabras toman forma de verso dejan de ser simplemente palabras: han sido musicalizadas.⁷⁹

Piotr Ilych escribió en su diario:

Me parece que en las cartas no soy enteramente sincero. Yo juzgo por lo menos en mi propio ejemplo. A quién y para qué propósito yo escribo, yo estoy siempre preocupado de la impresión que mi carta va a causar y no sólo en el receptor solo, sino en cualquier lector. Consecuentemente, yo poso. A veces yo trato de hacer el tono de la carta simple y sincero, es decir, yo trato de parecerlo. Pero aparte de cartas escritas en momentos de pasión, yo nunca soy yo mismo en una carta. Pero luego ésta última clase de carta es siempre una fuente de doloroso lamento y arrepentimiento.⁸⁰

Sin embargo, cuando él le comunicó a Nadezhda su pronto e inesperado matrimonio ella sufrió una cruel decepción. Aunque su amor era platónico, ella deseaba a Tchaikovsky para sí. Antonina Ivanovna Miliukova, una joven estudiante se había enamorado del profesor de Armonía del conservatorio y le había confesado su amor presionándolo. Le dijo que se mataría por amor si fuera rechazada.

Tchaikovsky no estaba enamorado de Antonina, pero deseaba y se veía forzado a casarse por varias razones: su anciano padre deseaba verlo casado, por otra parte Antonina podría suicidarse si era rechazada y también porque tenía pensado desde hacía tiempo casarse para acallar rumores sobre su homosexualidad. Así pues, se presentó esta oportunidad, Antonina era una joven agraciada y lo amaba. ¿Qué más podía pedir?

Tchaikovsky le dijo en su carta a Nadezhda que Antonina sabía que no la amaba, pero que podría ser un buen amigo devoto y agradecido. Piotr Ilych gustaba de su soltería, de su tranquilidad y libertad. Finalmente, el corto e infeliz matrimonio que se realizó el 6 de julio de 1877 en Moscú, terminó con Piotr Ilych enfermo, no podía soportar a Antonina, todo en ella le resultaba desagradable

---

⁷⁹ Op.Cit.Orlova A. pg. 133

⁸⁰ Op. Cit. Posnansky A. pg. XVII

No sabiendo cómo salir de esa situación intentó suicidarse lanzándose al río Moskova. Ante ese intento fallido y conociendo el estado en que se encontraba familia y amigos. Las finanzas de Piotr Ilych habían mejorado sustancialmente. Había obtenido una subvención del Conservatorio de Moscú y su editor le había encargado nuevos trabajos.

Piotr Ilych, sus amigos y familiares decidieron que lo más criterioso era un alejamiento temporal de su esposa y de Rusia. Fue acompañado por su hermano Anatoly al extranjero.

Su matrimonio tuvo un efecto muy negativo en él. No quería volver a Rusia, temía al escándalo y a la dificultad para divorciarse sin un verdadero motivo como se acostumbraba a hacerlo en la Rusia de esa época. Temor a ser acusado de impotencia? de otra causa?... Esas sombras se cernían sobre él. Para un hombre con la sensibilidad de Tchaikovsky su homosexualidad era causa de conflicto y de ocultamiento. Hizo intentos de superar su propia naturaleza a pesar de los consejos y advertencias de su hermano Modest que estaba en contra del matrimonio en esas condiciones y que como se pudo ver tenía toda la razón.

Nadezhda intervino a solicitud de Nikolay Rubinstein y le ayudó monetariamente para pagar el viaje al exterior del compositor y una pensión para su mujer. Nadezhda se sintió dueña de la situación y esperaba al ayudar a Piotr Ilych poder recuperar su ascendiente sobre él.

Poco a poco los conflictos fueron superándose y las heridas de Piotr Ilych sanando con trabajo y los cuidados de su Nadezhda lo apoyó materialmente asignándole una pensión de 1500 rublos anuales para que no tuviera necesidad de seguir trabajando en el Conservatorio de Moscú, no sufriera privaciones y se dedicara a componer, lo que a él lo realizaba totalmente. Lo apoyó facilitándole alojamiento por temporadas en las mansiones que ella poseía en diferentes partes de Rusia y Europa. Ponía a su disposición piano, biblioteca, sirvientes para que lo atendieran. A veces coincidían en un mismo lugar, pero acordaban las horas de sus paseos por el campo o parques para no encontrarse...

Piotr Ilych recibió una invitación para ser delegado de Rusia en la Exposición Universal de París, con un salario mensual muy bueno. Pero eso conllevaba obligaciones de carácter social y la permanencia en París durante ocho meses. A Piotr Ilych le gustaba su círculo de amigos y relacionarse con su familia. Tenía un carácter tímido y las obligaciones sociales le incomodaban. Además significaba dejar

de lado sus proyectos de composición musical que ya había comenzado. Sin embargo esta invitación era un alto honor y rechazarla traía decepción en su familia y amigos.

En septiembre de 1878 Nadezhda Von Meck asistió a los conciertos cuyo padrinazgo había rechazado Tchaikovsky, cargo que había sido tomado por Nikolay Rubinstein que era el director de orquesta de los Conciertos Rusos y pianista. La baronesa asistió a los tres conciertos en que se ejecutaron obras de Tchaikovsky y que fueron muy bien evaluados por la crítica.

En Piotr Ilych había siempre un sentimiento de disconformidad. Si viajaba a algún lugar de Europa, estaba siempre la añoranza por la tierra rusa, sin embargo viajaba incansablemente. Pasó casi la mitad de su vida en el extranjero. A veces San Petersburgo le encantaba y otras a pesar de que su padre y hermanos vivían allí no hallaba las horas de regresar a Moscú. Al comienzo de su vida laboral como músico le disgustaba Moscú, finalmente lo amó. Pero, al parecer lo que él más quería era el campo ruso, disfrutar de sus paisajes, paseos sin rumbo y sobre todo su soledad.

En “Tchaikovsky Research” se puede ver que visitó o vivió entre 1840 y 1893 en 150 ciudades! Utilizó para sus desplazamientos carruajes, ferrocarriles, barcos a vapor según la costumbre y avances de los medios de transporte en esa época. Al parecer no le complicaban los desplazamientos frecuentes y en cada ciudad de destino le esperaba la ansiada correspondencia de sus amigos, editores, familiares y ...Nadezhda.

Esto demuestra la fiabilidad del servicio de correos en Europa en aquella época. Notable es el hecho que se puede seguir por su correspondencia sus desplazamientos y la concordancia que existe entre cartas enviadas a distintos destinatarios.

Visitó lugares de Europa y Rusia en los que encontraba paz y tranquilidad, Clarens era uno de sus sitios favoritos. En Rusia, Kamenka, Brailov y Simaki, eran sitios de descanso, aislamiento y trabajo tranquilo.

Viajó hacia remotos lugares en tren maravillándose de las bellezas naturales del Cáucaso. Le asombró el Ferrocarril Militar Georgiano, sobrepasó todas sus expectativas. Sentía temor y reverencia al ir entre los despeñaderos de granito, con el río Terek corriendo ruidosamente a sus pies.⁸¹

Tchaikovsky gustaba tanto de lo natural y agreste como de las más elaboradas y bellas obras de arte clásicas. Sus paseos por Italia, admirando edificios esculturas, museos, en Roma, Pompeya, Nápoles, Venecia, Génova y Milán son descritos con detalle a sus amigos.

---

⁸¹Op. Cit. Orlova A. pg 311

Otros viajes eran a Baden, Interlaken, Vichy por razones de salud en general de amigos.

Y fuera de estos lugares eran destinos frecuentes las grandes capitales y ciudades de Europa y Rusia en que se presentaban sus obras musicales.

El nombre Tchaikovsky en ruso significa “como una gaviota” nombre altamente apropiado en vista del tiempo que el pasaba viajando: sin descanso, vagando sin rumbo, siempre migrando entre el paisaje de su amada Rusia y las atracciones de la Europa occidental.⁸²

Las ciudades que visitó más frecuentemente, de acuerdo a los nombres actuales de los países en que se ubicaban fueron ciudades de la Federación Rusa, Ucrania, Alemania, Italia, Suiza, Francia, Estados Unidos, Georgia, Bélgica y Polonia. Pero también estuvo en Turquía, Austria, Reino Unido, Bélgica, Polonia, Estonia, Finlandia, Mónaco, Canadá, República Checa, Lituania, Azerbaiján.

Tchaikovsky amaba apasionadamente a su país:

“Por qué un simple paisaje ruso, por qué una caminata en verano, en Rusia, de aldea en aldea, por los campos, por el bosque y la noche en la estepa producen en mí una impresión tan fuerte que, a veces me tumbo en el suelo, como agotado bajo el peso de mi amor por esa naturaleza “...von Meck se pregunta que le impide a Tchaikovsky regresar. Necesita una frontera entre su patria y él para comprenderla mejor? Pero, tampoco ella es feliz más que cuando está separada del objeto amado. Se trate de un ser vivo o de un país, sólo el alejamiento le permite apreciar su valor. La verdadera posesión se consigue con la ausencia.⁸³ von Meck: “me he unido a usted a través de su música y ahora no hay nada que pueda rivalizar conmigo; ahí reino y amo yo”⁸⁴

Viajan a Florencia ella vive en la villa Oppenheim, Viale del Colli y alquila un apartamento para él. Están juntos, pero invisibles y presentes a la vez. von Meck está feliz que él esté en la misma ciudad. “sentirle cerca de mí, conocer la habitación en la que vivirá, admirar la misma vista que Ud. gozar de la misma temperatura, son alegrías indescriptibles”. Le indica el itinerario de sus paseos habituales, así se aseguran de evitarse.⁸⁵

Luego Nadezhda lo invitó a su finca de Simaki, cerca de Brailov. Allí vuelven a jugar al escondite.

---

⁸² Op.Cit.Holden A. pg.XXI

⁸³ Op. Cit. Troyat H. pg. 57

⁸⁴ Ibid.. pg. 61

⁸⁵ Ibid. . pg. 68

El zar Alejandro II sufrió en esos años varios atentados por grupos terroristas. A raíz de uno de ellos Tchaikovsky repudió en sus cartas este hecho y le sorprendía la impotencia de la policía para proteger al emperador y la insolencia e instinto homicida de los revolucionarios. Esto trajo consecuencias para su ópera “El Oprichnik” que fué suspendida porque se percibieron en ella indicios de connivencia con las teorías revolucionarias. Se consideró un tema subversivo.⁸⁶

La censura estuvo siempre presente en la obra y vida de Tchaikovsky. Sus partituras, los guiones de sus óperas debían ser leídos y corregidos por el censor y eran devueltas con órdenes de suprimir o cambiar tal o cuáles pasajes.

Por el carácter de su música secular y sacra estaba sometido a dos tipos de censores. El censor del Estado y el censor eclesiástico. Sus editores debían presentar los manuscritos al censor y había censura pre y post ediciones. Esto demoraba la publicación de los trabajos. En ese tiempo eran muy importantes las partituras ya que específicamente el piano era un instrumento de uso frecuente y las familias pudientes y la nobleza adquirían partituras para su uso habitual. Por otro lado, significaba una fuente de ingresos para Tchaikovsky que así publicaba canciones en grupos de tres, seis o más a solicitud de su editor y también sus obras mayores.

El editor más importante de las obras de Tchaikovsky fue Piotr Ivanovich Jurgenson que tenía una verdadera red en toda Europa Occidental para distribuir la música de compositores rusos. Tchaikovsky tenía un contrato de exclusividad con él ya que Jurgenson fue el primer editor que lo valoró desde el comienzo de su carrera y publicándole sus primeras obras. Así era Jurgenson quien se comunicaba con el censor.

Tchaikovsky dedicaba sus obras a sus amigos, a otros músicos, a escritores, poetas. Nadezhda von Meck al recibir la 4° sinfonía arreglada para piano, y dedicada a ella pero en forma oculta “A mi mejor amigo”, le escribió:

Piotr Ilych, quiero que esta sinfonía sea mi sinfonía, ninguna otra persona es capaz de sentir lo mismo que yo al oírla... Dudo que pueda comprender los celos que siento por su culpa. A pesar de la ausencia de todo contacto personal con usted. Sabe que siento unos celos absolutamente imperdonables, los de una mujer que está enamorada de un hombre?, Sabe que sufrí cruelmente cuando usted se casó? Tuve la impresión que me arrancaban un pedazo de mi corazón. La idea de que vivía cerca de esa mujer me hería y me hacía experimentar una gran amargura. Seguramente no habrá sospechado tanta maldad en mí, pero me alegré al saber que era desgraciado con ella. Es un sentimiento que me recrimino a mí misma.

Creo que no lo he dejado nunca traslucir ante usted, pero tampoco he sabido reprimirlo. Odiaba a esa mujer porque no sabía hacerle a usted feliz, pero la habría

---

⁸⁶ Ibid.. pg. 79

odiado cien veces más si le hubiera dado la felicidad. Pensaba que ella me había robado lo que me pertenecía a mí. Ya que yo lo amaba más que ninguna otra persona en el mundo y que eso me daba sobre usted un derecho imprescriptible.⁸⁷

Se puede ver la pasión y el amor de Nadezhda expresado de un modo sincero. Por otra parte Piotr Ilych analiza la evolución de la música en Rusia que va experimentando un desarrollo importante y con la posibilidad de formación académica como él siempre anhelaba.

En la última década la causa de la música en Rusia ha avanzado de modo tan audaz y atrevido y la sociedad ha alcanzado tan elevado nivel de desarrollo musical que aunque aún subsistan aspectos oscuros en nuestra vida pública musical, los tiempos que ahora vivimos ocuparán una página gloriosa en la historia del arte ruso. En ambas capitales y en algunas ciudades de provincia, se forman asociaciones musicales que persiguen los objetivos artísticos más elevados y familiarizan al público con las grandes obras europeas; esas mismas sociedades, en Petersburgo y en Moscú fundan conservatorios que le dan posibilidad de estudiar a quienes poseen dotes musicales al tiempo que, a través de sus alumnos divulgan sanos principios musicales entre las masas. Los compositores animados por la oportunidad de que se interpreten sus obras junto a las mejores composiciones de los sinfonistas de Europa occidental, se benefician de un mayor estímulo a su actividad. Surgen críticos que son equitativos con los logros de la música contemporánea; el interés público ha sido captado por el nuevo espíritu de la vida musical, por el que desarrolla un vivo sentido de simpatía y apoyo. En fin, la música sigue avanzando y abandona su situación de adormecido estancamiento en un intento de conmover la vida pública.⁸⁸

Tchaikovsky estaba interesado en la música sacra. Con el fin de aprender sobre ella visitaba monasterios y escuchaba los cantos eclesiásticos. Estos eran a la manera antigua, observando las tradiciones centenarias y sin música.

Piotr Ilych en 1878 mostró su “Liturgia de San Juan Crisóstomo” para cuatro voces y que guardaba rigurosamente el estilo de la vieja iglesia rusa, evitando todas las armonías occidentales y formas ajenas a su espíritu. De acuerdo a un decreto del zar Alejandro I todos los trabajos sacros debían ser sometidos a la aprobación del Intendente de la Capilla Imperial. Este trabajo permaneció confiscado por algún tiempo. Piotr Ilych veía que sus intentos por trabajar por la música sacra rusa eran obstaculizados.⁸⁹

En otra ocasión el Consejo Episcopal de Moscú se opuso a que se ejecutara su Vigilia nocturna durante el funeral de Nikolay Rubinstein por considerarla católica.

---

⁸⁷ Ibid., pg. 85

⁸⁸ Op. Cit. Orlova A. pg. 61

⁸⁹ Op. Cit. Newmarch R. pg. 75

La Liturgia fue tocada en la Sociedad Musical Rusa. A raíz de ese hecho, Tchaikovsky fue violentamente atacado en un artículo firmado por el obispo de Moscú, Ambrosio. Fue acusado de profanación al autorizar la interpretación de su Liturgia en un lugar no sagrado.

“La música sacra está destinada a la iglesia y no a una sala de conciertos. El texto de la liturgia no es una leyenda que pueda servir para realizar un libreto”, afirmaba.⁹⁰

El zar Alejandro II fue asesinado en 1881. Estaba a punto de publicar al día siguiente un manifiesto anunciando la reforma del consejo de estado y la creación de una cámara de representación popular. Si los terroristas lo habían asesinado era porque habían adivinado que estaba a punto de debilitar su causa al adelantarse a sus deseos.

Tchaikovsky desató su furia contra los nihilistas rusos, vampiros sedientos de sangre “a los que es preciso destruir puesto que no hay otro remedio para este mal”

Von Meck desde Brailov comenta acerca de los progroms que han tenido por objetivo a los judíos de la región. Nadie los defendía.

Eran años de turbulencia política y social. Rusia estaba en una peligrosa confusión tanto internacional como interiormente. Los estudiantes influenciados por los nihilistas y otros pensamientos traídos desde Occidente querían cambiar Rusia desde abajo.

Subió al trono un zar autócrata, autoritario y reaccionario, Alejandro III. Nadezhda y Piotr Ilych que eran abiertamente monárquicos se alegraron por eso⁹¹

A raíz de la muerte de destacadas personas del ámbito cultural, como Nikolay Rubinstein, Mussorgsky y Dostoievsky, Piotr Ilych escribió a von Meck confesándole su obsesión por la muerte y su acercamiento a Dios:

Siento que me acerco cada vez más al único remedio que existe contra todos nuestros males. Siento que empiezo a aprender a amar a Dios, cosa que no sabía hacer antes. He descubierto ya una alegría inexpressable al inclinarme ante la sabiduría divina, inexplicable, pero incontestable. Le rezo a menudo con lágrimas en los ojos. (¿Dónde está?, ¿Quién es?. No lo sé. Pero estoy seguro que existe) y le suplico que me dé amor y paz y que me perdone y me ilumine. Me es grato decirle: Señor, hágase Tu voluntad”⁹²

---

⁹⁰ Ibid..pg. 89

⁹¹ Op.Cit Troyat H.pg. 96

⁹² Ibid.. pg. 91

Tchaikovsky había perdido la fe en su juventud y temprana madurez. Aunque asistía a los servicios religiosos lo hacía más bien por el atractivo estético de la liturgia de la iglesia ortodoxa. Rechazaba los dogmas de la cristiandad, y rechazaba al Dios vengativo pero le conmovía y admiraba la bondad y humanidad de Cristo.

Le atraía también el panteísmo que formaba parte de su amor por la naturaleza que describía en forma magistral.

En relación a la política, sus opiniones eran de carácter moral. Rechazaba la violencia de cualquier parte de donde viniera.

Era zarista, pero esto no le impedía criticar al gobierno y tener una actitud de incertidumbre hacia el futuro. En una carta a Nadezhda von Meck con la que tenía una gran afinidad intelectual:

Su opinión sobre nuestro gobierno coincide exactamente con la mía. Igual que usted soy ardiente partidario de nuestra dinastía, amo al zar con todo mi corazón y siento gran simpatía por su heredero, igual que a usted me preocupa el camino que lleva el gobierno, que es origen de todas las debilidades, en todos los aspectos oscuros de nuestro desarrollo político. Sin dar detalles específicos me referiré a Hacienda. Es más que evidente que si nuestros asuntos fiscales fuesen gestionados por representantes nacionales el crédito de Rusia no estaría tan bajo en los mercados europeos. Qué enorme paso adelante podría dar la educación nacional si se permitiera que fuésemos nosotros mismos los que afrontáramos el problema. Como reviviría Rusia si el zar culminase su notable reinado dándonos nuestros derechos políticos. Que nadie diga que no estamos preparados para las formas constitucionales. Ya había quien decía que no estábamos preparados para la reforma judicial. Cuando se introdujeron las reformas judiciales cuán a menudo no tuvimos que escuchar quejas de que no había fiscales o abogados defensores! Y sin embargo aparecieron los dos. Y ahora encontraremos tanto representantes como electores.⁹³

“hubo un tiempo en que creí con toda sinceridad que para deshacerse de la tiranía y establecer el orden y la legalidad necesitábamos instituciones políticas como asambleas campesinas, parlamentos, cámaras, etc. y que poniendo en movimiento algo por el estilo todo sería espléndido. No es que yo me haya pasado al campo de los ultraconservadores, pero tengo mis dudas con respecto a la total conveniencia de esas instituciones.

Mi conclusión es que no existe ninguna forma ideal de gobierno y que en este asunto estamos condenados a estar desilusionados hasta el final de los tiempos. A veces aparecen grandes hombres que son los benefactores de la humanidad. Pero son raras excepciones. Estoy convencido de que los principios y las teorías no nos aportan beneficio alguno lo que importan son los individuos que por azar de nacimiento o por otra razón tienen que gobernarnos⁹⁴

---

⁹³ Op. Cit. Orlova.A.pg. 144

⁹⁴ Ibid..299

En relación al mundo de la Corte Imperial, sus primeras relaciones fueron como profesor de Vladimir Shiloski, cuyo padraastro era el Intendente de los Teatros Imperiales de Moscú, Vladimir Begishev, que más tarde sería coautor del guión del ballet “El Lago de los Cisnes.”

Luego, el Gran duque Constantino Nicolaievich hermano del zar Alejandro II, y padre de Constantino Constantinovich, músico y poeta, introdujo a Piotr Ilych al mundo de la corte zarista.

En 1888 Alejandro III otorgó a Tchaikovsky una pensión de 3000 rublos anuales de por vida. Se alegró que el zar no solo diera importancia a la burocracia y al ejército sino también a las actividades artísticas. Esto además significaba que el zar aprobaba a los favorecidos y que era casi imposible renegar de aquellos.⁹⁵

El diario vivir de Tchaikovsky no era ajeno a los cambios políticos, sociales, económicos, culturales que se estaban desarrollando. Por lo tanto, no es extraño que Aliosha Sofronov, el joven valet de Tchaikovsky fuera enrolado al servicio militar como cualquiera de tantos otros jóvenes de su edad. Esto complicó a Piotr Ilych ya que Aliosha estaba encargado y cumplía a cabalidad todas las necesidades cotidianas de la casa y del propio Piotr Ilych. Disponía y reponía sus hojas de papel para trabajar, era su mensajero, etc. Aliosha era un joven delicado y sin preparación para el servicio militar. Finalmente Aliosha contrajo tifus y debió retornar.

El servicio militar era por un período más largo y obligatorio antes de la emancipación de los siervos. Duraba 25 años. Con las reformas se había reducido a cuatro años, pero con la política de endurecimiento y de restricción de los derechos ciudadanos, a raíz de los atentados terroristas volvió a prolongarse ahora a seis años.

En 1890 Piotr Ilych sufrió un duro golpe. Nadezhda le escribió diciéndole que no podrá seguir dándole su pensión, pero eso no era lo más duro. Lo peor fue que puso abruptamente fin a su correspondencia con él, lo que lo amargó profundamente. A pesar de escribirle directamente o a través de intermediarios no recibió respuesta y sus cartas fueron devueltas. Él se sintió profundamente humillado ya que su profundo cariño y amistad por ella no dependía tan sólo de su pensión y trató de comunicárselo insistentemente a ella.

En este cese de la relación de Nadezhda hay otro misterio. Al parecer su hijo Nikolay estaba muy enfermo y ella habría sentido que su devoción por Tchaikovsky le habría impedido ser más cercana a sus hijos y en particular a éste a quien ella admiraba y lo veía como tremendamente fuerte y no era así.

---

⁹⁵ Op. Cit. Posnansky A. pg. 481

Otra posibilidad es que se hubiera enterado de la homosexualidad de Tchaikovsky. Pero en su última carta Nadezhda le dice “No me olvide y recuérdeme a veces” lo que no se diría si hubiera una ruptura debido a una situación que hubiera provocado tal enojo que llevara al quiebre de esta prolongada relación.

También se ha planteado que Ladislav Pahulsky, músico, discípulo de Tchaikovsky y luego yerno de Nadezhda hubiera influido o instigado la ruptura. Esta posibilidad fue planteada por Aliosha Sofronov al darse cuenta de la envidia que Pahulsky tenía por Tchaikovsky.⁹⁶

La música de Tchaikovsky tiene detractores y amantes. Algunos dicen que hay excesiva tensión, que es ruidosa, efectista, que busca el clímax bruscamente, que es repetitiva, que se demora en resolver. Para otros es lenguaje del corazón, interpreta los sentimientos y posee una melodía y armonía perfectas.

Catherine Drinker Bowen y Bárbara von Meck en su libro “Beloved Friend”, refiriéndose a la música de Tchaikovsky:

En momentos es sobrecargada, a veces susurra y a veces hay verdaderos estallidos, parece que súbitamente perdiera toda dirección...pero espera ahora ¡. Luego mejorará. Tchaikovsky era un artista honesto, y la honestidad no puede permanecer mucho tiempo disfrazada... como era de esperar en un momento llegará la melodía, una melodía real, una melodía honesta, rítmica, fuerte, nacida de la tierra más que del cielo –barriendo abajo y encima de nosotros, llevándonos lejos con ella...Él podía caer lejos, este hombre, pero cuán alto, cuán gloriosamente alto él podía elevarse!

Y refiriéndose al hombre:

Piotr era un pecador -pero sus pecados eran todos contra él mismo. Es por eso que su música sombría, violenta, no es negación de su naturaleza bondadosa, y esta es la paradoja que sus cartas permiten conciliar para nosotros. Hipersensible, hipertímido, con una voluntad débil y con una abrumadora, atterradoramente fuerte emoción, Piotr evitaba las salas de concierto donde su música se tocaba, evitaba a sus amigos y aún a la gente que conocía y lo quería bien. Una y otra vez en sus cartas a Nadezhda von Meck él confiesa su incapacidad social y su “timidez patológica” como él la llamaba.

Alexander Posnansky en el prefacio de su libro “Tchaikovsky: The quest for the inner man” al revisar la abundante y variada documentación que sobrevivió a Tchaikovsky y a la destrucción por la censura del Estado o de sus propios familiares, revela:

“Que en él había una fascinante mezcla de apertura y reticencia, de audacia y delicadeza, de sensualidad y autodisciplina. Su vida estuvo marcada por alturas sublimes y profundas desesperanzas. Estuvo repleta de confusiones y faltas, pero

---

⁹⁶Op. Cit .Posnansky A.pg. 519

al mismo tiempo ofrece frecuentes ejemplos de hechos heroicos y virtuosos y constituye un generoso mérito examinarla para el propio beneficio".⁹⁷

A modo de ejemplo se pueden citar varias situaciones en que se evidencia la bondad, cariño, piedad, afán de servicio que mostraba Piotr Ilych para con sus familiares, amigos y aún hacia personas que en algún momento de su vida lo ofendieron o criticaron duramente.

Tchaikovsky era un amante y respetuoso hijo. Siempre estaba preocupado del bienestar de su padre y cuando éste se casó por tercera vez se alegró por él y su compañía. Con respecto a sus hermanos los visitaba todos los años haciendo verdaderos ciclos y residiendo con ellos por largas temporadas, disfrutando de la vida familiar y de sus sobrinos. Para él eran muy queridos los viajes a Kamenka al campo de los Davidov y a Tiflis donde vivía su hermano Anatoly. Para sus sobrinos era el querido tío Petya que llegaba con regalos, inventaba juegos y componía canciones para ellos durante sus estadias en la casa de su hermana Sasha.

Su sobrina Tatiana Davidova, joven que al parecer sufría de una Neurosis Histórica, y luego se hizo drogadicta, cursaba un embarazo de 5 meses sin que sus padres, Lev Davidov y Sasha Tchaikovskaya, sospecharan del embarazo. Fue llevada a Moscú por su tío Modest y a París por Piotr y Modest para ser tratada por su Neurosis histérica. Fue internada en una clínica para su desintoxicación y tratada por un discípulo de Charcot. Luego nació su hijo, Georges León. Como siempre, Nadezhda von Meck ayudó con los gastos médicos y de hospitalización. El niño fue criado en Francia y luego adoptado por Nikolay Tchaikovsky y su esposa Olga. Piotr Ilych acompañó a su sobrina en estos trámites y viajes a pesar de no quererla porque ella provocaba sufrimientos a su amada hermana Sasha. Luego acompañó a su cuñada Olga en los trámites de adopción del niño. Éste finalmente fue bautizado y Piotr Ilych fue el padrino.

Tchaikovsky visitaba a sus amigos enfermos y los acompañaba durante los viajes que estos hacían por razones medicinales a Europa Occidental. Visitó a Alexei Apuchtin, poeta, camarada de la Escuela de Jurisprudencia en su lecho de muerte. También acompañó a Iosiph Kotek, Vladimir Shilovsky, Vladimir Kondratiev. A algunos de ellos además de su cariño y compañía los apoyó monetariamente.

En ocasiones empleó su facilidad de acceso a publicaciones como crítico musical para defender apasionadamente a quién había sido su antagonista, el líder del grupo de los cinco, Balakirev, al ser éste destituido de su cargo.

---

⁹⁷ Op. Cit. Drinker Bowen C., von Meck B.pg.15

Lo mismo hizo con Nikolay Rubinstein con el cuál en ocasiones tuvo conflictos a raíz de las duras críticas de éste a su música. La manera de ser de Rubinstein incomodaba a Tchaikovsky quien consideraba que aquél esperaba una actitud de obediencia y pleitesía. Cuando Nikolay Rubinstein fue duramente atacado por la selección de obras musicales que llevó a la Exhibición Mundial de París, Piotr Ilych salió en su defensa haciendo notar lo mucho que Rusia le debía por la fundación del Conservatorio de Moscú, la formación de músicos y la difusión de la música rusa en Europa.

Un hecho digno de destacar es la visita de Piotr Ilych a su institutriz Fanny Dürbach en Montbéliard.

Me recibió como si hubiera pasado un año desde que nos vimos, alegre, llena de cariño y con gran sencillez. No pasó mucho tiempo sin que iniciáramos una interminable serie de recuerdos del pasado y desplegó un verdadero caudal de toda clase de detalles extraordinariamente interesantes acerca de nuestra niñez, de nuestra madre y de todos nosotros. Luego me mostró nuestro libro de ejercicios, cosas que yo había escrito, cartas... es difícil de expresar en palabras lo fascinador y mágico que resultaba escuchar esas historias...el pasado revivió con tantos detalles en mi memoria que me pareció estar respirando el aire de la casa en Votkinsk, estar escuchando las voces de nuestra madre ...a veces llegaba hasta un pasado tan lejano que se volvía misterioso, pero de la manera más hermosa y los dos hacíamos esfuerzos por contener las lágrimas.

Quedé muy afectado, de una manera extraña, mágica, fue como si durante dos días hubiera viajado hasta los años cuarenta y el pasado hubiera revivido para mí con una asombrosa realidad. Me gustó pero sentí que había algo de temible en ello. Después de un intervalo de cuarenta y cuatro años ver a alguien a quien quisiste, recordar el pasado como si acabara de ocurrir el día anterior es una experiencia única.⁹⁸

Tchaikovsky era un modelo para los músicos rusos. Apoyaba a los jóvenes talentosos pobres a veces económicamente para que pudieran seguir estudiando. Cualquiera que se acercara a Tchaikovsky encontraba simpatía, consejo o ayuda generosa y su bondad dejaba una marca indeleble en los corazones de la gente que lo conoció.⁹⁹

Sin embargo contrastando con la calidad humana y la nobleza que revelan las actitudes recién enumeradas, hay un lado oscuro de Piotr Ilych que algunos de sus biógrafos o escritores han develado sin piedad a veces con afán sensacionalista. En algún tiempo su música ha quedado oculta o a la sombra de estos hechos. Sin embargo como todo lo que posee un valor real ésta ha surgido con destellos y en todo

---

⁹⁸ Op.Cit. Orlova A. pg. 416

⁹⁹ Op. Cit Ponsnansky A. Tchaikovsky through other's eyes. Pg 237

el mundo las salas de concierto presentan en sus programas obras de Tchaikovsky y celebran los aniversarios del compositor con festivales, concursos, etc. como hemos podido apreciar este año incluso en nuestro país al celebrar los 175 años de su nacimiento.

En la URSS había dos temas relacionados con Tchaikovsky que no se podían tratar públicamente. La homosexualidad y la muerte del compositor. Ambas fueron ocultadas por la censura tanto durante la época zarista como durante la época soviética.

Rosa Newmarch, 1847-1940, música, crítico musical, educadora y escritora inglesa, Presidente del Real Colegio de Música, escribió el libro "Tchaikovsky: su vida y obras", publicado en 1908. Esta autora era una mujer adelantada para la época victoriana tardía y los comienzos del siglo XX en que le tocó desempeñar su obra. Había alcanzado prestigio, liderazgo, erudición sólo reservado a los hombres en ese tiempo. Por su amor a la música y su posición en el Reino Unido hizo una contribución mayor al conocimiento y difusión de los autores rusos. Introdujo a los británicos a los compositores rusos contemporáneos al motivar a los promotores de conciertos a traer y disfrutar de esta música diferente. A través de sus artículos, libros, traducciones y notas de programas dio a conocer la tradición musical rusa.

Ella se había formado con Vladimir Stasov, a quién contactó en 1890 inicialmente a través del francés y luego aparentemente aprendió ruso. Stasov el más famoso ideólogo musical ruso de ese tiempo, era el artífice de los Cinco Poderosos. Rosa Newmarch conocía muy bien la cultura rusa, y especialmente la música rusa y eslavónica.

Es importante destacar estas características de Rosa Newmarch ya que comenzó a trabajar en el libro antes mencionado sólo seis años después de la fecha de la muerte del compositor, y aunque visitó Rusia sólo en 1987 cuando Tchaikovsky ya había muerto, conoció a amigos de él, como Stasov y podría haber sabido de primera fuente algunos de los rumores que circulaban referente a su deceso.

Escribió acerca de la vida de Tchaikovsky, sus opiniones como crítico musical, su tour de 1888, su relación con diferentes formas musicales, el idealismo, el nacionalismo y por último hizo un análisis muy completo de algunas de sus obras.

Sin embargo, soslayó la causa de su ruptura matrimonial aunque se refirió a ese período como a una crisis suprema en la vida del músico. No se refirió a la homosexualidad.

En su libro, se puede leer que Tchaikovsky murió de cólera. Además se cita el libro de uno de los amigos de Tchaikovsky, Nikolay Dimitrievih Kashkin crítico musical y profesor del Conservatorio de Moscú. Él escribió sus recuerdos personales y en un pasaje enigmático de sus memorias se refirió a las circunstancias infelices del matrimonio de Tchaikovsky: “Yo dejaré un documento en un paquete sellado y si en treinta años aún hay interés en el mundo, el sello será roto. Este paquete lo dejaré en el conservatorio de Moscú. Éste contendrá la historia de un episodio de la vida de Tchaikovsky, el cuál yo sólo toqué en mi libro”. Rosa Newmarch, dice sobre lo anterior que no puede arrojar ninguna luz, que cuando la biografía autorizada y la correspondencia del compositor aparezcan, sus familiares posiblemente aclararán el misterio que lo rodea. Por otro lado, es más probable que ellos no lo hagan público por ser un tema que Tchaikovsky mismo ocultó y sobre el cuál él mismo era reticente.¹⁰⁰

En las últimas páginas de su libro, Rosa Newmarch dice que “su esperanza era mostrar a Tchaikovsky desde el más alto punto de vista: desde el punto de vista de un hombre que en el lenguaje tonal, se hizo el vocero de sus semejantes y especialmente de sus sufrimientos, cuya ambición era tocar el corazón más que dirigirse al entendimiento. Aquellos que se dirigen al corazón tienen una gran y empática audiencia. Una que varía poco de época en época. Esta característica de la música de Tchaikovsky nos alentará a creer que por años llevará el mismo mensaje y se encontrará con la misma respuesta.”¹⁰¹

Alexander Posnansky en otro de sus libros “Tchaikovsky, the quest for the inner man” trata el tema de la homosexualidad de Tchaikovsky con objetividad y compasión. No queriendo mancillar su memoria.

Henry Troyat en cambio, insinúa no tan veladamente rasgos de pederastia y de aprovechamiento económico ante la amistad de la baronesa von Meck.

Tchaikovsky murió habiendo alcanzado reconocimiento y fama en Rusia y en el extranjero. En Rusia recibió la condecoración de la Orden de San Vladimiro.

En el Reino Unido el nombramiento como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Cambridge.

En USA fue aclamado en Filadelfia, Baltimore y en Nueva York. Durante su viaje a Estados Unidos, en sus cartas a amigos refiere que es más importante en América que en Europa.

“El país rebosa de vida y aunque el principal interés es el beneficio, los norteamericanos prestan también mucha atención al arte. Prueba de ello es la gran

---

¹⁰⁰ Op. Cit. Newmarch. Pg. 110

¹⁰¹ Ibid.. pg. 271

sala de conciertos que acaban de construir y cuya inauguración fue la causa por la que he sido invitado”. ...Se refiere al Carnegie Hall.

“También me gusta el confort que les preocupa tanto. Mi habitación, como todas las habitaciones en los hoteles, dispone de gas, luz eléctrica y un baño y lavabo privados; hay un montón de muebles extremadamente cómodos; hay un aparato para hablar en el mostrador de recepción y toda clase de cosas que no existen en Europa, para hacer la vida más confortable”.¹⁰²

Y los éxitos se repiten en sus presentaciones como compositor y principalmente como Director de Orquesta en sus giras por Europa Occidental y del Este: Londres, París, Bruselas, Berlín, Colonia, Dresden, Leipzig, Hamburgo, Varsovia, Praga, etc. Y en Rusia, en las presentaciones en Moscú, San Petersburgo, Kiev, Odessa, Karkhov y Tiflis.

La muerte de Tchaikovsky ocurrió el 25 de Octubre de 1893 de manera inesperada y atribuida a una epidemia de cólera en San Petersburgo. Su familia y sus médicos tratantes que en total fueron cuatro, entre ellos los dos hermanos Lev y Vasily Bertenson dieron informes detallados desde el inicio y la evolución de la enfermedad. Estos informes fueron publicados en la prensa.

El hecho que una persona de la alta sociedad muriera de cólera no era habitual y comenzaron a esparcirse los rumores que Tchaikovsky se había suicidado. A lo anterior se sumó la situación que su cuerpo estuvo expuesto y su ataúd no fue sellado desde el comienzo como se hacía con los fallecidos por cólera. Aún sus amigos le besaban el rostro y se le confeccionó una máscara mortuoria.

Se formó un debate acerca de donde debía ser sepultado. Los moscovitas liderados por Anatoly Brandukov y Sergey Tanneiev sugerían que fuera en Moscú o Klin diciendo que ese era el deseo de Tchaikovsky. Sus familiares decidieron que fuera sepultado en San Petersburgo donde pasó sus mejores años según Modest y donde recibió su educación, primero en la Escuela de Jurisprudencia y luego en el Conservatorio. Se argumentaba también que en San Petersburgo sus óperas y sinfonías tuvieron sus primeros éxitos y que sus padres y hermana murieron y estaban sepultados allí.¹⁰³

Curiosamente y como durante toda la vida de Piotr Ilych la pugna entre Moscú y San Petersburgo se hizo presente en la hora de su muerte. Las dos ciudades, una netamente rusa y la otra con rasgos marcadamente occidentales se disputaban el honor de recibirlo en su tierra...

El zar Alejandro III encargó al Directorio de los Teatro Imperiales que organizaran el funeral a cargo de las arcas imperiales. Este fue realizado en la Catedral de Kazán

---

¹⁰² Op. Cit. Orlova A. pg. 399.

¹⁰³ Op. Cit. Posnansky A. pg. 594.

que por primera vez acogía con este fin a una persona que no pertenecía al más alto rango. Fue enterrado en el Cementerio del Monasterio Alexander Nevsky donde yacen los más importantes escritores, músicos y personajes célebres rusos.

El zar mostró con esto la alta estima de la familia imperial por Tchaikovsky.

Uno de sus compañeros de la Escuela de Jurisprudencia, Vladimir Gérard hizo un discurso de despedida:

Quienes crecimos con él, compartimos los juegos y ansiedades de su niñez sabemos el ser humano que él era. Yo no creo que cualquier experto perceptivo en el corazón humano sea capaz de definir su carácter tan bien como sus camaradas en la escuela. Todos lo amamos porque no había entre nosotros nadie más encantador, más cordial, más amable y simpático que Petya Tchaikovsky. Estos eran los caracteres distintivos de su carácter que atraían a cualquiera que estuviera cercano a él. Estas son también las características que brillan fuertemente en sus trabajos creativos.

Dentro de la gran familia rusa hay una familia numéricamente pequeña pero cordialmente fuerte y unida, la de los camaradas de Tchaikovsky de la Escuela de Jurisprudencia. Esta familia ha sufrido una pérdida aún mayor: está ahora enterrando a un amado camarada ... Adiós, nuestro querido! La tierra será iluminada, no lo dudo. Es siempre luz para uno quien de sí mismo deja un eterno y amado recuerdo".¹⁰⁴

El funeral fue apoteósico. Había ubicaciones en la catedral de Kazán para 600 y llegaron 6000.

Sin embargo comenzaron a aparecer chismes y dudas por su muerte repentina y la causa dada. Así las personas comenzaron a comentar que el músico se habría suicidado y que la causa de ésta determinación habría tenido que ver con su homosexualidad.

A pesar de los boletines que aparecieron en la prensa con la evolución y causa de la enfermedad y muerte de Tchaikovsky, la gente no creía en la verdad de ellos. Estas dudas se han mantenido hasta hoy. Como todas las biografías de Tchaikovsky se han basado en la de Modest Tchaikovsky y se sabe que el destruyó a solicitud del músico sus escritos o cartas comprometedoras de aspectos de su vida que él quería ocultar, así la gente no creía en lo escrito por Modest referente a la muerte y surgieron así diferentes rumores.

Algunos decían que Piotr Ilych habría seducido al hijo de un cuidador del apartamento de Modest y que las quejas del padre del muchacho llegaron al zar. Y que un decreto del zar decía que el culpable debía desaparecer y Tchaikovsky se había envenenado por ésto.

---

¹⁰⁴ Ibid.. pg.id 595

En otros círculos se comentaba que se había involucrado con un miembro de la familia imperial y que el zar lo obligó a elegir entre juicio por sodomía y exilio a Siberia o tomar veneno.

Otros elucubraban que Tchaikovsky estaba sumido en una profunda crisis personal y jugando una suerte de ruleta rusa bebió agua sin hervir en el restaurante Leiner en tiempos de epidemia de cólera.

Alexandra Orlova en su libro Tchaikovsky, un Autorretrato aseguró que Alexander Voitov, un conservador del Departamento de Numismática del Museo Ruso de Leningrado le confidenció en 1966, lo que supo por la esposa de un camarada de Tchaikovsky de la Escuela de Jurisprudencia en cuya casa se habrían reunido ocho compañeros para enjuiciar al músico. Esa corte de honor formada por sus camaradas de la Escuela de Jurisprudencia forzaron a Tchaikovsky a tomar veneno para no mancillar el honor de su alma mater ya que iba a ser sometido a juicio por involucrarse con un miembro de la nobleza el sobrino del Conde Stenbock-Fermor.

Otros familiares de Tchaikovsky aseguraron que él bebió agua sin hervir en su propia casa.

En suma estas teorías no cuadran de ningún modo con las primeras.

El Dr. Vasily Bertenson en sus memorias en 1912 se sintió compelido a repudiar los chismes.

A pesar del hecho que todos los rusos pensantes y no solo los rusos sino también los europeos, golpeados por tal pérdida, leyeron con intenso interés todos los detalles de los últimos días de TCH, escribió Bertenson, a pesar de la presencia al lado de la cama del paciente de 4 médicos, hubo gente entonces y como hay ahora quienes declararon confidencialmente que tch no murió de cólera sino que falleció por veneno tomado con la intención de cometer suicidio!...vale la pena aún hablar de tales insinuaciones particularmente a la luz de insinuaciones canallescas acerca de la razón que provocó el suicidio ¿! ¹⁰⁵

Siempre se ha tratado el tema de la homosexualidad de Tchaikovsky como no asumida y como una causa de sus conflictos y vergüenza personal. Esto se puede ver claramente en las cartas escritas a hermano Modest. Y esta fue una de las razones que lo empujaron a su desastroso matrimonio.

Sin embargo, Alexander Posnansky en su libro "Tchaikovsky through other's eyes" afirma que:

---

¹⁰⁵ Ibid. A. pg. 607

Recientes estudios de archivos han revelado que la percepción convencional de Tchaikovsky como una persona atormentada por su “diferencia” es infundada. Esta percepción estaba basada en dos grandes suposiciones no confirmadas: primero, que la sociedad rusa del siglo XIX estaba caracterizada por represión sexual; y segundo, que como consecuencia Tchaikovsky desarrolló un miedo particular a exposición y autodesprecio. En el hecho, la Rusia de ese período parecía ser considerablemente más permisiva que la Inglaterra Victoriana. Rusia no tenía prohibición legal sobre la homosexualidad hasta el tiempo de Pedro el Grande, al comienzo del siglo XVIII. Aún entonces la prohibición se extendía sólo al ejército. La homosexualidad fue sólo criminalizada en 1832 por Nicolás I, pero las leyes virtualmente nunca fueron impuestas. Cuando incidentes homosexuales comprometían a miembros de las clases altas, ellos eran cubiertos por las autoridades, por la parte culpable, y lo peor siendo transferidos desde una posición oficial a otra. Entre los contemporáneos de Tchaikovsky se puede identificar varios miembros homosexuales de la familia imperial, el más importante de ellos el Gran Duque Sergey Alexandrovich, gobernador de Moscú. Uno de los más poderosos hombres de estado bajo Alejandro III y Nicolás II, el príncipe Vladimir Meschersky (quien incidentalmente era compañero de curso y amigo de Tchaikovsky) fue repetidamente rescatado por los dos emperadores de la desgracia a pesar de sus flagrantes actividades homosexuales.¹⁰⁶

Por todo lo citado parece poco probable que el zar fuera tan severo con Tchaikovsky que además gozaba del favor de la familia imperial.

En relación a la corte de honor de sus compañeros de la Escuela de Jurisprudencia, el discurso pronunciado en sus exequias por su compañero y amigo Vladimir Gerard revela afecto, admiración y esto hace parecer poco posible que sus mismos compañeros lo empujaran a un suicidio forzado.

Nadezhda von Meck murió 3 meses después.

---

¹⁰⁶ Ibid.. pg 77

Comentarios finales:

Tchaikovsky en una carta a Nadezdha von Meck le expresó que era:

“ triste y no placentero el precio de la fama, pensar que un día la gente tratará de entrar en el mundo privado de mis pensamientos y sentimientos, en todo aquello que yo he escondido cuidadosamente a través de mi vida”¹⁰⁷

Que palabras tan ciertas. Pero alguien tan admirado no puede sustraerse al deseo de las personas de conocer al autor de esa música que conmueve, asombra, consuela y da felicidad.

Al analizar la obra de un compositor es importante conocer algunos aspectos de su biografía. El período histórico y la sociedad en que vivió, su educación, intereses intelectuales, los estilos imperantes, sus motivaciones para seleccionar los temas, la relación con otros compositores o músicos, la pertenencia a asociaciones musicales, sus cartas, escritos, las críticas o valoración a la que fue sometido. También es interesante conocer la influencia de otras obras, tanto musicales como literarias y pictóricas. Y por el intercambio cultural, los viajes que realizó así como los artistas, músicos virtuosos, cantantes que visitaron el país natal del compositor. También es de interés conocer el manejo de otros idiomas que son esenciales para las relaciones interpersonales. Como se ha visto en Tchaikovsky esto era parte de su educación al estilo occidental.

Como muchos de sus compatriotas, a veces él usaba idioma extranjeros con la fluidez de un cosmopolita, a veces él habla en ruso de un modo que solo los rusos pueden entender. En esta compleja actitud dual yace mucho del encanto de Tchaikovsky y mucha de su debilidad.¹⁰⁸

En la vida profesional de Tchaikovsky está latente el calificar su obra dentro del estilo “nacionalista” u “occidental”.

Uno de sus logros principales fue haber desafiado la ortodoxia prevalente con tal resuelta visión que llegó a ser el primer compositor profesional full-time en la historia de su país. El único de su época en adoptar la moda y lucir a la usanza occidental y viajar a Europa. Y a través de ese intercambio cultural relacionarse tanto con sus predecesores europeos como con músicos contemporáneos de él. Los

---

¹⁰⁷ Op. Cit. Holden A. pg XIII

¹⁰⁸ Op. Cit. Newmarch R. pg. 167

logros de Tchaikovsky permitieron dar a conocer la música rusa en Europa Occidental y América y fueron un apoyo y una fortaleza con sólidas bases teóricas para el movimiento nacionalista.

El grupo de los Poderosos Cinco o “kuchka”, liderado por Mily Balakirev e integrado por Nikolay Rimsky Korsakov, César Cui, Borodin y Mussorgsky estaban a favor de un estilo musical nacionalista ruso. Inicialmente Tchaikovsky fue incomprendido y rechazado por ellos. Consideraban a Tchaikovsky ecléctico y cosmopolita y no le perdonaban su formación de conservatorio. Veían al instituto como contrario al elemento popular. Tchaikovsky no se oponía a ese estilo nacionalista pero era partidario de la formación musical occidental y de tomar sobre esta sólida base los rasgos distintivos de la música rusa.

Las canciones folklóricas rusas, por virtud de su estructura original, las peculiaridades de sus contornos melódicos, la originalidad de su ritmo que en muchos casos no puede ser acomodado dentro del standard de las divisiones de ritmo, constituye un material altamente valioso para el músico educado y talentoso que bajo específicas circunstancias puede hacer uso de eso exitosamente. Ciertamente, todos nuestros compositores han hecho eso y han extraído de eso un abundante torrente de inspiración: Glinka, Dargomyshsky, Serov, los Srs. Rubinstein, Balakirev, Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, etc.

Las canciones folklóricas rusas consideradas en su propio y original estado y siendo un producto sin forma y resultado exclusivo de un proceso creativo instintivo no tienen el status de una obra de arte. No son más que un grano de semilla desde el cual el artista en tanto que tiene el requisito de talento y entrenamiento, puede hacer que crezca un exuberante árbol.

Balakirev registró y armonizó canciones folklóricas rusas sin distorsionarlas y asegurando que todas sus peculiares características fueran preservada. Esto requiere talento, educación musical y profundo conocimiento de historia del arte.¹⁰⁹

Estas dos posiciones se fueron superponiendo y enriqueciéndose mutuamente. Algunos de los Poderosos Cinco terminaron estudiando disciplinas musicales como Rimsky-Korsakov que llegó a ser profesor de composición del Conservatorio de San Petersburgo y luego sería profesor de Stravinsky.

Tchaikovsky tomó elementos, canciones folklóricas, tonalidades, fuerza y pasión de ellas.

---

¹⁰⁹ The Musical Society. Response to a Anonymous Correspondent. Two examples of Muscovite Music Criticism. En Tchaikovsky Research publicado 3/7/2015

Nikolay Rubinstein dijo resumiendo esta integración mutua: “Los Poderosos Cinco son ahora seis”.

Se puede afirmar que en las décadas finales del siglo XIX la cultura musical rusa se había consolidado y era una de las más ricas y heterogéneas de Europa. La mezcla de culturas había transformado a los compositores lo que trajo un avance increíble en la belleza de sus obras.

Sin embargo, el ideal de Tchaikovsky era ser un buen compositor. Su ideal era lograr la excelencia. Un nacionalista buscaría seleccionar o elegir temas de su propia tierra. Tchaikovsky tomó temas tanto de Occidente como de la Rusia europea y asiática.

De Shakespeare las obras “La Tempestad”, “Hamlet” y “Romeo y Julieta” (ésta última curiosamente sugerida por Balakirev, el líder nacionalista); del Dante, “Francesca de Rimini”; de Lord Byron “Manfred” y “Poltava”. Otra vez Mili Balakirev atrae la atención de Tchaikovsky hacia un escritor occidental. Le sugiere musicalizar Manfred de E.T.A. Hoffman “Cascanueces”, de Charles Perrault “La Bella Durmiente”, de Schiller, “La doncella de Orleans”.

En su música quedaron impresas ciudades de Europa Occidental: Recuerdos de Florencia, Recuerdos de Upsala.

Como contrapartida compuso obras basadas claramente en su tierra como la Obertura 1812, Marcha Eslavónica, Dumka. De Ostrovsky, “La doncella de nieve”, “La tormenta”, de Pushkin, “Eugenio Oneguín”, “La Dama de Pique” y “Mazeppa” de Begishev “El Lago de los Cisnes”. Vakula el herrero, El Oprichnik, el Voivoieda y Ondina son otras obras basadas en trabajos de autores rusos menos conocidos.

Tchaikovsky compuso preciosas romanzas con poemas de Plescheiev, Fet, Apuchtin, Surikov, Pushkin, Alexei Tolstoi y otros. Su trabajo en la música rusa abarca arreglos para piano de 50 melodías rusas, arreglos para piano de la Obertura “Iván el terrible” de Rubinstein.

También es notable su dedicación a la música litúrgica rusa ortodoxa con la Liturgia de san Juan Crisóstomo y Cánticos para las Vísperas.

El Romanticismo se expresó a través de la música como en otras artes. Era un movimiento centrado en las emociones y sentimientos. El compositor escribía sus obras alejándose de la rigidez de las formas anteriores. Creaba con libertad las obras sobre los temas que creía adecuados. El romanticismo se relaciona con lo sublime, lo infinito.

El amor a la naturaleza, el campo era uno de los rasgos del Romanticismo. El artista buscaba lo puro, lo natural en el pueblo, en la gente sencilla. Se interesaba en recuperar los valores folklóricos, medievales y nacionales.

Todas estas características las encontramos en la música de Tchaikovsky que pertenece al llamado Romanticismo tardío 1850-1910 período en que se vió el auge del género nacionalista asociado con la lengua y cultura de su tierra de origen.

La música de Tchaikovsky apela directamente al corazón. Con su propio carácter que refleja lo introspectivo, lo taciturno y con las ricas cualidades emocionales que caracterizan a la música rusa. La soledad, la nostalgia, la incapacidad de lograr plenitud en una relación humana, una amarga sensación de fracaso, autocompasión y por último desesperanza. Son los sentimientos que Tchaikovsky conocía íntimamente y él deseaba componer sobre lo que él conocía.

Llama la atención que Tchaikovsky pueda con la melodía, su expresividad y variedad elevar e inhibir las pasiones, mostrar delicadeza, deseo, voluptuosidad, erotismo desinhibido, llegar a extrema tensión, todo con una armonización perfecta y original.

Hacia innovaciones como por ejemplo usar nuevos instrumentos como la celesta o glockenspiel para “la Danza del hada del caramelo de ciruela” de la suite Cascanueces.

Si se piensa en su música y todos sus matices llama la atención su manera de trabajar. A veces en soledad pensaba en alguna idea, durante su paseo diario al campo, otras durante sus viajes en tren, otras en su escritorio en su trabajo cotidiano.

¿Cómo alguien con ese potencial para mostrar emoción desbordante tenía tal control que podía escribir tranquilamente, cumplir con los tiempos acordados y a veces con los fijos y exactos pedidos hechos por los coreógrafos para su música de ballet?

Tchaikovsky al comienzo de su carrera como compositor fue criticado por los rusos que lo consideraban occidentalista por su formación académica influenciada por la escuela alemana de música y rechazado por los europeos occidentales que lo consideraban asiático.

La música de los nacionalistas rusos era vista como con vigor salvaje, encanto oriental, poder bárbaro tal vez por las opiniones de los mismos nacionalistas que querían separarse absolutamente de la influencia occidental.

Tchaikovsky tiene el valor de ser el primer gran músico ruso que trabajó y logró terminar con el amateurismo en Rusia. Sin embargo, el alcanzar éxito y reconocimiento en el exterior no se desarrollaba en forma paralela a lo que sucedía

en la misma Rusia. A veces en la Rusia misma no se publicaba en los periódicos sus éxitos en las giras a Europa Occidental.

Tchaikovsky pertenecía a Rusia y al mundo.

Actualmente hay un reconocimiento de sus dones no solo como supremo melodista, y un maestro orquestador, sino un artista remarcablemente audaz y original en su pensamiento. Un “genio de las emociones”, como diría acertadamente uno de sus biógrafos, Alexander Poznansky.¹¹⁰

La música es etérea. No existe más que en el momento que se toca. Esto muestra que es el arte más espiritual a diferencia de los otros artes que se muestran en algo tangible.

Al meditar acerca de la relación entre Piotr Ilych Tchaikovsky y Nadezhda von Meck, se puede decir que era una relación curiosa en extremo y muy difícil de entender. Tal vez el intenso amor a la música hizo que dos personas muy activas intelectualmente coincidieran en una profunda afinidad espiritual.

Se puede evidenciar la renuncia a la unión física, al menos sincera de Nadezhda. En Tchaikovsky se puede vislumbrar un sentimiento que si bien no es de amor erótico, es intenso, perdurable y de gratitud hacia Nadezhda por el invaluable apoyo, contención y amor.

Al comienzo de su relación, Nadezhda parecía extravagante, dueña de la situación, y Piotr Ilych parecía en ocasiones interesado por lo que obtenía de su relación. Nadezhda era orgullosa, independiente, y le dió todo sin esperar nada. Piotr Ilych tuvo la peor crisis durante su matrimonio con Antonina y lentamente recuperó su fuerza y su tranquilidad espiritual siempre contando con el apoyo de su benefactora. Piotr conocía su debilidad y luchaba contra ella. Y por esa cualidad de coraje, honestidad hacia sí mismo, los dioses lo recompensaron dándole por premio el don que él deseaba sobre los otros. El privilegio del crecimiento consciente.¹¹¹

Al final de su relación Tchaikovsky puede seguir sólo, sin ese apoyo incondicional, pero siempre con el dolor de no tener las cartas de Nadezhda. Él ha crecido espiritual y profesionalmente.

En la vida de Tchaikovsky hay dolor, renuncia, incompreensión, nostalgia, culpa, vergüenza. Su capacidad de introspección era motivo de mayor conflicto. Él estaba consciente de lo que para él eran sus debilidades y faltas y era una persona que luchaba por superarlas. Tenía temor del rechazo social. Le tocó vivir en una época difícil, de cambios importantes, de turbulencia política, de no aceptación abierta de la

---

¹¹⁰ Op. Cit. Poznansky A. pg. XXII

¹¹¹ Op. Cit. Drinker Bowen C, von Meck B. Meck.. Pg. 486.

en la misma Rusia. A veces en la Rusia misma no se publicaba en los periódicos sus éxitos en las giras a Europa Occidental.

Tchaikovsky pertenecía a Rusia y al mundo.

Actualmente hay un reconocimiento de sus dones no solo como supremo melodista, y un maestro orquestador, sino un artista remarcablemente audaz y original en su pensamiento. Un “genio de las emociones”, como diría acertadamente uno de sus biógrafos, Alexander Poznansky.¹¹⁰

La música es etérea. No existe más que en el momento que se toca. Esto muestra que es el arte más espiritual a diferencia de las otros artes que se muestran en algo tangible.

Al meditar acerca de la relación entre Piotr Ilych Tchaikovsky y Nadezhda von Meck, se puede decir que era una relación curiosa en extremo y muy difícil de entender. Tal vez el intenso amor a la música hizo que dos personas muy activas intelectualmente coincidieran en una profunda afinidad espiritual.

Se puede evidenciar la renuncia a la unión física, al menos sincera de Nadezhda. En Tchaikovsky se puede vislumbrar un sentimiento que si bien no es de amor erótico, es intenso, perdurable y de gratitud hacia Nadezhda por el invaluable apoyo, contención y amor.

Al comienzo de su relación, Nadezhda parecía extravagante, dueña de la situación, y Piotr Ilych parecía en ocasiones interesado por lo que obtenía de su relación. Nadezhda era orgullosa, independiente, y le dió todo sin esperar nada. Piotr Ilych tuvo la peor crisis durante su matrimonio con Antonina y lentamente recuperó su fuerza y su tranquilidad espiritual siempre contando con el apoyo de su benefactora. Piotr conocía su debilidad y luchaba contra ella. Y por esa cualidad de coraje, honestidad hacia sí mismo, los dioses lo recompensaron dándole por premio el don que él deseaba sobre los otros. El privilegio del crecimiento consciente.¹¹¹

Al final de su relación Tchaikovsky puede seguir sólo, sin ese apoyo incondicional, pero siempre con el dolor de no tener las cartas de Nadezhda. Él ha crecido espiritual y profesionalmente.

En la vida de Tchaikovsky hay dolor, renuncia, incomprensión, nostalgia, culpa, vergüenza. Su capacidad de introspección era motivo de mayor conflicto. Él estaba consciente de lo que para él eran sus debilidades y faltas y era una persona que luchaba por superarlas. Tenía temor del rechazo social. Le tocó vivir en una época difícil, de cambios importantes, de turbulencia política, de no aceptación abierta de la

---

¹¹⁰ Op. Cit. Poznansky A.pg. XXII

¹¹¹ Op. Cit. Drinker Bowen C, von Meck B. Meck.. Pg. 486.

diversidad sexual. Aunque gozaba de una situación privilegiada, huía de la vida social y se evadía a través de su disciplina de trabajo y viajando. Podía transformar su sufrimiento en música y quizás esa era su redención.

A veces al morir un gran artista a temprana edad la gente dice "Oh, este hombre pudo vivir más, que gloriosos regalos nos habría dado aún! No. Hay en la Sexta Sinfonía algo extrañamente final, algo que nos dice: Este hombre tenía su copa llena; él había alcanzado su zenith, él había alcanzado lo que a menudo había dicho a "su mejor amigo": el tan ansiado logro: perfeccionar su talento al límite de su habilidad, él había cumplido con imperioso trabajo con ese don que los dioses le habían dado.

Dios le dé reposo, como los rusos dirían. Dios de reposo al alma de Piotr Ilych, quien trabajó arduamente, quién pecó y sufrió por sus pecados y quién fue un artista y leal a sí mismo.¹¹²

Simbólicamente su última casa estaba ubicada en Klin, en el campo que tanto amó al lado de la carretera que une Moscú y San Petersburgo... Allí por lo menos en su último tiempo pudo ser libre, tener su propio refugio y vivir en la soledad que le era tan grata para leer, escribir y dedicarse completamente a la composición.

Finalmente una frase de León Tolstoi a quién Tchaikovsky conoció y admiró. Con motivo de la muerte del compositor Tolstoi escribió a su esposa:

"Lamenté mucho lo de Tchaikovsky...Más que por el músico lo siento por un hombre que tenía algo que no era claro del todo. Qué súbito y qué sencillo, que natural y que innatural y qué próximo a mi corazón."¹¹³

---

¹¹² Ibid. . pg 510

¹¹³ Op. Cit. Orlova A. pg. 434

Conclusiones

El siglo XIX en Europa Occidental fue un siglo de cambios prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad. Ningún aspecto de la vida de las personas fue ajeno a la tónica cambiante que invadía y revitalizaba ese mundo partiendo desde el campo y los cultivos con los desplazamientos de los pobres, hacia las minas, fábricas y ciudades y a los burgueses hacia los salones, la cultura, las ciencias, las creencias religiosas y la política.

La innovación tecnológica generada por la revolución industrial fue el factor gatillante de cambios demográficos. Las consiguientes migraciones del campesinado a la ciudad conllevó hacinamiento y pobreza ya que las ciudades no estaban preparadas para absorber el aumento brusco de la población. Hubo cambios sociales como el fortalecimiento de la clase media y la aparición del proletariado. Las pobres condiciones de vida de éste último estimularon la sensibilidad de algunos intelectuales. Marx y Engels publicaron el Manifiesto del Partido Comunista. La respuesta de la Iglesia fue tardía, sólo en 1891 con la Encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII que fue la primera Encíclica Social.

La mayor parte de los Estados europeos adelantándose al estallido social experimentaron cambios políticos. Se puso fin a las monarquías por derecho divino y se implantaron sistemas políticos representativos.

El Reino Unido fue líder en la industrialización y su exitoso modelo fue copiado por Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y Estados Unidos.

Los avances en educación y ciencias condicionaron una nueva mentalidad en el hombre del siglo XIX lo que trajo aparejado inquietudes en lo filosófico, religioso y cultural.

El Romanticismo se extendió desde Inglaterra y Alemania como una respuesta al racionalismo de la Ilustración, dando importancia a los sentimientos y rompiendo con los cánones clásicos. Surgió luego el Nacionalismo, el apego a la tierra, la lengua, folklore y las tradiciones del lugar de origen y la consolidación de las naciones. Se produjo la Unificación de Alemania e Italia. El progreso de Europa se mostraba en las Exhibiciones mundiales la primera de las cuáles fue en Londres en 1851.

Rusia estaba atrasada con respecto a la industrialización de los países de Europa Occidental y sólo en 1855 quedó en evidencia ese desfase a raíz de la derrota de la guerra de Crimea. Su atraso se debía a su aislamiento, lejanía, incomunicación, mantención de la servidumbre y una sociedad feudal y rural. En Rusia no se había

avanzado en relación a política representativa y el lema de los zares rusos seguía siendo autocracia, nacionalismo, ortodoxia.

Por otra parte el afán expansionista de Rusia, la multiétnicidad, dificultaba el control de las fronteras. “En su tamaño residía su debilidad.”

Para lograr el desarrollo de Rusia hubo dos corrientes de pensamiento: los occidentalistas y los eslavófilos. Los primeros querían copiar el exitoso y ya reconocido modelo occidental y los otros querían un avance propio, con sus costumbres, instituciones, cultura y religión de modo de aportar algo diferente a la cultura europea.

La emancipación de los siervos sólo se logró en 1861.

Moscú y San Petersburgo, las ciudades emblemáticas de Rusia, una que representaba lo tradicional y auténticamente ruso que data de 1147 versus la occidentalizada San Petersburgo fundada en 1703, siempre eran referentes de esta antigua pugna de la cultura rusa.

La industrialización de Rusia se produjo después de la emancipación de los siervos y se hizo luego de manera acelerada sin meditar en los costos que esto significaría para las clases más pobres que una vez más se vieron perjudicadas.

A pesar de la censura y las restricciones de las libertades, en el siglo XIX se produjo en Rusia un renacimiento artístico inmenso, basado en los ideales del romanticismo, del patriotismo y de las ideas que llegaban desde Europa occidental. Hubo un desarrollo explosivo de la literatura costumbrista, con las novelas de denuncia encubierta, llamado el “Siglo de oro de la literatura rusa”. Paralelamente se produjo un despegue de otras ramas de las artes. La música a través de la creación de los Conservatorios experimentó un notable desarrollo. Se crearon más Universidades e Institutos de Educación Superior.

En 1840 nació Piotr Ilych Tchaikovsky, en la placidez de un pueblo dedicado a la actividad minera perdido en los Urales. Sus padres pertenecían a la clase media alta y como tal Piotr Ilych recibió una formación académica privilegiada tanto en lo humanista como en lo musical. Esta educación dejó una impronta de por vida en Tchaikovsky. Al comienzo con institutrices, profesores y luego en establecimientos de reconocido prestigio con exigentes programas y férreas disciplinas.

Su talento musical en términos de composición fue desarrollado sólo después de su formación jurídica. Su elección fue valiente al dedicarse a tiempo completo a los estudios académicos en Música.

Tchaikovsky vivió y estudió en San Petersburgo. Su trabajo como profesor lo desempeñó en Moscú. Aprendió a amar a ambas ciudades. Sin embargo su última casa, su último hogar estaba en Klin en el camino que une ambas ciudades.

Dotado de un carácter y temperamento neurótico, su timidez influyó negativamente en sus relaciones interpersonales. Odiaba la vida social, pero tal vez eso le permitió en la vida tranquila, de campo y familia, tener el espacio para construir y desarrollar sus obras.

Durante períodos tempranos de su vida enfrentó pérdidas y traumas importantes que le acompañaron hasta su adultez.

La crítica de sus pares más que la censura del estado y de la iglesia ortodoxa, le produjeron sufrimiento y dolor.

Nadezhda von Meck, su mecenas, fue un apoyo más que económico, del alma y su correspondencia de trece años da cuenta de innumerables muestras de amor y cariño mutuo. Se puede leer confidencias, opiniones, frustraciones, que siempre fueron acogidas por ella con bondad y con la capacidad de tranquilizar e infundirle la paz que le era esquiva.

Su homosexualidad y el matrimonio breve e infeliz fueron conflictos que eran causa de angustia y vergüenza.

El grupo de los Poderosos Cinco, músicos nacionalistas, finalmente lo aceptó e intercambiaron ideas que los enriquecieron mutuamente. Los unos adquirieron formación musical. Tchaikovsky recibió del líder de ellos sugerencias para algunas de sus obras que curiosamente no eran sobre temas rusos sino occidentales y se convirtieron en grandes éxitos.

Tchaikovsky tuvo éxito en Europa, Rusia y América durante su vida recibiendo honores y condecoraciones.

Su obra ha perdurado y actualmente es uno de los músicos más populares de todos los tiempos por su estilo romántico que habla directamente al corazón.

Piotr Ilych Tchaikovsky es un hijo del siglo XIX. En muchos aspectos de su vida se pueden descubrir características propias de ese siglo. Su vasta cultura lograda desde su formación académica privilegiada. Sus ancestros franceses y rusos que le hacían sentir desde sus primeros años que Rusia no era solo Rusia. El interés por utilizar medios de transportes nuevos y sus interminables y continuos viajes a Europa occidental, oriental y América.

Su amor por la lectura de las obras de novelistas, escritores y dramaturgos ingleses, franceses y alemanes. Pero también de los poetas y dramaturgos rusos. Todo ese

asombro ha quedado musicalizado en hermosas composiciones a través de las cuáles muchas personas se han interesado en conocer más acerca de los autores.

Tenía un profundo amor a la patria, a la naturaleza, los paisajes, el campo, la estepa, en fin todo lo ruso con sus tradiciones, costumbres, la religiosidad de los hombres sencillos y así han quedado plasmado estos sentimientos en danzas folklóricas, romanzas y obras litúrgicas.

Tenía un especial sentido de introspección y eso lo hacía plantearse o erigirse en un juez severo hacia sí mismo. A veces motivo de infelicidad, humor sombrío, angustia.

Como los hombres intelectuales, pensantes y documentados del siglo XIX también presentaba dudas de tipo religioso, pero en su madurez recuperó su fe.

Tenía un estilo ecléctico y marcado por el sello de la sociedad y el tiempo en que le tocó vivir.

Podía tomar lo mejor de ambas corrientes de desarrollo de Rusia. De los occidentalistas, lo académico, la teoría musical, como base para construir y enriquecer su obra musical y de los eslavófilos la fuerza, lo innato, lo vital. Y así fundirlos en una obra de arte.

Era un músico con un estilo ecléctico, nacionalista y occidentalista, romántico con el sello de la sociedad en que le correspondió vivir.

“Añorar el pasado, hallarme esperanzado ante el futuro, y no estar satisfecho nunca con el presente, ésa es la historia de mi vida.

Piotr Ilych Tchaikovsky. ¹¹⁴

---

¹¹⁴ Op. Cit. Holden A. pg. 166

Bibliografía:

1. Newmarch R. Tchaikovsky. His Life and Works. University Press of the Pacific. Honolulu, Hawai. 2002.
2. Osborne R. Civilización. Una historia crítica del mundo occidental. Crítica SL. Barcelona. 2007.
3. Fernández A. Historia Universal. Edad Contemporánea, Vicens Vives. Barcelona. 2001.
4. Stearns P.N. The Face of Europe. Forum Press. 1977.
5. Berlanstein LR Ed. The Industrial Revolution and work in nineteenth-century. Routledge. London. 1992.
6. Anderson EN, Pincl SJ. Europe in the nineteenth Century: A documentary Analysis of change and conflicto. Bobbs-Merril.Indianapolis.1961.
7. Flanders J. Era victoriana: La invención del mundo moderno Red Cultural n° 14. 2012.
8. Marx K, Engels F. Manifiesto del partido comunista. <https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm> publicado 1 /5/15
9. León XIII 1891. Carta Encíclica Rerum Novarum del Sumo Pontífice León XIII sobre la situación de los obreros. http://www.vatican.va/holy_father/leo_XIII/encyclicals/documents/hf_l-XIII_enc_15051891_rerum_novarum_sp.html.
10. Hobsbawm E. La era del capital. 1848-1875. Crítica Grupo Editorial Planeta. Buenos Aires. reimpresión 2012.
11. The Reforms Acts. <http://www.victorianweb.org/history/hist2.html> publicado 22/4/15
12. Villares R. Bahamonde A. El Mundo contemporáneo siglos XIX y XX. Taurus .Madrid. 2001
13. Mora JG. “La necesidad del cambio educativo para la sociedad del conocimiento”. Revista Iberoamericana de Educación.N°35.2004.
14. Panza M, Presas A. La divulgación de la ciencia en el siglo XIX: la obra de Flammarion. <http://www.prbb.org/quark/26/026030.htm> publicado 9/03/2007.
15. Ratzinger J. Europa, Política y Religión. Conferencia 28/XI/2000.Berlín. Publicada en Dendra Médica. Revista de Humanidades 2010;9(1):53 publicado 10/04/15
16. Gombrich E. Historia del Arte. http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/arte/decaragar_ernst-gombrich.pdf
17. Figes O. La Revolución Rusa (1891-1924) Ensayo histórico. Edhasa. Barcelona. 2010

18. Meyer J. Rusia y sus imperios. 1894-2005. Fondo de Cultura Económica y Tusquets Editores S.A. Barcelona.2007.
19. Chapman T. Imperial Russia: 1801-1905. Routledge London.2001.
20. Riasanovsky N. Russian Identities: A historical Survey. Oxford University Press. New York. 2005.
21. Hobsbawm E. La era del Imperio. 1875-1914. Crítica. Grupo Editorial Planeta. Buenos Aires.2014.
22. Cursos de Artes y Humanidades. Red Cultural UGM. Jaureguiberry C.: Rusia su historia, su religión, su alma y su cultura. 2º semestre 2013. Larraín R.: Rusia a través de la historia. 1º semestre 2011. Wilson F.: Rusia Agosto 2011
23. Milner.Gulland R. Rusia. De los zares a los soviets. Vol II. Ediciones Folio SA. Barcelona. 1994.
24. Adquisiciones territoriales de Rusia.
[http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adquisiciones _territoriales _de_Rusia&printable=yes](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adquisiciones_territoriales_de_Rusia&printable=yes) publicado el 9/6/2015
25. Guevara E, Divo de Romero J. Visión panorámica del proceso histórico de la educación. Revista Ciencias de la Educación. Segunda etapa/año 2009/vol19 N°33 Valencia, Enero-Junio.
http://www.servicio.bc.uc.edu.ven/educación/revista/n33/art_5.pdf publicado el 15/VI/15
26. Riasanovsky NV. Russian Identities: A historical survey. Oxford University Press. New York. 2005.
27. Universidades e Institutos de Educación superior en Rusia. Siglos XVIII y XIX. Tomado de Anexo: universidades de Rusia e instituciones de educación superior de San Petersburgo.
En http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Universidades_de_Rusia publicado el 26/5/2015
28. Riasanovsky N. Russian Identities: A historical Survey. Oxford University Press. New York. 2005.
29. Capítulo 1. En Meyer J. Rusia y sus imperios. Tusquets editores. México. 2007.
30. Figs O. El baile de Natacha: una historia cultural rusa. Edhasa. Barcelona. 2010.
31. Cursos de Artes y Humanidades, Red Cultural UGM. Doyarcabal S. Literatura rusa y Poética rusa. 1º y 2º semestre 2009.
32. Drinken Bowen C, von Meck B, Beloved friend. The story of Tchaikovsky and Nadejda von Meck. Hutchinson and Co. London. 1937
33. Posnansky A. Tchaikovsky trough other's eyes. Indiana University Press. Bloomington, Indianapolis. 1999
34. Iden A. Tchaikovsky. A biography. Random House. New York.1995.

35. Posnansky A. Tchaikovsky. The Quest for the Inner Man. Schirmer Books. New York. 1991.
36. www.Tchaikovsky-Research.net. Publicado 25/6/15.
37. Orlova A. Chaikovski. Un autorretrato. Alianza Música. Madrid. 1994.
38. Autobiography. En [www.Tchaikovsky- Research.net](http://www.Tchaikovsky-Research.net) publicado 3/7/15.
39. Troyat H. La baronesa y el músico El Cobre Ediciones.Barcelona. 2005