

Ciudad musical

Relato utópico

Elsie Andrade

Héctor Berlioz, *Eufonía o la ciudad musical*, pról. Jorge Rizo Martínez, epíl. Jorge Volpi, imágs. Fernanda Barreto, México, FCE, La Jaula Abierta/CIDE, 2018, 97 pp.

La trascendencia de la obra de Héctor Berlioz (1803-1869) como máximo representante del romanticismo francés es bien conocida; menos familiar resulta su faceta como escritor. Desde su adolescencia, a instancias de su padre, el compositor comenzó a mostrar un notable interés por la lectura, lo que lo llevó a conocer la obra de figuras como Virgilio, Cervantes, Walter Scott y, posteriormente, Shakespeare, quienes lo inspiraron a escribir sus primeros ensayos literarios.

De la pluma berlioziana resultaron cuatro obras literarias: *Las tertulias de la orquesta* (1852), *Les Grotesques de la musique* (1859), *À travers chants* (1862) y, quizá la más importante, *Mémoires* de Héctor Berlioz (publicada en 1870, un año después de su muerte). Estos trabajos, descargados del excesivo sentimentalismo característico de la época, y en razón de su consistencia y sencillez, son dignos de ser

considerados parte de los grandes textos de mediados del siglo XIX.

La escritura de Berlioz nace de su necesidad de expresar y defender su credo artístico, en el que el arte está por encima de todo (la gente, los aplausos) y su propia concepción de la estética musical. En sus trabajos se pueden observar constantes comparaciones del valor estético que le atribuye al canto y a la palabra como artes dialogantes; en ellas privilegia la música frente a la letra escrita.

Su obra *Mémoires* representa uno de los trabajos autobiográficos más completos no solo del compositor, sino de la época; en ella se puede apreciar su consistencia expresiva, en la que el amor y la música son los temas centrales. Por otro lado, una característica recurrente tanto en *Mémoires* como en los textos de crítica musical que Berlioz publicó con regularidad en diferentes periódicos parisinos a lo largo de su vida es la ironía y el sentido del humor que utiliza para empatizar con el lector.

Ahora bien, para hablar de la utopía o Eufonía de Héctor Berlioz, tengamos en cuenta que, a mediados del siglo XIX, en el pensamiento europeo había una fuerte presencia del socialismo utópico, cuyos antecedentes se remontan a la conocida *Utopía* de Thomas More, publicada a principios del siglo XVI, y continuada por otros pensadores, entre los que destacan Saint-Simon y Charles Fourier, quienes propusieron un modelo ideal de sociedad con el que Berlioz se llegó a identificar.

Derivado del clima radical proveniente de la Revolución francesa de 1789, las utopías socialistas y anarquistas que aspiraban a construir una sociedad igualitaria y armónica, en la que se acabara la explotación del hombre por el hombre y se desarrollaran la ciencia y la técnica, tuvieron continuidad en la revolución de 1830 y en el pensamiento

de Saint-Simon y sus seguidores, así como en el de Charles Fourier. Ganaron así una significativa influencia que culminó en la revolución de 1848, cuyo mejor retrato fue plasmado, sin duda, por Gustave Flaubert en *La educación sentimental* al poner en escena a personajes como Dussardier o Senecal.

El socialismo utópico buscaba no solo transformar la estructura económica sino todo el orden moral, de manera que pudieran liberarse las pasiones y el goce de los sentidos en el marco de un nuevo mundo amoroso como proponía Fourier. No es casual que una de las características que debía tener la nueva sociedad era la armonía, palabra que nos remite directamente al lenguaje musical.

En medio de esa atmósfera en la que convivían relevantes intelectuales y artistas, no es de extrañar que un creador de la talla de Berlioz, para quien la música constituía el más alto grado de elevación del alma, haya propuesto su propia versión de una ciudad musical perfecta llamada Eufonía.

La narración de *Eufonía* se ubica en el año 2344, es decir, 500 años después de la época de vida del compositor. Este relato-ficción entrelaza una fatídica historia de amor que mezcla lapsos de la vida real del autor con su imaginario tanto artístico como político sobre la sociedad.

EUFONÍA es una pequeña ciudad de doce mil almas situada en la vertiente del Harz, Alemania. Podemos considerarla como un vasto conservatorio de música, puesto que la práctica de dicho arte es el único objeto en las labores de sus habitantes (69).

Berlioz describe detalladamente el sistema de gobierno por el que se rige la ciudad. En el utópico cosmos del compositor, la organización ur-

banística de cada barrio corresponde a una especialidad musical distinta; sus miembros conviven armoniosamente entre iguales; es decir, los cantantes viven con cantantes, trompetistas con trompetistas, compositores con compositores. El autor, ambicioso en su apuesta, diseña un sistema educativo en una urbe poblada únicamente por músicos o por profesiones que tengan que ver con este arte, como constructores de instrumentos o teóricos musicales. En este amplio mosaico se incorporan las innovaciones tecnológicas que Berlioz llegó a imaginar, desde versiones mejoradas del telégrafo hasta medios de transporte como globos y trenes que vuelan. Eufonía es una utopía que aspira al equilibrio armonioso entre sus partes y lo alcanza a través del arte frente a la anarquía de la industrialización del siglo XIX.

Esta edición presenta un prólogo que corre a cargo de Jorge Rizo Martínez, historiador, filósofo y clarinetista, quien enmarca de manera amplia y precisa el contexto histórico-social del compositor. En su texto, Rizo destaca cómo los escritos de Berlioz constituyen una radiografía general de la sociedad de su tiempo, generando así una “sociología” del entorno musical que vivió.

Eufonía ese no-lugar musical, es un discurso construido desde la tensión de las categorías de experiencia y de expectativa. La manera de relatar el futuro en forma de novela –en *Les soirées de l'orchestre*, Eufonía es definida por su narrador como “una novela de porvenir”– da cuenta del singular modo de pensar el tiempo que tuvo el siglo XIX... Nuestra utopía es a la vez un síntoma de la consolidación de un “público”, de una “crítica” y de una “reflexión histórica” de la música (14-15).

La publicación cierra con un epílogo escrito por el ganador del pre-

OSX
Orquesta Sinfónica de Xalapa
Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana

WWW.ORQUESTASINFONICAXALAPA.COM

OSXIV

**Viaje
de
Invierno**
PENDERECKI · SCHUBERT

Daniel Flores, corno · Lanfranco Marcelletti, Director Titular

DIC. 07 VIE 20:30
TLAQNÁ, CENTRO CULTURAL

TLAQNÁ
Centro Cultural
Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana
Instituto de Investigaciones y Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales y Humanidades

Diseño: Sinsuni E. Velasco Gutiérrez.

mio Alfaguara de Novela 2018, Jorge Volpi quien, a la manera en que Xilef, el protagonista de *Eufonía*, describe la Italia de 2344, desarrolla su visión de lugares como la Fonoteca Nacional y los modos de vida de una cacofónica Ciudad de México en un futuro no tan lejano como el de 2134, metiéndose en la piel de un personaje y haciendo patente de paso su gusto por la tuba.

Cabe resaltar también el delicado trabajo de cuidado editorial que realizaron Roger Bartra y Gerardo Villadelángel a lo largo de las páginas del libro, en las que se pueden apreciar diferentes interpretaciones del pentagrama y símbolos correspondientes a la notación musical, producto de la artista visual

Fernanda Barreto; con ello se logra un sublime resultado del conjunto entre texto e ilustraciones.

La edición perteneciente a la serie Topías no solo es meritoria por el rescate de la obra del compositor-escritor francés, sino por el conjunto de los talentos que colaboran. Se recomienda ampliamente a todos los estudiosos de las ciencias sociales y, por supuesto, a los amantes de la música, las letras y las artes identificados con el anhelo de una sociedad armoniosa.

Elsie Andrade Miranda se ha desempeñado como relacionista público, en instituciones como la OSX y el Ivec. Cuenta con estudios en Música y Gestión Cultural.