

ALGUNAS IDEAS ESTÉTICAS SOBRE NIETZSCHE Y LA MÚSICA.

(FRAGMENTOS DE LA TESIS "LA FILOSOFÍA DE LA MÚSICA EN NIETZSCHE: ANTECEDENTES ESTÉTICO-MUSICALES FUNDAMENTALES")

Carlos Matera - Magister en Filosofía de la ULA, profesor en la Escuela de Medios Audiovisuales de la ULA y miembro del Centro de Investigaciones Estéticas.

Resumen:

De acuerdo con Schopenhauer, existe una jerarquía de las artes en torno a una objetivación de la voluntad. Sin embargo existe un arte que escapa a esta jerarquía, la música, puesto que su esencia no es representar las ideas, su esencia es la voluntad misma. La naturaleza y la música son dos expresiones de una misma cosa, la voluntad. Por otro lado, la música para Nietzsche es el arte elevado por excelencia, Schopenhauer y Nietzsche construyeron una teoría ontológica de la música, la cual fue uno de los aportes más importantes a la teoría estética. La música está situada en una dimensión metafísica privilegiada y está vinculada con las visiones nietzscheanas de la tragedia, Dionisos, Apolo, el principium individuationis y el devenir. Era de esperarse que Nietzsche, siendo compositor, no sólo considerara las formalidades de la música como el ritmo, la melodía, armonía y timbre, sino también a las estructuras, texturas y las diversas formas musicales. Para este pensador es el propio intelecto el que le otorgó significación y sentido a los sonidos. La música es un lenguaje que la razón no comprende, y es a partir de la experiencia estética que el fenómeno puede ser llevado a un sentido extramusical.

Palabras clave: música, arte, Nietzsche, Schopenhauer

Abstract:

According to Schopenhauer, there is a hierarchy of the arts around an objectification of the will. However there is an art that escapes this hierarchy, music, as its essence is not represent the ideas, its essence is the same will. The nature and music are two expressions of the same thing, the will. On the other hand, the music for Nietzsche is the high art par excellence, Schopenhauer and Nietzsche built a ontological theory of music, which was one of the most important contributions to the aesthetics theory. The music is situated in a privileged metaphysical dimension and is linked with visions of the Nietzschean tragedy, Dionysos, Apollo, the principium individuationis and becoming. It was expected that Nietzsche, being a composer, not only consider the formalities of music as rhythm, melody and harmony, but also to the structures, textures and various musical forms. For this thinker is own intellect that gave meaning and significance to the sounds. The music is a language you do not understand. why, and it is from an aesthetic experience the phenomenon can be taken to an extramusical sense.

Keywords: music, art, Nietzsche, Schopenhauer

ALGUNAS IDEAS ESTÉTICAS SOBRE NIETZSCHE Y LA MÚSICA. (FRAGMENTOS DE LA TESIS "LA FILOSOFÍA DE LA MÚSICA EN NIETZSCHE: ANTECEDENTES ESTÉTICO-MUSICALES FUNDAMENTALES")

Carlos Matera

"¿Cómo tendría que estar hecha una música que no tuviese ya un origen romántico, como lo tiene la música alemana, - sino un origen dionisiaco?..." (&6) Ensayo de autocrítica.

1 Schopenhauer (Ontología de la música)

Dentro del pensamiento estético de Schopenhauer, expuesto en su gran mayoría en el libro III de *El Mundo como Voluntad y Representación*, encontramos, con relación a los ideales románticos, uno de los más perfectos sistemas filosóficos. El eje fundamental de este sistema gira en torno al arte entendido como objetivación de la Voluntad. En este sentido, la jerarquización de las artes propuesta por Schopenhauer se ordena esencialmente en grados de objetivación de la Voluntad.

De acuerdo con esto, el arte debe llegar a conocer la idea que es la objetivación más directa de la Voluntad.

Sin embargo, para Schopenhauer existe un arte que escapa a todas las jerarquías, se trata de la música, y al respecto nos dice que:

"Al llegar a este punto observamos que hay un arte que ha quedado y debía quedar excluido de nuestro estudio, pues en el encadenamiento sistemático de lo que hemos expuesto no hay lugar alguno que le convenga: me refiero a la Música, que existe enteramente aislada de las demás artes.

*No encontramos ya en ella la reproducción, o repetición, de alguna idea de los seres de este mundo, y sin embargo, es un arte tan elevado y tan admirable, obra tan poderosamente sobre el sentimiento más íntimo del hombre, la comprendemos tan a fondo y tan enteramente, como una lengua universal cuya claridad supera hasta la del mundo intuitivo."*¹

Es claro que para Schopenhauer la música ocupa un lugar privilegiado entre las artes. No intenta (como el resto) manifestar las ideas, explicando cómo se muestran directamente en la materia. De ningún modo busca hacerlas aparecer mediante la representación de cosas individuales en diversos medios. Dicho de otro modo, su esencia no es reproducir en absoluto las ideas. Su esencia es la voluntad misma.

En este sentido, es importante remarcar aquí que con respecto a la relación entre matemáticas y música, para Schopenhauer las relaciones numéricas no deben considerarse como la última comprensión de la música, sino solamente como su signo.

ALGUNAS IDEAS ESTÉTICAS SOBRE NIETZSCHE Y LA MÚSICA. (FRAGMENTOS DE LA TESIS "LA FILOSOFÍA DE LA MÚSICA EN NIETZSCHE: ANTECEDENTES ESTÉTICO-MUSICALES FUNDAMENTALES")

Carlos Matera

Nunca debe confundirse esta relación entre los números como representación de la música, con la música misma.

"En efecto, la Música es una objetivación tan inmediata de toda la voluntad, como el mundo, como las ideas mismas... La Música es más poderosa y penetrante que la de las otras artes; éstas no expresan más que la sombra... debo recordar que la Música... jamás expresa el fenómeno, sino la esencia íntima, la raíz en sí del fenómeno, la voluntad misma." ²

Schopenhauer considera la Música, al igual que la naturaleza, como dos expresiones diferentes de una misma cosa, la voluntad.

Esta teoría musical ontológica, constituye (entre varias), influencias definitivas sobre el pensamiento del joven Nietzsche. Él vio en Schopenhauer cómo el arte y, principalmente la música, adquieren un valor fundamental y absoluto. Pero también podemos reconocer otras influencias centrales en el pensamiento musical de Nietzsche, pero siempre permaneciendo al menos, en sus inicios, la sombra de Schopenhauer: Heidegger nos dice que:

"Además del mundo de los griegos, que seguiría siendo decisivo para Nietzsche durante toda su vida, aunque en los años de su pensamiento lúcido habría de dejar lugar, en cierto modo, a lo romano, las fuerzas espiritualmente determinantes fueron, en primer lugar, Schopenhauer y Wagner". ³

A pesar de las continuas apologías hechas al filósofo de la Voluntad, existe expresamente la intención del propio Nietzsche de resaltar su lectura errónea schopenhaueriana y, por tanto, de su separación del pensamiento de Schopenhauer. Esta intención podemos verla en diversos textos pero especialmente en el ensayo de autocrítica y en el tratado tercero de la Genealogía de la moral.

Sin embargo, a pesar de la separación de Nietzsche con el pensamiento de Schopenhauer, la idea de la música como arte elevado por excelencia, podemos considerarla como una constante en el pensamiento del filósofo. El modo en que Schopenhauer asignó a las artes y especialmente a la música un puesto central, se convirtió en uno de los documentos más importantes de su tiempo. La teoría ontológica de la música fue una de las más importantes contribuciones a la teoría estética y que influyó no sólo en compositores-teóricos como Richard Wagner, sino también en críticos como Eduard Hanslick.

Ciertamente Schopenhauer ha dejado clara la autonomía de la música.

² Schopenhauer., *Ibíd.*

³ Heidegger., Nietzsche, I., *El libro La voluntad de poder.*

ALGUNAS IDEAS ESTÉTICAS SOBRE NIETZSCHE Y LA MÚSICA. (FRAGMENTOS DE LA TESIS "LA FILOSOFÍA DE LA MÚSICA EN NIETZSCHE: ANTECEDENTES ESTÉTICO-MUSICALES FUNDAMENTALES")

Carlos Matera

2 Metafísica de Artista y estética musical.

*"A esos hombres serios sírvales para enseñarles que yo estoy convencido de que el arte es la tarea suprema y la actividad propiamente metafísica de esta vida, [...]"⁴
nos dice Nietzsche.*

A partir de ésta afirmación se entiende que, los presupuestos expuestos en la ontología de la música de Schopenhauer son heredados por Nietzsche, razón por la cual la música en su pensamiento también está situada en una dimensión metafísica privilegiada. Ya hemos visto cómo está en directa relación con conceptos fundamentales como La tragedia, Dioniso y Apolo, principium individuationis, Devenir etc. Pero no por ello debemos desligar a Nietzsche de los análisis y críticas formalistas expuestas, por ejemplo, en *Humano demasiado humano*, que no deben ser vistas como un punto contrario a los presupuestos del *Nacimiento de la tragedia*, sino como un elemento para relacionar sus discursos y para la comprensión de su pensamiento musical. Un ejemplo de su pensamiento formal lo tenemos en la siguiente afirmación:

"La inmaterialidad del gran arte. — Nuestros oídos, gracias al ejercicio extraordinario del entendimiento por el desarrollo artístico de la música nueva, se han hecho intelectuales. Lo que nos hace soportables acentos mucho más fuertes, mucho más "ruido", es que nos hemos ejercitado mucho mejor, para oír de él la significación, que nuestros antepasados. Todos nuestros

ALGUNAS IDEAS ESTÉTICAS SOBRE NIETZSCHE Y LA MÚSICA. (FRAGMENTOS DE LA TESIS "LA FILOSOFÍA DE LA MÚSICA EN NIETZSCHE: ANTECEDENTES ESTÉTICO-MUSICALES FUNDAMENTALES")

Carlos Matera

*sentidos, por lo mismo que demandan desde luego la significación, y por consiguiente lo que "eso quiere decir", no "lo que es", están en cierto modo entorpecidos; tal entorpecimiento se revela, por ejemplo, en el reino absoluto del temperamento de los sonidos, pues hoy los oídos capaces de distinciones finas, por ejemplo, entre un do sostenido y un re bemol, son excepcionales".*⁵

No es extraño que el filósofo, siendo compositor, atendiera las cuestiones de tipo formal en la música. Con esto no sólo nos referimos a los elementos, ritmo, melodía, armonía y timbre, sino también a las estructuras, texturas, además de las diversas formas musicales.

Para Nietzsche es el propio intelecto el que otorgó significación y sentido a los sonidos. Sin embargo, un oyente puede experimentar también goce estético, por ejemplo, al descubrir y comprender la organización de los sonidos, al ver cómo se crea tonalidad en el entrecruzamiento de líneas melódicas. Es claro y remarcado que la música es un lenguaje. Pero es a partir de la experiencia estética que el fenómeno puede ser llevado a un sentido extramusical. Esto puede ser comprendido a partir de lo que Nietzsche nos dice en El viajero y su sombra sobre Bach:

*"Cuando se escucha la música de Bach, no como perfectos y sutiles conocedores del contrapunto y de todas las variaciones del estilo fuga, privándonos consecuentemente del verdadero placer artístico, sino sólo oyendo su música (para decirlo de la manera tan sublime como lo dijo Goethe) tendremos la impresión de presenciar el momento en que Dios creó el mundo"*⁶

31

Dicho esto, la palabra y las demás artes sólo pueden relacionarse con la música por lo que tienen de plásticas. De otro modo no pueden traducir y, por tanto, abarcar todo el fenómeno. Un ejemplo clave está dado en la música vocal, pues allí la palabra y la música van unidas. Pero una vez separado este nexo, entre palabra y sonido, queda quebrantada esta relación.

La música expresa, por tanto, realidades en un lenguaje que la razón no comprende. Por esto ya sea metafísica, dionisiaca o en su más simple sintaxis de sonidos, nos encontramos ante un fenómeno superior.

3 Música y Catarsis

Desde la óptica que considera los efectos de la música y los modos en que ésta puede influir sobre el alma, se cuenta con un poderoso recurso para las afecciones

⁵ Humano Demasiado Humano.

⁶ Nietzsche., El viajero y su sombra. nietzscheana.com.ar/

ALGUNAS IDEAS ESTÉTICAS SOBRE NIETZSCHE Y LA MÚSICA. (FRAGMENTOS DE LA TESIS "LA FILOSOFÍA DE LA MÚSICA EN NIETZSCHE: ANTECEDENTES ESTÉTICO-MUSICALES FUNDAMENTALES")

Carlos Matera

del carácter y para la educación si se le usa con prudencia. En la *República*, Platón vio en la música un medio privilegiado de educación, especialmente para la educación del guerrero y, se declara a favor de las armonías capaces de implantar virtudes en el carácter del hombre, como la dórica y la frigia. Por otra parte, debían ser desechadas todas aquellas que produjeran placer a los sentidos en un modo negativo, pues, dañaban el alma y alejaban al hombre de la contemplación filosófica de la belleza. Eran consideradas como armonías indignas la lidia y la jónica. La música además, no sólo tenía el poder de influir en el carácter del hombre individual, sino también en el Estado como totalidad, sirviendo como modelo y teniendo el poder tanto de imponer como de subvertir el orden social. Aristóteles, por otra parte, aunque se muestra emparentado con Damón y Platón, advierte la variedad armónica que por naturaleza hay en la música, y se muestra más flexible al admitir diversidad de armonías. Esto abre una nueva perspectiva, la de un proceso en que la música se va desligando de moralismos y va adquiriendo un carácter propiamente estético y más amplio. (Pitágoras).

Sin haber respondido a Nietzsche al respecto de lo que sería una música dionisiaca, ésta como su nombre lo dice, debería desembocar en lo salvaje, en lo impulsivo, en la embriaguez, llevando esto a la eliminación del sujeto. Según la exposición de la doctrina del ethos, la música dionisiaca debería estar en un nivel categorial muy alto, quizá el mayor, de acuerdo a la significación de lo dionisiaco como estado del ser.

32

4 Nietzsche y la música (compositor)

*"Podemos, pues, pensar en Nietzsche como el conocido filósofo, como el profesor de filología clásica o el desconocido compositor y pianista; en cualquiera de sus facetas, la música esta ligada a su imagen. Porque no sólo hizo de la música una categoría esencial de su pensamiento, sino que el mismo fue compositor musical, y tanto para el compositor como para el filósofo, la música fue su verdadera musa."*⁷

Es ciertamente un error limitar la experiencia de la música en Nietzsche a su relación con Wagner. Fuera de este hecho, ya sabemos que una buena parte de su obra es de carácter musicológico o mejor dicho estético-musical. Además es claro que se ha valido normalmente del lenguaje musical para esclarecer cuestiones esencialmente filosóficas.

"Por tanto, siguiendo la doctrina de Schopenhauer, nosotros concebimos la música como el lenguaje inmediato de la voluntad y sentimos incitada nuestra fantasía a dar forma a aquel mundo de espíritus que nos habla, mundo invisible y, sin embargo, tan vivamente agitado, y a corporeizarnoslo

ALGUNAS IDEAS ESTÉTICAS SOBRE NIETZSCHE Y LA MÚSICA. (FRAGMENTOS DE LA TESIS "LA FILOSOFÍA DE LA MÚSICA EN NIETZSCHE: ANTECEDENTES ESTÉTICO-MUSICALES FUNDAMENTALES")

Carlos Matera

*en un ejemplo análogo. Por otro lado, bajo el influjo de una música verdaderamente adecuada la imagen y el concepto alcanzan una significatividad más alta."*⁸

Ahora bien, puede decirse que antes de Wagner ya existía en el joven Nietzsche una fuerte inclinación hacia la música, prueba de ello es su gusto musical que incluía a grandes autores de la talla de Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven y Palestrina, entre otros. En casa de su amigo Gustav Drug, Nietzsche descubrió la música y obtuvo su primer piano y sus primeras clases de solfeo. Hacia aproximadamente sus 12 años están fechadas sus primeras composiciones. A sus 16 años en casa de su otro amigo Wilhelm Pinder comienza a estudiar a los grandes clásicos de la literatura alemana. Básicamente durante su juventud, Nietzsche compuso melodías y escribió una buena cantidad de poemas. También se sabe de sus interpretaciones de Beethoven y de Haydn. Es ésta la época de Naumburg de donde datan sus primeros trabajos. Pero antes, precisamente en sus escritos titulados *De Mi vida* (1858), en la primera parte ya puede apreciarse que su interés por la música sería determinante en su obra:

*"Además de esas composiciones escuché también el Judas Macabeo de Händel y, sobre todo, La Creación de Haydn. Asistí también a la audición del delicado e ingenioso Sueño de una noche de verano de Mendelssohn. ¡Esa maravillosa obertura! Me parece como si una etérea procesión de elfos danzase en la noche, plateada por el resplandor de la luna."*⁹

33

A lo largo de su vida Nietzsche creo más de medio centenar de composiciones y en su catálogo encontramos obras instrumentales y vocales, para piano solo, piano y violín, piano a cuatro manos, voz y piano, coros, además de obras de carácter religioso, como fragmentos de una misa, motetes y oratorios. El conocimiento que tenemos de estas obras podemos atribuirlo con seguridad a Curt Paul Janz a quien también debemos una de las mejores biografías del filósofo. De haber sido por Hans Von Bulow y por el propio Richard Wagner la obra de Nietzsche probablemente permanecería aún en el olvido.

También es de tener en cuenta que en la época que vivió Nietzsche su obra musical no sólo habría sido opacada por Wagner, sino por toda una variedad de titanes del mundo musical. Sin embargo, este no es un hecho como para no tenerle en cuenta como compositor. Después de semejante obra filosófica no debería ser desestimado como músico. Más bien debería estudiarse sus composiciones y ser entendidas a la misma altura que cualquiera de sus escritos ya que, sin duda alguna, estamos hablando de un hombre de grandes dimensiones.

El joven Nietzsche se refiere a la música del siguiente modo:

⁸ El nacimiento de la Tragedia

⁹ De Mi Vida., 1958 www.nietzscheana.com.ar/

ALGUNAS IDEAS ESTÉTICAS SOBRE NIETZSCHE Y LA MÚSICA. (FRAGMENTOS DE LA TESIS "LA FILOSOFÍA DE LA MÚSICA EN NIETZSCHE: ANTECEDENTES ESTÉTICO-MUSICALES FUNDAMENTALES")

Carlos Matera

"Dios nos ha concedido la música, en primer lugar, para que mediante ella ascendamos a las alturas. La música reúne en sí misma todas las cualidades; puede conmover, embelesar, serenar; es capaz de amansar el ánimo más tosco con sus delicados tonos melancólicos. Pero su facultad esencial es la de dirigir nuestros pensamientos hacia lo alto, la de elevarnos, conmocionarnos...

La música proporciona, asimismo, un agradable entretenimiento, protegiendo del tedio a todo aquél que se interese por ella. Hay que considerar a los seres humanos que la desprecian como «gente sin alma», como criaturas parecidas a los animales. Este don supremo de Dios me ha acompañado a lo largo de mi vida y puedo considerarme muy feliz de haberla amado tanto. ¡Demos gracias a Dios que nos ofrece tan hermoso placer!¹⁰

Es evidente que Nietzsche le ha hecho justicia a la mayor de las artes, la música.

