

¿OBERTURA, SUITE o POEMA SINFÓNICO?

Una de las preguntas que nos hacen con mayor frecuencia es por qué si una obertura es esa pieza que precede una obra musical escénica, casi siempre operísticas, por qué hay oberturas compuestas para ser interpretadas en conciertos, sin que tengan alguna referencia con un evento teatral y que, realmente, tiene más de un poema sinfónico que de una verdadera obertura.

El término **ouverture** comenzó a usarse en el siglo XVII, en las óperas francesas de Jean-Baptiste Lully, en las que, como era de esperarse, dicha pieza era la introducción para una de las complejas obras que dieron origen al género operístico en Francia, pero inicialmente, con aquella mezcla de ballet y contenido dramático. De ahí, la denominación que les dio el compositor, como *opera-ballet* y *tragédie lyrique*, según el carácter. Dicha obertura casi siempre tenía dos secciones, una introducción lenta y una sección rápida.

Curiosamente, las primeras óperas italianas, precursoras absolutas del género, no habían tenido “obertura”, pero sí una pieza para iniciar la obra, con alguna denominación diferente: por ejemplo, en *L’Orfeo* de Monteverdi, la primera de las grandes precursoras del género aunque no la primera ópera, una *Toccata* instrumental, muy cercana a una fanfarria daba inicio a la obra. Después, cuando la ópera italiana tuvo su propio desarrollo, la introducción orquestal u obertura se distinguiría de la equivalente francesa por tener tres partes, rápido-lento-rápido, todas condensadas en una sola pieza o movimiento. Estábamos a un paso de la aparición aún incipiente de la *sinfonía*, pero esa es otra historia como veremos.

Durante el barroco, uno de los primeros géneros orquestales, además del concierto grosso y de las sonatas, fue la *suite* para la entonces naciente orquesta de cuerdas. Esta obra consistía en una serie de movimientos diversos, casi siempre con ritmos de danzas de la época y tales movimientos eran precedidos por una gran pieza introductoria, mucho más elaborada que las otras y que ya desde entonces recibió el título, a la francesa, de **Overture**.

A este género pertenecen las cuatro Suites para Orquesta de Johann Sebastian Bach, quien, como sabemos asimiló los diferentes modos musicales de la música italiana y de la francesa. En muchos casos, en ciertos contextos, predominaba el título francés y gracias a su primer movimiento dichas obras en su totalidad también eran conocidas como OVERTURES.

Regresando a la introducción orquestal en tres partes que antecedió los espectáculos escénicos, fueran óperas, ballets o, según la costumbre de la época, música incidental para obras teatrales habladas, estas piezas comenzaron a ser denominadas “sinfonías” igual que algunas obras concebidas para interpretaciones solamente orquestales (recordemos que aún no existía el concepto de concierto público como lo conocemos hoy y desde fin del siglo XVIII) como las numerosas sinfonías para cuerdas que escribieron Vivaldi y otros compositores

barrocos. Fue así que muchas de las primeras óperas tenían una "sinfonía" previa y no una obertura o mucho menos un preludio.

Cuando esa pieza en tres partes dejó de estar unida en un solo movimiento, si que comenzó a tener sus tres secciones separadas como tales, se estaba propiciando el origen del género de la "Sinfonía", que poco a poco evolucionaría en su desarrollo y en su complejidad. Finalmente, Franz Joseph Haydn le daría su concepto definitivo como género, incorporándole la llamada "forma sonata" y agregando un movimiento más que invariablemente sería un minueto.

Mientras tanto, las operas y los ballets pronto llegaron a tener, ahora sí, una obertura o, en todo caso, un Preludio o Introducción. Christoph Willibald Gluck fue el primero a quien se le ocurrió poner en dicha obertura los temas musicales de la propia opera en cuestión, pero, durante muchos años, se hacían los dos tipos de oberturas, las que citaban temas de la ópera o las que eran temáticamente novedosas, como fueron muchas de las de Gioacchino Rossini. No hay que olvidar que también están las oberturas para la música incidental de obras teatrales, como las oberturas de Beethoven, de las que, con excepción de *Fidelio* y de las tres *Leonora*, casi la totalidad de ellas pertenecen a la música incidental para obras de teatro o para la celebración de un evento como, por ejemplo, *La consagración de la casa*, para la "consagración" inaugural del Teatro Josephstädter de Viena o la *Obertura para un onomástico* compuesta "para cualquier circunstancia u ocasión" según palabras del propio compositor.

A este género de la música incidental pertenece también, como un ejemplo ejemplar, la Obertura para El Sueño de una Noche de Verano de Mendelssohn.

Con la libertad creativa que se fue imponiendo en el siglo XIX, antes o después de que se definiera como género el *poema sinfónico*, creado por Franz Liszt, a muchos compositores, como Hector Berlioz, les podía parecer interesante o definitorio, calificar como "oberturas" a obras suyas que por su forma y contenido eran poemas sinfónicos, es decir, obras con una inspiración literaria o histórica o con un intento de plasmar, describir o evocar musicalmente el contenido de dichas obras o personajes literarios así como acontecimientos históricos.

Tal vez durante un tiempo la dimensión o duración de una pieza determinaba que se usara un nombre u otro como calificativo de la misma. Cuando el poema sinfónico o el *poema tonal* fueron más definitivos como géneros musicales, el uso del término *obertura* se fue abandonando y sólo quedó para su uso en la ópera. Sin embargo, aún después de ello, algunos autores como Tchaikovsky tuvieron el gusto tardío de denominar "obertura fantasía" o simplemente "obertura" a obras que ya no lo eran. Sin duda, la "1812" y la *Marcha Eslava* de este gran compositor son poemas sinfónicos a pesar de su intención de denominarlas con otro título.

Y así sucesivamente. Hay oberturas que fueron suites orquestales y hay oberturas frustradas que fueron poemas sinfónicos. Es posible que, en el fondo, todas hayan tenido una oculta vocación operística.