

Suite musical del ballet petrouschka, una simbiosis entre la música folclórica del Caribe Colombiano y el neoclasicismo de Igor Stravinsky

Musical suite from the Petrouschka ballet, a symbiosis between the folk music of the Colombian Caribbean and the neoclassicism of Igor Stravinsky

Jorge Guerra Morales
Universidad del Atlántico

Diana Pedrosa Cadena
Universidad del Atlántico

CÓMO CITAR:

Guerra Morales, J., y Pedrosa Cadena, D. (2023). Suite musical del ballet petrouschka, una simbiosis entre la música folclórica del Caribe Colombiano y el neoclasicismo de Igor Stravinsky. *BETA*, No. 1, 49-56.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se propone vincular las artes al entorno digital, fomentando espacios de encuentro entre artistas locales a través de las plataformas virtuales. Suite Caribe marca el inicio de un canal abierto que pretende funcionar como un escenario para artistas que, desde sus profesiones, tengan algo que compartir al mundo. Este puntualmente, hace una adaptación de la obra musical Petrouschka contextualizada con ritmos del Caribe Colombiano y aspectos culturales muy específicos de las danzas folclóricas de este territorio, con elementos de fusión, llevando a cabo el montaje instrumental, la danza, el libreto y la puesta en escena, contextualizada.

PALABRAS CLAVE: Ballet, adaptaciones, puesta en escena, fusión.

ABSTRACT

This research work proposes to unite the arts to the digital environment, fostering meeting spaces between local artists through virtual platforms. Suite Caribe marks the beginning of an open space that aims to function as a stage for artists who, from their professions, have something to share with the world. Specifically, this project makes an adaptation of the musical work Petrouschka contextualized with rhythms of the Colombian Caribbean and very specific cultural aspects of the folk dances of this territory, with fusion elements, carrying out the instrumental montage, the dance, the script and the contextualized -"mis en scene".

KEY WORDS: Ballet, adaptations, staging, fusion.

El autor de esta importante obra en la Historia de la Música, cómo lo es el ballet Petroushka, objeto de esta investigación, es Igor Stravinsky (1882-1971) compositor ruso, cosmopolita, nacionalizado en Francia y Estados Unidos, autor del ballet Petrouschka, es uno de los compositores más importante del siglo XX, siendo así el compositor neoclásico más representativo para la historia del ballet. Sin duda alguna, Stravinsky es “un inventor de música” tal y como él mismo se denominó. Y, en efecto, él inventó una nueva manera, no solo de oír la música y de ver la música, sino de bailar esa música. Stravinsky, no solo fue el compositor más importante, sino también el más influyente, los compositores que han aparecido después de él, han tenido de una forma u otra su influencia en la manera de como trabajan o en la expectativa que tienen de las obras, en el impacto que esperan de las obras mismas ante el público.

El ballet es un género de gran formato, como la ópera. Según Haskell (1938) “Posteriormente el ballet ruso comenzaba a entrar en auge, un bailarín llamado Nijinski fue el que retomó que el bailarín también fuera importante, y junto con Diaghilev crearon los ballets que conmocionaron a todo el mundo”. Nijinsky dio fama a los ballets de Stravinsky, dirigidos por Diaghilev, pero él murió joven, perdió la razón. Sin embargo en Stravinsky es abordado por la parte social de su representación que convoca a las masas, fue por medio del lenguaje musical de este género que se explicita en la danza, que presentó sus propuestas valederas, aun habiéndose expuesto al escándalo.

Esta investigación sobre el ballet Petrouschka de Igor Stravinsky articuló la danza, la música y el teatro, por medio de la adaptación de la versión para orquesta de Stravinsky a una versión de seis piezas de este ballet, que son: The Shrovetide fair duración (3:59m), The magic trick (1:20 m), Danza Rusa (2:13 m), Petrouschka's Room (2:50 m), Walz (1:30 m), Danza de la Bailarina (1:03 m) para instrumentos de vientos en formato de cuarteto, fusionados

con ritmos del Caribe Colombiano (cumbia y bullerengue). Se tuvo en cuenta el ritmo, las estructuras armónicas, la melodía, la instrumentación, la tímbrica, el carácter y la forma. Los instrumentos escogidos para la transcripción fueron flauta, clarinete, saxofón alto, trompeta y trombón, con argumento creativo contextualizado.

El argumento de la obra tiene como personaje principal a Petrouschka, una marioneta que cobra vida y llega a poseer la capacidad de sentir. El ballet de Stravinsky fue estrenado en el año 1911, en el Teatro del Châtelet de París. La coreografía de esta obra estuvo en manos de Michael Fokine. La obra es un ballet que consta de un acto y cuatro escenas.

Los personajes principales de Petrouschka de Igor Stravinsky son: la bailarina, el moro, Petrouschka y el mago, quienes en esta propuesta se personifican en actores del Carnaval de Barranquilla: dos cumbiamberos, entre ellos Joselito Carnaval y una cumbiambera (reina del Carnaval). En esta propuesta se destaca que la historia desarrollada por los personajes principales se mantuvo alineada a la versión musical original y, puntualmente, en las fusiones con los ritmos tradicionales que tuvieron en cuenta las emociones, los sentimientos que se representan desde las danzas folclóricas del Caribe Colombiano. Por ejemplo, en la primera fusión de cumbia, la narrativa de la puesta en escena estuvo encaminada a contar esa perspectiva de los dos cumbiamberos al pelear, celosos, por el amor de la cumbiambera, tal como sucede en la danza de la cumbia, que refleja la complicidad, el coqueteo y cortejo de los bailarines.

La historia de Petrouschka adaptada en esta investigación se desarrolla en torno al Carnaval de Barranquilla, por lo que los personajes se representaron de esta forma: la bailarina (reina del carnaval, cumbiambera); Petrouschka y el Moro son dos cumbiamberos. En una parte de la historia, Petrouschka personifica a Joselito Carnaval. Petrouschka en la versión original

**El ballet es un
género de gran
formato, como la
ópera.**

está encerrado en un cuarto desesperado por querer ver a la bailarina y está buscando las formas de salir de allí, en la versión adaptada se narra la historia en que Petrouschka es atacado por el Moro, es decir, el cumbiambero ataca a Petrouschka en medio de la rencilla por el amor de la bailarina, esta escena se usa para poder representar y justificar la muerte de Joselito.

El Carnaval de Barranquilla es el ideario, la forma de comprender esta temática del ballet Petrouschka de Stravinsky, en las adaptaciones ejecutadas y llevadas a puesta en escena, en una selección de seis piezas ballet tituladas Suite Caribe, por la fusión a nivel musical y el contexto folclórico del Caribe Colombiano, y dicha tradición folclórica, representada en el día de Joselito, último día del carnaval, es un acierto fundamental de esta investigación que toma elementos de la tradición y el contexto folclórico como es el carnaval y los ritmos de cumbia y bullerengue, permite ambientar la propuesta universal de este gran ballet, realizando un trabajo audiovisual, teniendo como línea base, la música que se ejecuta en dichas celebraciones y la adaptación realizada.

Desde el ámbito musical y escénico, se decidió fusionar la obra con el ritmo y danza folclórica de la cumbia, porque esta en su esencia cuenta una línea narrativa desarrollada a través del coqueteo, la conquista y la historia de cuando el hombre negro tuvo que luchar para conquistar a la mujer indígena, quien al ritmo de los tambores cedió para dar paso a una nueva generación a partir del mestizaje de estas dos culturas. Por su parte, se escogió también el ritmo del bullerengue porque este cuenta la génesis de la música de la Costa Caribe Colombiana, representando los gritos de libertad de los pueblos que han sido recopilados en la tradición oral de estos territorios.

Las fusiones de piezas clásicas de la obra Petrouschka con ritmos del Caribe Colombiano, bullerengue y cumbia se encuentran en la primera obra que es la danza rusa, correspondiente a la pieza número tres, allí lo que sucede en ese momento en la

versión original esa lucha entre quienes conquista a la bailarina. Petrouschka y el Moro están luchando y la bailarina debe decidir con cuál de los dos debe quedarse. La fusión del bullerengue se mezcla con una parte de Petrouschka's Room (pieza 4). En esta escena, desde el compás cuarenta y tres hasta el compás cincuenta y cuatro, se integra el ritmo del bullerengue porque en ese momento se relata lo que está sucediendo en la versión original y en la versión adaptada. En este momento la bailarina baila al ritmo del bullerengue y los tambores para representar su duelo, su sufrimiento y su dolor por la muerte de uno de sus amores.

La finalidad de esta adaptación, que culmina en el montaje de la danza y puesta en escena, interpretación de dichos instrumentos, tiene como resultado una producción musical audiovisual que muestra la puesta en escena, resaltando la cultura del Caribe Colombiano, por medio del Carnaval, empleando personajes representativos de la tradición. Para desarrollar la puesta en escena se utilizaron personajes como la negrita Puloy, bailarines de mapalé, marimondas, entre otros. Cabe resaltar que, dentro de la continuidad de la obra adaptada en la puesta en escena, los personajes son presentados como unos muñecos a los que se les van atribuyendo algunas características a medida que transcurre la historia. Todo lo anterior se justifica en el hecho de que el mago es quien controla el relato según su voluntad, siendo incluso él quien inicia y finaliza la puesta en escena. Esta obra adaptada combinó elementos teatrales representados en un formato que contempló escenas que mostraban acción, comedia, rivalidad, amor, etc., en un marco contextual del folclor del caribe colombiano para que el público pueda identificarse y apropiarse de la obra de manera significativa.

La concepción de la obra musical en Stravinsky está sujeta al esquema de la forma, priorizando y conformando elementos del pasado que dieron origen a la forma, en cuanto al ballet se

Desde el ámbito musical y escénico, se decidió fusionar la obra con el ritmo y danza folclórica de la cumbia.

refiere, y de un pasado remoto en cuanto a lo cultural, dando énfasis a la melodía, aunque dicha construcción esté concebida en términos audaces futuristas con armonías de avanzada.

El contenido de la obra está supeditado a lo cotidiano, mezclando lo grotesco con lo hermoso, trivial o espiritual de cada día. La técnica y la expresión resaltan lo programático del ballet, siendo una especie de discurso oral en cuanto a sus rupturas de frase, carencia de desarrollo en el sentido tradicional, repeticiones constantes u obsesivas, vuelta al inicio, para no esgrimir una idea, sino para exteriorizar un momento en la vida de una cultura o personaje. Se sujeta a la forma, pero no para hacer de ella algo bello en su proporción, sino para rebasarla en un contenido de música puro, que no es de orden racional en su componente de música carente de ideas significativas, donde la emoción es algo intrascendente, para pasar a momentos ásperos de instinto exacerbado que se refleja en su parte innovadora, por ejemplo, en el ballet La Consagración de la Primavera, en el tratamiento del ritmo, que se refleja desde su ballet Petrouschka en Chez Petrouschka, aunque en este ballet, es colorístico, aún incipiente en el lenguaje de la agresión.

Para teóricos del clasicismo como Hanslick, la técnica, la forma dicen todo, pero desde el romanticismo, pasando por el impresionismo, hay toda una gama de posibilidades de interpretación, el uso del pedal en el piano, que da una atmósfera nueva, es un protagonista independiente que describe estados del alma que, basados en armonías disonantes, imperan sobre lo bello, destacándose como algo existente en la vida del hombre, donde el idealismo se fusiona en contraste con lo real. La audición extática, que aspira a escuchar lo bello, se reemplaza por la activa y dinámica comprensión del hombre ancestral y de cualquier tiempo, a veces incoherente, a veces fantástico. Se da un contraste y similitud, en virtud de lo que el autor ha vivido y experimentado en su momento histórico, tratando de

comprender al hombre del pasado para encontrar un nuevo sentido en el presente, para trascender y trahumar. En Pulcinella está presente el barroco. Esta escogencia permite ubicar, detallar los elementos más importantes que se conectan con la escena, fusionar las melodías asimilables al folclor del caribe colombiano como la cumbia en la pollera colorá, por ejemplo, permite contextualizar el ballet con el presente en una fiesta característica de estas regiones del caribe colombiano, como es el carnaval de Barranquilla, en reemplazo de la feria rusa.

“Una tradición verdadera no es el testimonio de un pasado muerto; es una fuerza viva que anima e informa al presente”. (Stravinsky: 2006). Stravinsky hace una reconstrucción, recreación de ese pasado, sin desconocer la forma. Según Dallhaus (1997), “la reconstrucción es el intento de seguir una tradición interrumpida o en retroceso”, de ahí el salto que hace Stravinsky al ir a tiempos pretéritos y pasar con un cedazo por la tradición.

Petrouschka

El tema de Petrouschka es exótico, de amplios y rápidos arpeggios que se mueven fluctuantes, indicando tensión, de sonoridades sensuales que reflejan la personalidad de Petrouschka, movido por sus motivaciones, que oscilan en los cambiantes sucesos entre la aceptación, la duda, la felicidad, el temor de perder a la amada por un extranjero rival. En las adaptaciones para este ensamble, se busca, no solo el sonido del piano, sino las texturas y colores de otros instrumentos, destacando el timbre, el despliegue rítmico, para transmitir mejor las obsesiones de un tema que regresa constante, muchas veces, como queriendo recordar, empezar, volver atrás, añorando el pasado. Se destacan estados psicológicos producto del recuerdo, o nostalgia. Se evocan momentos felices de romances que pasaron por situaciones tortuosas, a veces superables, a veces

**El contenido
de la obra está
supeditado a lo
cotidiano.**

no, como el caso de la muerte de Petrouschka, o el fin de todos, por la pandemia. El desenlace depende del estado emocional de cada uno.

Se destaca el “acorde de Petrouschka”, que se caracteriza por ser disonante. Este acorde es uno consistente entre un Do mayor y un Fa sostenido mayor que suele representar la aparición de Petrouschka dentro de la obra.

Argumento

Esta historia se desarrolla en Rusia, expuesta en una plaza de una de las ferias de su Carnaval. Los personajes están representados en un mago, quien controla la historia de los tres personajes principales: La bailarina, el moro y Petrouschka, tres títeres. El relato de los tres personajes cuenta una historia de amor, en la que Petrouschka está enamorado de la bailarina y el moro, que no está interesado en la bailarina, empieza a cortejarla para darle celos a Petrouschka. A partir de ahí se desarrollan una serie de momentos en los que se pelean por el amor de la bailarina.

De esta historia compuesta por cuatro momentos, para la conceptualización de la obra adaptada solo se tuvieron en cuenta tres de los cuatro momentos en las tres escenas.

Contextualización de la obra Petrouschka: versión adaptada Suite Caribe (nombre que se da al producto audiovisual que surge de esta investigación).

Libreto Petrouschka adaptado. Descripción. (<https://www.youtube.com/watch?v=pJPsAmiaaRU>)

Ingresan a escena los personajes extras que a su vez son algunos personajes del carnaval de Barranquilla, caminando por el espacio, conforman una fila y de allí van saliendo uno por uno haciendo movimientos propios del personaje. Realizan the

shrovertide fair, todo esto desde el minuto 0 hasta el minuto 1:43” de la pieza musical (personajes extras salen de escena). Desde el minuto 1:43 ingresa a escenario la bailarina danzando, hasta el minuto 2:39, vuelve nuevamente los extras danzando junto con la bailarina, luego ella cae al suelo (como si se quedara sin vida) uno de los extras, la carga, todos corren hacia atrás del escenario. En el minuto 3:30 ingresan 2 personajes principales de la obra (Petrouschka, Moro) y son manipulados por los demás (movimientos de muñecos). En el minuto 3:53 suenan los redoblantes en el momento en que ingresa el mago, dando pasos muy lentos y de manera misteriosa, saca de su bolsillo una flauta con la que empieza a hacer mover a los personajes (Petrouschka, Bailarina y Moro), estos están tirados en el piso.

En el minuto 5:24, el mago toca a cada personaje con su manto para darle vida, Moro y Petrouschka toman el manto por cada extremo, envuelven a la bailarina, quedando después el manto convertido en parte del vestuario de la bailarina, que usará para tomar en cada extremo para coquetear con Petrouschka y Moro, hasta el minuto 7:15 donde Moro se lleva a la bailarina cargada (dando a entender que se la llevó robada), minuto 7:19, Petrouschka se queda en el piso triste porque perdió a su amada. En el minuto 7:35 suenan los redoblantes anunciando que el mago ingresará a escena nuevamente. En el minuto 7:43 ingresan extras haciendo una jaula (figura humana), que es el cuarto de Petrouschka, luego aparece la bailarina que juega un poco con Petrouschka, luego aparece el mago para romper la jaula, para que el Moro los descubra, y este a su vez mata a Petrouschka con un puñal.

En el minuto 9:19 empieza la danza del bullerengue (Petrouschka empieza a padecer el dolor por la puñalada, la bailarina sufre con él. El Moro se queda congelado en escena), se termina la danza y el Moro se lleva de nuevo a la bailarina. En el minuto 10:29, los personajes extras van pasando por el lugar y encuentran a

para la
conceptualización
de la obra adaptada
solo se tuvieron en
cuenta tres de los
cuatro momentos.

Petrouschka en el suelo, lo cargan y empieza otra danza (especie de garabato). En el minuto 11:17, entran más personajes llorando a Petrouschka, las viudas, (haciendo alusión a la muerte de Joselito Carnaval), lo llevan cargado por todo el escenario. En el minuto 11:54, suenan redoblantes para dar entrada al mago. En el minuto 12:03, ingresan todos a escenario bailando cumbia en coreografía, se acaba la cumbia y quedan tres muñecos en el piso (Petrouschka, el Moro y la bailarina), el mago los arrastra y se los lleva.

Por otro lado, en la versión original ella decide quedarse con el Moro, de manera que Petrouschka decide agredir al Moro en un ataque de celos. Teniendo en cuenta el contexto anterior, en la adaptación, cuando se desarrolla esta escena, se escoge el ritmo de cumbia para relatar ese amorío y representar el coqueteo que es propio de este ritmo folclórico del Caribe Colombiano, que, por supuesto, va alineado a la temática de ese momento de la historia.

Danza Rusa en Petrouschka de Igor Stranvinsky

Por su parte, en la pieza número seis se da el Baile de la bailarina. En la versión original, en esta pieza aparece la bailarina bailando, el moro se encuentra acostado y la bailarina empieza a bailar. En ese momento es donde el moro se da cuenta de ella y comienzan los dos a enamorarse y mirarse el uno al otro.

En la obra adaptada, esta escena se cierra contextualizándolo con el Carnaval de Barranquilla, en este momento todos se dieron cuenta de que Joselito no estaba muerto. Previamente, Petrouschka había sido agredido por el Moro y se recuerda que Petrouschka se convierte en Joselito Carnaval al final de la historia. “No estaba muerto, estaba de parranda”.

Esta escena abre paso a la última parte de la historia de la versión adaptada en la que se finaliza con el holgorio, la fiesta,

celebración, el baile de todos los personajes que representa el Carnaval de Barranquilla en su último día, por tal razón, la cumbia es usada para ambientar esta celebración, haciendo una mezcla entre el baile de la bailarina y la pollera colorá, allí hay una fusión, no solamente rítmica en cuanto a la cumbia, sino también una mezcla de dos canciones: una pieza netamente clásica y otra que es netamente popular.

Locaciones: Se representa la Suite Caribe, trabajo audiovisual musical, con interpretación de los instrumentos, danza y puesta en escena, en el edificio antiguo de la Aduana en Barranquilla, en la parte externa, a la altura de la vía 40. Para la grabación del video de la puesta en escena de Petrouschka en versión adaptada se trabajó, primero que todo, en la composición de los cuadros en los que se manejaba cada cambio de ritmo y cada puesta en escena que se proponía. Se mostraba cada situación en la que se representaba un cuadro escénico para llevarlo a una locación, marcando planos abiertos, planos cerrados, primer plano y jugando con la variedad de personajes que tenía la obra para darle un dinamismo al video.

En las partes lentas que contaban el sentimentalismo desde los personajes, se utilizaron más planos, detalles y en general, movimientos muy suaves para llevar una continuidad con lo que se estaba narrando. En las partes más fuertes de la historia, se hicieron cambios más rápidos con cortes más directos, sobre todo en la escena donde muestra la lucha y rivalidad de los personajes. Lo anterior con el fin de llevar de narrar de una forma más acertada desde lo audiovisual.

Otra parte importante fue cuando hace su primera entrada la bailarina, en esa escena se utilizó un PPP (primer primerísimo plano para presentar la protagonista de la historia). Se empezó con los ojos y se fue abriendo el plano hasta descubrirla toda. Ese mismo plano se utilizó para cerrar la historia, haciendo un PPP del verdadero protagonista de la historia que fue el mago,

**en este momento
todos se dieron
cuenta de
que Joselito
no estaba muerto.**

en este caso, no se hizo desde los ojos, sino que el plano abierto fue cerrando hasta llegar a un PPP y allí finaliza la historia.

Conclusión

El presente trabajo se considera adaptado al contexto social, cultural, político y económico del presente año, aportando también a la construcción de nuevos conocimientos en tiempos de crisis y, también, a la búsqueda de alternativas más alineadas a los distintos campos de la sociedad que cada vez se trasladan más al universo digital.

Referencias

<https://www.youtube.com/watch?v=pJPpAmiaaRU>

Dahlhaus, C. (1997). *Fundamentos de la historia de la música*. Barcelona: Editorial Gedisa

Stravinsky (2006). *Poética Musical*. España: Editorial El Acanalado.

Ferrer. El Concepto de Evolución Estética en Igor Stravinsky. file:///C:/Users/Diana/Downloads/Dialnet-ElConceptoDeEvolucionEsteticaEnStravinski-3948948.pdf

Ferrer R (1988), Periodos estilísticos de Igor Stravinsky. *Poética Musical*. Madrid: Taurus. <https://dialnet.unirioja.es>

Rosen, Ch. (1986). *El Estilo Clásico*. Madrid: Editorial Alianza Música.

Mitchell, D. (2021). *El Leguaje de la Música Moderna*. España: Editorial el Acanalado

Haskell, A. (1938). *El Ballet*. Alcaldía de Bogotá.

Adorno, T. (2004). *Teoría Estética*. España: Editorial Akal.

William W. Austin (1966) *La música en el Siglo XX-II*, Taurus Ediciones S.A

Diaghilev (1924) *Stravinsky: neoclasicismo formalista*. <http://carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/producciones-especiales/musica/musica-carp-2/stravinsky-neoclasicismo-formalista>

Navarro J (1998) *El mundo de la música, grandes autores y grandes obras*. Barcelona, España: Océano Grupo Editorial S.A

Wagner R (1813) *Arte Global*. <https://iopera.es/richard-wagner/>
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/richard-wagner-genio-compositor-romantico_7014/1

Edgar Morín (1997) *Sobre la interdisciplinariedad* <http://conexiones.dgire.unam.mx>

Taccone, V. (2016). *El ballet clásico. Observaciones sobre la técnica, la disciplina y las influencias sobre el cuerpo del bailarín*. IX Jornadas de Sociología de la UNLP, Ensenada, Argentina.

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Forms/DispForm.aspx?ID=6008

Zappelli G (2009) *El Ballet de Igor Stravinsky*, Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la Universidad Nacional. <https://www.nacion.com/archivo/em-petrushka-em-traslada-su-historia-a-la-actualidad/JYLPYZKBPZEHBCT6BTEK5LG53Q/story/>

**El presente trabajo
se considera
adaptado al
contexto social.**