

NUESTRA PORTADA***El deporte también puede inspirar música (I)*****Erik Satie:*****Vexations - Gymnopèdies - Sports et Divertissements*****■ RAMON BALIUS I JULI**

Después de haber dedicado muchas publicaciones a estudiar las relaciones entre las artes plásticas (dibujo, pintura y escultura) y la poesía con el deporte, deseábamos poder escribir de las afinidades de este con la música. Existe muchísima *música popular* destinada al deporte, son un buen ejemplo los himnos de los equipos de fútbol de todas las categorías, que en todo el mundo interpretan en los estadios multitudinarios orfeones durante los partidos. Nuestra pretensión era más ambi-

ciosa, porque pretendíamos encontrar composiciones de *música culta* inspiradas en situaciones deportivas. La investigación se inició casualmente a partir de un artículo periodístico que apareció el 26 de febrero de 2000, en el diario *Avui*. Se informaba de que en un Festival de Arte Sonoro que se celebraba en Barcelona, se rendiría homenaje al enigmático **músico Eric Satie** con una **maratón musical**, la cual consistiría en la interpretación en vivo de su composición ***Vexations*** (Vejaciones).

Este montaje y organización de tipo deportivo estimuló nuestro interés en la obra que se había de interpretar y en su autor. *Vexations* había sido escrita entre enero y junio de 1893, espacio de tiempo que, como se verá más adelante, fue un periodo importante en la vida de Satie. Es una pieza minúscula de dieciocho notas, que debe interpretarse 840 veces sucesivas. Al intérprete, según una instrucción autógrafa que figura en la partitura, se le recomendaba "prepararse en el más absoluto silencio y en seria inmovilidad". La duración de la interpretación está calculada por un tiempo aproximado de dieciocho horas. *Vexations* era desconocida hasta que en 1949, un viejo amigo de Satie la sacó de la oscuridad y la mostró al músico norteamericano John Cage (1912-1992). Éste, que era un personaje muy influenciado por la filosofía Zen, afirmó que la obra favorecía la meditación y la hipnosis. Para él, el acto de tocar o escuchar *Vexations* completa no deja indiferente, y aquello que comienza siendo aburrido acaba siendo interesante y se convierte al finalizar en el único ambiente sonoro aceptable. John Cage estrenó la composición de Satie en 1963, en el Pocket Theatre de New York, utilizando un equipo de cinco pianistas que tocaron durante más de dieciocho horas. Desde entonces ha sido representada diversas veces individualmente o más frecuentemente por grupos de pianistas, que en muchas ocasiones, para no perder tiempo, lo hacían alternando en dos pianos enfrentados. En Barcelona fueron siete los músicos que actuaron durante dieciocho horas entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2000. Curiosamente, el año 2001 los alumnos del Conservatorio Nacional de Buenos Aires, en señal de protesta por restricciones presupuestarias, interpretaron de forma ininterrumpida durante una semana la por ellos denominada *Vexations x 8*.

Partitura de *Vexations*.

Es evidente que *Vexations* no está directamente relacionada con el deporte, aunque la preparación previa a la actuación que se le pide al pianista, recuerda la concentración que realiza el deportista antes de la competición y quizás escuchándola durante un cierto tiempo después del esfuerzo, fuera un extraordinario medio de relajación. Para nosotros ha sido importantísimo el descubrimiento de esta *maratón musical*, porque nos ha permitido profundizar en el conocimiento de Eric Satie y de su obra, la cual posee connotaciones claramente deportivas.

Alfred Eric Satie nació en Honfleur (Normandía) el **17 de mayo de 1866**. Hijo de madre escocesa y de padre francés, creció en el seno de una familia sensible a la música: su padre era editor musical, modesto pianista y compositor. Era el primer hijo de cuatro hermanos, dos de los cuales murieron muy jóvenes. Al morir la madre en 1872, lo recogieron sus abuelos en Honfleur, donde realizó estudios de órgano con su tío. Por aquellas fechas comienza a escribir su nombre con "K", quizás pensando en unos antepasados vikingos. Entre 1879 y 1886 se traslada a París, donde se reúne con su padre y asiste al Conservatorio. Recibe clases de órgano, armonía y piano, aunque es expulsado de esta institución por incompetencia y absentismo. Reside en Montmartre y sigue la vida bohemia de muchos de los artistas habitantes del barrio. Musicalmente se interesa por la Edad Media, comenzando a componer algunas simples y estilizadas piezas como *Ojives* (Ojivas) (1886), que no obtuvieron el reconocimiento del gran público. Entretanto, se gana la vida actuando como pianista acompañante en el *Cabaret del Chat Noir* y en el *Auberge du Clou*, en donde conoció a Claude Debussy que le define como "un músico medieval y dulce, extraviado en este siglo".

En el momento en que la música francesa se orientaba en dirección al wagnerismo, considerado como *la música del porvenir*, Satie se declara interesado por la *música de los orígenes*, y se dedica a intentar reconstruir armonías griegas. Hay que recordar que en la Antigua Grecia existía una importante ligazón entre la música, la poesía, los juegos deportivos, el baile y los rituales religiosos. Así nacen en 1888 las *Tres Gymnopedias*, posiblemente inspiradas en las figuras de un vaso griego, que pueden considerarse verdaderas manifestaciones lúdicas de expresión corpo-

ral. Son tres composiciones de corta duración, de no más de dos minutos cada una, que son sin duda las más conocidas de Eric Satie. Evocan las danzas y los juegos de los jóvenes danzarines desnudos, que animaban los ceremoniales de la antigüedad clásica. Las *Gimnopedias* suscitaron la admiración de Maurice Ravel y de Claude Debussy y éste arregló la primera y la tercera, hecho que contribuyó a la celebridad de las obras. Este gesto amigable provocó que, falsamente, se considerara a Satie precursor e inspirador de los citados compositores. Son también de aquellos años las seis *Gnossianas* (1889-1893), inspiradas en las excavaciones de los grandes palacios de Knossos en la isla de Creta. En aquella época al autor de las *Gymnopedias* y de las *Gnossianas* se le conocía con el apelativo de *el músico griego*.

En el *Chat Noir*, Eric Satie conoció a los pintores catalanes Miquel Utrillo, Ramon Casas, Santiago Rusiñol, al pianista también catalán Ricard Viñas y a Susanne Valadon. Ésta, que era la modelo preferida de Pubis de Chavannes –el pintor del momento en París–, de Degas, Renoir y Toulouse-Lautrec, despertó un violento enamoramiento a Satie, que al romperse, afectó gravemente la estabilidad psíquica del músico. Esta relación con el grupo de catalanes se refleja muy bien en el relato que publicó Rusiñol en *La Vanguardia* de 1891 en una de sus *Cartas Ilustradas* (por Casas) desde el *Molino*. Rusiñol describe la fiesta de fin de año de 1890, celebrada en el pequeño apartamento que compartía con Casas y Utrillo en el *Moulin de la Galette* y dedica unos párrafos a Erik Satie, describiéndonos su aspecto y su modo de ser musical. Rusiñol escribe que: *"la tercera silla estuvo ocupada al asalto por el amigo Sadi, bautizado en parisién aunque lleve el nombre de moro, el cual nombre sonará con el tiempo, si la fortuna no le juega una partida serrana en el curso de su carrera artística. Es ésta la de músico compositor con indicios de poeta. Sus esfuerzos tienden a realizar con la música lo que Pubis de Chavannes ha resuelto con la pintura: simplificar su arte para llevarlo a la última expresión de sencillez y parquedad; [...] Esta táctica artística, al parecer, tiene mucho de oriental, y nuestro amigo bautiza su música con el título de armonía griega. No soy capaz de saber (¡que he de saber!) hasta qué punto puede resultar helénico el sueño de este artista; pero sí puedo asegurar que, entre*

Satie (dibujo de Ramon Casas).

Satie (Óleo de Susanne Valadon).

Autocaricatura.

tanto, lleva ya los cabellos que le caen hasta las lustrosas espaldas; que gasta anteojos de tan buena clase que indican la mala calidad de su vista, ya que no de su mirada; que usa sobrero de copa de alas anchas que se cimbra en su cabeza, como toldo en día de viento, y que no se cuida del resto del traje por distracciones de su carrera. Ocupada, pues, que fue la tercera silla por nuestro músico griego, se quedaron en pie los que llegaron luego". La integración de Eric Satie con el grupo, parece demostrarse en el hecho que Rusiñol, Casas e incluso la Saradon, que era una excelente pintora, le realizaron diferentes retratos.

Hacia 1891 Satie presenta una evolución espiritual profundamente mística, que le lleva a adherirse al movimiento religioso y ocultista del *Templo de la Rose-Croix*, del cual se convierte en el compositor oficial. Es un periodo enigmático, que coincide con la rotura sentimental con Susanne Valadon.

Todo esto influyó en que escribiera diferentes obras dedicadas a la citada secta, como *Prelude pour la porte heroique du ciel* (Preludio para la puerta heroica del cielo), *Sonneries de la Rose-Croix* (Repiques de la Rose-Croix) y *La mesee des pauvres* (La Misa de los Pobres). Asimismo, durante estos días difíciles, compuso *Vexations*, según se dice para irritar a la clase alta o simplemente para experimentar sobre el aburrimiento. Más tarde abandonó la Rose-Croix y fundó la llamada *Eglise métropolitaine d'art de Jesús conducteur* (Iglesia metropolitana de arte de Jesús conductor), de la cual sería el único adepto y el único redactor del boletín parroquial.

En 1898 deja París y se establece en Arcueil, suburbio de la capital de Francia, donde vivirá hasta su muerte. A los 39 años, en 1905, cansado de las críticas que le acusaban de aficionado y para seguir los consejos de Debussy, se inscribió en la Schola Cantorum para estudiar composición y contrapunto con Vicent D'Indy i Albert Roussel. Esta formación musical, coronada por su primer y único diploma, le permitió abordar géneros más elaborados como la música orquestal y la música de escena y comenzar a ser interpretado por pianistas como Maurice Ravel y Ricard Viñes.

Entre 1909 y 1914, entra en un periodo que algunos han calificado de humorístico, durante el cual se acerca decididamente al Dadaísmo. Se encuentran en éste títulos ingeniosos como: *Trois morceaux en forme de Poire* (Tres fragmentos en forma de Pera), *Descriptions Automatiques* (Descripciones Automáticas), *Embryons Desséchés* (Embriones desecados) y muy especialmente *Sports et Divertissements* (Deportes y Diversiones). Esta última pieza ha sido considerada por muchos la obra maestra de Eric Satie.

A principios de 1914, Lucien Vogel editor de la *Gazette du bon son*, una revista por entonces muy popular, necesitaba un compositor que pudiese escribir 21 fragmentos musicales para acompañar otras tantas pequeñas ilustraciones sobre deportes y actividades sociales, originales del pintor Charles Martín. De entrada habló con Stravinsky, pero la apetencia financiera de este resultó tan importante que el editor se dirigió a Eric Satie, con una oferta muy rebajada. Ahora bien, Satie era hipermoral y radical y se encolerizó porque consideró que el salario propuesto era todavía demasiado

alto (!!) y creyó que había sido insultado. Después de rebajar otra vez el precio, Vogel finalmente encontró un compositor. Así nació *Sports et Divertissements*.

Equipado con los dibujos de Charles Martín, Satie comenzó a trabajar el mes de marzo de 1914. Durante este periodo, pasaba la mayor parte del tiempo en un pequeño café llamado Tulart, donde estaba todo el día sentado en su mesa fumando y charlando con los amigos. Curiosamente, indiferente a estas actividades de recreo, trabajó duramente y los fragmentos musicales estaban terminados a finales de mayo. Desgraciadamente, a causa de la Primera Guerra Mundial y a los contratiempos, la publicación de *Sports et Divertissements* se retrasó once años. En 1925, Les Publications Lucien Vogel de París editó los primeros 900 ejemplares de la obra.

Sports et Divertissements es un conjunto de 21 miniaturas musicales, de poco más de un minuto de duración cada una, que van acompañadas de las correspondientes ilustraciones. Las partituras para piano forte presentan dos particularidades: contener palabras y frases autógrafas en su interior y mostrar directamente un verdadero figurativismo (p.ej., pueden observarse arpegios ascendentes y descendentes para describir el movimiento del mar –como muestra la partitura de la portada– o fusas ascendentes y descendentes simulando los fuegos artificiales). Los textos introducidos en las partituras son indicaciones y comentarios, que muchas veces son absurdos e incongruentes y que pueden agruparse, creándose entonces un pequeño poema o una corta historia. Satie insiste en que estos textos nunca serán interpretados por actores ante un público.

La obra se inicia con una coral que el autor califica como "innappétissant" (inapetente) y se continúa con 20 fragmentos musicales, de los cuales ocho están dedicados al deporte: la caza, la pesca, la vela, el baño de mar, el golf, las carreras de caballos, el trineo y el tenis; y doce situaciones consideradas diversiones: el columpio, la comedia italiana, el despertar de la novia, la gallina ciega, el carnaval, el pulpo, las cuatro esquinas, el picnic, el tobogán acuático, el tango, el flirt y los fuegos artificiales. Creemos que la reproducción del prefacio y de los comentarios destinados a los diferentes deportes, nos ayudarán a conocer mejor Eric Satie y su extraño, surrealista y excéntrico mundo.

Portada de
"Sports et
Divertissements".

PUBLICATIONS LUCIEN VOGEL, 11 RUE SAINT-FLORENTIN, PARIS

Preface

Cette publication est constituée de deux éléments artistiques : dessin, musique.
 La partie dessin est figurée par des traits — des traits d'esprit ; la partie musicale est représentée par des points — des points noirs. Ces deux parties réunies — en un seul volume — forment un tout : un album.
 Je conseille à feuilleter, à lire, à un regard aimable de sourire, car c'est ici une œuvre de fantaisie. Que l'on n'y voie pas autre chose.
 Pour les "Requiemisés" et les "Aptés", j'ai écrit un choral grave & concerne.
 Ce choral est une sorte de préambule amer, une manne d'introduction austère & infinie.
 J'y ai mis tout ce que je connais sur l'ennui.
 Je dédie ce choral à ceux qui ne m'aiment pas.
 Je me retire.

Erik SATIE

■ CHORAL INAPPETISSANT - 0.53
(grave)

Hypocritement
Rêverai et hargneux
(15 mai 1914 le matin à jeun)

■ CORAL INAPETENTE - 0.53
(grave)

Hipócritamente
Adusta y Arisca
(15 mayo 1914 de mañana en ayunas)

PREFACIO

Esta publicación está constituida por dos elementos artísticos: dibujo y música.

La parte de dibujo está figurada por trazos — trazos de espíritu—; la parte musical está representada por puntos —puntos negros—. Las dos partes reunidas —en un solo volumen— forman un todo: un álbum.

Aconsejo hojear este libro de manera amable y sonriente; porque es una obra de fantasía. No es necesario ver en él otra cosa.

Para los “Apergaminados” y los “Estúpidos” he escrito una coral seria y decente.

Esta coral es una especie de preámbulo amargo, una forma de introducción austera e importante.

He puesto todo aquello que conozco sobre el aburrimiento.

Dedico esta coral a aquellos que no me quieren.

Me retiro.

Eric SATIE

Prefacio y partitura de la “Coral Inapetente”.

■ LA CHASSE - 0.47**(vif)***Entendez-vous ce lapin qui chante?**Quelle voix!**Le rossignol est dans son terrier**Le hibou allait ses enfants.**Le marcassin va se marier.**Moi, j'abats des noix à coups de fusil**(7 avril de 1914)***■ LA PECHE****(calme)***Murmures de l'eau dans un lit de rivière.**Venue d'un poisson, d'un autre, de deux autres.**"Qu'y a-t-il?"**"C'est un pêcheur, pauvre pêcheur."**"Merci."**Chacun retourne chez soi; même le pêcheur.**Murmures de l'eau dans un lit de rivière**(14 de mars 1914)***■ LE YACHTING (Le yacht danse) - 1.29****(modéré)***Le vent souffle comme un phoque. Quel temps !**Il a l'air d'un petit fou. La mer est démontée**Pourvu qu'elle ne brise pas sur un rocher**Personne ne peut la remonter.**"Je ne veux pas rester ici," dit la jolie passagère**"Ce n'est pas un endroit amusant. J'aime mieux autre chose. Allez me chercher une voiture."!**(22 mars 1914)***■ LE BAIN DE MER - 0.57****(mouvementé)***—La mer es large, Madame.**—En tot cas, elle es assez profonde**—Ne vous asseyez, pas dans le fond c'est très humide.**—Voici de bonnes vieilles vagues.**—Vous êtes toute mouillée!**—Oui, Monsieur**—Elles sont pleines d'eau.**(11 avril 1914)***■ EL GOLF - 0.51****(exalté)***Le colonel est vêtu de "Scotch Tweed" d'un vert violent.**Il sera victorie**Son "caddie" le suit portant les "bags".**Les nuages sont étonnés**Le voici qui assure le coup**Les "holes" sont tout tremblants**Le colonel est là!**Son "club" vole en éclats !**(20 mai 1914)***■ LA CAZA - 0.47****(vivo)***¿Escucháis este conejo que canta?**¡Qué voz!**El ruiseñor está en su nido.**El mochuelo amamanta a sus hijos.**El jabalí se va a casar.**Yo, mato nueces a tiros.**(7 abril de 1914)***■ LA PESCA****(calma)***Murmullos del agua en el lecho de un río.**Llegada de un pez, de otro, de dos más.**“¿Quién es?”**“Es un pescador, un pobre pescador”.**“Gracias”.**Cada uno vuelve a su casa; también el pescador.**Murmullos del agua en el lecho de un río.**(14 marzo 1914)***■ LA VELA (El yate danza) - 1.29****(moderado)***El viento sopla como una foca. ¡Qué tiempo!**Parece un loquillo. La mar está embravecida.**Ojalá que no se estrelle sobre una roca.**Nadie puede remontarla.**“No quiero quedarme aquí,” dice la bella pasajera.**“Éste no es un lugar divertido. Prefiero mejor otra cosa. ¡Id a buscarme un automóvil!”**(22 marzo 1914)***■ EL BAÑO DE MAR - 0.57****(agitado)***—La mar es ancha, Señora.**—En todo caso, es bastante profunda.**—No os sentís en el fondo, está muy húmedo.**—He aquí unas buenas olas envejecidas.**—¡Estás totalmente mojada!**—Sí, Señor.**—Están llenas de agua.**(11 abril 1914)***■ EL GOLF - 0.51****(exaltado)***El coronel va vestido con “Tejido Escocés” de un verde violento.**Él vencerá.**Su “caddie” le sigue, llevando los “palos”.**Las nubes están sorprendidas.**Aquí lo tenemos asegurando el golpe:**Todos los “agujeros” están temblando.**¡El coronel está allí !**Su “club” estalla.**(20 mayo 1914)*

La Chasse

Partitura y dibujo de caza

Le Yachting

Partitura y dibujo de vela

Le Golf

Partitura y dibujo de golf

■ **LES COURSES - 0.48**
(un peu vif)

*Achat du programme. La foule
Vingt et vingt. Aux rubans
Départ
Ceux qui se dérobent
Les perdants
(nez pointus et oreilles tombantes)
(26 mars 1914)*

■ **LE TRAINEAU - 0.49**
(courez)

*Quel froid ! Mesdames, la nez dans
les fourrures. Le traineau file.
Le paysage a très froid et ne sait où se mettre
(2 mai 1914)*

■ **EL TENNIS - 0.58**
(avec cérémonie)

*Play ? Yes?
Le bon serveur
Comme il a de belles jambes.
Il a un beau nez.
Service coupé. Game !
(21 avril 1914)*

■ **LAS CARRERAS - 0.48**
(un poco vivo)

Compra del programa. El gentío.
Veinte y veinte. A las cintas.
Salida.
Aquellos que se escapan.
Los perdedores
(nariz puntiaguda y orejas caídas).
(26 marzo 1914)

■ **EL TRINEO - 0.49**
(corred)

¡Qué frío! Señoras, la nariz dentro de
las pieles. El trineo sale disparado.
El paisaje tiene mucho frío y no sabe dónde meterse
(2 mayo 1914)

■ **EL TENIS - 0.58**
(con ceremonial)

¿Juego? ¿Sí?
El buen sacador.
Hay piernas bonitas.
Hay una nariz ideal.
Servicio cortado. ¡Juego !
(21 abril 1914)

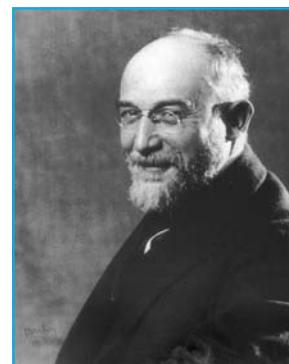
The musical score for 'Le Tennis' consists of five staves of music. The first staff begins with 'Play ? Yes?' and 'Le bon serveur'. The second staff starts with 'Comme il a de belles jambes.'. The third staff begins with 'Il a un beau nez.' and 'Service coupé.'. The fourth staff starts with 'Game !'. The fifth staff concludes with 'ERIK SATIE 21 Avril 1914'.

Partitura y dibujo de tenis

Satie
(Dibujo de Pablo Picasso).

Satie
(Fotografía de Man Ray).

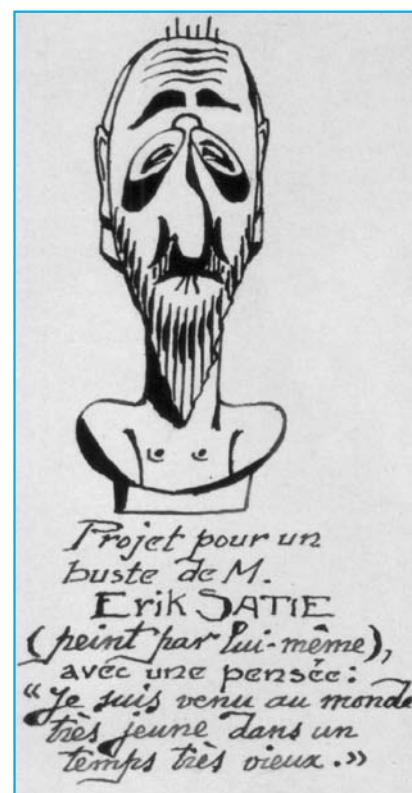
Satie
(Dibujo de Jean Cocteau).

Durante y después de la Gran Guerra, Eric Satie se mueve en ambientes cubistas y es amigo de personajes como Jean Cocteau, Pablo Picasso, Igor Stravinsky y Serge Diaghilev, director de la compañía de los Ballets Rusos. Éste, ante la sorpresa general, le encargó en 1917 la música para el ballet *Parade*, sobre un tema de Cocteau, coreografía de Leónide Massine, con decorados y vestuario de Picasso. Con *Parade*, Diaghilev pretendía cambiar la estética de la danza e inaugurar la orientación modernista de los ballets rusos. El estreno desencadenó un escándalo memorable porque, siendo un espectáculo ligero y atrevido, molestó a gran parte del público, pues parecía una provocación en un momento en que la guerra se eternizaba de manera desesperante. No obstante, quizás sirvió para aumentar el interés y la inspiración de los artistas en torno de la compañía de Diaghilev. En estos años Satie era considerado maestro y mentor de un grupo de innovadores musicales conocido como *Les Six* (Los Seis) formado por Arthur Honegger, Francia Poulenc, Darius Milhaud, Louis Durey, George Auric y Germaine Tailleferre, a los cuales conoció a través de Cocteau. *Les Six*, también conocidos algunos de ellos como los deportistas de la música, que durante un tiempo se divirtieron con el candor de Satie y lo llevaban en triunfo, después lo excomunicaron cruelmente. Entonces Eric se rodeó de discípulos más jóvenes y se formó el cuarteto bautizado como la *Escuela de Arcueil*, compuesta por Roger Désormière, Máxime Jacob, Henri Cliquet-Pleyel y

Henri Sauquet, que la vida dispersó rápidamente con suertes diferentes. Satie, de manera reiterativa, les recomendaba esencialmente: "Caminad solos. Haced el contrario de lo que yo hago. No escuchéis a nadie". Otro aspecto interesante, por insólito, de la obra de Eric Satie, lo constituye la denominada **Musique d'Ameublement** (Música Mobiliario), la cual tendría el papel de nuestra música ambiental o del hilo musical. Es una música sin protagonismo "queremos lanzar -decía- una música compuesta para satisfacer las necesidades útiles. El arte no tiene nada a ver. La Musique d'Ameublement crea vibración y no tiene otra finalidad, tiene la misma función que la luz y el bienestar en todas sus formas. No entre en ninguna casa en donde no se utilice la Musique d'Ameublement". Probablemente el último trabajo de Enrik Satie fue el ballet *Relâche* (Descanso), compuesto en 1924, sobre un argumento de Francis Picabia, con un intermedio cinematográfico de René Clair y una coreografía de Jean Borlin para los Ballets Suecos de Rolph de Maré.

El excéntrico Eric Satie, que en su habitación tenía dos pianos, uno sobre otro, con los pedales interconectados; que tenía 100 paraguas y 12 vestidos de terciopelo gris; que llevaba siempre calcetines blancos; que cuando reía pedía perdón; que solamente comía alimentos blancos (huevos, azúcar, huesos triturados, leche, cocos...), servía el vino y lo bebía frío y que fumaba por prescripción facultativa ("porque si no lo hiciese, lo harían los otros"), murió en París el

1 de julio del año 1925 a consecuencia de una cirrosis hepática, en un estado de avanzada postración e indigencia, a pesar de tener una gran popularidad y poseer una personalidad chistosa y mitómana.

Proyecto para un busto de M. Eric Satie (pintado por él mismo), con un pensamiento: "He venido al mundo muy joven en un tiempo muy viejo."