

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Felix Mendelssohn Bartholdy

Felix Mendelssohn Bartholdy nació en Hamburgo 3 de febrero 1809 en una familia de buenas condiciones económicas y financieras y de alta posición social: unirse a la familia de Mendelssohn equivalía a crecer y desarrollarse en un ambiente de la alta cultura humanística y musical, que tuvo lugar en Alemania entre el final el siglo XVIII y principios del XIX.

Rondó Capriccioso Op. 14 interpretado por Murray Perahia

Su madre, Lea, era una Salomon, familia de origen judío como los Mendelssohn, nieta del gran banquero judío Daniel Itzig. En los estados alemanes todavía no se habían promulgado las leyes que emancipaban a los judíos: éstos tenían prohibido asistir a las escuelas públicas. Tanto para Félix, como para sus hermanas Fanny y Rebekka y su hermano Pablo, hubo excelentes tutores adecuados. Su madre Lea, les leía los poemas homéricos en griego.

Sonata para Violoncello y Piano N°2 en Re Mayor Op.58

Mendelssohn fue educado, desde una edad temprana, en la cultura humanista, rodeado de música y de las artes más refinadas; siempre en un ambiente sereno y libre de preocupaciones serias.

Trabajó duro interesándose en sus materias favoritas: cada mañana se levantaba a las cinco e iniciaba su día dedicado al estudio de piano, violín, dibujo e idiomas extranjeros. A los doce años, tenía ya varias composiciones escritas en diferentes formas.

Más tarde los Mendelssohn se trasladaron a Berlín, su ciudad de origen. Después de los primeros maestros: Berger, alumno de Clementi, para piano y Henning y Rietz para violín y viola, Félix tuvo por maestro a Karl Friedrich Zelter.

Sinfonía N°3 "Escocesa"

Pronto las extraordinarias cualidades de compositor de Mendelssohn se revelaron, casi como para compensar algunos momentos difíciles que estaba sufriendo la familia debido al antisemitismo que se había extendido alrededor de 1819. En ese momento los Mendelssohn adoptaron como segundo apellido *Bartholdy*, apellido de un pariente bautizado; también se bautizaron ellos mismos, convirtiéndose en cristianos protestantes.

Mientras tanto, entre 1821 y 1823 Mendelssohn compuso doce sinfonías para cuerdas (la N°11 con instrumentos de percusión), y conciertos para violín y cuerdas, para dos pianos, piano y violín. Ante semejante talento, su padre renunció a hacer de él un hombre de negocios, sobre todo después de que Luigi Cherubini, director del Conservatorio de París y autoridad musical de fama europea, dio sobre el joven una opinión muy positiva.

Concierto para Piano y Orquesta N°1 en Sol menor Op.25 interpretado por Yuja Wang

Yuja Wang es una joven pianista china (1987). Una de las pianistas con más fama y reconocimiento en todo el mundo en la actualidad. Destaca por una técnica absolutamente brutal, siendo capaz de tocar con total solvencia cualquier tipo de obra, independientemente de su dificultad.

Ha tocado con las mejores orquestas y directores del momento, y ha hecho conciertos por todo el mundo

En 1825, con apenas dieciséis años, Mendelssohn compuso el "Octeto para doble cuarteto de cuerdas", auténtica obra maestra que se volvió famosa y, al año siguiente compuso la "Obertura para El sueño de una noche de verano", otra grandísima obra, que incluyó la famosa "Marcha Nupcial".

Marcha Nupcial dirigida por Claudio Abbado y la Filarmónica de Berlín

La carrera de Felix Mendelssohn continuó exitosa, y con el activismo propio de una típica educación puritana hebrea. Con su música no sólo creció rápidamente su nombre como compositor a nivel mundial, sino que logró también realizar plenamente la que fue su mayor ambición: llamar la atención del ambiente musical de la época y su actitud negligente hacia las obras caídas en el olvido, de uno de los más grandes maestros de la composición musical: Johann Sebastian Bach.

En 1829, con el actor Eduard Devrient, Mendelssohn organizó el “redescubrimiento” de la "Pasión según San Mateo" de Bach y la dirigió en versión reducida y modificada en la instrumentación, pero mejor adaptada para ser asimilada por el gusto de la época; el resultado fue triunfal e inició una nueva afición por la música de Bach.

Viajes al extranjero para estudiar y tournée musicales, llevaron al compositor a Inglaterra, Escocia (las Islas Hébridas inspiraron su famosa y bellísima Obertura), Italia (Sinfonía nº 4 italiana) y París.

Obertura de las Hébridas dirigida por Sir John Elliot Gardiner

La orquesta sinfónica de la Gewandhaus de Leipzig lo nombró director; sus interpretaciones de Mozart, Haydn, Weber, Ludwig van Beethoven, Schubert y otros grandes, lo colocó entre los primeros ilustres de la dirección de orquesta moderna, junto con Habeneck, Hector Berlioz y Richard Wagner. Con Mendelssohn la ciudad elevó el nivel de difusión de la música: fue él quien fundó el Conservatorio de Leipzig en 1843.

Sinfonía Nº4 “Italiana”

El músico era amigo de Robert Schumann y Franz Liszt, mientras que las relaciones con Wagner eran de cordialidad, respeto y rivalidad.

A las Sinfonías se añadió otra obra maestra, el famosísimo y aclamado Concierto para violín y orquesta en mi menor.

Concierto para Violín y Orquesta interpretado por Maxim Vengerov

La música de Mendelssohn se impone como un ejemplo de gran claridad, donde la inspiración romántica encuentra un equilibrio de envidiable clasicismo, a pesar de las ocasionales formas originales, como en las seis "sonatas para órgano". También son muy importantes los oratorios "Paulus y Helias" y los ocho volúmenes de "Lieder ohne Worte" (Canciones sin palabras), una colección de pequeñas obras para piano, con un lirismo increíble. Son preciosas.

Venetianisches Gondellied Op.30 Nº6 de las “Romanzas sin palabras”

Un mal en la familia Mendelssohn aparecía como hereditaria: el ictus cerebral que le quitó a su querida hermana Fanny en 1847. El dolor golpeó duro a Félix, y sólo cinco meses después, el 4 de noviembre de 1847, la misma enfermedad también le afectó.

Herbstlied Nº4 “Sechs Lieder (Dúo)” Op.63

Las causas de muerte prematura de Felix Mendelssohn Bartholdy se encontraron también en el inevitable estrés al que sometió su cuerpo debido a las muchas actividades artísticas, administrativas y pedagógicas, que consumieron prematuramente su ya débil organismo. Al morir Mendelssohn, dejó al mundo una herencia de composiciones maravillosa; música que refleja y expresa maravillosamente, el carácter afable y la sensibilidad refinada de su autor.