

Amor, espionaje y vibraciones alienígenas: historias de una máquina de música soviética

messynessychic.com/2018/12/11/love-espionage-and-alien-vibrations-ales-of-a-soviet-music-machine/

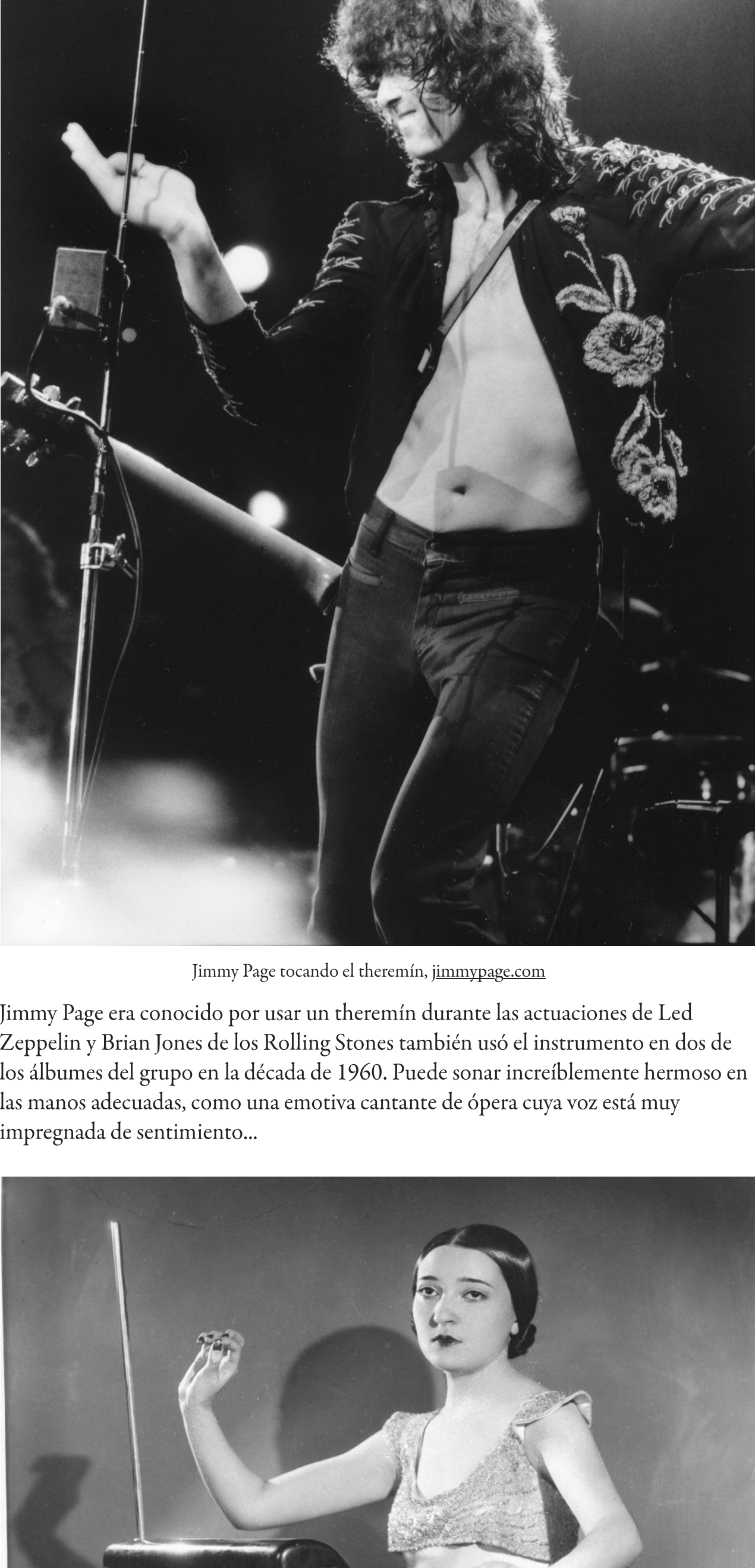
15 de noviembre de 2019

Alexandra Stepanoff tocando un Theremin en 1930

¿Qué? ¿Lady Gaga y Lenin tienen en común? Ambos han tocado el theremin, el primer instrumento eléctrico producido en masa del mundo, inventado por el mismo tipo que creó un dispositivo de escucha soviético encubierto que permaneció sin ser detectado durante 7 años dentro de la embajada estadounidense en Moscú. (Nada menos que plantado por escolares rusos). La extraordinaria historia del theremin es una que literalmente va más allá de los reinos de nuestro propio planeta, involucrando amor no correspondido, espionaje de la Guerra Fria, comunicación alienígena y, sin mencionar, allanando el camino para la música electrónica, todo sin ser tocado.

También conocido como etherphone, el theremin se toca sin contacto físico, produciendo un sonido de otro mundo al agitar las manos en el campo electromagnético. Para ponernos un poco más técnicos: consiste en una caja que contiene osciladores de tubo de vidrio conectados a antenas metálicas con campos electromagnéticos invisibles que pueden detectar el movimiento de las manos del jugador para controlar el campo. ¿Suenan totalmente oscuro?

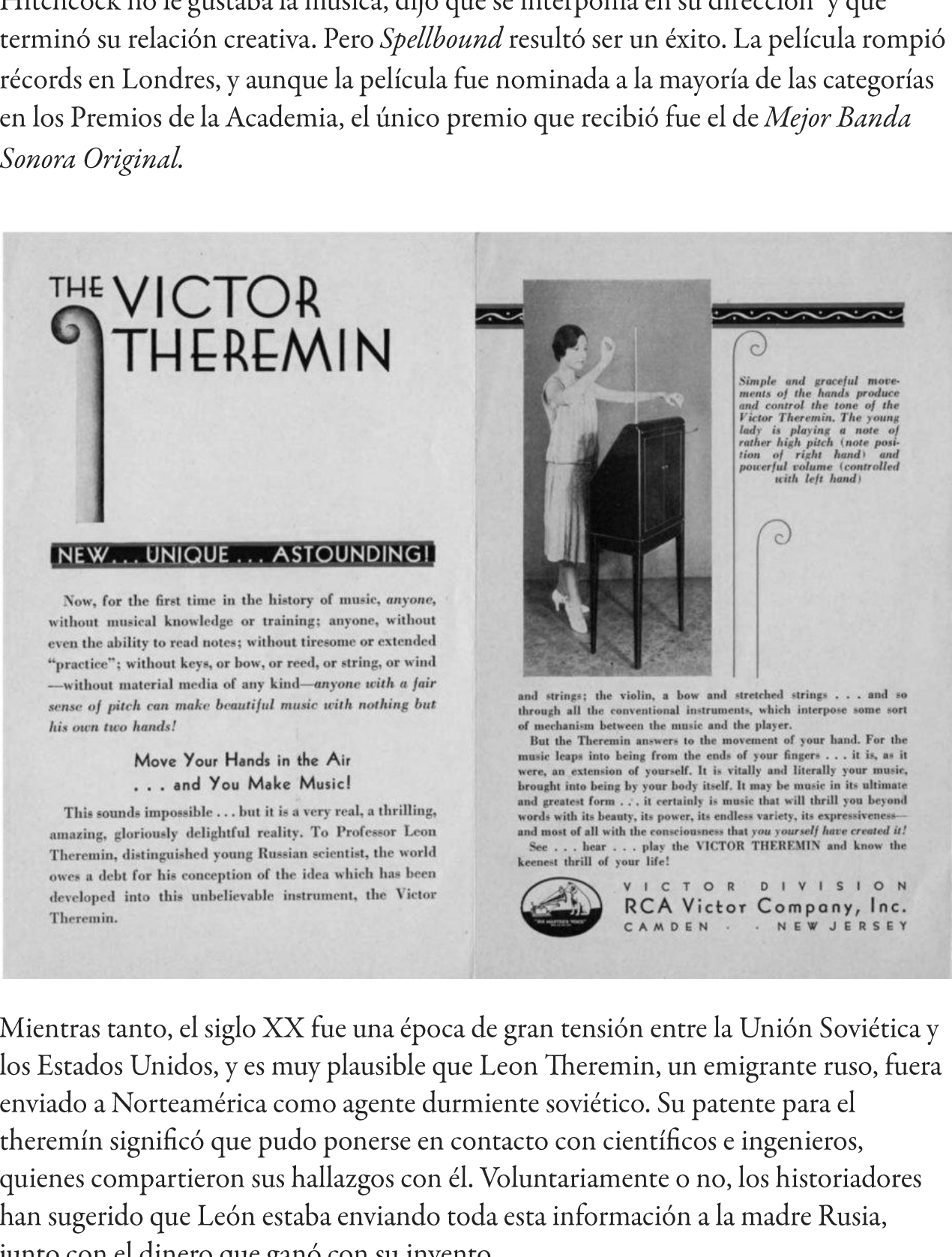

Probablemente estés más familiarizado con los sonidos sobrenaturales del theremin de lo que crees . Por ejemplo, el éxito de los Beach Boys, *Good Vibrations*. ¿Ese ruido de bambalcoy alta definición en el estrillito? Eso es un theremin.

Jimmy Page tocando el theremin, jimmypage.com

Jimmy Page era conocido por usar un theremin durante las actuaciones de Led Zeppelin y Brian Jones de los Rolling Stones también usó el instrumento en dos de los álbumes del grupo en la década de 1960. Puede sonar increíblemente hermoso en las manos adecuadas, como una emotiva cantante de ópera cuya voz está muy impregnada de sentimiento...

Clara Rockmore's Lost Theremin Album Images

Clara Rockmore, que fue una virtuosa del violín y la primera *verdadera* maestra del theremin, es probablemente la mejor persona para demostrar el arte. A la edad de cuatro años, era la estudiante más joven del Conservatorio de San Petersburgo. Clara era tan pequeña que tuvo que pararse en la mesa para hacer la audición. Sin embargo, el desarrollo de una afición artrítica significó que tuvo que dejar de tocar el violín, por lo que se dedicó al theremin. Era un instrumento al que podía aplicar sus habilidades con el violín, debido a la complejidad y precisión requeridas para dominar la máquina.

Leon Theremin

Leon era un joven físico bajo el régimen soviético cuando accidentalmente inventó su instrumento mientras trabajaba en una investigación patrocinada por el gobierno sobre sensores de proximidad. Como bolchevique, se sintió honrado cuando descubrió que Leon estaba de él, y se cree que tenía bastante habilidad para ello. Por lo tanto, Leon fue enviado por todo el mundo para mostrar lo mejor de la tecnología soviética.

Leon Theremin en París, en 1927 en Europa, deteniéndose en Londres para actuar en el Royal Albert Hall, y en América, donde tocó en el Carnegie Hall de Nueva York. Era una verdadera sensación, como el Nikola Tesla del mundo musical. En 1928, el theremin fue patentado en los Estados Unidos, que sería el hogar de Leon durante la siguiente década. Se convirtió en el primer instrumento eléctrico producido en masa y el theremin ganó mucha popularidad. León incluso creía que con el tiempo todo el mundo tendría uno en su casa. Con el tiempo, el instrumento también comenzó a aparecer en bandas sonoras de películas. Otro maestro del Theremin, Miklos Rozsa, incorporó el dispositivo a la partitura de *Spellbound* de Hitchcock.

Fotograma de *Spellbound* (1945)

El theremin suena a lo largo de la famosa y surrealista secuencia onírica que Dalí ayudó a crear. Sin embargo, Hitchcock aparentemente odiaba el theremin, y su uso en su película causó muchas discusiones detrás del set. Rozsa recordó que "a Hitchcock no le gustaba la música, dijo que se interponía en su dirección" y que terminó su relación creativa. Pero *Spellbound* resultó ser un éxito. La película rompió récords en Londres, y aunque la película fue nominada a la mayoría de las categorías en los Premios de la Academia, el único premio que recibió fue el de *Mejor Banda Sonora Original*.

Mientras tanto, el siglo XX fue una época de gran tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y es muy plausible que Leon Theremin, un emigrante ruso, fuera enviado a Norteamérica como agente durmiente soviético. Su patente para el theremin significó que pudo ponerse en contacto con científicos e ingenieros, quienes compartieron sus hallazgos con él. Voluntariamente o no, los historiadores han sugerido que León estaba enviando toda esta información a la madre Rusia, junto con el dinero que ganó con su invento.

Dividido entre dos hogares, después de divorciarse de su primera esposa Katia y superar su desamor con Clara, Leon Theremin se enamoró de la bailarina clásica del bailar negro estadounidense, Lavinia Williams. El matrimonio de raza mixta era prácticamente desconocido en la sociedad estadounidense de la década de 1930 y la pareja fue condenada al ostracismo.

Al mismo tiempo, las ventas de theremin comenzaron a disminuir. Al público le resultaba demasiado difícil tocar bien el instrumento, y el hecho de que su debut en el mercado coincidiera con el crack de Wall Street tampoco ayudó. Los inversores de León también retiraron su apoyo como muestra de desaprobación por su matrimonio.

Vea el video en: <https://youtu.be/w5q9O6c20u>

En 1938, Leon Theremin desapareció repentinamente. Lavinia nunca volvería a ver a su marido y durante 30 años se le dio por muerto. En realidad, León había terminado en la URSS donde había sido arrestado, acusado de ser un contrarrevolucionario y condenado a 8 años en un gulag siberiano por la causa soviética. Fue aquí donde se concibió la famosa Cosa; El segundo invento más famoso de Leon Theremin; un dispositivo de escucha que fue infamemente plantado por niños en edad escolar en la oficina del embajador de los Estados Unidos en Moscú.

En el Consejo de Seguridad de la ONU en 1960, el embajador de los EE. UU. da un espectáculo y cuenta sobre el dispositivo encontrado en el Gran Sello que les regaló la organización de Jóvenes Pioneros de la Unión Soviética.

Los soviéticos pudieron espiar conversaciones de alto secreto durante 7 años antes de que fueran accidentalmente por un operador de radio de la embajada británica en 1954. Leon permaneció trabajando con la KGB hasta 1966 y no regresaría a los Estados Unidos hasta 1991, cuando fue traído por el documentalista Steven M. Martin y se reunió con Clara Rockmore.

De vuelta en Rusia, el theremin había sido prohibido en el Conservatorio de Música de Moscú después de que el director declarara que "la electricidad no es buena para la música; la electricidad se va a utilizar para la electrónica" y sus instrumentos fueron retirados del Conservatorio. Pero las conspiraciones y los usos inesperados de los inventos de Leon Theremin no terminan ahí. En 2001, el ingeniero de radio y astrónomo soviético ruso, Aleksandr Zaitsev, junto con un grupo de adolescentes, elaboró una serie de mensajes para la inteligencia extraterrestre. Los mensajes incluyeron un concierto de theremin de 15 minutos, con un repertorio de música de Beethoven, Vivaldi, Gershwin y Rachmaninoff. Naturalmente, enviar un mensaje a las estrellas no es como enviar un mensaje en casa. Lleva mucho más tiempo. El primer mensaje llegará en 2047 y el último en 2070.

El equipo también envió un profundo mensaje a los alienígenas (tanto en ruso como en inglés) contándoles sobre nuestra raza aquí en la tierra:

¡Queridos amigos del Universo! Somos los niños del planeta Tierra, enviándoles este Mensaje. Queremos que sepan que no están solos en el Universo. Nos ofrecemos a ser tus amigos. La Galaxia, donde tú y nosotros vivimos, es nuestra Casa común... Vivimos en familias: padres e hijos. A los niños les gusta jugar. Nos gustaría mostrarte nuestros juegos, dibujos, música. La duración de nuestra vida es de unos 80 años... Las personas tienen muchas culturas, idiomas y religiones. La gente ha alcanzado el progreso técnico, pero los científicos también han inventado armas horribles, que pueden destruir la vida en nuestra Tierra. Nuestro planeta es muy hermoso, pero está enfermo. Nuestros problemas son las guerras, la ecología, el agotamiento de los recursos naturales. ¡Pero esperamos superar estos problemas y que todas las personas en la Tierra sean felices! ... Por favor, responde. Estaríamos muy contentos. Le deseamos paz y amor. Los niños de la Tierra, agosto-septiembre, 2001.

Este mensaje parece bastante apropiado al lado de la historia del theremin, que cruzó culturas mientras estaba envuelto en temas de amor, ciencia y guerra.

Y antes de que te vayas, echa un vistazo a esta banda que está probando con el theremin:

Vea video en: <https://youtu.be/wBU3wa1Ww8>

Si te sientes tentado (y tienes la dedicación a) aprender a tocar el theremin, puedes encontrar las instrucciones para construir uno tú mismo (¡por \$ 20!) siguiendo los enlaces a las instrucciones aquí o encontrar uno bastante compacto y listo para usar aquí en Etsy. De lo contrario, si prefieres sentarte y escuchar sus reverberaciones, un buen lugar para comenzar es *el álbum The Art of the Theremin* . Se trata de una colección de actuaciones de Clara Rockmore con el acompañamiento de piano de su hermana. El álbum fue producido por Robert Moog, quien vendió theremins él mismo, y fue el inventor del primer sintetizador comercial al que llamó el *sintetizador Moog*.