

OLIVIER MESSIAEN
HOMENAJE - REFERENCIAS

Luis A. Machado

4º) El "Tritono" adquiere una importancia relevante. Casi siempre integra las cadencias de Messiaen. En una época era el **diabolus in musica**. Para anularlo crearon el Si bemol. Y fue el Caballo de Troya, tras él entraron el Mi bemol, el Fa Sostenido, el Do sostenido y el Sol sostenido. Ya están todos. Los doce sonidos. Remedando a L. Marechal

"doce sonidos en guerra"

Con un ropaje o con otro todos luchan por la existencia y el poder. La **Musica ficta** con su hipocresía fue borrándose en el tiempo.

En 1635 en *I fiori musicali* escribe Girolamo Frescobaldi su **Recercar Cromático**.

Ejemplo 2:

Qué decir de Bach. Hasta su apellido lo predestinaba.

Ejemplo 3:

Liszt lo toma como tema en su admirable **Preludio y Fuga para organo** en una visión de supercromatismo romántico.

Ejemplo 4:

The image shows a musical score for Liszt's Preludio y Fuga para organo. It consists of five staves. The top two staves are in bass clef, and the bottom three are in treble clef. The music is highly chromatic, with frequent changes in key signature and complex rhythmic patterns. There are various articulations and dynamics throughout the piece.

Anton Webern lo retoma en el **Cuarteto Op. 28**. Es una verdadera obsesión. Es el cuarteto. Lo juega de todas las maneras posibles. Pizz., Arco, dinámicas opuestas, directo, inversión. Cambia las articulaciones y su ubicación en el compás. Abarca todos los registros, con saltos inauditos. ¡Qué lucidez cabal!

Ejemplo 5:

The image shows a musical score for Anton Webern's Quarteto Op. 28. It consists of four staves. The music is highly chromatic and features various articulations and dynamics, including pizzicato (pizz.), arco (arco), and various dynamic markings like p, mf, and f. The score is written in a complex, modern style with frequent changes in key signature and rhythm.

5º) Volviendo al solo de Clarinete del **Cuarteto de los últimos tiempos** los si bemol que aparecen en el ejemplo son valores agregados según la **Technique de mon langage musical**. El Canto Gregoriano con sus episemas horizontales alarga un poco el valor de la nota afectada.

Ejemplo 6:

En los Ritmos de la India los Viramas alargan la mitad, dándole la fresca flexibilidad que los caracteriza.

En **Les Corps glorieux**. Organo. El primer movimiento es todo monódico.

Ejemplo 7:

- Es
- Monódico integramente
 - Sin compás
 - Modo 2º de Trasposición limitada
 - El tritono es de suma importancia y cadencia por él.

Signos básicos de los valores de la India.

Laghu	l	=		=	1	con Virâma	ÿ	=		=	1 1/2
Guru	S	=		=	2		š	=		=	3
Druta	O	=		=	1/2		o	=		=	3/4

Ejemplo 9

Handwritten musical score for Example 9. The score is arranged in two systems. The first system includes Violin (Vif), Piano (staccato), and Pedal (pizzicato) parts. The second system includes Harp (arco) and Piano (arco) parts. The score is marked with various dynamics and articulations, including *staccato*, *pizzicato*, *fff*, and *mf*. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 4/4.

Observaciones:

- Los valores mas largos en los extremos
- Cadencia por tritono
- Organísticamente los pies se alternan en el pedalero.

Ejemplo 9a:

Handwritten musical score for Example 9a, showing a single melodic line. The score is marked with dynamics *mf* and *ff*. Below the notes, fingerings are indicated: 4, 9, 5, 8, 1, 2, 7, 10, 4, 3, 6, bD, 12. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 4/4.

En orden al Original: la primera nota, la última, la segunda, la penúltima, etc. de los extremos al centro.

Moderé

Ejemplo 10

- I Es un Trio
- II El ordenamiento de alturas (distinto en las tres voces) no surge de un patrón previo escalístico cromático, si en cambio el de las duraciones.
- III La obra de piano tiene 24 duraciones en vez de doce y 36 sonidos fijos.
- IV Además una gama de ataques y otra de intensidades, cada nota en cada voz tiene siempre la misma altura, duración, intensidad y articulación.
- V Los valores de la voz media son aumentados al doble de la superior. Los de la voz grave el doble de la voz media.

El numero 7 del **Libro de Organo**: Soixante quatre durées (64 duraciones) tiene esta construcción: la mano derecha y los pedales actúan a dos voces cada uno. En el centro (mano izquierda) los pájaros cantan libremente. Son melismas del amanecer o del ocaso. Las duraciones son agrupadas de a cuatro siguiendo un orden relativo.

La duración mínima y el crecimiento son por valor fusa hasta llegar a

64 fusas (equivalente)

Man. I 61 62 63 64 4 al 1 57 58 59 60 8 al 5
53 54 55 56. Los Paj.

Ejemplo 11:

The image shows a handwritten musical score for 'Los Paj.'. It consists of two systems of staves. The first system has three staves: the top staff is labeled 'Man.' (Manual I) and contains a treble clef with notes and rests, including a '62' marking above the final measure; the middle staff is labeled 'Ped.' (Pedals) and contains a bass clef with notes and rests, including a '29' marking below the first measure; the bottom staff is a grand staff with both treble and bass clefs. The second system also has three staves, with the top staff containing a treble clef and notes, and the bottom staff containing a grand staff. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and dynamic markings like 'pp' and 'p'.

Ped. 29 al 32 / 36 al 33 / 25 al 28 / 40 al 37 / 21 al 24 / 44 al 41, etc.

El Manual I comienza por duración 61 y termina en la 29.

Los Ped. comienzan por duración 29 y terminan por la duración 61

Observaciones:

- I También usa el modo de 12 sonidos. Por ej. en el comienzo sumadas todas las partes hasta el final del n° 29 de pedales; lo mismo del 30 e igual del 31, etc.
- II Aunque no se indica compás está todo en 2/4
Lo mismo **Mode de valeurs**, sin duda para facilitar la medición de las partes.

Yo seguí con otros estudiantes el Curso sobre Ritmo que dictó Messiaen en el Instituto Di Tella en Bs. Aires. Era frecuente que le

preguntásemos algunos detalles de sus obras. La respuesta: "C'est très difficile".

Y es verdad, sobre todo en **Livre d'Orgue y Mode de valeurs**

- III En el **Libro de Organo** abundan los valores irracionales. En el número 2 **Pieza en trío**, por ej. Esto la vuelve realmente muy difícil. Más aún si estos valores están ligados o se dan simultáneamente diferentes entre las partes. Lo que acontece muy seguido.

Ejemplo 12:

Moderé

3(pour 2) simhavikrama

MHN

mf heste

PED.

mf heste

3-jalila

3 (pour 2, 3)

Olivier Messiaen como compositor, organista ha sido un total renovador de las texturas. Bach, Chopin, Debussy, también lo fueron. Por supuesto renovador del ritmo y las registraciones.

Ejemplo 13:

The image shows two systems of musical notation. The first system consists of three staves: a top staff with a treble clef and a complex melodic line, a middle staff with a bass clef and a more rhythmic line, and a bottom staff with a bass clef and a simple bass line. The second system also consists of three staves, with the top two staves being more complex and the bottom staff being a simple bass line. The notation includes various rhythmic values, accidentals, and dynamic markings such as 'A' and 'PR'. The title 'Ejemplo 13:' is written above the first system.

Fue organista en la Trinidad de París. En sus obras pasa de la extrema simplicidad a la máxima complejidad.

La última vez que ví a Olivier Messiaen fue en el Concierto que ofreció Ivonne Loriod en el Museo de Arte decorativo. Tocó **Veinte miradas para el Niño-Dios**.

Fue el broche de oro para el Curso sobre Ritmo. Este había sido espléndido, exclusivo, extenso (tuvimos el privilegio de estar trabajando junto a El un mes entero, mañana y tarde) con un Profesor único, lúcido, incansable, el mayor propulsor de la rítmica moderna.

Asistí al concierto con Juan Carlos Paz; querido maestro. Análisis Musical. Tuve la gracia de realizarlo con El por varios años. Conversaciones al "infinito" (como los Cánones) así le gustaba llamarlas. Tratábamos todos los temas: Literatura, Pintura, Cine, la vida y cuantas cosas más.

Al terminar el concierto me dijo: ¿No le parece, Machado, que las veinte miradas parecen una improvisación?

Uno de los regalos de París era oírlo a Messiaen improvisar en la Misa dominical de La Trinidad.