Jornadas de Arte y resistencia
en espacios de Memoria

Concierto
Cuarteto para el fin del Tiempo

Sábado **20** y domingo **21 de agosto** | **10** h.

Espacio para la Memoria La Perla

Comisión y Archivo Provincial de la Memoria
Espacio para la Memoria La Perla
Espacio para la Memoria Campo de la Ribera

facultad de artes

UNC Universidad Nacional de Córdoba

PROGRAMA

Cuarteto para el fin del Tiempo

Obra del compositor francés Olivier Messiaen

· Liturgie de cristal

· Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps

· Abîme des oiseaux

· Intermède

· Louange à l'Éternité de Jésus

· Danse de la fureur, pour les sept trompettes

· Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps

· Louange à l'Immortalité de Jésus

Sobre la obra

El **Cuarteto para el fin del Tiempo** de Olivier Messiaen es una de las obras más emblemáticas del siglo XX, tanto por su trascendencia en la historia de la música como por las condiciones en que se escribió y estrenó. El compositor se encontraba prisionero en Görlitz (Alemania), en un campo de concentración. Allí el cuarteto fue compuesto y estrenado en 1941 por el propio Messiaen como pianista y otros tres reclusos ante un público de 5 mil prisioneros.

Por primera vez en Argentina, la obra se escuchará en un espacio para la memoria. La Perla se encuentra al pie de las sierras de Córdoba y fue el mayor Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio que funcionó en el interior durante la última dictadura. Con sarcasmo, los represores lo llamaron "la Universidad, por todo lo que en ella se aprende". Entre 1976 y 1978 fueron secuestradas en "La Perla" alrededor de 2500 personas.

Comentarios del compositor

"Vi un ángel lleno de fuerza, que descendía del cielo,revestido de una nube y tenía un arcoíris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus pies como dos columnas de fuego. Puso su pie derecho sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra y, estando de pie sobre el mar y la tierra, levantó su mano hacia el Cielo y juró por Aquel que vive por los siglos de los siglos, diciendo: No habrá más Tiempo; pero en el día de la trompeta del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará" (Apocalipsis de San Juan, Capítulo X).

Concebido y escrito durante mi cautiverio, el "Cuarteto para el fin del Tiempo" se interpretó por primera vez en el Stalag VIII A el 15 de enero de 1941, con Jean Le Boulaire (violinista), Henri Akoka (clarinetista), Etienne Pasquier (violoncelista) y yo mismo al piano. Fue inspirado directamente por esta cita del Apocalipsis y su lenguaje musical es esencialmente inmaterial, espiritual, católico. Los modos realizan melódica y armónicamente una suerte de ubicuidad tonal, lo que aproxima al oyente a la eternidad del espacio o el infinito. Los ritmos especiales, fuera de cualquier tipo de compás, también contribuyen a alejar lo temporal. (¡Todo esto queda en ensayo y balbuceo, si se piensa en la grandeza abrumadora de la temática!)

Este "Cuarteto" consta de 8 movimientos. ¿Por qué? Siete es el número perfecto, la creación de los 6 días santificada por el sabbat divino; el 7 de ese reposo se prolonga en la eternidad y deviene el 8 de la luz indefectible, de la paz inalterable.

1) **"Liturgia de cristal"**: Entre 3 y 4 de la mañana, el despertar de los pájaros: un mirlo o un ruiseñor improvisa, rodeado de polvos sonoros, de un halo de trinos que se pierden muy alto en los árboles. Si trasladamos esto al plano religioso tendremos el silencio armonioso del cielo.

2) **"Vocalización para el Ángel que anuncia el fin de los Tiempos"**: La 1a y la 3a parte (muy cortas) evocan el poderío de este ángel fuerte, su cabeza cubierta con un arcoiris y revestido de nubes, que posa un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. El "entorno" son las armonías impalpables del cielo. En el piano, dulces cascadas de acordes azul-naranja,

que rodean con su carrillón lejano la melopea próxima al canto llano del violín y el violonchelo.

3) **"Abismo de los pájaros"**: Clarinete solo. El abismo es el Tiempo con sus tristezas, sus fatigas. Los pájaros son lo contrario del Tiempo; ¡son nuestro deseo de luz, de estrellas, de arcoíris y de jubilosas vocalizaciones!

4) **"Intermedio"**: Scherzo, de carácter más exterior que los otros movimientos, pero sin embargo relacionado con ellos por ciertas "reminiscencias" melódicas.

5) **"Loa a la Eternidad de Jesús"**: Jesús es considerado aquí como Verbo. Una gran frase, infinitamente lenta, del violonchelo, ensalza con amor y reverencia la eternidad de ese Verbo poderoso y dulce, "cuyos años no terminarán jamás". Majestuosamente, la melodía se muestra, en una especie de lejanía tierna y soberana. "Al comienzo era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios"

6) **"Danza del furor, para las siete trompetas"**: Rítmicamente la pieza más singular del ciclo. Los cuatro instrumentos al unísono ofrecen el aspecto de gongs y trompetas (las seis primeras trompetas del Apocalipsis seguidas de catástrofes diversas, la trompeta del séptimo ángel anunciando la consumación del misterio divino). Empleo del valor agregado, ritmos aumentados o disminuidos, ritmos no retrogradables. Música de piedra, formidable granito sonoro; irresistible movimiento de acero, de enormes bloques de furor púrpura, de embriaguez congelada. Hacia el final de la pieza se escucha sobre todo el terrible fortísimo del tema por aumentación y cambios de registro de sus diferentes notas.

7) **Revuelo de arcoíris, para el Ángel que anuncia el fin del Tiempo**: Vuelven aquí ciertos pasajes del segundo movimiento. El Ángel reaparece lleno de fuerza y sobre todo el arco iris que lo cubre (el arcoíris, símbolo de paz, de sabiduría y de toda vibración luminosa y sonora). En mis sueños, escucho y veo acordes y melodías que me son familiares, colores

y formas conocidas; luego, después de ese estadio transitorio, paso a lo irreal y sufro un vértigo con éxtasis, una compenetración giratoria de sonidos y colores sobrehumanos. Esas espadas de fuego, esos colores de lava azul-naranja, esas bruscas estrellas: ¡ese es el desorden, esos los arcoíris!

8) "Loa a la Inmortalidad de Jesús". Extenso solo de violín, que contrapesa el solo de violonchelo del 5to movimiento. ¿Por qué esta segunda loa? Está destinada especialmente al segundo aspecto de Jesús, al Jesús-Hombre, al Verbo hecho carne, resucitado inmortal para comunicarnos su vida. Esta loa es todo amor. Su lento ascenso hacia el extremo agudo es la ascensión del hombre hacia su Dios, del Hijo de Dios hacia su Padre, de la criatura divinizada hacia el Paraíso.

- Y vuelvo a repetir lo que dije antes: "¡Todo esto no es más que un ensayo y balbuceo, si se piensa en la grandeza abrumadora de la temática!"

Olivier Messiaen
(Traducción: Maximiliano Bertea)

Intérpretes

María Belén Almada (violín)

Nació en Córdoba y estudió con Rafael Gintoli y Rolando Prusak.

En el año 2006 se trasladó a Alemania para perfeccionarse en la HFK Bremen con Thomas Klug y Katrin Scholz, experiencia que repite entre los años 2016/19 obteniendo un Master en Violín.

Entre 2009/18 se desempeñó como Suplente Concertino de la Orquesta Nacional de Música Argentina "J. D. Filiberto".

Ofreció numerosos recitales como solista en Argentina: Salón Dorado del Teatro Colón, Pasaje Dardo Rocha (La Plata), Teatro del Libertador San Martín, Semana Musical del Llao Llao, como así también en Berlin, Hamburg, Amsterdam y Bremen.

Realizó cursos de perfeccionamiento con los maestros Schlomo Minz, Felix Ayo, Itzhak Rashkovsky, Virginie Robilliard y Nicolás Chumachenco.

Entre 2018/19 fue miembro de la Bremer Philharmoniker, Alemania. Actualmente se desempeña como violinista contratada en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

Eduardo Spinelli (clarinete)
Estudió en Argentina con David Antezana y Carlos Céspedes y en Alemania con Norbert Kaiser, Gunter Pönisch y Eduard Brunner.
Se dedica principalmente a la música contemporánea. Trabajó con diversos compositores, como Juan Carlos Tolosa, Marcos Franciosi, Gabriela Yaya, Mathias Spahlinger y Michael Maierhof, entre otros, realizando numerosos estrenos y conciertos en diferentes salas de Europa y Latinoamérica.
Es integrante de SUONO MOBILE – Iniciativa para la música nueva (Alemania), fundador y director artístico de SUONO MOBILE argentina, fundador y miembro del comité editorial de SUONO MOBILE editora, miembro de música impura (Buenos Aires) y clarinete bajo de la Banda Sinfónica de la Provincia Córdoba.

Martín Devoto (violoncello)
Violonchelista de música impura, el cuarteto UNTref y el ensamble Süden, Martín Devoto estudió cello con Leo Viola, C. Baraviera y E. Valenzuela. Su actividad está centrada en la música de los últimos cien años. Ha trabajado en colaboración con compositores argentinos de todas las generaciones, estrenando piezas solistas de G. Gandini, C. Saitta, J. Sad, J. Horst, M. Franciosi, D. Grela y E. Moguillansky, entre otros. Una parte importante de este trabajo es el trabajo en colaboración con compositores de nuevas generaciones. Dio a conocer también en Argentina numerosas piezas de compositores extranjeros. Grabaciones de estas versiones fueron editadas bajo distintos formatos, entre los que se destaca el CD De Bach al ruido, del sello Blue Art. Publicó escritos en revistas especializadas de la UCA y la UNLA. Se desempeña actualmente como docente en la Untref.

Maximiliano Bertea (piano)
Nació en San Francisco, donde inició su formación musical que continuó

luego en Córdoba en el Conservatorio "Félix T. Garzón". Se graduó en piano en la UNC y en la UNLP obtuvo el título de Magíster en Psicología de la Música.
Participó en numerosos cursos y masterclasses. Ofreció conciertos en las principales salas y teatros de Argentina, como así también en Francia, Alemania y Austria. Obtuvo diversos premios y reconocimientos por su labor como intérprete y por la difusión de la obra de los nuevos compositores. En Argentina, llevó adelante la primera audición de la obra integral de Béla Bartók.
Desarrolló una intensa actividad docente y pianística en el país y el extranjero, como titular en la UNC y como profesor invitado en diversas instituciones del país y el exterior. Reside actualmente en Berlín.

UN PÁJARO AL BORDE DEL SILENCIO
ARTEFACTO ESCÉNICO

Intervención performática

Performers:
Facundo de Giorgio
Lihuen Glinatsis
Lautaro Real
Naty Mercado
Valentín Reinero

Dirección:
Adrián Andrada