

Mi encuentro con Olivier Messiaen

por
Miguel Letelier

En 1965, en el Instituto Torcuato di Tella, en Buenos Aires, tuve oportunidad de conocer a este extraordinario músico, de una personalidad afable y amistosa, no exenta de cierto misterio y reconcentrada religiosidad. En esa ocasión, dió a conocer su interesante sistema armónico y rítmico, llamado los “Modos de transposición limitados”. No es el objeto de esta nota explicar este método inventado por Messiaen; sólo cabe señalar el ingenio con que está construido, su significado dentro de la música del compositor y su aporte al desarrollo de la armonía contemporánea, totalmente alejado de las corrientes de moda en la época.

A partir de este sistema, Messiaen escribió muchas composiciones, una de las cuales analizamos con él más en profundidad y es “La Nativité du Seigneur”, para órgano. Obra ésta que marca rumbos en la organística del siglo xx, se compone de 9 trozos alusivos a diferentes escenas del nacimiento de cristo, expresadas en visiones descriptivas de episodios navideños. Estas diferentes expresiones van desde la contemplación mística, dibujada de manera estática —forma artística muy cara a Messiaen— hasta tumultuosas avalanchas de sonidos, cuando caracteriza la llegada de Dios entre los hombres. Como eximio organista, logró extraer del instrumento las sonoridades precisas para producir los efectos deseados, anotando en la partitura en forma minuciosa la registración requerida. Cabe tomar en cuenta que estas registraciones están referidas generalmente al gran órgano de “La Trinité” de París o bien a órganos similares. Por tal motivo, el organista, en presencia de instrumentos diferentes, debe adaptar algunas sonoridades y mezclar registros para lograr efectos lo más similares posible a los pedidos por el autor. Obra de gran dificultad técnica, cuyo estreno tuve el honor de realizar en Chile, posee sin embargo una lógica instrumental extraordinaria, lo que acusa el profundo conocimiento de Messiaen del órgano. De esta manera, la ejecución se torna cómoda, a lo cual ayuda también la intención descriptiva de la registración. Particularmente notable es el trozo “Les Mages” (Los Reyes Magos), en el cual el pedal lleva una especie de *cantus firmus* con valores irregulares, registrado a la octava aguda de lo que está escrito (registros de 4 pies), la mano izquierda, registrada con mixturas muy suaves, describe el paso cansino y aburrido de los camellos por el desierto en pos de la estrella de Belén, y la mano derecha, con acordes largos y caprichosos, con *fonds* suaves de 8 pies, da la unidad armónica al conjunto, produciendo un tercer nivel sonoro de cautivante belleza. Los camellos se detienen en algún punto a beber agua (Ritenuto y calderón) y luego retoman su monótona marcha hasta una nueva pausa; finalmente se detienen en un punto que es el pesebre. En la última pieza —“Dieu parmi nous”— la

VIII. LES MAGES

Les Mages partirent, et l'étoile allait devant eux. (Evangile selon Saint Matthieu)

Rêveur et tres modéré
staccato

R: gambe, flûte 4
P: prestant 4 nazard, 3
G: bourdon 16
Péd: flûte 4 et tirasse Pos.

GR
p
R legato
pp
f legato

First system of musical notation. It consists of three staves: a grand staff (treble and bass clefs) and a separate bass staff. The key signature is three sharps (F#, C#, G#). The grand staff contains complex rhythmic patterns with many beamed notes and rests. The bass staff has a simpler line with quarter and eighth notes.

Second system of musical notation, continuing the piece. It features the same three-staff structure and key signature as the first system. The rhythmic complexity in the grand staff continues, while the bass staff maintains its melodic line.

Third system of musical notation. The notation remains consistent with the previous systems. The grand staff shows further development of the complex rhythmic motifs, and the bass staff continues its melodic progression.

Fourth system of musical notation, the final system on the page. It concludes the piece with the same three-staff format and key signature. The grand staff's complex patterns reach their end, and the bass staff's line concludes with a final note.

constante 3X3, simbolizando la Santísima Trinidad, se repite a lo largo del trozo. La llegada de Dios sobre los hombres se simboliza por una sucesión de acordes desde los más agudos que terminan en el bajo, todo en un registro de cuatro f. Particularmente espectacular es la Tocatta final, situada alrededor de un mi mayor, tonalidad "gloriosa", según el Maestro, con la cual simboliza el triunfo de Cristo y de la Vida. Los esquemas rítmicos en esta Tocatta conforman uno de los trozos más difíciles que se hayan escrito para órgano.

En París en 1968, me reencontré con Messiaen, en la clase de Composición del Conservatorio. También pude asistir a sus clases de órgano en el venerable instrumento de La Trinité, con el cual el músico se siente de tal modo identificado, que casi llega a formar parte de él. Sus tres teclados y sesenta y tanto registros conforman una verdadera obra de arte, cuyo equilibrio sonoro y la belleza de sus timbres maravillan tanto en los aplastantes fortísimos como en inaudibles pianísimos. En este instrumento ha pasado Messiaen largas horas de su vida, creando, meditando y dando a la literatura organística contemporánea un impulso inestimable. El haber trabajado personalmente con Messiaen significó para mí una experiencia incomparable.

*Facultad de Artes
Universidad de Chile*