

LO VIEJO Y LO NUEVO

Revista Académica de Música Nro 1

Universidad Nacional de Lanús - Buenos Aires, Argentina

(en prensa)

por Cecilia Arditto

Palabras clave

lógica tonal – Guillaume de Machaut- mecanismos de percepción – Morton Feldman

RESUMEN

Este artículo estudia la interpretación de la música de la Alta Edad Media en relación a la actualidad. La franja de la Alta Edad Media y el Renacimiento temprano tienen en común con el SXX participar de los bordes de la constitución de la lógica tonal, un período por gestación, otro por disolución.

A partir de algunas reflexiones en torno al Credo de la misa de Notre Dame de Machaut, se intenta aquí proponer estrategias de percepción diferentes con respecto a la música del pasado, pero en íntima relación a su resonancia con la música del presente.

* * *

*"A texture like that of the Machaut Gloria invites us to listen in layers, from the inside out [...] but not therefore chordal!"*¹

*Margaret Bent*²

Cada paso en el análisis e interpretación de la música del pasado nos enfrenta necesariamente a la pregunta de como entenderla, en cuestiones de composición, de interpretación y de escritura.

Más que respuestas sobre el pasado, imposible de recuperar, estas preguntas ponen en evidencia algunos mecanismos de producción y percepción de la música actual. La relación entre el sistema y la composición, la notación y su rol, la partitura y su interpretación, son temas esenciales de la definición de música occidental en sí, pero encuentro en la música académica anterior a la tonalidad algunos ángulos similares a la problemática de ciertas músicas actuales.

La Historia de la música evoluciona por saltos y resuena simpáticamente como cuerdas complejas en el devenir temporal. Nos encontramos 600 años más tarde con preguntas parecidas, o en todo caso, con la ilusión de problemáticas similares en una coordenada temporal distinta.

La franja entre Alta Edad Media y el Renacimiento temprano tienen en común con el SXX participar de los bordes de la constitución de la lógica tonal, un período por gestación, otro por disolución.

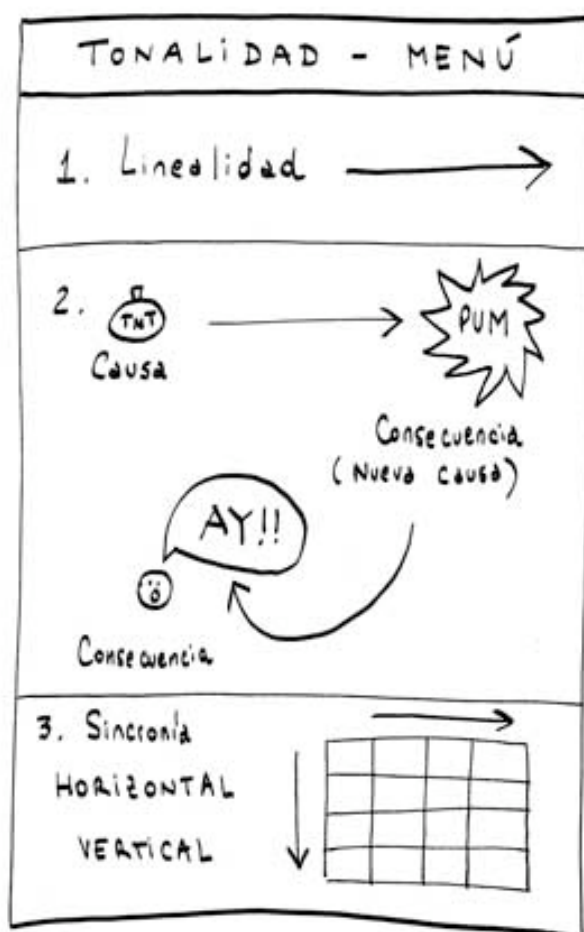
---

¹ *"Una textura como la del Gloria de Machaut, nos invita a escuchar [la música] en capas, desde adentro hacia fuera... pero no como acordes". (T. del A.)*

² Bent, Margaret, Boydell Press, *"The "Harmony of the Machaut Mass" - Machaut's Music: New Interpretations, Chapter V*, 2003.

La lección bien aprendida

La lógica tonal trasciende la idea de sistema. Es una manera de pensar la música más allá de las relaciones de tensión relajación propuestos por la armonía funcional. La lógica tonal imprime una manera de percibir el universo de la música cuyos rasgos serían entre otros: la direccionalidad discursiva, la ley de causa consecuencia (expectativa-resolución) y la sujeción de los eventos musicales en una doble grilla horizontal y vertical coordinada.

La mayoría de las músicas contemporáneas si bien prescinden de la armonía funcional han aprendido muy bien la lección del sistema tonal y siguen operando con sus reglas, por lo que resulta muy difícil pensar la cita de Margaret Bent del comienzo de este artículo... como se hace para escuchar “*in layers, from the inside out*”³? parece que la lobotomía es la única solución posible.

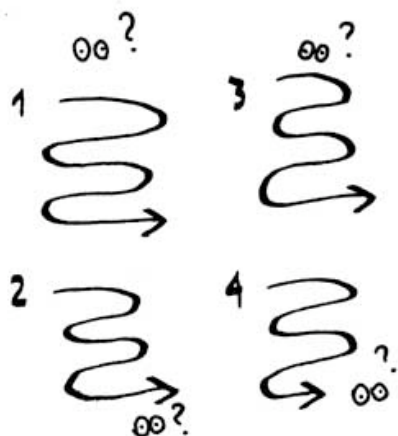
Es interesante el ejercicio de reconstrucción de “lógicas del pasado”. Imaginar -seguramente inventar- una

manera de escuchar inédita nos enfrenta con otra música pero también con otra manera de percibir la realidad.

El todo y la parte y el todo y la parte...

³ ...“*en capas, desde adentro hacia fuera*”? (T. del A.)

La misa de Machaut es la primera misa escrita completamente, con todos sus movimientos por un mismo compositor.⁴ Me parece un punto de inflexión interesante para el análisis de la música contemporánea, ya que es música “totalmente compuesta”, “totalmente notada” y anterior (pero relativamente cerca) de la linealidad discursiva tonal.

La notación original de la misa de Notre Dame de Machaut comprende cuatro voces que no están ubicadas verticalmente en sincronía. La partitura general de la obra está presentada como una sucesión adyacente de cuatro particellas, sin barras de compás. Si bien hay total sincronía en las partes individuales - todas las voces frasean juntas y duran la misma cantidad

de tiempo- en la notación original del manuscrito, las líneas melódicas no están dispuestas verticalmente una debajo de la otra, ya que esa es una manera de notar -y sobre todo de pensar- la música posterior a la Edad Media.

Es claro que Machaut piensa en las cuatro voces al componer la misa, y que la misa no se trata de un cadáver exquisito de superposición de planos sorprendidos. Pero el modo de relación entre las “particellas” con respecto a la conformación del total, no es tan deducible como se podría pensar y es fruto de infinita especulación entre los intérpretes de Machaut y musicólogos como se puede comprobar en escritos y grabaciones⁵.

La composición de esta obra está basada en la forma impuesta por el género de la misa, las estrictas leyes del contrapunto y el estilo y modos de la época. Pero por suerte, también está basada en la interpretación flexible de estas reglas, en sus excepciones y en las soluciones individuales del compositor; por lo que la

⁴ La Misas de Machaut (1365) no es la misa entera más antigua, pero es la primera compuesta íntegramente por un solo compositor y la primera también que tiene tal grado de unidad estilística.

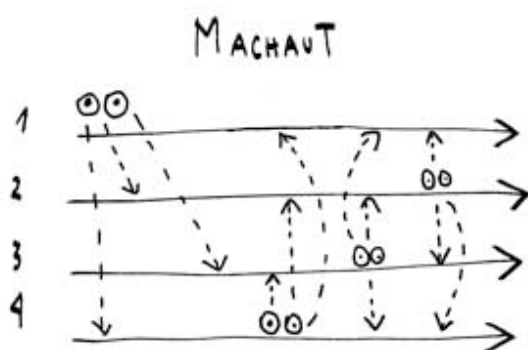
⁵ Las controversias entre teóricos son contrapuestas y encendidas. Daniel Leech-Wilkinson tiene una mirada “moderna” sobre la génesis de la misa, Margaret Bent se basa en el concepto de la armonía del siglo XIV, etc. En cuanto a las grabaciones saltan al oído grandes diferencias de interpretación. Son algunas: Rebecca Stewart (donde los cantantes leen de los manuscritos), la prolifísimas Oxford Camerata bajo la dirección de Jeremy Summerly y la locura microtonal del Ensemble Organum (Marcel Péres)

reconstrucción de la “partitura general” parece mas que nada la restauración utópica de un momento histórico para siempre perdido.

En la interpretación original del manuscrito de la *Misa de Notre Dame* de Machaut⁶, las voces tienen una lógica lineal individual, donde los únicos puntos claros de encuentro con las otras voces son las cadencias conjuntas. Los cantantes no saben en detalle lo que están haciendo los demás y la escucha constante del otro es imprescindible para la interpretación de la obra.

Si bien todas las líneas participan de un entramado común, los modos de relación entre las voces son bastante inasibles para los oídos actuales: no existen los motivos, no hay imitaciones entre las voces y las reglas de la armonía del siglo XIV son más bien abstractas en relación con un conjunto que se va armando armónicamente *punctun contra punctun*.

Sabemos que la voz del tenor (se pronuncia ténor) es la voz fundamental sobre la cual se estructuran todas las otras. Pero poco sabemos de cómo se estructuran las otras no en relación al tenor, si no entre ellas. Una vez todas la voces juntas, el resultado “acórdico” aparente, no es más que una ilusión acústica creada por la acumulación de tanta tonalidad a lo largo de centurias en nuestra percepción del sonido organizado (Cf. Cita Margaret Bent).

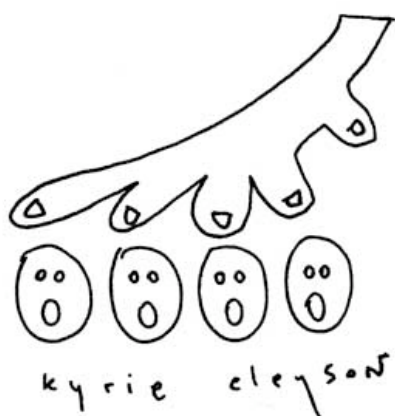

Como resultante de la interpretación de la misa a partir de los manuscritos, -es decir donde los músicos leen de las “particellas” sin existir un partitura general- el tiempo es menos *corporativo*. Los cantantes están permanentemente escuchándose y reaccionando entre si, lo que

establece una relación siempre fluctuante entre el todo y la parte. El todo se vuelve más flexible no solo desde el fraseo sino también desde la afinación, ya que los puntos de referencias en el devenir de la obra son más abstractos (nadie sabe en que parte *exacta* del entramado vertical está situado), por lo que los puntos de

⁶ De las diferentes versiones de la misa que conozco, la Schola Cantorum Brabantiae (Rebecca Stewart) es la única donde los cantantes leen del manuscrito.

consonancia finales de cada frase, son doblemente consonantes, coincidencia del fraseo y ajuste de altura⁷. En la versión de la Misa de Machaut interpretada desde el manuscrito encuentro que la relación entre la parte y el todo es más indeterminada: las cuatro voces pertenecen a una estructura superior que las contiene, pero a la vez tienen una respiración propia. La linealidad funciona a un nivel más general, donde las voces confluyen constantemente de un punto cadencial al otro, pero es quebrada a la vez a un nivel individual, donde las líneas tienen su propia respiración.

Las transcripciones posteriores a la época, ordenan las voces verticalmente en perfecta sincronía, y las secciones de la misa están metódicamente atravesadas por barras de compás modernas. Es claro que la música suena diferente. La grilla vertical ha sido aplicada a lo largo de la pieza en un ajuste temporal más fino que restringe la expresión individuales de las voces: las líneas están

apiladas una sobre otra y el fraseo se vuelve más esquemático. La lógica tonal ha triunfado en una cuantización histórica que estructura una época en función de otra.

El todo armónico de la lógica tonal “se come” entonces a las cuatro partes individuales y el coro se convierte en un solo organismo con múltiples cabezas ejecutados por una sola mano.

Encuentro la problemática de la interpretación de la música antigua como problemas de la música en general más allá de un período histórico. Música que se ha desarrollado en los “bordes” de la lógica tonal y que abarca tanto a los compositores pre-renacentistas como a muchos compositores contemporáneos. El compositor norteamericano Morton Feldman en ocasión a la presentación de su obra Trío (1980) en el Festival Nieuwe Muziek, Holanda, en conversación con Xenakis, decía⁸:

⁷ La versión de la misa de Marcel Péres, incluyendo ornamentos microtonales en las líneas melódicas, es un buen ejemplo de esta idea de resolución de las cadencias como reposo también de las alturas.

⁸ Consultado en <http://www.nieuwe-muziek.nl/ianmor1.htm>

Feldman: I'm neither happy nor unhappy with it.

Xenakis: What do you mean, why?

Feldman: I thought it was just a little stiff.

Xenakis: You wanted more agitation?

Feldman: No, I wanted them to breathe with each other more naturally.

Breathe rather than count.

Xenakis: But they counted correctly.

Feldman: Yes, they counted correctly. Maybe that was it, that it was a little too mechanical in the counting.⁹

---

⁹ *F: No estoy ni contento ni descontento [con la versión del trío].*

X: Que quieres decir? Por qué?

F: Creo que fue un poco rígida.

X: Querías más movimiento?

F: No, yo quería que ellos respiraran uno con el otro mas naturalmente. Respirar en vez de contar.

X: Pero ellos contaron correctamente

F: Si, ellos contaron correctamente. A lo mejor fue eso. Que [la interpretación] fue demasiado mecánica en el contar. (T. del A.)

Bibliografía consultada:

- Bent, Margaret, *“The “Harmony of the Machaut Mass” - Machaut's Music: New Interpretations*, Woodbridge: Boydell Press, 2003.
- Leech-Wilkinson, Daniel *“Machaut's Mass: An introduction”*, Oxford University Press, 1992.
- *“In conversation: Morton Feldman and Iannis Xenakis”*, 1986, edited by Vincent Gasseling and Michael Nieuwenhuizen - consultado en <http://www.nieuwe-muziek.nl/ianmor1.htm>

Discografía consultada:

- Machaut, Guillaume de. *“Messe de Notre dame”* - Schola Cantorum Brabantiae, dirección Rebecca Stewart. JLR20021
- Machaut, Guillaume de. *“Messe de Notre dame”* The Hilliard Ensemble Hyperion UK – CDA66358
- Machaut, Guillaume de. *“Messe de Notre dame”* Ensemble Organum – Marcel Pérès - Harmonia Mundi - Musique d'Abord -HAR 901590
- Machaut, Guillaume de. *“Messe de Notre dame”* Oxford Camerata dirigida por Jeremy Summerly, Naxos – 8553833

Partituras, manuscritos:

- Machaut - Messe de Nostre Dame , Edited by Daniel Leech-Wilkinson Oxford University Press. 1990.
- Machaut - Messe de Nostre Dame [facsimile edition based on MS A = F: Paris, Bibliothèque nationale, fonds fr. 1584]. Ed. Friedrich Gennrich. Darmstadt: n.p., 1957.