

TRABAJO PRÁCTICO DE ANÁLISIS COMPOSITIVO II

Análisis motivico y formal a partir de la Set Theory de:

“Meditación IV: Dieu est ”

perteneciente a *“Méditations sur le Mystère de la Sainte*

Trinité” de Oliver Messiaen

BORDENABE, Ruth

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Artes

Departamento Académico de Música

INTRODUCCIÓN

Este trabajo intentará dar cuenta de cómo podemos relacionar la Set Theory con el análisis del tratamiento motivico de esta obra en particular y de esa manera poder vislumbrar también el aspecto formal. Comprendemos que, ante todo, la escucha será indispensable para comprender lo que sucede a pequeña y gran escala. La escucha será, entonces, nuestro punto de partida.

Antes de continuar con el trabajo analítico, pondremos en contexto a la obra. *Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité* fue compuesta en 1969 e incluye 9 meditaciones. Tiene un lenguaje que el compositor denomina “Lenguaje comunicable”, en el que hace uso de la Criptografía (método de composición mediante el cual se pretende incorporar determinados mensajes ocultos que quedan reflejados en la partitura). Al comienzo de la partitura deja evidencia de esta búsqueda y conforma fórmulas melódicas para las palabras “tener”, “ser” y un tema para la palabra “Dios”. En la meditación elegida para este análisis (Meditación número 4), se pueden encontrar dichos motivos.

Antes de cada meditación, el compositor nos enseña un breve escrito en donde explica o da cuenta de lo que quiso transmitir. Es así que en la meditación 4, comienza diciendo: “Todo lo que podemos saber de Dios se resume en estas palabras que son a la vez tan densas y tan simples: él es. Palabras que solo entendemos en flashes, en raras y breves iluminaciones. Casi toda esta pieza establece un clima, configurando la visión final.” Y continúa hacia el final: “De repente, hacia el final de la pieza, cebada Fortissimo: acordes en ritmo de Yambo que descienden rápidamente: esta es la visión de Moisés.” Esto demuestra, entre otras cosas, su interés por comunicar a través de la música. Problemática que propone al comienzo de toda la obra.

DESARROLLO

Como mencioné anteriormente, nuestro interés está puesto en relacionar los dos métodos de análisis con el descubrimiento del trabajo motivico y formal a gran escala de Messiaen en la Meditación 4: “*Dieu est*”.

A partir de la escucha decidimos seccionar a la obra en tres partes desde una mirada macro:

A: a – b – a – c – a’

B

A’

A la primera parte le adjudicamos la función de presentar ciertos motivos y sonoridades que explicaremos en los siguientes párrafos, que luego serán desarrollados en B y luego retoma los motivos originales con algunas variaciones en lo que llamamos A’ para darle cierre a la obra.

Cabe aclarar que, entendiendo la época y el compositor, todos los elementos parten de sonoridades y configuraciones similares, el trabajo de semitonos y tonos muy marcado, pero que van mostrando ciertas características que nos hacen definir a los motivos y secciones.

SECCIÓN A

El compositor se ha encargado de diferenciar cada segmento internamente (lo que nosotros llamamos a-b-a-c-a’) con el uso de diferentes sonoridades y combinaciones en el órgano. Esa es una primera visión hacia la forma interna que abarcaría hasta el comienzo de la hoja número 4.

En toda esta primera sección, hay un trabajo de verticalidad, ósea acórdico que junto con otros aspectos como el rítmico y el de las intensidades hará que no se pierda el interés.

a: El primer motivo tiene un grupo de notas cromático y con el que tuve problemas al encontrarle alguna similitud o equivalencia. Llegamos a la conclusión de que comparten algunas características respecto al uso de segundas menores y mayores y que ese será el lenguaje utilizado.

The image shows the beginning of the musical score for 'Dieu est' by Messiaen. It features three staves: MAN. (Mandarin), Pos. (Positivo), and PED. (Pedal). The score is marked with various dynamics and articulations. Red boxes highlight specific motifs: a chromatic group in the first measure of the MAN. staff, a similar group in the Pos. staff, and a group in the PED. staff. The score includes markings such as 'vif (en fusée)', 'Un peu lent', '(cri du Plo noir)', '(ferme brusquement)', and '(PP)'. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4.

Aquí podemos ver dos PC sets con un número de cardinalidad 7 en donde se aparece el trabajo cromático mencionado anteriormente y deriva en el segundo compás en donde está el PC set 6-z43 que va a tener una suma en el compás siguiente del PC set 7-15. Podemos ver que en sus formas básicas comparten el comienzo de los elementos, sobre todo el primero de mano derecha con la adición del compás 3. Si buscamos en la partitura, las notas pueden demostrarnos ese grado de cercanía mayor a los demás, y según la relación interválica que propone Lord, tienen estos dos, un grado de similitud de 1,5. Y por ejemplo, entre el motivo de mano derecha y mano izquierda hay un grado de similitud de 2.

b:

Aquí podemos ver el comienzo con los PC set 4-20 y 4-14 que serán retomados luego. Lo interesante es ver el compás siguiente, que nos muestra tres PC set con una importante relación de similitud (r_1). Veamos, el primer y tercer acorde se muestran distintos pero son el mismo PC set 3-4 y el del medio, es el 3-5 que respecto al vector interválico puede intercambiarse un entero dándole así la relación máxima en cuanto a intervalos.

Siguiendo al compás 3, podemos ver varios PC set de cardinalidad 5, con la particularidad que el primero y el cuarto también son el mismo PC set 5-z18 pero respecto a disposición de notas, se ven distintos. Esto refuerza las búsquedas de este trabajo, en encontrar relación a música mediante este método de análisis.

(Chouette de Tengmalm)
 Bien modéré

Se retoma a tal cual es, y le continúa c: el PC SET marcado tendrá relevancia después.

Un peu vif Un peu lent

Y continúa en el compás 5, 6 y 7 de ese segmento “c”, una serie de PC sets que luego los nombraremos porque aparecerán en el DESARROLLO.

(Pos: clarinette, flageolet 2, 3es 1^{3/5}, piccolo 1- Pos. en 16, 8, 4 - >) (Ped: vel., fl. 4 -)

Un peu lent

(Père) *legato*

(râgavard ana)

(Fils) Pos *mf*

(Esprit) *legato*

(pratâpâçekhara)

(simhavikrama)

El cuadro verde de mano derecha, tiene la característica de tener la misma forma básica de un PC set de **b** menos 1, siendo la forma del primero (0,1,2,6) y la de la sección **b**. PC set 5-z18 con forma básica (0,1,2,6,7). Forte le llama relación de inclusión a partir del término subgrupo.

Cuadros naranjas, muestran entre mano derecha clave de sol y clave de fa, el mismo PC set 4-11 con diferente disposición.

Continúa el **a'** le damos comienzo a la **SECCIÓN B**

Aquí con algunos aportes a manera de ejemplos quisiéramos mostrar cómo van apareciendo los motivos vistos anteriormente dispuestos de otra manera, con un trabajo mucho más contrapuntístico y continuado, refiriéndonos a los silencios que anteriormente seccionaban marcadamente cada parte. En este caso no sucede de la misma manera. Dejamos la invitación a poder escuchar atentamente toda esta sección que comienza en la hoja 32 de la partitura completa, con la indicación “COMB. 5” para que puedan apreciar cada aparición de lo anterior. Aquí solamente quisiéramos mostrar algunos ejemplos de usos motivicos y en relación a este escrito, junto a los PC set para comprender mejor este trabajo con los mismos materiales.

Modéré *Un peu vif*

MAN. R { *f* } G { *f* }

Modéré *Modéré* *Vif*

MAN. R { *f* } Pos { *mf* }

(comme de la soie déchirée) *g. dessus*

En este caso, muestro desde el compás 4 de la sección. Podemos ver que el primer recuadro es el PC set 4-2 y el segundo el 4z-29. Dichos PC sets aparecieron en la parte c de la sección A. cambia la textura y disposición de notas pero son los mismos.

En el 3er cuadrado pintado, ocurre que también este PC set 4-5 aparece en el c de la sección A, y además podríamos ubicarlo como subgrupo del PC set 5-7 (0,2,1,6,7) que forma parte del b de la sección A. Comparten la forma básica (0,2,1,6).

Podemos llegar a la conclusión entonces, que un método de análisis, en este caso el de la SET theory puede ayudarnos y acompañar el análisis respecto a estos intereses escritos a lo largo de la monografía.