

Compositores argentinos de todos los tiempos

Revista del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”

Año XX, N° 20, 2006

Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional desarrollado por la Biblioteca Central “San Benito Abad”. Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual de la Institución.

La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea.

Cómo citar el documento:

“Compositores argentinos de todos los tiempos” [en línea]. Revista del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”, 20, 20 (2006). Disponible en: <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/compositores-argentinos-todos-tiempos.pdf> [Fecha de consulta:.....]

SECCIÓN: COMPOSITORES ARGENTINOS DE TODOS LOS TIEMPOS

Gracias a la iniciativa de la Directora del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega", Mag. Diana Fernández Calvo, iniciamos en el presente número de nuestra *Revista* una sección dedicada a los *Compositores Argentinos de Todos los Tiempos*. Este espacio está destinado a difundir la actividad que desarrollan tanto en nuestro país como en el extranjero y a su vez proyectará a través de artículos y de grabaciones el material documental del Instituto. Así tendrán lugar **noticias** que señalen estrenos de obras y conciertos especiales; premios recibidos, lanzamientos de ediciones de partituras y grabaciones; homenajes realizados; participaciones destacadas en congresos y festivales; etc. También se publicarán **autobiografías** en las que los compositores den a conocer tanto su currículum como su postura estética. Se incluirán **análisis** de obras con ejemplos musicales gráficos.

Inauguramos la sección con:

- Un escrito de la compositora Nora Ponte en el que resume apretadamente su pensamiento creativo y sus últimas actividades, junto con el análisis de su obra *Mirrors* por parte del Lic. Mario Muscio.
- Un artículo sobre Felipe Boero (cuya obra completa se resguarda en el Archivo de Música Académica Argentina del Instituto) que acompaña la grabación adjunta del ciclo *De la Sierra* para canto y piano, versión grabada especialmente para el presente número por Fernando Di Palma (piano), Adrián Castagnino (tenor)

Invitamos a todos los compositores argentinos a enviar sus escritos.

ANA MARÍA MONDOLO

Breve acercamiento a la obra de Nora Ponte

El festival de música contemporánea *Borealis* (Bergen, Noruega) ha invitado especialmente a la compositora argentina Nora Ponte para marzo de este año.

Durante el festival se estrenarán dos obras de Ponte. Su más reciente creación *Fra cello e terra* (2005-2006) para violoncelo solo será interpretada por la violoncelista Sally Guenther y *Portrait* (1992) para cuarteto de cuerdas sonará por primera vez en Noruega, en una ejecución por el cuarteto local Hansakvartetten. La compositora tendrá a su vez un encuentro con el público para una charla, de manera más informal, café mediante.

La música de Ponte también debutará en junio de este año en Manhattan, New York, cuando Elizabeth Farnum y Max Lifchitz con la orquesta de cámara The North/South Consonance estrenen *Mirrors* en esa ciudad.

Nora Ponte es egresada de la Fac. de Artes y Ciencias Musicales de la UCA, entidad donde también ha ejercido la docencia, y es actualmente doctoranda becaria en la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo.

Como ella misma ha expresado en su ensayo "Intensidad, personajes y otras características en mi música", su fascinación con la composición pasa por el discurso y la coherencia y unidad ideal del mismo. Considera que sus obras portan una constante de intensidad emocional que las engloba, ya sea que ellas hayan sido originadas por influencias exteriores a la música o por digresiones puramente intelectuales.

La intensidad de la que Ponte habla surge de la estrecha relación que establecen sus ideas o gestos musicales. Estos materiales poseen una personalidad muy definida que lleva a que la compositora prefiera llamarlos 'personajes'. Los 'personajes' evolucionan, cambian, interactúan durante el desarrollo de la obra musical como si se tratara de una obra teatral.

La literatura y las artes plásticas han jugado una parte muy importante en la producción de Nora Ponte. Joyce, Hesse, Süskind, Machado, Prados y Kandinsky se conectan con composiciones como *Portrait*, *Abraxas* (1992) para orquesta, *A Grenouille* (2002) para cuarteto con oboe, *Tarde tranquila* y *Tres nostalgias sin tiempo* (1991) para soprano y piano, y *An eine Stimme* (2000) para cuarteto con piano. Después de su arribo a los Estados Unidos, *Nepantla* (2004) para ensamble de vientos surge del contacto con la obra de la escritora chicana Gloria Anzaldúa y *Mirrors* (con sus dos versiones, soprano y piano, y soprano y ensamble, 2004) es el resultado de una estrecha colaboración 'en tiempo real' con la escritora mendocina Ana Olagaray.

La composición de Ponte es principalmente contrapuntística. Esta faceta es obvia en obras como *Dos preludios* (1990) para flauta y piano, *Falling* (2004) para flautín y piano, y *Trio* (2005) para flauta, clarinete y violín; todas obras relacionadas con las Invenciones de Bach. El contrapunto se une a ciertas técnicas de varia-

ción en *Eine kleine Zweite Zeite* (1993) para orquesta de cámara y *Chouchou* (1994) para ensamble, de alguna manera homenajes a Schonberg y Debussy, respectivamente. Estas técnicas se cristalizan en *Tracce* (1999) para piano y orquesta, obra desarrollada enteramente a partir de algunos fragmentos de Strawinsky, y en *Amarrada al recuerdo* (2004-2005) para guitarra, aunque ésta es una sublimación del tango que la origina y es muy difícil escuchar relaciones directas.

Los números, provenientes de la interválica, también son importantes en la música de Ponte. En general, ellos establecen secciones y divisiones en el total de la obra pero pueden influir a menudo en otros componentes, como la cantidad de instrumentos utilizados en *Incrocio due* (2001), o las articulaciones de *Hadas* (1997) para flauta y piano.

Solo alto (2003) para flauta contralto, *Being different* (2003) para violín, clarinete bajo y piano, y *Fra cello e terra* (2005-2006) para violoncelo presentan una concentración de elementos decantados de las preferencias de la autora: el arpeggio, la nota repetida y el acorde.

La armonía de Nora Ponte es finamente detallada y fluctúa libre entre tonalidad y atonalidad. Esta fluctuación es siempre tema principal al tomar contacto con la obra de esta compositora, que defiende la autonomía de las sonoridades frente a cualquier conservadurismo.

Fra cello e terra

El título *Fra cello e terra* (entre el violoncelo y la tierra) contiene un *trompe l'oreille* en italiano. “cello”, el instrumento de cuerdas, y “cielo”, el cielo, se pronuncian prácticamente de la misma manera, siendo casi imposible distinguir las diferencias para un iniciado o no nativo de la lengua. La conexión fonética “cello-cielo” encaja perfectamente tratándose del registro amplio y de las capacidades musicales intrínsecas del violoncelo. En la historia de la música de occidente, mucha música con prevalencia de sonidos agudos (y otras características también, por supuesto) ha sido denominada “celestial”. Por otro lado, la música capaz de mover las emociones casi de una manera corporal, o simplemente considerada opuesta a la “celestial”, ha sido denominada “terrenal”.

La obra, por lo tanto, es portadora de un discurso virtuosístico que transita entre estos dos términos con algunos descansos intermedios.

Portrait

Portrait es parte del título de *Retrato de un artista adolescente* de James Joyce (en su original en inglés).

La obra tenía, originalmente, cinco movimientos (uno por cada parte de la novela) y una duración total de veinticinco minutos. Posteriormente, se quitaron el segundo y tercer movimiento para su inclusión en un programa de conciertos, y la

obra ha permanecido con solo tres desde entonces. Estos dos movimientos nunca fueron desechados, y se han convertido en material e inspiración para otras composiciones, como un reciente bosquejo para piano.

Los movimientos de *Portrait* están íntimamente relacionados por una secuencia de siete sonidos que va cambiando de movimiento en movimiento pero que mantiene sus características más reconocibles.

El primer movimiento respira en una sola inhalación-exhalación, dada por la expansión y posterior desaparición de todos los componentes musicales. El segundo movimiento es una larga melodía de veintidós compases amplios sin solución de continuidad. La melodía es ejecutada por la viola (que simboliza al joven artista) sobre pedales del violoncelo (la tierra) y esporádicos armónicos agudos de los violines (cuerpos celestes).

El último movimiento es una síntesis de toda la obra a la vez que un nuevo punto de partida en la búsqueda del joven artista de la realidad de la experiencia.