

Cuarteto de Cuerdas: Manolov, Marcela Zorro y Camilo Noguera

Compositores Javerianos IV: Música para Cuerdas.

Producción musical: Ricardo Escallón.

Producción ejecutiva, disco compacto. Bogotá D.C:
Pontificia Universidad Javeriana. 2009.

Por: Natalia Castellanos Camacho*

La Facultad de Artes de la Universidad Javeriana, presentó el pasado 11 de septiembre de 2009, el cuarto volumen de la serie de CDs *Compositores Javerianos*. Este trabajo se ha destacado por ser una manera eficaz de difundir e incentivar la producción artística de los compositores que se han formado en la Carrera de Estudios Musicales, y que hoy en día son voceros de una nueva generación de compositores colombianos, que crean escuela y comunidad musical a su alrededor.

Compositores Javerianos es fruto del esfuerzo de profesores y estudiantes por acercarse a la consolidación del proyecto educativo en sus diferentes frentes de formación, desde la composición, pasando por la interpretación, la grabación y el arte mismo; presentándose como un producto artístico realizado en su totalidad dentro de la facultad. En este volumen cabe resaltar la excelencia tanto de las obras y la interpretación, como del trabajo de producción, grabación y edición, que son muestra de un trabajo maduro y de alta calidad.

Para esta producción, realizada por Marcela Zorro con su equipo de trabajo —conformado por profesores y estudiantes del énfasis de Ingeniería de Sonido de la carrera de Estudios Musicales—, se grabó la primera obra *Paisajes y Retratos* en estudio, mientras las tres siguientes fueron grabadas en la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luís Ángel Arango. Esto representó un reto para lograr una igualdad en la percepción de los espacios acústicos, además se recurrió a diferentes técnicas de mezcla de acuerdo a las exigencias musicales de cada una de las obras y a un cuidadoso trabajo de edición, para conseguir el balance y homogeneidad sonora del disco.

Este volumen recoge cuatro obras para cuarteto de cuerdas de los maestros: Carolina Noguera, Juan Antonio Cuéllar, Diego Vega y José Ignacio Hernández. Las piezas

fueron interpretadas por el cuarteto de cuerdas Manolov, conformado por Miguel Ángel Guevara, Angélica Gámez, Ricardo Hernández y Mintcho Badev, cuatro destacados músicos de la escena musical colombiana, y cuya agrupación se destaca como uno de los más importantes grupos de cámara del país. La interpretación que hace el cuarteto de las obras es impecable, destacándose su precisión y claridad sobre las tensiones musicales de cada una de las obras.

Paisajes y Retratos, es una de las obras más importantes del maestro Cuéllar, por la que ha recibido distinguidos reconocimientos entre los que se encuentran: el Premio Nacional de Composición del Instituto Colombiano de Cultura (1999), Dean's Prize in Composition de Indiana University School of Music (2000), y el Kuttner String Quartet Composition Competition (2001). En la obra, el compositor imprime, desde un lenguaje complejo, dinámico, lleno de colorido y emotividad, diferentes paisajes y retratos que suscitaron la obra misma.

El primer movimiento, inspirado en el paisaje del Caribe colombiano, recurre a patrones rítmicos del porro y a un uso percusivo de los instrumentos que incitan a la danza y al arrebatado de los sentidos. En contraste, surge el Retrato a A.M.T., que evoca esas preguntas que quedan en el aire tras la partida inesperada de los seres allegados, expresadas en el profundo lirismo del violonchelo y el luminoso sonido del cuarteto, las constantes melodías que se agrupan para desaparecer de súbito y la suavidad del soliloquio que incita a la nostalgia. En su tercer movimiento, el compositor se aventura a impregnar el tradicional género del interior colombiano: el bambuco, llenándolo de una precisión rítmica característica de la danza, que se va poco a poco complejizando y colmando de color el paisaje suscitado. El interludio, que conecta con el movimiento final, es una sutil exploración sonora sobre las posibilidades colorísticas del cuarteto de cuerdas, desde el registro agudo del violín hasta los graves profundos del violonchelo. La obra cierra con el vibrante

* Música—esteta. Profesora del Departamento de Música Universidad Javeriana. ncastellanos@javeriana.edu.co

retrato del compositor Florian Leopold Gassmann (1729 – 1774), como homenaje a aquellos compositores que, como indica el maestro Guillermo Gaviria en sus notas al programa sobre esta obra, han sido opacados por los grandes maestros. Este movimiento es sin duda el más complejo, en él se recogen los materiales característicos de los movimientos precedentes, tanto en su construcción formal como rítmica. Resume este movimiento la gran energía expresiva, virtuosa y vibrante que unifica la obra, que embarga como un retrato o un paisaje que cautiva nuestra mente.

Por su parte, *Quattuor Vera*, de la compositora Carolina Noguera, es una obra que parte de una serie de inquietudes religiosas, un ir y venir entre la presencia y la ausencia de la figura de un dios. No son fortuitas sus preguntas acerca del tema religioso, si se piensa en la significativa carga que conlleva lo religioso dentro de la tradición de la música, y más aún en tiempos en el que se emula una emancipación de este tipo de temáticas dentro de las actuales prácticas musicales. Sin embargo, Noguera las trae con un aire dramático fresco, suscitando más preguntas que respuestas. Por supuesto, los títulos de los movimientos son bastantes sugerentes, iniciando con *De Profundis*, que alude a la oscuridad y desasosiego de la falta de deidad, manifestada en sorprendentes efectos de ejecución, que formalmente pareciera insinuar la imposibilidad de constituirse sin la figura divina. Por el contrario, los dos movimientos siguientes: *Pleni sunt caeli et terra gloria tua* y *Pax*, hacen referencia a la presencia del dios, tratado con un hálito de profunda nostalgia por la inconmensurabilidad de lo divino, a la vez con una grandiosa solemnidad y expresividad. En contraste, la obra cierra con *Sine Deo*, un movimiento que incita a lo dionisiaco, con mayor dinamismo rítmico, manifiesta el abandono de ese dios solemne e inconmensurable y la entrega al dios embriagador.

El *Cuarteto de Cuerdas* del compositor Diego Vega, fue una de las primeras obras de este compositor en tener una difusión internacional. Originalmente compuesta para cuarteto de maderas, es una obra que aborda en cuatro movimientos las tradicionales danzas colombianas del pasillo, la contradanza, el bambuco y el mapalé, dentro de un lenguaje que explota las posibilidades sonoras del ensamble de cuarteto. Desde el primer movimiento se esbozan los materiales y aires musicales referentes de los movimientos que continúan, conformando una obra rica en paisajes sonoros, aunque el compositor se abstiene de nombrar cada movimiento, dejando al público la libre asociación de ideas e imágenes suscitadas por la obra. En general dentro de la obra, Vega explora diferentes posibilidades expresivas contrastando la fuerza y violencia rítmica con sutiles y líricas melodías, cambios métricos y dinámicos que constituyen con lenguaje complejo y rico, musicalmente hablando.

El disco culmina con la obra del compositor español José Ignacio Hernández, profesor de la cátedra de composición en la Universidad Javeriana, cuyo título, *Medley para Cuarteto de Cuerdas*, sugiere una obra basada en la cita e inclusión de fragmentos musicales de *Tristan e Isolda* de R. Wagner, *Suite Lírica* de A. Berg y *Strangers in the Night* de I. Rovic. El común denominador entre éstas, afirma Guillermo Gaviria en sus notas, es que “son piezas de carácter emotivo que utilizan la expresividad de las cuerdas, con giros melódicos similares e incluso intercambiables”. Se trata de una cuidadosa elaboración sobre las posibilidades tímbricas de las cuerdas, el colorido y profundidad de su sonido, creando una atmósfera estática y resonante.

Así pues, estamos ante una producción que merece el aplauso general por reunir en ella el trabajo de importantes talentos, y que sin duda seguirá cultivando e incitando la creación de los compositores, intérpretes e ingenieros formados en la Pontificia Universidad Javeriana y que cada día van sumando logros y éxitos para la escuela.

COMPOSITORES JAVERIANOS IV

Música para Cuerdas

Cuarteto de Cuerdas Manolov

Miguel Ángel Guevara (violín)

Angélica Gámez (violín)

Ricardo Hernández (viola)

Mintcho Badev (violonchelo)

Juan Antonio Cuéllar

CUARTETO DE CUERDAS No. 1,

PAISAJES Y RETRATOS

1. I. Neguange
2. II. Retrato de A.M.T.
3. III. Bambuco
4. IV. Interludio
5. V. Retrato de F.L. Gassmann

Carolina Noguera

QUATTUOR VERBA

6. I. De profundis
7. II. Pleni sunt caeli et terra gloria tua
8. III. Pax
9. IV. Sine Deo

Diego Vega

CUARTETO DE CUERDAS

10. I
11. II
12. III
13. IV

José Ignacio Hernández

14. MEDLEY, PARA CUARTETO DE CUERDAS