

Metamorphosis Ligeti

JUAN CARLOS TELLECHEA

El destacado cuarteto de cuerda [Quatuor Diotima](#) debuta en el sello Pentatone con este generoso CD [Metamorphosis Ligeti](#), grabado en homenaje a uno de los más grandes compositores del siglo XX, György Ligeti, en el centenario de su nacimiento, y propone aquí una vívida interpretación del *Cuarteto de cuerda n° 1*, "Metamorphosen nocturnes", escrito entre 1953 y 1954, y estrenado en Viena en 1958), de la composición estudiantil *Andante y Allegretto para cuarteto de cuerda* (de 1950), así como del *Cuarteto de cuerda n° 2* (1968) de Ligeti.

Repertorio

Creado en 1996 por graduados del Conservatorio de París, el Quatuor [Diotima](#) se ha convertido en un ardiente defensor de la música contemporánea, colaborando estrechamente además con varios de los más grandes compositores de la pasada centuria, como Pierre Boulez y Helmut Lachenmann, así como de intérpretes vitales del repertorio de los siglos XIX y XX, en particular de la Segunda Escuela de Viena (Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton Webern) y de Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Béla Bartók, Claude Debussy, Maurice Ravel y Leoš Janáček. En síntesis, este conjunto ofrece una exploración interdisciplinar del cuarteto de cuerda a través del repertorio contemporáneo y tradicional.

En la Bienal de Berlín

El miércoles 22 de febrero el [Quatuor Diotima](#) participa en la [Bienal de la Berliner Philharmoniker](#) con obras de [Ligeti](#) (*Cuarteto n° 2* y *Metamorphosen nocturnes*) y [Janáček](#) (*Cuarteto de cuerda n° 1* "Kreutzer-sonata" y *Cuarteto de cuerda n° 2* "Intime Briefe", acontecimiento que está consagrado precisamente al compositor húngaro y a la música de las décadas de 1950 y 1960, cuando según afirman los responsables de la orquesta,

Metamorphosis Ligeti. Quatuor Diotima (Yun-Peng Zhao, primer violín; Léo Marillier, segundo violín; Frank Chevalier, viola; Pierre Morlet, violonchelo). György Ligeti, String Quartet n° 1, 'Metamorphoses nocturnes' (1953 – 1954); Andante and Allegretto for String Quartet (1950); String Quartet n° 2 (1968). Duración: 53'54". Grabado entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2022 en Arsenal Cité musicale – Metz, Francia. Ingeniero de sonido Stephan Schmidt. P: 2023 Association Les Diotima in exclusive license to Pentatone Music B.V. C: 2023 Pentatone Music B.V.

Metamorphoses nocturnes

El *Cuarteto n° 1* de Ligeti es de un único movimiento continuo que puede dividirse en 17 secciones. Se basa en la forma de "Una serie de variaciones de carácter sin tema propio", como diría el propio compositor, quien se calificaba a sí mismo de "Ligeti prehistórico" cuando se refería a su período creativo previo a su salida de [Hungría en 1956](#). También en este caso, las técnicas de interpretación son innovadoras y muy complejas. A menudo es un remolino sonoro fragmentado, como el de Janáček, con ritmos enmarañados, pero atravesado por secciones clásicas formales, una especie de isla tonal. En esta interpretación del Quatuor Diotima, las rápidas transiciones entre las secciones son suaves y la variación dinámica excelente. El arco es agudo y nítido en todo momento.

Metamorphoses nocturnes se inspiró en gran medida en los cuartetos tercero y cuarto de Bartók, hasta el punto de que el también compositor húngaro György [Kurtág](#) lo llamó "el séptimo cuarteto de cuerda de Bartók". Ligeti solo conocía estas obras por sus partituras, ya que las interpretaciones de las mismas estaban prohibidas bajo los regímenes comunistas de la época.

Ligeti abunda en contrastes dinámicos, del fortissimo furioso al murmullo impalpable, creando un matiz fascinante. Toda una dramaturgia se despliega en un continuo que responde, como en el caso del compositor checo, a una idea de fuerza más allá de un simple ensamblaje de motivos. De repente, aparece un atisbo de danza rusa, que desemboca en un desenfreno de líneas dentadas, sancionadas a su vez por frases extremadamente tranquilas y refinadas. O más tarde, una especie de carrera espasmódica. Sin embargo, termina en un suspiro. Decir que la técnica del cuarteto de cuerda ha experimentado nuevos e interesantes desarrollos es quedarse corto. La fenomenal técnica requerida no tiene secretos para el Quatuor Diotima que ofrece aquí una interpretación de primera magnitud.

El cuarteto dura aproximadamente 21 minutos y fue estrenado en el Musikverein de Viena el 8 de mayo de 1958 por el Cuarteto Ramor, un conjunto que también había huido al exilio. György Ligeti citado en el folleto que acompaña a este CD:

Es imposible para alguien que ha vivido siempre en Occidente imaginar cómo era realmente la situación cotidiana en los países del bloque soviético: el arte y la cultura estaban estrictamente regulados, obligados a ajustarse a concepciones comparable a los dogmas del nacionalsocialismo. El arte tenía que ser "sano", "edificante" y "del pueblo", es decir, conforme a las directivas del Partido.

Andante y Allegretto

Estos dos movimientos (13 minutos de duración) fueron escritos por Ligeti para el examen de graduación de la Academia de Música Franz Liszt de Budapest, bajo un estado de incertidumbre estilística, y publicados hacia el final de su vida. La pieza fue estrenada por el Cuarteto [Arditti](#) en 1994 en el Festival de Salzburgo.

Se percibe en ella aún la influencia de sus maestros, Ferenc [Farkas](#) y Zoltán [Kodály](#) y de su trabajo sobre la música folclórica rumana de la época, apunta el destacado músico y musicólogo [Philippe Albèra](#), en el referido folleto. Los contornos melódicos y las estructuras armónicas son modales, con cromatismo; el ritmo flexible del *Andante*, de carácter lírico y con muchas imitaciones entre las voces, contrasta con los ritmos más marcados y danzantes del *Allegretto*, que juegan con combinaciones largas-breves y cortas-largas que le dan su impulso.

La unidad y la homogeneidad del cuarteto nunca se ven perturbadas por gestos individuales o rupturas de tono, lo que permite medir el salto dado con el primer cuarteto, escrito poco después. De una a otra, se pasa de una estética encorsetada, basada en una relación fija con el folclore, a la utilización de éste como base de una escritura plenamente moderna, en la estela de Bartók, señala Albèra.

El segundo cuarteto

El *Cuarteto de cuerda n° 2* de Ligeti fue compuesto entre febrero y agosto de 1968 y dura aproximadamente 21 minutos. Está dedicado al Cuarteto [LaSalle](#), que lo estrenó en Baden-Baden el 14 de diciembre de 1969.

Los cinco movimientos difieren ampliamente entre sí en sus tipos de moción. En el primero (*Allegro nervoso*), la estructura está muy fragmentada, como en *Aventures* del mismo Ligeti. En el segundo (*Sostenuto, molto calmo*), todo se reduce a un movimiento muy lento, y la música parece venir de lejos, con gran lirismo. El tercer movimiento (*Come un meccanismo di precisione*) en pizzicato es otro de los estudios maquinales de Ligeti, duro y mecánico, en el que las partes que tocan notas repetidas crean un continuo "granulado". En el cuarto (*Presto furioso, brutale, tumultuoso*), rápido y amenazador, se agolpa todo lo anterior. Por último, en fuerte contraste, el quinto movimiento (*Allegro con delicatezza*) se extiende. En cada movimiento vuelven las mismas configuraciones básicas, pero cada vez su colorido o punto de vista es diferente, de modo que la forma global sólo emerge realmente cuando se escuchan los cinco movimientos en su contexto.

El Quatuor Diotima muestra gran virtuosismo y una técnica excelente. Yun-Peng Zhao (primer violín), Léo Marillier (segundo violín), Franck Chevalier (viola) y Pierre Morlet (violonchelo) encajan a la perfección. Reproducen con esmero los numerosos sonidos y texturas que demanda Ligeti. El conjunto cuida mucho la entonación. Cada vez que converge en un acorde mayor, su aura tonal es perfecta.

Las grabaciones realizadas entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2022 en el prestigioso [Arsenal Cité musicale](#), de Metz (Lorena), Francia (rediseñado por el arquitecto postmodernista [Ricardo Bofill](#), fallecido en enero de 2022), favorecen una imagen frontal y analítica, ofreciendo un buen espacio a cada instrumento, una forma interesante de apreciar las distintas facetas de estas tres piezas.