

Arquitecturas sonoras

PACO YÁÑEZ

No cabe duda de que Iannis Xenakis (Braïla, Rumanía, 1922 - París, 2001) es uno de los grandes compositores del siglo XX; creador de un vasto trabajo, de enorme originalidad y rigor, que le ha llevado a ser uno de los referentes musicales de las últimas décadas y fuente de inspiración, por sus numerosos hallazgos en el terreno de la electrónica, las técnicas fractales, la estocástica..., para compositores de diversas latitudes y épocas.

Cada nuevo CD con música del greco-francés es un acontecimiento, y más si une, como en este caso, un repertorio poco grabado, una recopilación inédita en CD, una primera grabación mundial (*Ittidra*) y unas excelentes versiones como las que nos brinda el Ensemble Resonanz conducido por Johannes Kalitzke. Las obras recogidas en estas grabaciones abarcan 37 años de producción de Xenakis; desde *Syrmos* (1959) hasta *Ittidra* (1996), período este que comprende casi toda la vida creadora del compositor y que da muestra del proceso vivido en una música, la de cámara, siempre importante laboratorio de experimentación para Iannis Xenakis.

1959, año de partida de este CD, será crucial para Xenakis, pues es en este momento cuando decide tomar el camino de la composición como principal actividad creadora, tras haber pasado unos años trabajando como arquitecto, de la mano de Le Corbusier, fruto de los cuales tenemos alguna joya arquitectónica como el tristemente demolido 'Pabellón Philips' de la Feria Mundial de Bruselas (1958).

Syrmos, de ese mismo año, supone ya toda una 'summa xenakiana' de técnicas instrumentales para cuerda, aquellas que comenzó a aplicar sistemática y rigurosamente en los años cincuenta, y con las que revolucionó la escena musical europea con su *Metastaseis* (1953-54). *Syrmos* es un paso más en la radicalización de un discurso que se apoya en toda una serie de *glissandi* multidireccionales, disonancias continuas, *clusters* formados a base de trémolos y *pizzicato*, *col legno* de intensísima ejecución contra mástil, enormes rangos dinámicos, etc., que conforman esta impactante pieza para 18 cuerdas de enorme riqueza y virtuosismo.

De su formación científica en matemáticas, física y arquitectura, se derivan numerosos principios que Iannis Xenakis aplicará a la composición musical, como la construcción de

Iannis Xenakis: Music for strings. *Syrmos*; *Aroura*; *Voile*; *Theraps*; *Analogique A+B*; *Ittidra*. John Eckhardt, contrabajo. Ensemble Resonanz. Johannes Kalitzke, director. Brian Brandt, productor ejecutivo. Johannes Kutzner, Gerd Poschta y Andreas Gernemann, ingenieros de sonido. Un disco compacto DDD de 57 minutos de duración, grabado en 2005 en la Hamburg Musikhalle, la Frankfurt Festeburg Kirche y la Köln WDR Saal 2 (Alemania). Mode 152. Distribuidor en España: Diverdi

analogías en banda magnética de sonidos de cuerda, intermediados para su cálculo por procesos matemáticos, tal como escuchamos en *Analogique AB*, también de este crucial 1959, donde un conjunto de nueve cuerdas intercala sus intervenciones con la transformación de sus sonidos en cinta magnética. Pieza seminal en la electrónica de Xenakis, resulta a día de hoy aún interesantísima y de una fuerza totalmente viva, reforzada en este CD por una muy limpia y presente interpolación de la banda magnética, que eleva esta obra a las alturas de trabajos pioneros en el género como *Déserts*, de Edgar Varèse, o la *Sinfonía n.º 3 'Collages'*, de Roberto Gerhard.

Destacadísima es también la presencia de *Theraps* (1975-76), una de esas obras con las que Xenakis gustaba de explorar los límites de la técnica para instrumento solista, tal como realizara en *Herma*, para piano, o en la maravillosa *Nomos Alpha*, para violonchelo. Sin llegar al excelso nivel de esta última, *Theraps* es una grandísima y muy exigente obra para contrabajo, una exploración de las posibilidades del mismo que llegan al trabajo, incluso, de la microtonalidad, algo no muy frecuente en el repertorio de este instrumento.

Voile (1995) e *Ittidra* (léase al revés su título para conocer el dedicatario y líder del grupo que estrenó esta obra) suponen un claro ejemplo del Xenakis de los noventa: un hombre que sigue aplicando principios de objetividad para crear una música que huye de cualquier sentimentalismo fácil pero que, a la vez, es capaz de crear una enorme belleza poética, como la que estos pentagramas para veinte cuerdas y sexteto, respectivamente, nos muestran. Ausencia de *vibrato*, indagación de la espacialidad y los característicos bloques sonoros xenakianos se unen a reminiscencias de la Grecia abandonada y a cierta sensación de nostalgia.

Las versiones que nos ofrece el Ensemble Resonanz son realmente soberbias, como corresponde a uno de los grupos con la mejor cuerda de Centroeuropa, auténticos especialistas en el repertorio contemporáneo que abordan con una claridad cristalina y con un dominio de los lenguajes, fruto de hacer de la modernidad su espacio interpretativo cotidiano. Las diversas y complejas técnicas que requiere la obra de Xenakis se abordan, de esta forma, en interpretaciones sin duda de referencia.

Las tomas sonoras del CD son realmente excelentes, de lo mejor que he escuchado últimamente en música de cámara contemporánea, lo cual facilita mucho la percepción correcta de estas obras de complejas e intrincadas sonoridades, en las cuales la idónea grabación y audición de los límites de un *glissando*, de la percusión de un *col legno*, de la ejecución de un trémolo, resulta fundamental.

No queda más, pues, que disfrutar de este extraordinario CD de Mode, que recomendamos calurosamente y que creo será uno de los mejores de música contemporánea de este 2006, y esperar que continúe la serie de lanzamientos iniciada por el sello neoyorquino que, junto con el proyecto del sello Timpani dirigido por Arturo Tamayo, constituye la más interesante y rigurosa exploración de la música de Xenakis en soporte digital en la actualidad. El magnífico libreto del CD, con interesantes notas a cargo de Michael Struck-Schloen, anuncia ya un próximo DVD con obras de percusión de Xenakis como la próxima entrega de Mode; pues eso, que llegue lo antes posible.

Para más información sobre Xenakis y los lanzamientos de esta serie: <http://www.iannis-xenakis.org> y <http://www.moderecords.com/profiles/iannisxenakis.html>

© 2006 Paco Yáñez / Mundoclasico.com. Todos los derechos reservados