

Concreción 1964 escribe: Carmelo Saitta

LUNETHEION, 1964

J.C. PAZ

1-68

"Desde enero trabajé en una serie de cinco piezas para orquesta sobre problemas de liberación de la problemática precedente: dando primacía al factor intuición y postergando el elemento racionalista e intelectual"; así se refería Juan Carlos Paz con respecto a su obra "Continuidad 1960", cinco piezas para orquesta cuyos títulos son: Constantes, Ritmos y Tensiones, Perspectiva, Improvisación y Homenaje a Edgar Varése.

Con esta obra Juan Carlos Paz inicia su última etapa compositiva, la que, pese a su escasa duración (1960-1964), le va a permitir crear obras que van a ser muy significativas en su producción, cuyo carácter general va a estar marcado por el alejamiento del serialismo pos-weberniano y un "vuelco a la intuición" cuyas consecuencias compositivas lo van a acercar a Edgar Varése, por quien siente una profunda admiración, la que no disimula cuando escribe en "Apuntes para una conferencia sobre Edgar Varése": "Uno de los escasos compositores del siglo que se apartó de las rutas preconcebidas o de las derivadas de un precedente inmediato o tradicional fue Varése, quien supo penetrar audazmente en un terreno en que la música, por encima de todo expresionismo romántico o realista, o de todo formulismo académico, se entiende como resultante de la síntesis obtenida a base de organización del sonido. Varése buscó timbres, planos, volúmenes y masas sonoras a través de un lenguaje atonal, en el que el máximo interés de los desarrollos se mantiene por la aparición de planos y la movilidad de las variantes rítmicas: algo que podría definirse como concepción de música espacial o de desarrollo estático".

Me he permitido citar estos "apuntes para una conferencia" por cuanto mucho de lo que Paz dice respecto de Varése sin duda tiene carácter autobiográfico.

Con respecto a "Galaxia", del mismo año que la composición que nos ocupa, él dirá: "Proyección en el espacio, fuga de una realidad concreta, impulsión hacia el hallazgo de un objetivo, no sumisión a un objetivo, los elementos actuantes son los valores irracionales, las asimetrías, los contrastes agógicos, leves y extremos, empleo de clusters, registración extrema, leves transformaciones rítmicas" a lo que podremos agregar el timbre, las tensiones, las densidades, etc.

Pertenecen a este período, además de las ya citadas "Continuidad 1960" y "Galaxia" para órgano de 1964, la "Música para piano y orquesta" (1960/ 61), "Invención para cuarteto de cuerdas", "Núcleos" para piano (1962/63) y "Concreción 1964" para siete instrumentos de viento.

Paz escribe en su diario el 19/10/67:

"Estreno de 'Concreción 1964' en la Agrupación Nueva Música (dirección Claudio Zorini)*, versión definitiva o espero que lo será. Al fin una composición mía que llega a satisfacerme casi diría en su totalidad, la versión precedente me resultaba trunca, incompleta, no definida y por lo tanto incomprensible, ahora esa falla ha sido superada".

"En cuanto al procedimiento de la derivación constante o construcción no por integración sino por oposiciones, que ensayé por primera vez en 'Música para piano y orquesta' y luego en 'Núcleos' (particularmente en los N0 2 y 5)* obtiene aquí otro aspecto y otras definiciones. Espero que continuará manteniéndolos."

La obra, cuyos instrumentos son: flauta, clarinete, fagot, trompeta, corno, trombón y tuba, se presenta como una única idea que se proyecta en el tiempo de manera ininterrumpida durante aproximadamente 13 minutos y cuya característica principal es la sensación de una constante renovación del discurso, dentro de una concepción estática, no orientada.

El devenir sonoro transcurre sobre una nota pedal ininterrumpida, un Re sostenido en el registro central que se mantiene durante toda la obra. Esta nota pedal es un centro inmutable (como una única tónica) sobre la cual se suceden y superponen el resto de los elementos constructivos.

Estos elementos se pueden sintetizar en:

Pequeñas células rítmicas, realizadas a varios instrumentos de manera sincrónica, de duración breve y por lo general sin cambios de altura.

Pequeñas células rítmico-melódicas de diferente timbre que se suceden a modo de una polifonía oblicua de manera discontinua.

Notas tenidas que al superponerse enfatizan la densidad polifónica (en oposición a la cronométrica) creando nuevos timbres por mezcla, las que, a su vez, permiten la incrementación de la dinámica.

Por último, grupos melódicos di-reccionales con variación o incrementación de la velocidad, con inclusión de valores irregulares y con tendencia al total cromático. Estos grupos son también usados, a veces, como nexos entre una secuencia y otra.

Es un solo movimiento, una forma en expansión que no presenta variedades estructurales que nos permitan fragmentarla. De todas maneras, la articulación del discurso deviene de la interacción de estos elementos constitutivos que se van combinando siempre de manera renovada, creando una sucesión de juegos de tensiones, densidades, oposiciones y contrastes cuyo carácter secuencial dificulta la subdivisión en secciones o, por lo menos, no las hace obvias.

Me aventuro a decir que "Concreciones 1964" nos propone una audición donde cada instante es consecuencia del anterior y que solamente se explica en relación al mismo "impulsión hacia el hallazgo de un objetivo, no sumisión a un objetivo - " ésta puede ser la clave de su propuesta.

Agregaré algunos datos del manuscrito: la primera versión, que consta de 21 carillas y cuya duración es aproximadamente de 10 minutos lleva al final las fechas 21-VII-64 y 1VIII-64. La segunda, ampliada con el agregado de varias "secuencias" que en general son de mayor densidad cronométrica y polifónica, amplían al manuscrito en seis carillas más que le agregan 2 minutos 45 segundos aproximadamente a su duración y lleva por fecha final la del 14-X-64.

La indicación metronómica es negra = 69, la métrica es variable, llevando siempre como denominador el valor 4. A este carácter polimétrico, Juan Carlos Paz agrega, cuando así lo juzga necesario, pequeños valores adicionales (valor agregado) resultando de este modo: metros exactos, metros ampliados por valor agregado, metros libres y ausencia de metro. De este modo, la organización rítmica adquiere el carácter de un parámetro jerarquizado, debido a la libertad con que son tratados los factores acentúales constitutivos.

Las citas han sido tomadas de: "Alturas, tensiones, ataques, intensidades" (Memoria 1) Juan Carlos Paz. Ediciones de la flor, 1972.

* Nota C.S.

Extraído de la publicación Realidad Musical Argentina (Septiembre 1983)