

Sobre el "Trío" para arcos de Pedro Sáenz

(en ocasión de su reestreno en Buenos Aires y Llao Llao, Argentina)

por Juan María Solare (solare@surfeu.de)

Pedro Sáenz (1915-1995) fue el tercero de la *trinidad clásica argentina*, junto con Alberto Ginastera y Carlos Guastavino (junto con quienes estudió y con los que mantuvo relación de amistad hasta el final). Por razones sociológico-culturales, y acaso porque no se movió tanto como los otros dos, sus obras no tuvieron la repercusión internacional que tuvieron las de sus colegas.

Ya llegará su momento. Entretanto, me alegró mucho leer que en el Festival Argerich 2005, que se celebra (no sin tropiezos) en el momento de escribir estas líneas, se tocará una obra suya (*Policromías*, para piano). De a poco surge o resurge el interés en su forma de componer.

El *Trío* para arcos (violín, viola y violoncello) de Pedro Sáenz consta de tres movimientos: Allegro agevole, Andante placido y Allegro con spirito. Esta era una de las obras de las que el compositor estaba más satisfecho. Recibió (en 1956) el Premio de la Asociación Wagneriana de Buenos Aires. En su *Enciclopedia de la Música Argentina* (durante mucho tiempo la única referencia importante en la especialidad), Rodolfo Arizaga escribió: "Su *Trío* para cuerdas es un valioso aporte a la música de cámara argentina". (¹)

La obra fue compuesta para el Trío Pasquier (trío de violín, viola y cello fundado en 1927 por el violista francés Pierre Pasquier con sus dos hermanos Étienne [cello] y Jean [violín]; el trío fue disuelto en 1974). Sáenz escribió: "Nunca puedo sustraerme a la personalidad del ejecutante destinatario de una composición mía. En el caso del Trío [para cuerdas], la imagen del Trío Pasquier estaba presente con sus características."

El título oficial de esta obra es "Trío" a secas; el instrumentario ("para violín, viola y cello") está escrito en la partitura en renglón aparte y más chico. Sin embargo, Pedro siempre se refería a esta obra como "Trío para arcos" (y no "de cuerdas", como diría mucha otra gente, y me incluyo). La obra no ha sido publicada: se toca actualmente con fotocopias de las particellas manuscritas, realizadas en 1974 por una copista mendocina, Rosa A. Cepeda.

Su alumno Rubén Ferrero (nacido en 1963) relata: "Recuerdo un comentario que me hizo acerca de su Trío para cuerdas: que no estaba conforme con una parte, y antes de un ensayo, mientras viajaba en un taxi, se acordó de una parte [=de una idea alternativa] que le había encantado y que encajaba fenómeno; y antes del ensayo la cambió en el camino, y con motivo de eso decía que nunca había que estar conforme, que nunca había que ser complaciente, que uno tenía el poder de cambiar algunas cosas si se las proponía." (²)

En el programa de mano del estreno, sin firma, pero que escribió obviamente el propio Sáenz, se describe así la obra:

"El Trío que hoy se estrena, dedicado por el compositor al Trío Pasquier, consta de tres movimientos. El primero es de forma sonata con un desarrollo contrapuntístico y una breve

¹ ARIZAGA, Rodolfo: Enciclopedia de la música argentina, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 1971.

² Email de Rubén Ferrero a Juan María Solare, 18/SEP/2005.

coda después de la reexposición. El segundo, en forma "Lied" [es decir, A-B-A], posee un primer tema de carácter gregoriano a cargo del violoncelo [sic (³)] y un segundo tema de estructura simétrica y ritmo sincopado en cuyo final se entremezclan elementos rítmicos y melódicos del primer tema preparando así la reexposición de este último. El tercer y último movimiento es una "fughetta" de carácter vivaz precedida de una brevísima introducción. El sujeto está en modo frigio y es expuesto en diversas tonalidades, algunas de ellas lejanas. La forma tradicional de la fuga está fielmente observada."

Durante una conferencia radiofónica de 1970 (parte de un ciclo de charlas-concierto emitidas por *Radio Nacional* de Buenos Aires) Sáenz relató sobre su Trío:

"Tuve que hacerlo casi con urgencia: [en 1955] una ley exigía incluir en todos los conciertos no monográficos una obra de autor argentino, y no había -o ellos no conocían- ninguna adecuada para el grupo."

No me consta, pero atando cabos imagino que el contacto entre Pedro Sáenz y el Trío Pasquier lo produjo el compositor francés Jean Rivier (1896-1987), con quien Sáenz había estudiado intensamente composición en París poco antes, entre 1948 y 1950, con una beca del gobierno francés, y quien ya había escrito (mucho antes, en 1933) una composición dedicada al Trío Pasquier.

Durante aquella emisión radiofónica de 1970 se transmitió una grabación del Trío, pero por otros intérpretes: "No sé qué instrumentistas hicieron esta grabación; sólo estoy seguro de que no se trata del Trío Pasquier."

Sigue relatando el propio Sáenz:

"A mi regreso de un viaje a Europa, en 1955, recibí un encargo que me entusiasmó: la composición de un Trío para violín, viola y violonchelo. Estaba destinado al Trío Pasquier, notable conjunto francés que iba a actuar en Buenos Aires en septiembre de ese mismo año. A todo vapor me puse a trabajar y poco después terminé la obra que fue inmediatamente enviada a Francia. Pocos días antes de la Revolución tuve la satisfacción de oír mi obra en el Colón (⁴), magníficamente interpretada. El primer movimiento, de forma Sonata, es sumamente breve y conciso, de escritura modal. El segundo, de forma Lied, posee un carácter netamente lírico. Una frase bastante emparentada con el canto gregoriano es expuesta por el violonchelo. En su parte intermedia las dobles notas abundan por lo que, por momentos, se oyen seis sonidos simultáneos. El final es una verdadera fuga, precedida de una breve introducción. Se observa la misma escritura modal de los precedentes movimientos. No puedo ocultar mi predilección por esta obra a pesar de que mi manera de escribir actualmente es diferente. Con motivo de su estreno por el Trío Pasquier fue espléndidamente recibida por el público y la crítica, y recibió el premio Asociación Wagneriana de 1956. En diversas ocasiones y por diferentes conjuntos la obra fue repuesta no solo en la Argentina sino también en Estados Unidos y en Europa."

³ Respeto siempre la grafía original. Es interesante seguir la evolución de la ortografía de esta palabra. "Violoncelo", con una sola ele, se encuentra también en Rubén Darío. "Violoncello" es la palabra italiana, que también suele usarse en español (aunque esto puede variar en cada país de habla hispana). Luego Sáenz usará "violonchelo", que respeta la pronunciación original. Una u otra notación son indistintas, y de ninguna puede afirmarse tajantemente que sea errónea.

⁴ "El Colón" es el Teatro Colón de Buenos Aires.

En el párrafo anterior, Pedro Sáenz se refiere a la llamada "Revolución Libertadora" que derrocó al presidente argentino Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955 y que se extendió durante una semana o poco menos.

Al respecto, durante una larga entrevista que le hice en Madrid en enero de 1992, Sáenz me relató lo siguiente:

"Uno del trío Pasquier me dijo que se metió debajo de la cama, porque sabía que en los bombardeos es bueno eso, porque el colchón atempera los golpes [de] las cosas que puedan caer. Y él dijo que por el sonido se daba cuenta [de] la marca de las armas que usaban, porque en la gran guerra [la Segunda Guerra Mundial ⁽⁵⁾] estuvo en el frente. Decía 'voy a la Argentina, un país pacífico, y hay una revolución'. Unos días después estrenaron un trío en el Colón." ⁽⁶⁾

Una ligera inconsistencia es que en el texto de 1970 Sáenz escribe que el estreno fue "pocos días *antes* de la Revolución", mientras que en la entrevista de 1992 afirma que fue "unos días *después*". Ciertamente que la precisión en las fechas jamás fue su fuerte. Según está documentado (en la misma partitura y en el programa correspondiente), el estreno se produjo el 1º de octubre de 1955: dos semanas *después*.

Es particularmente notable que el reestreno del "Trío" en el *Casal de Catalunya* en Buenos Aires, cincuenta años después, se produzca exactamente en la misma fecha: originalmente el concierto estaba planeado para el 10 de septiembre del 2005; fue postergado por causas extramusicales, o por "*algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar*" (Borges, *Poema de los dones*).

No menos notable es que el propio concierto del estreno estaba originalmente planificado para el sábado 17 de septiembre de 1955 (según consta en el programa de mano del Teatro Colón) y que debió ser postergado (seguramente por la Revolución) para el 1º de octubre.

Creo que moral y estéticamente puedo hablar por Pedro: estaría muy contento si supiera que, después de medio siglo, se ha producido el reestreno de su Trío. ¿En qué me baso?: Recuerdo su respuesta, ante mi sugerencia de organizar un concierto con sus obras: "*Me interesa todo lo que ayude a difundir la buena música*".

⁵ La "Gran Guerra" es por antonomasia la Primera (1914-18). Era "*aquella última guerra que iba a terminar con todas las guerras*". Sin embargo no es verosímil que Sáenz se refiera a ella: en esa época los integrantes del Trío eran demasiado jóvenes para luchar (El mayor, Pierre, que había nacido en 1902, tenía 16 al terminar la Primera Guerra; Jean nació en 1903 y Étienne en 1905). Sin embargo consta que Étienne estuvo en el frente en la Segunda Guerra Mundial; y de hecho fue él quien en 1941 tocó la parte de cello en el estreno del "*Cuarteto para el Fin del Tiempo*" de Olivier Messiaen, en el campo de concentración de Görlitz, la ciudad más oriental de Alemania, en la región de Silesia (tan oriental que los barrios del Este ya son Polonia). Se trataba de un campo de prisioneros de guerra, no de exterminio. Si Étienne estaba allí era precisamente por haber estado en el frente.

⁶ Esta descripción es algo apocalíptica, porque en aquella revolución no hubo combates ni bombardeos en Buenos Aires. Hubo un único episodio armado, posiblemente aquello que Pasquier oyó: el 19 de septiembre de 1955 el ejército atacó la sede de la *Alianza Libertadora Nacionalista*, disparó con tanques contra el edificio y lo derribó. Este edificio quedaba en la esquina de Corrientes y San Martín (no muy lejos del Teatro Colón). La *Alianza Libertadora Nacionalista* era una agrupación ultraderechista que apoyaba al peronismo, y cuyo secretario general era entonces Guillermo Patricio Kelly (1922-2005), una figura violenta y vociferante de la política argentina.

Juan María Solare, 6-21 de septiembre del 2005
solare@surfeu.de

NOTA: Pedro Sáenz -compositor, pianista, clavecinista y docente- nació en Buenos Aires (Argentina), el 4 de mayo de 1915 y murió en Madrid (donde transcurrió sus últimas dos décadas) el 16 de febrero de 1995.

Conocí a Pedro Sáenz en 1982 y lo traté bastante durante sus últimos trece años. Hablamos mucho de música. Su última obra ("*para la mano derecha*", para piano) me está dedicada; la estrené en Buenos Aires póstumamente (23/SEP/1999) y la toqué en Alemania en repetidas ocasiones. El artículo sobre Sáenz en el diccionario *Grove* (última edición, de 2001 ⁽⁷⁾) es mío, así como el ensayo correspondiente en el *Diccionario de Música Española e Hispanoamericana* (editado por Emilio Casares en Madrid). También escribí sobre Pedro un artículo biográfico para la *Revista de Musicología* de la Universidad del Litoral (Santa Fe, Argentina; número 7, junio 2000), y otro más breve para la revista *Doce Notas* de Madrid (número 40, febrero-marzo 2004). Y tengo todavía bastante material inédito, como una larga entrevista, su catálogo de obras comentado, y un seminario a medio armar sobre sus técnicas de composición.

Este artículo fue escrito por sugerencia de Jorge Mariscotti para el reestreno del TRIO de Pedro Sáenz a cargo de Javiera González (violín), Verónica D'Amore (viola) y Myriam Santucci (cello) en el *Casal de Catalunya* (Buenos Aires) el 1º de octubre (en el marco de un recital organizado por ICA, Intérpretes Clásicos Argentinos) y en la *Semana Musical Llao Llao*, Argentina, el 22 de octubre del 2005.

"*Una investigación sin agradecimientos es sospechosa*" (Umberto Eco); quiero mencionar aquí a Jorge Mariscotti, a Rubén Ferrero y a mi hermano Carlos María Solare por datos diversos, lecturas atentas, y en el último caso críticas mordazmente fundamentadas.

Este texto no puede ser reproducido sin la autorización expresa del autor, la cual no será denegada sin fundamento.

(c) Juan María Solare * solare@surfeu.de
www.ciweb.com.ar/Solare
www.tango.uni-bremen.de

⁷ The New Grove Dictionary of music and Musicians, Second Edition