

La quintaesencia de la música armenia de Komitas

Por Arthur Shahnazaryan, director, compositor, musicólogo.

NOTAS INTRODUCTORIAS

Komitas es fundador de la escuela armenia de composición y musicología. Sin ayuda de nadie logró en la música armenia lo que numerosos musicólogos, compositores y etnólogos hicieron en el campo de la música europea. Komitas devolvió a su gente su identidad, espíritu y carácter genuino enterrados en las profundidades milenarias de su historia.

Komitas ha transcrito más de 1.500 melodías folklóricas provenientes de las diversas regiones de la Armenia histórica. Son gemas del patrimonio musical armenio, que salvó de la pérdida permanente. Sus transcripciones fueron realizadas con un dominio extraordinario, registrando incluso variaciones alternativas de muchas de las piezas.

Las canciones representan prácticamente todas las costumbres de la vida de los armenios. Las melodías que recopiló se dividieron en categorías tales como: canciones rituales, canciones festivas, canciones de trabajo (arar, hacer pan, plantar, cosechar, acarrear, trillar, moler trigo, diversas tareas domésticas, carpintería, ordeño de cabras, acunar, etc.), canciones épicas, canciones líricas, canciones que abordan la naturaleza, canciones de refugiados, lamentos, canciones infantiles, bromas, canciones de baile, canciones de batalla, canciones paganas, melodías de baile de la antigua práctica sacerdotal, y muchas otras.

Del material que transcribió, Komitas fue autor de excepcionales estudios musicológicos. Examinó el entorno natural en el que una canción fue creada y el estilo de vida de las personas que la cantaban; realizó análisis

incomparables, “*diseccionando*” una canción para demostrar su estructura, el esqueleto que enmarcaba sus músculos, sangre y tendones más delicados; categorizó su carácter emocional y el tipo y diseño de su gesto expresivo; desentrañó las especificaciones de su dialecto idiomático y entonación; aclaró los tipos y las reglas de su metrología musical; obtuvo generalizaciones y reveló las reglas especiales relacionadas con la música armenia; codificó la gramática musical de la expresión musical armenia. Sus indagaciones fueron realmente excepcionales y sin precedentes. Difícilmente se puede encontrar una investigación comparable en el mundo de la musicología de un análisis tan meticuloso como el de “*La canción de arar de Lori*”. Con su metodología musicológica única, ha estudiado la estructura y las reglas de la música popular y sagrada.

Además creó tablas para lograr que todos estos parámetros sean visibles y claros. Baste un sólo ejemplo de una tabla:

I. AMANAK (CRONOS, DURACIÓN)

a). Valores temporales de uso común

b) Valores temporales de puntuación en la melodía.

buth = contundente (correspondiente a los dos puntos)

storaket = coma

mijaket = punto medio (correspondiente al punto y coma)

verjaket = punto final (correspondiente al período)

c) Valores temporales de acentuación

shesht = acento

harts = signo de interrogación

yerkar = largo

d) Ornamentación

antsik = nota de paso

kankhik = anticipación

hapaghik = suspensión

shaghkap = ligadura (conjunción)

shegh = alternancia

e) Ritmo

taghachaputiun = prosodia (métricas: 3/4, 2/4, etc.)

chap = *tempo* (ritmo amplio, etc.)

II. MELODÍA

a) *sahman* = extensión

b) *qarunak* = tetracordio

c) *kazm* = estructura

patrones de apertura

tónica (de la melodía)

frases: frases de recitación, frases cadenciales, frases finales

puntuación

acentuación

adornos

Movimientos disjuntos

patrones básicos de la melodía

variaciones de los patrones básicos

fundamentos de la melodía

III. VOGI, HAGAG (PNEUMA, ESPÍRITU)

a) Los tipos de emoción

b) El rol que desempeñan en la expresión emotiva

1) duración, con sus partes constituyentes

2) melodía, con su estructura completa

Komitas, con una conciencia prodigiosa, se familiarizó no sólo con la música armenia, sino también con la música oriental en general. También se sumergió profundamente en la música europea cuando continuó su educación en Berlín. Allí, eminentes musicólogos y profesores consideraron a Komitas, el estudiante, como un colega. Se convirtió en miembro de la recién creada Sociedad Internacional de Música de Berlín, dirigida por el destacado musicólogo Oskar Fleischer. Esta organización finalmente obtuvo gran reconocimiento en toda Europa. Celebró simposios internacionales, publicó trabajos académicos y organizó conciertos y conferencias, en los que también participó Komitas. Oskar Fleischer y Max Zeifert (secretario de la SIMB), en referencia a las conferencias-presentaciones de Komitas, escribieron:

“Considero que es mi deuda expresarle mi gratitud en nombre de la Sociedad Internacional de Música de Berlín, por la disposición con la que Ud, con sus conferencias sobre música armenia, ha promovido los objetivos de nuestra Sociedad. Sus profundas e ilustradas conferencias nos ayudaron a echar una mirada profunda a esa música, que hasta ahora era casi desconocida, y que es capaz de enseñarnos, a los europeos, muchas cosas. El trabajo que ha emprendido no es nada fácil, y puedo expresarlo en nombre de todos aquellos que han escuchado sus conferencias (incluidas las personas que se han ganado una aclamación excepcional y reconocimiento internacional en el mundo académico), si lo enfatizo, que su laborioso trabajo y

esfuerzos no son en vano. Y Ud. aportaría un servicio apreciable a la erudición actual, si publicara sus trabajos, y me complacerá poder ayudarlo a este respecto.

Con el mayor respeto,

Su servidor, Oskar Fleischer”

“La mirada profunda, con la que Ud. nos introdujo íntimamente en el poder de una sofisticada y noble cultura que nos había sido desconocida, su presentación sorprendentemente erudita de esa tradición, que verdaderamente tiene un significado convincente en una comprensión intencional de nuestra civilización occidental temprana, su habilidad perfecta para dar conferencias y cantar, estas son todas las cosas que podrían habernos sorprendido, pero que también permanecerán vívidas en la memoria de sus oyentes. Con esta presentación no sólo se ha ganado Ud. la apreciación de nuestro Departamento, sino también, seguramente, la valoración definitiva del gran papel cultural que ha tenido su nación.

Agregando a lo anterior mis expresiones de gran respeto, tengo el honor, venerable Sacerdote, de firmar esta carta.

Su servidor, Dr. Max Zeifert,

Secretario de la Sociedad Internacional de Música, Berlín”

Komitas Vardapet

Komitas además restauró -en la medida de lo posible- la música eclesiástica armenia de los siglos V al XV, una tradición que tuvo sus raíces en la era precristiana, ya que la Iglesia Armenia incorporó a su liturgia las melodías de las tradiciones antiguas. A partir del siglo IX, las melodías eclesiásticas se transcribieron en el sistema de notación musical armenio llamado "*khaz*". Sin embargo, a fines del siglo XVI, estos símbolos fueron gradualmente tan olvidados que ya nadie podía leerlos más. Durante casi 300 años posteriores, las canciones se transmitieron oralmente y, por lo tanto, fueron sometidas a modificaciones e influencias extranjeras (específicamente aquellas similares a los estilos musicales orientales). Komitas primero limpió estas canciones de agregados y adornos inapropiados y superfluos, devolviéndolos a su estilo anterior simple pero esplendoroso. Durante veinte

años se ocupó de descifrar el arte perdido del “khaz” medieval (neumas), y encontró la clave para leer sus símbolos y figuras más simples. Sin embargo, la inminente Primera Guerra Mundial y el Genocidio de los armenios de 1915 pusieron fin a la vida creativa de Komitas.

Se atribuye a Komitas haber sido el fundador de la escuela armenia de composición. Durante sus años de estudio en Berlín el maestro de Komitas, Richard Schmidt, había afirmado que Komitas creó un estilo completamente novedoso de arte compositivo nacional. Schmidt dijo:

“Ha creado Ud. un estilo noble y único, que al igual que una línea roja se destaca brillantemente a través de la totalidad de sus escritos y composiciones. He etiquetado ese estilo como el estilo armenio, porque es una novedad en el mundo de nuestra experiencia musical.” También se le cita diciendo: “Komitas era un fanático del Este, dispuesto a derramar sangre por cada nota.”

Komitas también está asociado con la creación de una nueva escuela nacional de composición, con arreglos armónicos y polifónicos de canciones armenias. Sus arreglos surgieron de las configuraciones particulares de la monodia armenia. La monodia permaneció en el corazón de sus interpretaciones polifónicas, debido a que los parámetros de la monodia armenia son diferentes a los europeos. Por ejemplo: los modos armenios no se basan en la estructura de 8ª europea, sino en un sistema de unificación encadenada de tetracordios, donde el cuarto miembro del primer tetracordio es, al mismo tiempo, el primer miembro del siguiente tetracordio. De ese encadenamiento de tetracordios surge un heptacordio menor, cuya tónica por consiguiente estaría en el medio. Hay seis tipos de tetracordios, de cuyas diversas combinaciones encadenadas emergen diferentes modos y tipos de melodía. Otro factor de carácter nacional es la textura. Komitas dedujo, por ejemplo, la textura de sus obras para piano al estudiar el potencial de ejecución particular de nuestros instrumentos folclóricos.

Komitas dice:

“Nosotros, los armenios, debemos crear nuestro estilo compositivo y luego avanzar con confianza. ...Alcanzaré mi objetivo, incluso si tengo que dedicar toda mi vida a ello.”
Prosigue: “Se espera de nosotros, los músicos armenios, una profunda y amplia familiaridad con la esencia y los requisitos de la música clásica europea. Destacando la importancia de este hecho, debo añadir, sin embargo, ¡ay de nosotros, músicos armenios!, si dominamos los fundamentos de la música clásica occidental, sus reglas y preceptos de desarrollo, pero no somos conscientes de que nuestra música nacional también tiene sus especificaciones y las reglas y requisitos que se derivan de ella. Reemplazar al azar los nuestros por los modelos europeos sería la mayor ofensa, que a menudo ocurrió en este punto de partida de nuestro renacimiento musical, y sospecho que esto continuará.”

Al estudiar las obras de Komitas, Thomas Hartmann escribió: “Las obras de Komitas no son composiciones en el sentido habitual, sino creaciones de estilo.”

Sobre la base del canto popular y la singularidad de los timbres vocales armenios, Komitas también creó una escuela nacional de canto. Siendo un cantante excepcional, se convirtió en su principal representante (muestras de su canto se han conservado en antiguas grabaciones).

Además de su trabajo creativo, Komitas llevó a cabo una variedad de esfuerzos educativos. Tuvo numerosos alumnos, incluso ayudando en programas preescolares; enseñó en instituciones educativas y desarrolló currículos de música para futuros estudiantes. También creó y dirigió coros, que ofrecieron numerosos conciertos (notables bajo su liderazgo, fueron el Coro de la Catedral Madre del Santo Ejmiatzin y su coro sin precedentes de 300 miembros en Constantinopla). Komitas ha dado recitales-conferencias en ciudades de Armenia, Georgia y Anatolia, Egipto, Jerusalén, Berlín, París, Zurich,

Ginebra, Lausana y Venecia.

Komitas pronunció sus conferencias finales en 1914, en París, en el simposio de la Sociedad Internacional de Música (para entonces, la organización, establecida en Berlín, se expandió considerablemente, incluidos 400 representantes de musicología internacional). A partir de entonces, en 1915, Komitas, junto con cientos de intelectuales armenios, fue condenado al ostracismo por el gobierno de los Jóvenes Turcos en las profundidades de Anatolia, convirtiéndose en un testigo ocular de las atrocidades turcas hacia su pueblo. Un millón y medio de armenios fueron masacrados durante ese tiempo. Salvado milagrosamente de la masacre, Komitas pasó veinte años infructuosos en asilos mentales antes de fallecer en 1935.

Arthur Shahnazaryan nació el 16 de julio de 1958 en la aldea de Vahagni, región de Lori, Armenia. En 1986 se graduó de los departamentos de Composición, Dirección musical del Conservatorio Estatal Komitas de Ereván. De 1988 a 1994 fue director del Conservatorio Estatal de Gabinete de Arte Popular de Ereván. De 1995 a 1997 fue jefe del Departamento de Programación y Metodología del Ministerio de Educación de Armenia. En 2016 asumió el cargo de director artístico del conjunto etnográfico "Akunk" del Ministerio de Cultura de Armenia. Shahnazaryan es miembro de la Junta de Compositores de la Unión de Armenia y publicó varios trabajos científicos sobre notación khaz medieval armenia, cultura, etnografía, arte popular y educación. Es autor de composiciones musicales

y experto en Komitas. Debe destacarse que rechazó cualquier tipo de premios y reconocimientos. Ha sido presidente del jurado en muchos festivales y concursos, organizó muchos conciertos y actuaciones musicales en todas las salas de conciertos del estado de Ereván. Realizó conciertos-conferencias y programas educativos en Rumania, Hungría, Estados Unidos, Francia, Alemania, Dinamarca y Noruega. Correo electrónico: alschoir@gmail.com

Traducido del armenio al inglés por Vatsce Barsoumian
(director, director musical de Lark Musical Society de
Glendale, California, EE. UU.)

Traducido del inglés al casatellano por Ocar Llobet
(Argentina)

Composers_Corner_Komitas_Vardapet_music_score