

CUARTETO No 1 Op.11 de P. I. TCHAIKOVSKY

El montaje de uno de los paradigmas de la música romántica escrita para cuarteto de cuerdas.

Notas al programa a cargo de Juan Carlos Higuita

El Cuarteto Q-Arte, bajo la tutoría del maestro Richard Young se ha dedicado durante los últimos dos años a trabajar importantes obras del repertorio tradicional europeo de los siglos XVIII y XIX. Como consecuencia de esto, y conjugando dicha labor con una importante invitación para participar en el Festival Internacional de Música Bogotá es la Rusia Romántica realizado en Semana Santa del presente año, el Cuarteto Q-Arte (específicamente el estudiante Juan Carlos Higuita, primer violín del cuarteto) con el beneplácito del Maestro Young decidió incluir el *Cuarteto no. 1 en Re Mayor* de Pyotr Il'yich Tchaikovsky en los repertorios presentados durante el festival. El cuarteto tuvo la oportunidad de participar en cinco conciertos, con un repertorio que también abarcó otras importantes obras del romanticismo ruso, como lo son el cuarteto No 1 de R. Korsakov, el cuarteto No 4 de S. Taneyev y el sexteto con piano y contrabajo de M. Glinka.

Asimismo, se proyectó organizar el trabajo final de la Maestría en Música alrededor del mismo cuarteto presentado desde una propuesta audiovisual.

La escogencia específica de este cuarteto, obedece también a la necesidad de presentar una obra que reúne importantes elementos para el género de cuarteto de cuerdas.

El *Cuarteto no. 1 en Re Mayor* de Tchaikovsky conjuga la tradición del cuarteto de cuerdas que tuvo gran desarrollo en los países germánicos, con la explosión del gran movimiento romántico ruso, donde se unen magistralmente el sentimiento romántico y nacionalista, y desemboca directamente en los grandes compositores del siglo XX como lo son Stravinsky, Prokofiev y Schostakovich por nombrar a algunos. No sobra acotar que este cuarteto es pieza fundamental del repertorio escrito para este formato y no solo es el cuarteto más conocido de Tchaikovsky, sino probablemente el cuarteto romántico ruso más importante. También constituye un reto a nivel técnico, musical e interpretativo de gran envergadura para cualquier cuarteto de cuerdas.

Es necesario también recalcar la importancia de la formación musical y técnica de un cuarteto de cuerdas a partir de la solidificación de sus fundamentos. Para esto, el estudio de un repertorio determinado como lo son los cuartetos de la primera escuela de Viena (Haydn, Mozart y Beethoven) y su posterior desarrollo con los cuartetos del romanticismo temprano (Schubert y Mendelssohn) así como los cuartetos de Schumann, Brahms, Dvorak y Tchaikovsky. Sin desconocer que el énfasis principal del Cuarteto Q-Arte ha sido la exploración de la música de compositores latinoamericanos y colombianos, el estudio del repertorio expuesto anteriormente ha contribuido enormemente al perfeccionamiento de los principios técnicos y las particularidades de la manera de hacer música de cámara, así como la manera de abordar la música escrita para cuarteto de cuerdas.

Asimismo es de vital importancia para nuestra labor como músicos de cámara, el conocimiento del repertorio "tradicional" escrito para este formato, ya que indiscutiblemente todos los compositores que abordan el género cuarteto, están de una u otra forma ligados a esta gran tradición e influenciados consciente o inconscientemente

por este gran legado que dejaron los grandes compositores del pasado. Como parte importante de la muestra final del recital de maestría en música, el concierto está ligado a un documental audiovisual que se encarga de apoyar la presentación en vivo de la obra.

El documental audiovisual recoge varios aspectos que considero, son de vital importancia a la hora de abordar cualquier obra. El análisis teórico de la música que se va a interpretar, así como el conocimiento del contexto histórico musical es parte fundamental para el proceso de montaje de la obra y preparación preliminar del proyecto. Para desarrollar el audiovisual, se escogió el formato de entrevista a expertos en la materia como una forma de poder plasmar de manera amena y acorde al género documental audiovisual los principales conceptos histórico-musicales que ayuden a contextualizar mejor la obra. Para esto se contó con la participación de los maestros rusos, la musicóloga Alena Kratsuskaya y el director, violinista y pianista Guerasim Voronkov.

El documental también busca de cierta manera hacer partícipe al espectador del contexto íntimo y particular del cuarteto de cuerdas; cosa que generalmente siempre está escondida para el público que asiste o vive externamente la presentación de un cuarteto. Para esto se contó con un equipo de apoyo que acompañó al cuarteto en sesiones de ensayo, y el cuarteto se prestó para mostrar algunas técnicas de estudio desarrolladas de la mano del maestro Young, así como de otros maestros que también nos han acompañado durante nuestra trayectoria artística.

Como consecuencia lógica de este proceso de montaje, el documental también muestra apartes de lo que fue uno de nuestros conciertos durante el Festival Internacional de Musica "Bogotá es la Rusia Romántica". Es importante resaltar que el montaje de este repertorio, y en particular del *Cuarteto no. 1 en Re Mayor* de Tchaikovsky no estuvo desarticulado del entorno local y específicamente con lo que sucedió en Bogotá durante la primera mitad del presente año. La ciudad entera fue confrontada con la música del periodo romántico ruso, donde fueron presentadas obras de gran variedad de formatos y compositores rusos, y el Cuarteto Q-Arte no fue ajeno a este importante ejercicio que se desarrolló en Bogotá. Como parte importante de esto, el documental también contó con la participación del musicólogo Julián Montaña, el cual estuvo ligado de manera directa con la asesoría musical del festival, así como participando como conferencista en diversos eventos.

Cabe resaltar que el documental está estructurado claramente en dos partes. La primera de estas se centra en exponer un marco histórico-musical que contextualice el estilo y las características principales de la obra en mención, en este caso el cuarteto No 1 de Tchaikovsky. La segunda parte se centra principalmente en el proceso de Montaje de dicha obra, y explora a la vez las particularidades del trabajo de un cuarteto de cuerdas. Como parte de esta preparación, el cuarteto expone algunos ejercicios, así como el tratamiento de algunas dificultades con las cuales nos encontramos en este proceso de montaje.

Obviamente es imposible exponer en un documental corto, la experiencia acumulada durante los casi 7 años de trabajo ininterrumpido, así como las enseñanzas recibidas durante el desarrollo de la maestría con el Maestro Richard Young. Sin embargo, considero que es importante dejar un documento, en este caso de carácter audiovisual, donde quede claramente plasmado un testimonio sobre el proceso de contextualización,

montaje y planteamiento de una propuesta interpretativa que realizó el Cuarteto Q-Arte a partir de una de las obras más importantes que han sido escritas para este formato.