

Utilización de los modos de transposición limitada en la producción de Messiaen

Según palabras del propio compositor en la conferencia que dictó en Japón en 1985 al recibir el Premio Kyoto: “En mi juventud catalogué siete modos, pero no utilicé más que cuatro de esos modos: el modo 2, el modo 3, el modo 4 y el modo 6”.

Los recursos habituales de Messiaen en la utilización de los modos son:

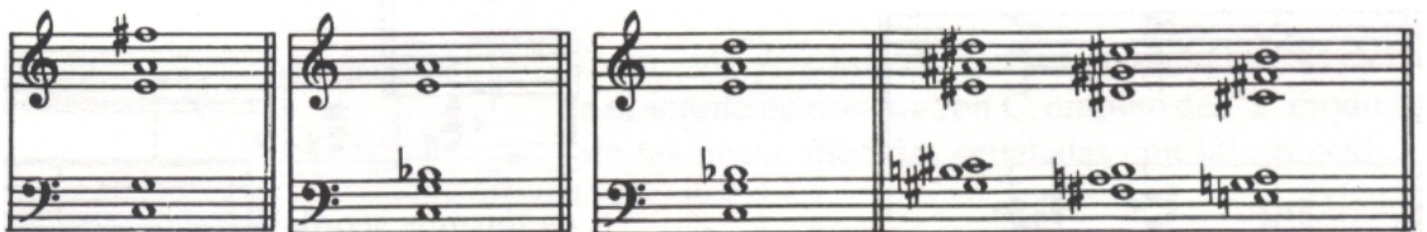
- Modulación de un modo a una transposición de sí mismo.
- Modulación de un modo a otro diferente.
- Polimodalidad: Diferentes modos superpuestos; pueden ser dos o más modos.
- Modulación polimodal: Cambio de una serie de modos superpuestos a otros.

Utilización de la armonía en la producción de Messiaen

Para Messiaen el concepto de consonancia y disonancia no existe, para él, un acorde difiere de otro por su color en su doble sentido: sinestésico y musical. Una gran parte de las construcciones armónicas que utiliza Messiaen en su música está relacionada con factores tímbricos y se trata de una sinestesia entre el color y su sensación auditiva.

Algunos de los recursos armónicos que utilizan son:

- Concepto flexible de densidad armónica: diferente cantidad de notas por acorde.
- Acorde como entidad básica con notas añadidas (sexta y cuarta aumentada añadidas en acordes tríadas, 7as de dominante y 9ª mayor de dominante):

- Acorde sobre dominante que contiene todas las notas de la escala mayor:

(notas de la escala de Do Mayor)

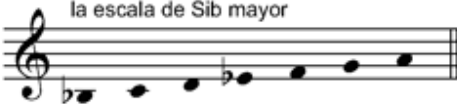
- Acorde sobre dominante con apoyaturas: El título del primer movimiento del **Cuarteto para el Fin de los Tiempos**, Liturgia de Cristal, parece ser un homenaje a las vidrieras de las catedrales francesas que tanto impactaron a Messiaen de niño, especialmente los diseños y colores de los rosetones. Estas vidrieras están representadas en los acordes del piano, especialmente los que Messiaen denomina acordes sobre la dominante que incluyen todas las notas de una escala mayor. Por ejemplo: el segundo acorde del piano en Liturgia de Cristal tiene un Fa en el bajo y el acorde se forma con todas las notas de la escala mayor de Sib. Messiaen relaciona el acorde sobre la dominante a un recurso técnico que él llama “efecto de un vitral o vidriera de colores”. En los acordes del piano, al principio de este movimiento, la nota común del bajo es Fa, dominante de Sib, y el primer acorde tiene dos apoyaturas (Si y Mi) que resuelven a La y Re respectivamente:

Acorde sobre la dominante

Segundo acorde del piano en Liturgia de Cristal

Construido con las notas de la escala de Sib mayor

The image shows a piano part in 4/4 time. The key signature has one flat. The first measure contains a chord with notes F, C, G, and Bb. The second measure shows a resolution with notes F, C, and G. Labels include '1' in a box, 'Apoyatura' above the first measure, 'Resolución' above the second measure, 'Piano' to the left of the staff, and 'pp' below the first measure. An arrow points from the text 'Acorde sobre la dominante' to the chord in the first measure.

Secuencia de los 29 acordes del piano en Liturgia de Cristal:

Melodic/Harmonic pedal (color) of 29 harmonies

* Occurs nearly 6 times throughout the movement.

The image shows a long sequence of 29 chords in the piano part of 'Liturgia de Cristal'. The notation is spread across two staves, with the upper staff in treble clef and the lower in bass clef. The chords are complex and feature a constant F in the bass as a pedal tone. The notes of the chords are color-coded to show the melodic/harmonic pedal effect.

non-modal. The 2nd chord is a chord on the dominant that uses all of the pitches of the Bb major scale. Messiaen retains an F (the dominant) in the bass as a pedal tone, coloring the chord with different harmonies to create what he called a "stained glass window" effect.

*** notes are natural unless preceded by a sharp or flat

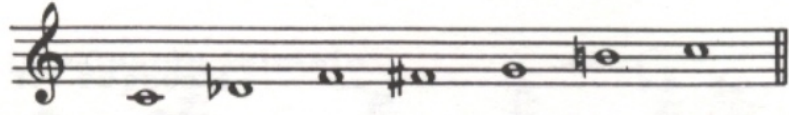
- Acorde acústico o de la resonancia: contiene los armónicos de un sonido fundamental.

- Acorde por cuartas (justas y aumentadas). Contiene todas las notas del modo 5.

Modo 5 de transposición limitada:

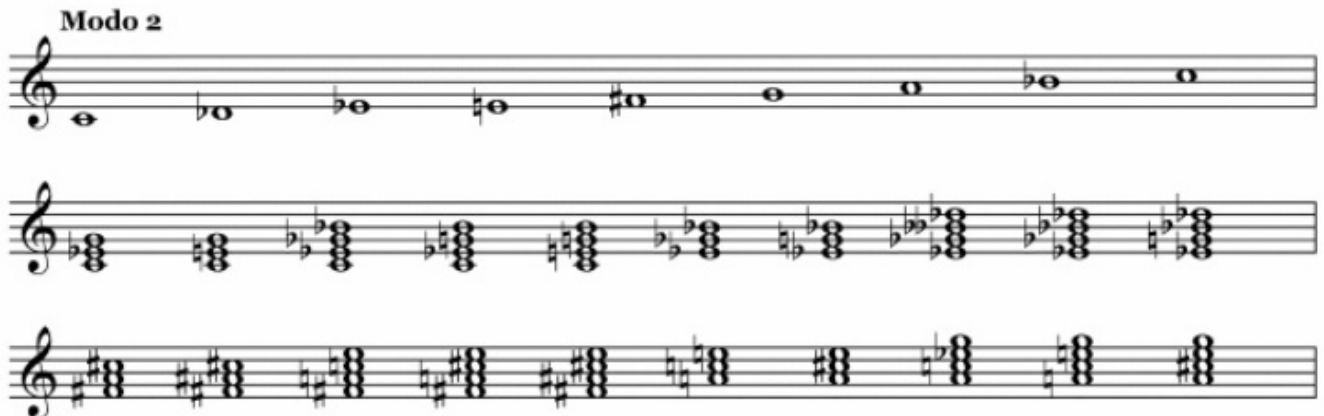

- Acorde por superposición de cuartas (justas y aumentadas) y quintas (justas y disminuidas):

Messiaen utilizó asociaciones de color con los modos 2, 3, 4 y 6 y son los que aparecen con mayor frecuencia en sus obras. Los modos 2 y 3 tienen la mayor capacidad para sugerir un centro tonal; en efecto, sus tríadas, séptimas y novenas son acordes del repertorio tonal. En contraste, los modos 4 y 6 son menos apropiados para sugerir armonías tonales.

Ejemplo 5

Estas son las tríadas mayores y menores, así como los acordes de séptima que se pueden construir con el segundo modo, comenzando en la nota inicial de cada segmento.

En el cuarto modo la cantidad de tríadas mayores, menores y las séptimas es mucho menor que en el segundo modo.

Ejemplo 6

The image shows two staves of music. The top staff is labeled 'Modo 4' and contains a scale of notes: G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5. A dashed line connects the first note (G4) to the fourth note (C5). The bottom staff shows a series of chords corresponding to each note of the scale: G major, A minor, B minor, C major, D major, E minor, F major, and G major.

Notas del modo 2 (1ª transposición) en sucesión paralela de acordes:

The image shows a single staff of music with a series of parallel chords. The chords are: G major, A minor, B minor, C major, D major, E minor, F major, and G major. The notes are arranged in a way that shows the parallel motion of the chords.

Notas del modo 4 en sucesión paralela de acordes:

The image shows two staves of music. The top staff is labeled 'Modo 4' and contains a scale of notes: G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5. The bottom staff shows a series of parallel chords corresponding to each note of the scale: G major, A minor, B minor, C major, D major, E minor, F major, and G major.

Notas del modo 7 en sucesión paralela de acordes:

The image shows two staves of music. The top staff is labeled 'Modo 7' and contains a scale of notes: G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5. The bottom staff shows a series of parallel chords corresponding to each note of the scale: G major, A minor, B minor, C major, D major, E minor, F major, and G major.