



GYÖRGY LIGETI (1923-2006)

Nace en el seno de una familia de judíos húngaros que vive en Transilvania y que prontamente se traslada a Hungría en donde Ligeti recibe educación escolar, hace estudios de composición en el Conservatorio Kolozsvár entre 1941 y 1943, y por esos mismos años toma lecciones privadas en Budapest con el compositor y profesor de piano Pál Kadosa. En 1950 es nombrado profesor de armonía, contrapunto y análisis formal en la Academia de Budapest hasta 1956, cuando se produce el levantamiento húngaro que es aplastado por el régimen soviético. Al igual que tantos otros compatriotas que abandonaron su país debido a esos acontecimientos, el compositor cruza la frontera y se traslada a Colonia en donde rápidamente empieza a trabajar en música de vanguardia en un estudio electrónico entre 1957 y 1958. Luego se establece en Austria y adopta la ciudadanía de este país. Se dice que fue profundamente influido cuando en la capital húngara escuchó en ese año de 1956 una emisión radial de una composición de Stockhausen.

Se ha dividido la obra de Ligeti en tres períodos. Uno primero que incluye su producción de juventud, principalmente piezas de piano, canciones y música de cámara con piano. El segundo comprende las muchas obras escritas entre 1944 y 1956, unos años en que empieza a desarrollar su propio estilo de avanzada, el cual encuentra oposición oficial al punto de que se ve obligado a ocuparse de arreglos simples de canciones folclóricas; como la muerte de Stalin relaja las restricciones, el compositor puede proseguir con varios trabajos que muestran un empleo libre de la tonalidad y que anuncian en algún grado su posterior estilo. Y en el tercero, después de su salida de Hungría, con obras como “Apariciones” (1958-1959) y “Atmósferas” (1961) muestra ya un estilo de complejidad cromática y en el cual la melodía, la armonía y el ritmo ya no tienen la importancia tradicional, estilo que ejerce importante influencia en las décadas de los años 60 y 70; en “Aventuras” (1962) y “Nuevas aventuras” (1962-1965) se hace uso de un ‘lenguaje inventado’ que utiliza sonidos e inflexiones del habla en un caleidoscopio polifónico (*The New Grove Dictionary of Music and Musicians*).

El tercer período de Ligeti se caracteriza por las aproximaciones muy personales a la composición musical, y en algunos trabajos está presente la influencia de Bartók. No es fácil percibir los atributos comunes de la música pero en realidad ellos están presentes en un sonido muy personal, también influido por experimentos electrónicos llevados a

cabo por el compositor. Se destaca igualmente a veces un sonido masivo en el que son fundamentales la textura y los timbres; cuando se trata de música vocal, los solistas no cantan en el sentido corriente y más bien se observa una tendencia a borrar las diferencias entre la voz y los instrumentos.

Cage ejerció gran influencia sobre compositores como Ligeti y Lutoslawski cuando proclamó la importancia de liberarse de estructuras y formas rígidas, como las del serialismo estilo Webern, con el fin de proporcionar la mayor libertad al intérprete.

El gran público se ha familiarizado algo con de la música del compositor gracias a que el distinguido director de cine Stanley Kubrick empleó apartes de la misma en las bandas sonoras de sus conocidas películas “2001 Odisea del espacio”, “El resplandor” y “Ojos bien cerrados”.

El Cuarteto de cuerdas No. 2 fue compuesto con gran rapidez en la primavera de 1968, consta de cinco movimientos, pone de presente la influencia de Bartók y es considerado como unas de sus producciones más profundas. Sus movimientos son:

1. Allegro nervoso
2. Sostenuuto, molto calmo
3. Come un meccanismo di precisione
4. Presto furioso, brutale, tumultuoso
5. Allegro con delicatezza – stets sehr mild (siempre muy suave)

Dice Ligeti al respecto: “Toda la tradición del cuarteto de cuerdas, desde Beethoven hasta Webern, está presente en alguna parte del cuarteto, incluso la forma sonata aunque solo como un cadáver enterrado”. El primer movimiento es un “zigzagueo entre estados emocionales y texturas”, el segundo “alcanza el ominoso estado de éxtasis bien típico del compositor”, el tercero un pizzicato que sugiere “una máquina que se descompone”, el cuarto es “de alto volumen y amenazante”, y el quinto, según palabras del propio Ligeti, “se dispersa a sí mismo como una nube”.

Se trata de un trabajo muy difícil de interpretar en razón de los armónicos de precisa afinación y el empleo ocasional de cuartos de tono.

Por su parte, la sonata para chelo solo pertenece al segundo período del compositor pues fue compuesta en los años 1948 y 1953. Consta de únicamente dos movimientos relacionados:

1. Dialogo: Adagio, rubato, cantabile
2. Capriccio: Presto con slancio (rápido con impulso)

El primer movimiento toma una canción de amor del año 1948 con melodía húngara y un efecto de pizzicato glissando, al cual cinco años después Ligeti agregó el moto perpetuo “Capriccio”. Conviene señalar que el compositor conocía bien el instrumento pues lo había practicado en sus años de estudiante. La sonata solo pudo estrenarse en 1983, en momentos en que se revaluaban las primeras obras del compositor (Paul Griffiths).