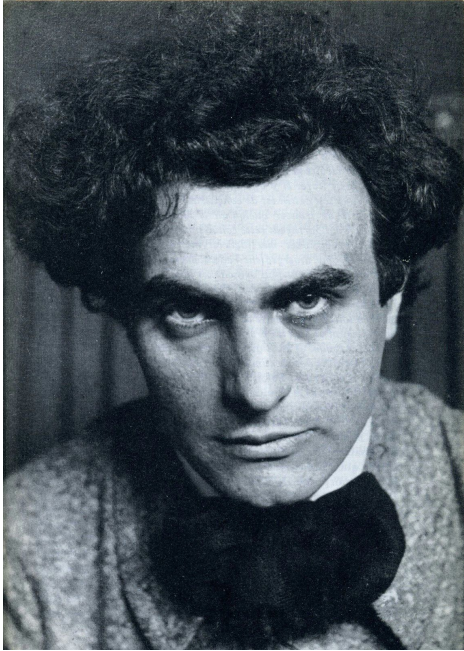

EDGAR VARÈSE

1883.- Nace en París. A la semana sus padres le dejan en manos de sus abuelos maternos. **“Solo he heredado el recuerdo de mi abuelo borgoñón (Claude Corot)”**, las ondas y las corrientes del río Saône, las campanas y las masas de piedra de la basílica románica de Saint Philibert de Tournus, el ruido de las sirenas de los barcos, el sonido de las locomotoras en medio de la noche...

Estudia en París pero acude todos los veranos a Villars, el pueblo de su abuelo en compañía de su amigo el español Julio González.

Su padre, un brutal maltratador, le prohíbe tocar el piano. Intenta que estudie ingeniería en el politécnico de Zurich.

1900.- Su abuelo le lleva a visitar la Exposición internacional. Poco tiempo después, en el lecho de muerte su madre le recomienda proteger a sus hermanos porque **“ tu padre es un asesino”**.

1903.- Edgar se interpone en defensa de la nueva esposa de su padre ante sus continuos malos tratos. La ruptura es definitiva.

No tenía aún veinte años cuando llegó a París solo y sin dinero, durmiendo en los bancos de los jardines. Comienza a ganarse la vida como copista de música y de diseños industriales.

1904.- Admitido como alumno en la *Schola Cantorum* estudia composición, análisis musical y dirección de orquesta con d'Ándy, Rousell, Bordes. Varèse se apasiona por las obras vocales de la edad media y el renacimiento (Monteverdi, Léonin, Pérotin...).

“Los maestros del pasado son para mí compañeros a los que respeto. No son santas momias, están vivos en el tiempo”.

Gracias al aprecio en que le tienen sus profesores se le da el cargo de bibliotecario de la Schola.

1906.- Funda la coral de la universidad popular del barrio de saint Antoine. Es admitido en el conservatorio dirigido por Gabriel Fauré. Se entusiasma con Debussy. **“La música de hoy con su juventud esta emancipada, es libre. Hace lo que quiere. Las reglas no crean una obra de arte”.**

Compone *Un grand sommeil noir*, para soprano y piano sobre un poema de Paul Verlaine.

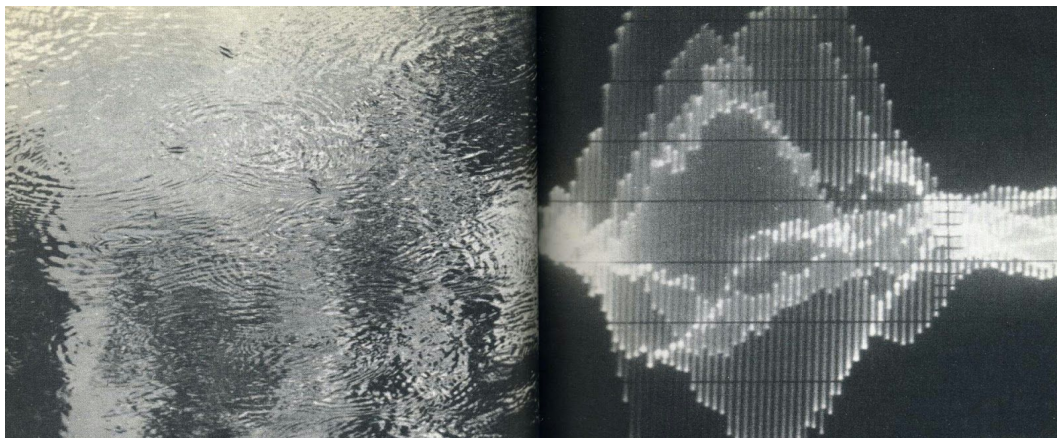
1907.- Entabla amistad con Max Jacob, Picasso, Apollinaire, Miró, Gris, Klee,

Combina sus estudios con lecturas científicas de física sobre los fenómenos acústicos (sobre todo Wronski que definía la música como la corporificación de la inteligencia que reside en los sonidos)

Varese empieza a concebir la música como la escultura **“masas sonoras moviéndose en el espacio”** eso implica liberar los sonidos del sistema temperado y superar los límites impuestos por los instrumentos al uso, es decir: de la mal llamada tradición.

También estudia la física de Helmholtz y sus experiencias con las sirenas que describen parábolas e hipérbolas sonoras análogas a las que se encuentran en el mundo visual.

De los cuadernos de Leonardo da Vinci (editados y traducidos por Sar Péladan- maestro de los rosacruces de París) extrae la idea clave de que las ondas del sonido y de la luz están regidas por las

mismas leyes que el agua.

Contrae matrimonio con Suzanne Bing, alumna de arte dramático.

1908.- Se traslada a Berlin con sus partituras; aun ignorando el alemán logra sobrevivir dirigiendo coros, copiando música y dando lecciones. Se presenta en casa de Ferruccio Busoni que acababa de publicar su *Estética musical*. Busoni afirmaba: **La música ha nacido libre y su destino es conquistar la libertad. El papel del artista creador es hacer sus propias leyes, no seguir las que ya están hechas.**

Escucha a Schoenberg; Bela Bartok, Webern y Stravinsky.

Entabla amistad con el poeta Hugo von Hofmannsthal, uno de los libretistas de Richard Strauss.

1909 encuentro con Roman Rolland que lo describe como un joven Beethoven pintado por Giorgione.

1910.- A instancias de Strauss, Varese logra estrenar *Bourgogne* dedicada a su abuelo Claude.

1913.- Su mujer decide regresar a París para continuar su carrera de actriz, la niña nacida de su matrimonio fue entregada a su abuela materna.

1914.- El comienzo de la Gran Guerra le sorprende en París. Un incendio acaba con todas sus partituras que se encontraban en Berlin.

1915.- Se embarca para América. Sin saber inglés, con solo 80 dolares en el bolsillo y la única referencia del director de orquesta Karl Mück. Se entusiasma con la vitalidad de New York. Sobrevida de nuevo como copista, director de coros, vendedor de pianos, dando lecciones de música...

Comienza a interesarse por las novedades técnicas de los registros sonoros.

“Me convertí en una especie de diabólico Parsifal en busca no del santo Grial sino de la bomba que haría explotar el mundo musical y permitiría el paso de todos los sonidos que hasta hoy se han tildado de ruidos”.

“Es preciso que nuestro mundo musical se enriquezca. Necesitamos nuevos instrumentos. Los músicos deben abordar esta cuestión con gran seriedad ayudados por los ingenieros.

En la revista 391 de Picabia escribe una crítica a los futuristas como Russolo y los “bruitistas”:

1917 .-Dirige en N.Y. El *Requiem* de Berlioz a la memoria de los muertos de todas las naciones, en un hipodromo con seis mil plazas. 150 músicos y 300 voces de coro.

Contrae matrimonio con Louise Norton, traductora al inglés de Rimbaud, Bernanos, Michaud, 1918.- Director de la orquesta de Cincinnati. Presentó obras de Wagner, Bizet, Borodin, Satie, Debussy, Dukas...pero el público exigía obras más populares y Varèse dimitió.

1921.- Con el arpista Carlos Salcedo crea la International Composers' Guide, agrupación de músicos, melómanos y mecenas. En el manifiesto de la asociación escribe Varèse: **“Los compositores de hoy se niegan a morir”.**

1921-26 Presenta para gran orquesta maderiana de 150 instrumentos “*Ameriques*” no solo un nuevo mundo geográfico sino un nuevo mundo para el espíritu de los hombres. **Las impresiones de un extranjero que se interroga sobre las posibilidades extraordinarias de la nueva civilización.**

1922.-Sobre poemas de Juan José Tablada y Vicente Huidobro compone “*Offrandes*” para pequeña orquesta sin cuerdas.

1923.- “*Hiperprisma*” .Como los prismas descomponen los rayos de luz, busca una música en las que las sonoridades sufran una descomposición; como pestaños o explosiones para obtener fulguraciones ajenas a todo paralelismo o simetría. Estudia cristalografía. Los movimientos de las masas sonoras varían en intensidad y densidad. Cuando entran en colisión resultan fenómenos de penetración o de repulsión; como en el contrapunto clásico, pero en lugar de notas, masas organizadas que se mueven unas contra otras. Varèse dirigió personalmente el estreno, pero no pudo terminar la obra por el escándalo que se organizó en la sala.

“*Octandre*” para ocho instrumentos. Cubismo musical.

1924.- Retorna a París y se instala en el estudio de Fernand Léger.

1925.-“*Integrales*”.música espacial.Lo más abstracto y lo más físico.

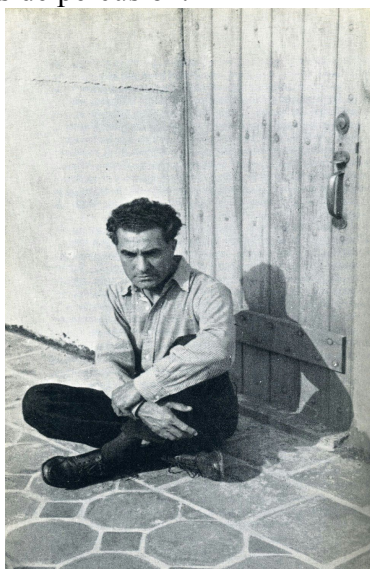
1926.- “*Arcana*”. Alquimia. **En tal vez en Arcana donde se encuentra mi verdadero pensamiento.**

1927 nacionalizado como ciudadano americano. **Cuando me preguntan la nacionalidad digo planetaria, pero cuando pienso en las galaxias que nos rodean, me siento provinciano.**

1930.-”los nuevos medios eléctricos, ondas, no deben conducir a una reproducción de los ya existentes, sino deben permitir nuevas realizaciones siguiendo nuevas concepciones.

”Necesitamos nuevos instrumentos adaptados a las salas actuales.

1931.-”*Ionisation*” Tras escuchar las batucadas compone esta pieza para trece percussionistas y más de 40 instrumentos. Autonomía del ritmo desprendido del concepto de medida o pulso. Planos sonoros. Diálogo entre instrumentos de percusión.

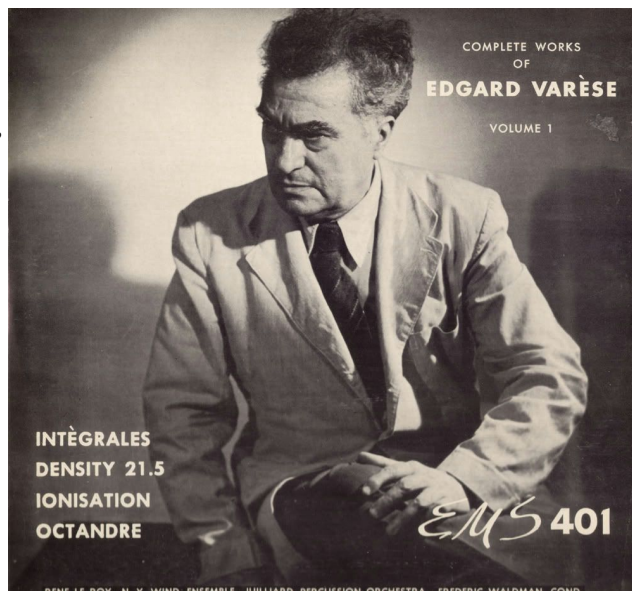
1934.-”*Ecuatorial*”. Sobre poemas del Popul Vuh, libro sagrado de los mayas. Invocación de las tribus de la montaña tras abandonar la ciudad de la abundancia. Diálogo con un Dios abstracto. Pequeña orquesta, ondas Martenot y coro masculino. **“No quiero componer para los antiguos instrumentos. Me faltan los instrumentos adecuados para mi música”.**

1936.-”*Density 21.5*” Para flauta sola. La obra más interpretada de Varèse. Participa en los comités de ayuda a la República Española junto con Miró, Picasso... Cae en una profunda depresión y aislamiento. Pasa largas temporadas recorriendo los desiertos de Santa Fe(Nuevo México).

1939.- Intenta convencer a los productores de Hollywood para crear laboratorios de sonido para las bandas sonoras. No tiene éxito.
Largas temporadas de silencio y aislamiento.

1950.- Disco con Octandre, Intégrales, Ionisation, Density. Es invitado a dar cursos en Darmstadt.
1954 .- "**Deserts**" para orquesta y cinta magnetofónica. Malreaux le llama a París. Messiaen comenta su obra. Trabaja en los laboratorios de la Radio de París con Schaeffer y Henry que pasan por ser los pioneros de la música concreta, olvidando el concepto de "sonido organizado" que usaba Varèse.

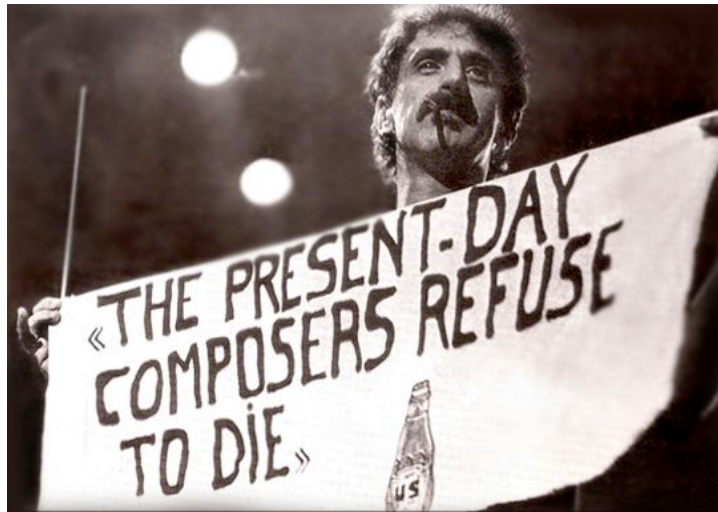

1958.- Le Corbusier le encarga la música para el Pabellon Philips (obra del arquitecto-músico Xenakis) de la Expo Universal de Bruselas. Por primera vez dispone de un auténtico laboratorio electrónico y compone el "**Poema electrónico**". A sus 77 años es reconocido, se publican todas sus obras. Stravinsky le clasifica como "**el Brancusi de la música**".

1961 .- "**Nocturnal**" sobre poemas de San Juan de la Cruz, Henry Michaux, Antonin Artaud, Pide las partituras del "Sócrates" y "La Misa de los pobres" de Erik Satie cuya vida ascética Varèse ha continuado.

1965. Muere en Nueva York.

Frank Zappa exhibe en un concierto de 1994 el lema de Varèse . **“Los compositores de hoy se niegan a morir”**.