

Traducir a las especies otras. El estilo pájaro y el mensaje de Arecibo.

Messiaen's wife, Yvonne Loriod, in her roles as ornithological research assistant (photo by Mali) and interpreter of the great piano cycles (photo by R. Fassey).

Olivier e Ivonne se internan en el bosque, caminando con sigilo, atentos a los arroyos, a los cantos de los pájaros. Él lleva una carpeta con papel pautado y un lapicero, ella acarrea un magnetófono al hombro y apunta con el micrófono a la conversación que surge en este bosque francés.

¡Qué sencillo parece con su espíritu risueño transcribir un canto melódico, son solo notas! Hablar pájaro es muy sencillo, solo hace falta transcribir.

Transcribir

Trasladar

Traducir

Traspasar

El *Catálogo de pájaros* de Olivier Messiaen no es solo un ejercicio

de movimiento del lenguaje, un traslado de lo ave a lo humano, es un ejercicio complejo de transcripción ecológica. Clément Janequin, Juan de la Enzina o Händel ya se habían apropiado de este lenguaje transespecie para la composición musical, una apropiación estética, modular, despojada de contexto. Pero el “estilo oiseau” que despliega Olivier Messiaen va más allá.

Traducir no es solo trasladar las palabras, traducir es un ejercicio desesperado por no generar pérdidas. Un encuentro entre dos mundos que se hacen encajar a duras penas.

La redacción musical del *Catálogo de pájaros* comenzó en octubre de 1956 y se dilató hasta el primero de septiembre de 1958. Messiaen en la composición e Ivonne Loriod en la interpretación contextualizan el canto de los pájaros y nos trasladan a sus espacios de vida, a sus movimientos e incluso a sus deseos más secretos. De esta manera en los siete catálogos que componen esta obra monumental se presentan 13 especies distintas como protagonistas y hasta un total de 77 especies en contextos relacionales que suponen un viaje por el paisaje francés: el territorio como generador de un lenguaje.

II - Le Lorient (La oropéndola)

Finales de junio. Branderiaie de la Gardépée (Charente), sobre las 5:30 de la mañana - Orgeval sobre las 6 de la mañana - los Maremberts (Loir-et-Cher), a pleno sol de mediodía.

La oropéndola, el bello pájaro amarillo oro con alas negras, sisea en las encinas. Su canto, fluido, dorado como la risa de un príncipe extranjero, nos remite a África y Asia, o a un planeta desconocido, colmado de luz y de arcoiris, colmado de sonrisas "a lo Leonardo Da Vinci". En los jardines, en los bosques, otros pájaros: la estrofa rápida y decidida del chochín, la caricia confiada del petirrojo, el brío del mirlo, el verso del colirrojo con su cabeza blanca y pechera negra, las repeticiones imposibles del tordo. Más allá, sin dejarse llevar, la curruca vierte su dulce virtuosismo. El mosquitero velozmente añade sus gotas de agua salarinas. Acuérdate como por casualidad, del regalo de oro y de arcoiris: el sol parece la emanación dorada del canto de la oropéndola.¹

En el pasaje dedicado a la alondra de campo la música se desarrolla en círculos como lo hace su protagonista, que vuela sobre los campos de cereales entonando un canto vivaz y variado. El busardo ratonero sin embargo desciende mientras planea y así las escalas pasan por nuestros oídos, rodeando nuestra cabeza y arrastrando nuestra atención al suelo, al descenso de las notas y de esta rapaz que silba de entusiasmo.

Los petirrojos o los mirlos que acompañan a Messiaen en sus paseos, en su oído, en sus composiciones, que se suceden en el mencionado Catalogue des oiseaux o en "Petites esquisses des oiseaux" ¿son simples criaturas a las que mirar con deleite, por el valor estético de su canto? Observando la obra del compositor francés la intención es clara: la admiración por la obra divina que no se entiende salvo como un todo interconectado que no puede simplemente aislar el canto de su entorno.

CantoVueloSotobosqueArroyoLaPropiaExperienciaDeLaEscucha

¿Qué significa para nosotras traducir a las especies convivientes?

En la meditación nº VIII, Pauline Oliveiros² establece un ejercicio de diálogo con el entorno: "Cada persona debe encontrar un sitio donde colocarse, ya sea cerca o lejos de otros, ya sea en el interior o en el exterior. Comienza la meditación observando tu propia respiración. A medida que eres consciente de los sonidos de tu entorno, refuerza el tono del emisor. Refuézalo vocalmente, mentalmente o con un instrumento. Si pierdes el contacto con la fuente del sonido, aguarda pacientemente a otra fuente. Reforzar significa fortalecer o sostener"³

Traducir como un ejercicio de colaboración, como un ejercicio de paso atrás y pérdida de protagonismo del idioma receptor. ¿Podría ser el trabajo de Messiaen, que parte de un ejercicio de humildad de la escala humana frente a la divina, un trabajo de colaboración, un refuerzo como el que describe Pauline Oliveiros?

¹ Olivier Messiaen, *Catalogue d'oiseaux pour piano*, Éditions LeDuc, libro 1, 1964. Traducción propia.

² Pauline Oliveiros (marzo-noviembre 1971), "Sonic Meditations", *Smith Publications - American Music*.

³ Traducción propia

En la línea de este refuerzo descubrí el Athirathram, un ritual con más de 3000 años de antigüedad que sucede en Kerala, al sur de la India. Un ritual en peligro de extinción que dura doce días y consiste en un canto védico derivado del canto de los pájaros. Es considerado la máxima invocación de las escrituras védicas para la armonía universal, con potencialidad para purificar la atmósfera y transformar el entorno natural, por ejemplo, atrayendo las lluvias o produciendo cambios en la composición del suelo. El Athirathram partiendo del lenguaje de los pájaros ejerce de amplificador aplicando un proceso de acuerpamiento y traducción, un altavoz humano que parte del territorio para vertir de nuevo en él. Y como todo proceso se produce un alteración. El lenguaje de los pájaros muta en instrumento de control del paisaje.

Antropoceno - Capitaloceno - Chthuluceno - ¿Traduceno?

En este vaivén de fuerzas quiero dejar de ser la protagonista, quiero desclasarme de idioma final, de especie protagonista y pendenciera, quiero hablar pájaro pero ¿no será este deseo también un giro en el eje y vuelvo, 360 grados más tarde, al mismo punto de partida antropocéntrico?

“La historia de tu vida” de Ted Chiang⁴ es la historia de un encuentro que ha ocurrido miles de veces en la ciencia ficción, el espejo de la narración antropológica, el encuentro con el Otro. Sin embargo, en estas líneas hay dos cambios de paradigma significativos: por una parte la relación se centra en el lenguaje como punto de encuentro y por otro no son los seres humanos quienes obtienen un beneficio de dicho intercambio sino las “especies otras”. ¿Qué les hace “arriesgar su pellejo” para contactar con una especie, la nuestra, cuyos anteriores encuentros con el Otro resultan en beneficio humano o el exterminio? Se trata de un encuentro de enorme necesidad por lxs extraterrestres, un asunto de vida o muerte. Y queda claro en el relato que somos lxs únicxs a los que acudir, somos su única opción, no hay alternativa.

¿Estamos seguras de que las especies otras, las especies convivientes desean comunicarse con nosotrxs? ¿Escuchamos conversaciones de las que no debemos ser receptores? Y si somos los receptores de esta emisión ¿somos su única alternativa?

En “El gran silencio”, de nuevo un relato de Ted Chiang, unos papagayos en Arecibo mantienen una conversación y se preguntan por la paradoja de Fermi. El lugar no es baladí: desde Arecibo se lanzó un mensaje de radio el 16 de noviembre de 1974 que contiene información sobre nuestra situación en el sistema solar y la condición humana. Un mensaje que espera respuesta, que no tiene sentido si no hay una contestación ¿una señal de radio o un secuestro de la escucha? La paradoja de Fermi es la contradicción entre la alta probabilidad de existencia de vida inteligente en nuestro universo pero la ausencia de evidencia y sobre todo de comunicación con nosotras. Arecibo en ese sentido no es solo un emisor, también un receptor que ha quedado relegado de esta última función, inservible en su inexistente movimiento pendular.

“Una solución propuesta a la paradoja de Fermi es que las especies inteligentes tratan activamente de ocultar su presencia para evitar convertirse en el objetivo de invasores hostiles.

⁴ Este relato fue llevado al cine por Dennis Villeneuve bajo el título “La llegada” en 2016

Como miembro de una especie que los humanos han conducido a la casi total extinción puedo atestiguar que es una estrategia astuta.

Tiene sentido quedarse en silencio y evitar llamar la atención. La paradoja de Fermi se conoce a veces como el Gran Silencio. El universo debería ser una cacofonía de voces y, sin embargo, está desconcertantemente silencioso”

¿Y si las especies otras no quieren ser escuchadas?

Escuchar

- **Yo la Tengo (2001) - The Sounds of the Sounds of Science**
Un álbum instrumental que sirve de banda sonora para los cortos documentales del director francés Jean Painlevé sobre el mundo subacuático. Se presentó en el San Francisco Film Festival en abril de 2001 con la banda haciendo una acompañamiento en vivo de las proyecciones. Su actuación “ejerce de eco para la imaginería surrealista y cautivadora de las películas aunque la música en sí es evocativa por sí misma, desde los paisajes sonoros de “Erizos de mar” o “Cómo nacen las medusas” hasta los modos más disonantes de “La vida amorosa del Pulpo””
<https://yolatengo.bandcamp.com/album/the-sounds-of-the-sounds-of-science>
- Olivier Messiaen, composición; Ivonne Loriod, interpretación - Catalogue d’oiseaux- libro 1. <https://www.youtube.com/watch?v=G6Izpdkjrhk>
- UNESCO-Patrimonio inmaterial - The tradition of vedic chanting - <https://www.youtube.com/watch?v=qPcasmn0cRU>

Leer

- Gregorio Benítez (2017, marzo), “Catalogue d’oiseaux de Messiaen”, *Melómano digital*, consultado el 11 de noviembre de 2021.
<https://www.melomanodigital.com/catalogue-oiseaux-messiaen/>
- Pauline Oliveiros (marzo-noviembre 1971), “Sonic Meditations”, *Smith Publications - American Music*.
- Ted Chiang. (2019). *La historia de tu vida*. Alamut ediciones
- Ted Chiang. (2020). El gran silencio. En Ted Chiang, *Exhalación*, Sexto Piso.

Ver

- Michel Fano & Denise Tual. (1972). *Olivier Messiaen et les oiseaux* [película]. Francia, Sofracinema.
- Dennis Villeneuve. (2016). *Arrival* [película]. Estados Unidos, FilmNation Entertainment.