

NOTAS AL PROGRAMA

Il suono, in suoi infiniti possibili

Homenaje a Luigi Nono

*Ieri – oggi: rifiuto dei dogmi dei modelli fissati bisogno umano
di cercare rischiare superare senza limiti di ascoltare
il diverso l'altro. Di creare inventando altri sentimenti
altre tecniche altri linguaggi nella trasformazione umana tecnica
per altra possibilità necessità di vita – per altre utopie.*¹

Como telón de fondo la selva negra alemana, aquella por la cual caminaba Luigi Nono en su estancia en el Experimentalstudio der Heinrich – Strobel – Stiftung der Südwestrundfunk de Friburgo, enclave en el cual nacieron inmortales piezas como *Das atemde Klarsein*; *Quando stanno morendo*. *Diario Polacco n° 2*; *Prometeo*, *tragedia dell'ascolto*; entre otras joyas sonoras que jalonan la última década de vida del maestro veneciano, y la música del siglo pasado.

Como inicio sonoro, las palabras de F. Hölderlin inscritas por Nono en el cuarteto *Fragmento – Stille, an Diotima*, para ser interiorizadas por los intérpretes, mientras ejecutan esas islas de mínimo sonido, entre lagunas de silencio. Dichos versos toman aquí vida sonora, para ser nuevamente interiorizadas dentro del *Stille* (silencio) interno del oyente, ahora sumiso y preso de la palabra.

Como inicio del concierto, la pieza electroacústica ***Esa ola de luz***, del maestro Eduardo Polonio, pionero del arte electroacústico en nuestro país, que rinde con ella un homenaje al maestro italiano.

“En este fragmento compuesto a la memoria de Luigi Nono y cuyo título hace evidentemente alusión a una de sus obras: *Como una ola de fuerza y luz*, he tratado de traducir, de la manera más concisa posible, el impacto que me produjo la primera audición de la misma. He trabajado deliberadamente con elementos muy simples: un puñado de sonidos incisivos, cortantes y sin concesiones, tres cualidades que, a mi entender, reflejan fielmente la personalidad del maestro. Al final no pude resistir la tentación de trabajar unos segundos de la citada pieza, para que fueran sus propias texturas orquestales de Nono las encargadas de cerrar este breve homenaje”.²

¹ Scritti e colloqui. Volumen I. A cura di Angela Ida De Benedictis e Veniero Rizzardi. Scritti sulle opere. *No hay caminos. Hay que caminar... Andrei Tarkowkij*.

Ayer – hoy: rechazo de los dogmas, de los modelos fijados, necesidad humana de buscar, arriesgar, superar sin límites de escucha lo diverso, lo otro. De crear inventando otros sentimientos, otras técnicas, otros lenguajes, en la transformación humana, técnica, para otra posibilidad, necesidad, de vida – para otras utopías.

Traducción, Juan J. Raposo.

² Eduardo Polonio. Edición antológica 1969-2014.

Luigi Nono, al igual que otros compositores de su generación, inició su andadura creativa en los *Internationale Ferienkurse für Neue Musik* de Darmstadt, al cual asistió por primera vez en 1950, por recomendación del prestigioso director alemán Hermann Scherchen.

Los cursos de Darmstadt fue una oportunidad única para la nueva generación de compositores, pues por primera vez tenían la posibilidad de encontrarse, relacionarse humanamente, intercambiar experiencias, estrenar su nueva música, y desarrollar en común las nuevas vías abiertas. En estos encuentros participaron compositores como Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, Bruno Maderna, Luciano Berio, Hans W. Henze, Aldo Clementi, entre otros.

El serialismo integral, aunque entendido en cada compositor de forma distinta, fue el vínculo de todos estos grandes nombres de la creación del siglo pasado, cada uno tomó en la década siguiente un camino diferente. Queremos rescatar aquí, la voz de Stockhausen, y lo hacemos con **Knabenduett**, pieza para dos saxofones sopranos perteneciente a la emblemática ópera *Donnerstag aus Licht*, estrenada en 1981 en la Scala de Milán.

Seguidamente se estrenará la pieza **Tumba sonora (bajo la sombra de un árbol)**, para electrónica improvisada y generada en vivo. Esta pieza tendrá como intérprete al propio compositor, que además de su faceta como compositor electroacústico, es investigador de la obra de Luigi Nono, sobre la cual ha publicado diferentes trabajos sobre el periodo serial del maestro veneciano. Sobre su composición escribe:

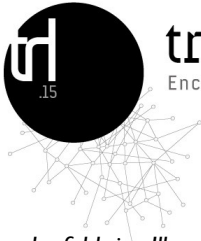
“No hay ruido lo suficientemente ensordecedor que exprese la violencia de la llamada «nueva economía». No hay grito lo suficientemente doloroso que exprese la desesperación de unos padres en busca de un trozo de pan para sus hijos/as. El ruido, fuente inagotable de belleza, jamás podrá expresar (aunque lo intenta) la tragedia de cientos de niños/as ahogados en el mar de la desesperación. «A tutti loro» se levanta esta tumba sonora. Con Luigi Nono, maestro del sonido”.

Después del silencio estremecedor volverán a sonar las palabras de Hölderlin, que actuarán como preámbulo a la obra para saxo tenor, **Liebeslied II**, trabajo perteneciente al ciclo *Argo*, del compositor Mauricio Sotelo, cuya carrera formativa se cerrará en 1988 con frecuentes encuentros con Luigi Nono, siendo hoy el maestro madrileño, uno de los grandes especialistas en el legado sonoro del veneciano.

El concierto se cierra con una de las obras maestras del compromiso político, **La fabbrica illuminata**. Esta composición de 1964, abre un decenio caracterizado en la obra de Luigi Nono, por la unión de la voz y la cinta magnetofónica. Otros singulares frutos de este encuentro serán *A floresta é jovem e cheja de vida* (1966), *Musica - Manifesto n. 1: Un volto, del mare* (1969), e *Y entonces comprendió* (1970). La voz, de igual forma también tendrá un gran protagonismo en las piezas para cinta magnetofónica realizadas en esta década, donde este material será manipulado de distintas formas para finalmente integrarse en el conjunto sonoro electroacústico. *Musiche per "Die Ermittlung" di Peter Weiss* (1965), *Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz* (1966) y *Contrappunto dialettico alla mente* (1968) son un buen ejemplo de ello.

Para la creación de *La fabbrica illuminata*, Nono utilizó textos del poeta veneciano Giuliano Scabia, a los cuales añadirá cuatro versos de Cesare Pavese, para cerrar la pieza. El material electroacústico nace de tres fuentes:

- I. Grabaciones en la *Italsider* de Genova – Cornigliano.
- II. Material original electrónico realizado en el *Studio di Fonologia* de la RAI de Milán.
- III. Grabaciones del texto (cantado, hablado, gritado, susurrado, etc) tanto por el Coro de la RAI de Milán, como por la mezzosoprano Carla Henius.

La fabbrica Illuminata fue dedicada a los trabajadores de la Italsider. A ellos les dirige estas palabras:

...dalle vostre parole e dalla vostra complessa lotta; é a voi dedicata come partecipazione e scelta determinata di un compagno musicista verso chi lo ha ispirato: non madonne né santi né altre spiritualità astratte (ma quanto interessate!) della classe borghese, bensì la classe operaia, fulcro determinante e rivoluzionario del nostro tempo, sia pur in un drammatico momento attuale di massimo sforzo del neo-capitalismo, che tende a imprigionare la spinta a trasformare il mondo.

“fabbrica dei morti la chiamavano”...

Il capitalismo e l'imperialismo colpiscono dove e come possono;... napalm nel Vietnam...

Il Vietnam oggi é anche in ogni nostra fabbrica.³

³ *Scritti e colloqui*. Volumen I. A cura di Angela Ida De Benedictis e Veniero Rizzardi Lettera di Luigi Nono agli operai dell'Italsider di Genova – Cornigliano.

...por vuestras palabras y vuestra compleja lucha; está a vosotros dedicada como participación y elección determinada de un compañero músico al que lo ha inspirado: no vírgenes, ni santos, ni otras espiritualidades abstractas (¡pero cuánto interesadas!) de la clase burguesa, sino la clase obrera, eje determinante y revolucionario de nuestro tiempo, aunque en un dramático momento actual de máximo esfuerzo del neocapitalismo, que tiende a aprisionar el empujón a transformar el mundo.

“fabrica de muertos la llamaban”

El capitalismo y el imperialismo golpean donde y como pueden;... napalm en Vietnam,...

El Vietnam hoy está también en cada fábrica nuestra.

Traducción, Juan J. Raposo.