

ca
sula
QUINTETO na

NOTAS AL MARGEN DEL CAOS

GUBA I DULINA/BACEWICZ

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

SOFIA GUBAIDULINA QUINTETO (1957)

ALLEGRO
ANDANTE MARCIALE
LARGHETTO SENSIBILE (ATTACCA)
PRESTO

SEGUNDA PARTE

GRACYNA BACEWICZ QUINTETO CON PIANO 1 (1952)

MODERATO MOLTO ESPRESSIVO
PRESTO
GRAVE
CON PASSIONE

COMENTARIOS AL PROGRAMA

"Prefiero el infierno del caos al infierno del orden"
Wisława Szymborska

El programa que presentamos se centra en dos compositoras que tienen en común haber coincidido en parte su actividad compositiva en el período histórico de la guerra fría, en el cual las circunstancias políticas y sociales afectaron de manera especialmente intensa al hecho creativo. En este momento histórico, de un modo más acusado que en otros períodos, la actividad del poder político no resultaba ajena a las distintas manifestaciones culturales, entre ellas la música.

En el llamado bloque soviético, las líneas básicas que formaban el espacio tolerado de creación musical habían empezado a quedar definidas en el famoso artículo publicado en el Pravda, el 28 de enero de 1936, con el título de "Caos en vez de música", con ocasión del estreno de la ópera de Dimitri Shostakovich "Lady Macbeth de Mzensk". En el otro bloque, de un modo más sutil, pero con una eficacia indiscutible, la fuerza de los hechos de la que ha sido acuñada como guerra fría cultural también vino a desplegar sus propios parámetros hasta el punto de que haya llegado a hablarse de la dictadura de Darmstadt. Al margen de polémicas, lo que resulta indudable es que también en el lado occidental de la confrontación fueron fijados ciertos cánones estéticos y con ello también quedó, en cierto modo, acotado el camino a seguir en el camino creativo.

Si en el arte es muy difícil dejar a un lado el impulso vital que mueve al artista, en un momento histórico como el descrito ¿qué espacio quedaba entonces libre para el desarrollo de la creatividad? La elección del programa que presentamos intenta explorar esta cuestión; pretende averiguar qué y cómo era posible crear bordeando ese coto vedado, esa némesis que constituyó la idea del caos; qué notas al margen podían, a pesar de todo, ser escritas en los discursos impuestos.

En un contexto como el descrito, cobran todo el sentido las indicaciones que Shostakovich dio a una de las compositoras que conforman el programa, Sofia Gubaidulina, cuando en la evaluación de su examen final en el Conservatorio de Moscú, le indicó: "No tengas miedo de ser tú misma. Te deseo que puedas seguir adelante por tu propio camino equivocado".

En definitiva, el espacio de libertad en la creación debía consistir en buscar un camino y seguirlo. Con la presente propuesta pretendemos indagar los senderos recorridos en esta búsqueda y hemos querido hacerlo, como suele ser habitual en nuestra formación, de la mano de dos mujeres destacadísimas, tanto por su calidad, como por la autenticidad y tenacidad seguida en la búsqueda de un lenguaje personal.

Nos ha ayudado a inspirarnos en esta reflexión, la lectura de la poesía de la premio nobel de nacionalidad polaca, como Grazyna Bacewicz, Wislawa Szymborska. En particular, en su poema, Posibilidades, refleja un universo de reconciliación y defensa de unas ideas que -aunque de forma inevitable y por la fuerza de los hechos históricos- habían sido puestas en cuestión. El poema, escrito en 1986, evoca también la dialéctica de los contrarios y la búsqueda de una salida. Dice Szymborska: "Prefiero no afirmar/que la razón es la culpable de todo. /Prefiero las excepciones". Quizá no es casual que en este mismo poema afirme más adelante algo que tiene que ver con lo que pretendemos dar a conocer con este programa: "Prefiero el infierno del caos al infierno del orden. / Prefiero los cuentos de Grimm a las primeras planas/del periódico".

No pretendemos definir el resultado de esta exploración. Hemos escogido dos obras que nos han parecido arquetípicas de esa búsqueda, dentro de un terreno acotado, de un camino de realización estética y personal para, a partir de ahí, permitir conectar, a través de su interpretación, con los espacios creativos propuestos por las compositoras.

Quinteto Casulana

www.casulana.com

