

Ritmo.es

música clásica desde 1929

#Beethoven2020
DAVID AFKHAM

ESPECIAL
Covid-19 vs Música

TEMA DEL MES
La música del caos

DISCOS
Joyce DiDonato
Alisa Weilerstein
Jakub Hrusa
Andris Nelsons
Teodor Currentzis

YO-YO MA
El cello solidario
y amable
*Not Our First
Goat Rodeo*

Nº 940 · Mayo-Junio 2020 · Revista de música clásica
Año XCI · 8.90 € · Canarias 9.50 €

ENCUENTROS · Especial músicos españoles · #MusicaAlrescate

Sira Hernández

Juego de sombras y luces

por Blanca Gutiérrez Cardona

Sira, su nuevo disco se titula *Initiation to the Shadow*, que es el nombre de una de las piezas que lo componen. ¿De dónde surge?

Elegí *Initiation to the Shadow*, en inglés, por salir en un sello internacional, y para diferenciarlo del espectáculo *Iniciación a la Sombra*, estrenado en 2015. Ese espectáculo, inspirado en el libro del poeta manchego Ángel Crespo, del mismo título, era una performance basada en la improvisación entre el bailarín y coreógrafo Pau Aran y la música al piano que yo iba desarrollando; un *continuum* entre él y yo, bajo la guía conceptual de la palabra y de los versos de Crespo. Decidí que fuera el título del CD por ser la primera pieza del disco y porque el concepto de "Sombra" se desarrolla y dibuja a lo largo de las cuatro piezas con diferentes matices. La "Sombra" en Ángel Crespo es el "misterio", lo "oculto", pero trascendente, donde nace la música y lo más sagrado, no es necesariamente algo maligno, mientras en las otras piezas la sombra se carga de oscuridad y dolor.

Se trataba, por tanto, de una serie de improvisaciones. ¿Cómo pasa de improvisar a fijar la música en papel?

Para mí el elemento improvisado en música es esencial, es la inspiración pura. Meter las manos en el agua profunda y en la corriente del río donde circula la música y llevarla a superficie. Sin ello falta algo. Luego llega la intelectualización y el trabajo y oficio que permitirán construir una arquitectura musical más sólida o perdurable por ser más razonada. Pero ese elemento inicial es fundamental, sigo el ejemplo de Bach a Granados, Chopin, Liszt, Schubert y, por supuesto, Mozart o Beethoven. Pasar ese vuelo libre a papel siempre es un trabajo arduo, aunque necesario para transmitirlo y elaborarlo y darle un carácter más definitivo. A veces se sacrifican ideas y otras se elaboran más. Es inacabable. Como decía Borges para la literatura, se acaba de escribir un libro cuando se publica. Y así es.

No todos los artistas dan el paso a la composición. ¿Qué le llevó a hacerlo, continuará haciéndolo?

Llevo componiendo y trabajando la creación musical desde muy joven, desde los 17 años. Mi profesor en el conservatorio de Turín, Felice Quaranta, era también un gran compositor de música contemporánea, y consideraba el jazz una asignatura más; fomentaba también la improvisación y otros géneros. Estudié con Manuel Oltra cuando volví a Barcelona, profundizando en el contrapunto y fuga y las formas más tradicionales. Aunque para mí, la gran escuela es haber tocado mucha música contemporánea, de nuestros compositores actuales, sin olvidar los grandes nombres, Messiaen,

La pianista y compositora Sira Hernández.

Britten, Berio, Mompou, etc. Mi ADN está impregnado de esa música, como tantas otras que oímos y de las que somos hijos hoy en día. Espero poder seguir haciéndolo y, como diría Ángel Crespo, que los Dioses o las Musas sigan cantándome al oído.

La obra que cierra el álbum, *Don't forget about that*, gira alrededor de Primo Levi ¿Por qué?

Es un homenaje al gran escritor Primo Levi en el centenario de su nacimiento, en 2019. Levi sobrevivió al terrible genocidio del nazismo, estuvo preso y deportado en Auschwitz. Es un mensaje o un grito, si se quiere ver así, para no olvidar, porque a veces es demasiado fácil caer en el olvido con el paso del tiempo. No debemos olvidar, cómo dijo él, lo que el hombre puede hacer al hombre. Para que nunca más se repita esa terrible y monstruosa página de la historia.

¿Todas sus composiciones tienen un origen literario?

Cierto, muchas lo tienen. La palabra es muy potente como fuente de inspiración y la poesía evoca con suma facilidad imágenes y emociones, sentimientos que traduzco en música, en sonidos. Aunque no siempre es así. La tercera pieza del CD, la *Fantasia para piano Sewing Machines*, la escribí y estrené en Italia, en un espectáculo con la artista Sara Conforti, sobre el dolor de las mujeres que han sufrido abusos. No hay literatura, solo sonidos casi guturales y el ruido incesante y mecánico de una máquina de coser industrial cosiendo sin parar. Ahora estoy escribiendo música inspirada en este terrible periodo que estamos atravesando, con el Covid-19 amenazando nuestras vidas y confinados en la ausencia del otro. No hay poesía, ni palabra.

¿Lo trascendente, en distintas facetas y aspectos, es el hilo conductor de todo este trabajo?

Sí, hay un hilo conductor, muy sutil, que engarza estas piezas, a través de esta "Sombra", que permite que nos asomemos a regiones donde la Belleza y la Pureza nos salvan y nos redimen, y es allí donde se manifiesta lo que es trascendente. Sin ese espíritu trascendente que mueve y conmueve, para mí nada tendría sentido.

¿Valora la posibilidad de que otros pianistas interpreten su música?

Por supuesto, sería un honor y sería bien grata la interpretación de mis obras por parte de otros músicos. Lo escucharía con humildad y dejando que sus manos y sus duendes vuelen libres, estoy segura de que me sorprendería. Porque nunca nadie es igual a nadie, y la interpretación también entra en el juego de esa libertad que yo anhelo para la composición.

Discos recomendados de Ritmo

En esta sección encontrará los 10 discos que la revista RITMO recomienda cada mes, clasificados por meses y por su orden de recomendación del 1 al 10. Se archivan los recomendados desde junio 2011, para ver anteriores ir a "[Ritmo Histórico](#)".

Haciendo "clic" en el título de cada disco o sobre la foto, accederá a su ficha y a la crítica publicada en Ritmo y, cuando es posible, a las diferentes tiendas donde podrá adquirir el disco físico, o a las plataformas digitales desde donde podrá escucharlo en "streaming" o descargarlo online.

Ritmo Mayo 2020 - Núm. 940

INITIATION TO THE SHADOW

Obras para piano de SIRA HERNÁNDEZ.

Sira Hernández, piano.

Naxos 8.579072 (CD)

[Comprar en Música Directa](#)

La crítica

Grabado por la misma autora, introspectiva colección de fantasías para piano con esquemas alargados, transformados y bellamente tejidos, como si de una meticulosa prenda transformada en una máquina de coser, bajo una bella serie de poemas expuestos en un piano experimental que da como resultado un sonido propio bajo la preocupación de Hernández por el poderío del piano como instrumento solista, compañero confidencial y fiel elemento expresivo de emociones. Se trata de versos musicales compuestos como tratamientos formalistas que se extrapolan en varias coyunturas diferentes, o "puntos de inflexión" dentro de ellos. Encarnan nociones de música clásica (a la manera del siglo XXI), fraseo lírico y sensibilidad armónica.

El silencio se funde en una interpretación elegante y refinada, sensualmente desesperante por momentos y profundamente conmovedora, nunca exagerada en apasionada. Sobre la exitosa

conjunción de varias artes plásticas salen a la luz las inspiraciones de estas obras. Tres poetas marcan el punto de partida de los pentagramas, como Ángel Crespo, Alda Merini o Primo Levi. Así, como el bello poema musical *Las Heridas del Alma Oscurecen con Costuras*, sobre la violencia de género. La sombra es el origen de la luz, donde se ven influencias de compositores como Mompou, Chopin o Shostakovich incluso, que partían del silencio más puro para apoyarse en una evasión bajo los poderes de la música, del piano como apoyo reflexivo. Auténtico trabajo de reflexión y de desahogo para ser escuchado desde la más absoluta intimidad.

Luis Suárez

2

BACH: 6 Suites para cello solo.
Alisa Weilerstein, cello.
CD Pentatone

3

SUK: Asrael Symphonie.
Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks /
Jakub Hrusa.
CD BR Klassik

5

**SHOSTAKOVICH ·
TCHAIKOVSKY.**
Baiba Skride.
Gewandhausorchester Leipzig /
Andris Nelsons.
DVD Accentus

7

**JANÁČEK: Diario de un
desaparecido.**
Pavol Breslik, tenor. Robert
Pechanec, piano, etc.
CD Orfeo

9

**INITIATION TO THE SHADOW.
Obras para piano de SIRA
HERNÁNDEZ.**
Sira Hernández, piano.
CD Naxos

1

HAENDEL: Agrippina.
DiDonato, Fagioli, Benoit, Pisoni, Orliński,
Mastroianni, etc. Il Pomo d'Oro /
Maxim Emelyanychev.
CD Erato

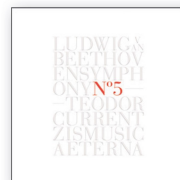
4

**THE FILIPO DALLA CASA
COLLECTION.**
Pablo Zapico, archilaúd,
Daniel Zapico, tiorba.
CD Winter & Winter

6

BEETHOVEN: Sinfonía 5.
MusicAeterna / Teodor Currentzis.
CD Sony Classical

8

**BACH: El Clave Bien
Temperado (vol. II).**
Céline Frisch, clave.
Alpha Classics

10

BRUNETTI & LIDÓN.
Eugenia Boix, Karim Farhan,
Guillermo Turina. La Tempestad /
Silvia Márquez Chulilla.
CD IBS Classical

Classics from Spain

Sira
HERNÁNDEZ

**Initiation to
the Shadow**

Music for Piano

**Sira Hernández,
Piano**

Música
DIRECTA