

Classics from Spain

Sira
HERNÁNDEZ**Initiation to
the Shadow**

Music for Piano

Sira Hernández,
Piano

Sira Hernández

Iniciación a la sombra

Cuando la música se convirtió en un arte absoluto y emancipado de cualquier otro elemento adyacente, el creador pudo elegir entre vivir en ella o vivir por ella. El oficio de compositor solía unirse al del intérprete, siendo ambos uno. Pero cuando la estética atrapó el corazón del creador, el oficio del compositor se convirtió en una lucha solitaria por redefinir el yo frente al vosotros. En aquel momento el cordón umbilical entre el creador y el recreador se comenzó a separar. Separados los caminos, el intérprete comenzó a profesionalizarse, a consolidarse como fin y no como medio para la música. Esa batalla llegó a provocar que la pulsión natural del intérprete por crear tuvo que ser acallada o sublimada olvidando poco a poco lo que había sido natural y convirtiéndolo en un factor secundario.

La historia del arte sonoro cuenta por cientos los grandes creadores que también fascinaban como intérpretes. La lista sería interminable, desde Safo hasta Sira Hernández pasando por Francesca Caccini, Marianne von Martínez, Clara Wieck, Fátima Miranda o incluso Bach, Mozart, Liszt, Bernstein o Boulez. La creación y la recreación comparten un objetivo común, desvelar lo que Ramón Barce denominaba como 'la comunicación de oculta belleza'. La luz que irradiaron algunos grandes intérpretes tendió a sumergir en las sombras su legado creativo, si bien dichas sombras, como desvela esta colección que tiene entre sus manos y oídos, no son sino el principio desde el que se define lo que necesariamente es luminoso.

Vivir desenmarañando músicas ha sido el oficio del intérprete. El conocimiento de quien interpreta debe ser necesariamente profundo y personal, intenso y autónomo. Por las manos, la cabeza y el corazón debe pasar siempre la electricidad primigenia que estalló en lo profundo del creador. Eso confiere al intérprete unas cualidades de médium, transmisor y cordón vital de un mundo sonoro en permanente movimiento. Sira Hernández es una de las pianistas más personales y brillantes de la historia reciente del piano hispano. Su independencia y su búsqueda permanente de nuevas miradas desde el teclado venía marcando una inercia irrenunciable hacia la creación propia. Incansable buscadora de terrenos inexplorados, desde la performance al concierto, susurrando al oído a Soler, Bach o Mompou, Sira Hernández nos regala por fin en esta grabación aquello que siempre ha estado, su irrenunciable creatividad.

Elogio de la sombra

Tienen en sus manos ese objeto que va más allá de un simple tiempo adornado, *Iniciación a la sombra* es un manual sonoro desde el que Sira Hernández nos propone acompañarla en un viaje íntimo para entender el concepto del nacimiento desde la oscuridad. La dimensión poética es tan firme que parte de la palabra del poeta manchego Ángel Crespo y del concepto compartido de la sombra como primer estadio de la luz. No estamos ante el borgiano elogio de las sombras plurales, sino de la sombra singular. No nos hablan de lo que no se ve, sino de lo que está por ver, del origen, de lo que nunca conviene olvidarse porque nos define como seres humanos. Así las obras que se presentan en este disco elaboran un planteamiento tan complejo como intenso y directo. No hay especulaciones posibles en la dicotomía entre la sombra y la luz salvo la definición de la segunda como hija de la primera.

La factura sonora de Sira Hernández se nos muestra cercana, pero sin concesiones. El juego maniqueo

de las etiquetas estéticas suele correr el riesgo de no acertar con la llave que abra la puerta de esta invitación a la sombra. Es una invitación a un viaje poético, que insinúa y atrapa, una música que no recurre a factores externos para llenar de explicaciones las notas al programa. La definición y reaparición de materiales ligeramente modificados genera estructuras imprevisibles, pero nunca pierde de vista la comunicación de oculta belleza. A la creación sonora de Sira Hernández no se le ven las costuras porque no está formada por pedacitos de otros sino que fluye con la naturalidad de la improvisación repensada. La gran tradición de cristalizar lo que emerge al dictado de lo inmediato alimenta una producción que no gestiona bien el difícil equilibrio entre lo que está y lo que tiene que estar. Estamos frente a un catálogo cuajado desde ideas, desde propuestas que se centrifugan y se secan al sol, pero que parten de la sombra. Cuando resuena la sombra, la sombra canta a Si b

Sira Hernández comienza su ciclo creativo con *Iniciación a la sombra* (2015), obra enmarcada en una performance multidisciplinar junto al poeta Ángel Crespo, el bailarín Pau Arán, la artista plástica Stella Rahola y el actor Manuel Galiana. Estrenada en el Arts Santa Mònica de Barcelona en 2015, Sira Hernández nos presenta una revisión de la performance original en la que encontramos comprimida la esencialidad de la palabra y el movimiento inspirador. Desvelada desde la predisposición de un Nocturno, *Iniciación a la sombra* arranca desde la oscuridad del Si bemol. Las técnicas minimalistas comienzan a abrir un abanico de luz en progresión en el que un trino abierto va mutando sin cesar buscando el brillo de regiones más agudas. Los motivos se mueven de forma incesante tomando aire en episodios acórdicos como un nuevo apoyo desde el que tomar impulso. La aparición de Si bemol nos reintroduce en la sombra como un gong coloreado en el pianísimo de un soplo.

Se alimenta la oscuridad con el dolor profundo de la indefensión

El libro de la poeta milanesa Alda Merini, *Terra Santa* (1984), recoge en 40 poemas una poesía desgarrada y visceral surgida del periplo desgraciado de la escritora en el Hospital Psiquiátrico Paolo Pini. Sira Hernández compuso *Terra Santa. Ci sono angeli nel cielo* en 2017, dentro del proyecto *L'altra voce* del coreógrafo y director Moreno Bernardi. De las cuatro partes en las que se dividió el espectáculo *Terra Santa* fue el primero. Sira Hernández nos presenta bajo la indicación como una plegaria, una obra de gran formato desde la que se desarrolla la idea de la presencia de Dios en los espacios más profundos y sombríos de la locura. Nuevamente la omnipresencia de Si bemol nos recuerda el lugar de la sombra, el recuerdo sonoro del principio de la inspiración y del movimiento, que aparece acechante envuelta en soledad y tinieblas. Las repeticiones de los motivos y los cambios en las texturas nos introducen en una balanza emocional, la neurosis frente a la soledad y la tristeza. La compositora nos invita a penetrar en la psicosis de Alda Merini gracias a un lenguaje comunicativo, eludiendo conceptos de desarrollo de materiales en clara referencia a la condición de la propia poesía. Comunicación pura y veraz que nace de procesos creativos viscerales, intensos y por ello disfrutables en cuanto que nos invita a subir a una ola salvaje y llena de poesía.

Las heridas del alma oscurecen con costuras

Cuando en 2017 la artista Sara Conforti le propuso a Sira Hernández colaborar en el proyecto *Lalàgeatelier* en colaboración con *Fragole Celesti* y la Comunidad de ayuda a mujeres víctimas de abusos, maltrato y violencia, reapareció una nueva mirada hacia el concepto de la sombra. Las máquinas de coser, que ayudaban a cerrar heridas creando vestidos, impulsaron una propuesta creativa que condujo a la *Fantasia para piano*. Nuevamente la compositora nos sumerge en una obra de grandes dimensiones en la que elementos adyacentes motivan y condicionan un tipo de escritura sonora descriptiva. La música de Sira Hernández es un cuento contado a viva voz del que ni siquiera intuyes el final, pero que te cautiva encapsulando el tiempo. La presencia de secuencias de ostinato nos introduce directamente en el sonido de la máquina de coser que pronto es dominada por la sombra del persistente Si bemol, la sombra nutriente, que ahora se convierte en un espacio de dolor hacia la luz. El eco maquinal queda ensordecido por la simplicidad de la línea y el lirismo triste de todas y cada una de las historias grabadas en cada una aquellas heroínas. Nuevamente las técnicas minimalistas, la repetición de texturas nunca nimias, nos conducen a un universo circular en el que los episodios se alteran con natural musicalidad.

Revisitar la tragedia nos ayuda a no olvidar

Cierra este disco de composiciones de Sira Hernández *Don't forget about that* (2019) obra que orbita entorno a la figura del escritor italiano Primo Levi con motivo del centenario de su nacimiento. La impronta del testimonio del escritor turinés como superviviente de los campos de exterminio durante la 2ª Guerra Mundial nos conduce a la última revisión del concepto de sombra, la sombra de lo humano y su desmaterialización y su olvido. Estrenada en junio de 2019, las dimensiones y lecturas de la obra se convierten en fuente inagotable de reflexión. Nadie debe olvidar, nadie debe juzgar al otro por ser diferente, nunca la sombra debe desembocar en la desolación. La obra se nutre de un clima de repetición de formantes cada vez más simples y desnudos. Sira Hernández gestiona las tensiones con un magistral sentido del transcurso, del proceso comunicativo. La escucha del detalle, el ensordecedor sonido del acorde resuelto con la firme convicción de dominar tempestades, de saber, conduce el fraseo al límite de lo humanamente admisible. Música que nos invita a vivir en el filo para nunca caer. El cuidado de cada sonido e incluso su umbroso ensimismamiento produce una suerte de monólogo interior que nos invita a reflexionar sobre la pérdida de contenido de la palabra humanidad. *Don't forget about that* es la obra más atonal e intensa de las que forman parte del disco. No hay tregua, el fantasma del olvido juega con el tiempo real y con el imaginado, dando a cada acorde en un proceso de desmembración una intensidad que sobrepasa su naturaleza física para escalar en el grado de lo inmanente.

‘... Me evado por los huecos de la música’ Á. Crespo

Juan Francisco de Dios Hernández
Doctor en Historia y Ciencias de la Música