

Lamento per
Primo Levi

Sira Hernández

Lamento, de Sira Hernández.

por Iván Gaztañaga

Primo Levi nos enseñó a través de la literatura que los pequeños gestos de humildad encadenados construyen una fórmula para sostener la belleza que florece en la vida y en todo ser humano aun en las circunstancias más terribles.

Nacido en 1919 en Turín, Italia, de carácter templado y sonriente, fue un apasionado por la química desde edad temprana y un escalador tenaz de las cumbres del Valle de Aosta. En el momento de autoidentificarse como judío frente a la milicia fascista italiana fue detenido junto a otros partisanos y enviado al campo de concentración de Fòssoli y, más tarde, en 1943, deportado por los nazis al campo de exterminio Monowitz o Auschwitz III. Sorprendentemente volvió a casa en 1945 dispuesto a contar sin márgenes su tremebunda experiencia.

Einaudi rechazó la primera obra de Levi 'Si esto es un hombre' en 1947, no por su falta de calidad literaria, sino porque su testimonio venía acompañado de un estruendo de voces irre recuperables de las víctimas. El relato de Levi como testigo era indecible porque no existían palabras, imágenes ni conceptos para narrar Auschwitz. Y al mismo tiempo se consideraba inasumible para los lectores, incapaces de comprender la magnitud de aquel crimen. Pero al final fue publicado en 1958 por esta editorial.

Como si fuera un ensayo científico, Primo Levi enumera y detalla en sus obras 'Si esto es un hombre', 'La tregua' y 'Los hundidos y los salvados' el proceso de agotamiento de su cuerpo y la monstruosidad que imperaba a su alrededor en el Lager. Sin embargo, como escritor también arroja la idea de que en un lugar como Auschwitz podrían sucederse elementos de bondad y actos de humanidad tan sencillos como únicos: el momento en que un preso ofrece a otro una ración extra de pan o bien la esperanza que producía en él la espera de una carta desde Italia. Este convencimiento de que el ser humano todavía puede ser bueno es lo que le otorga fuerza y esperanza para mantenerse vivo.

Levi sobrevive para contar públicamente su trauma y experiencia una y otra vez durante varios años en más de 130 escuelas italianas. Lo hace para que lo ocurrido no se olvide nunca y sea además una advertencia para el futuro. Fue en un aula del colegio Duca degli Abruzzi donde la futura pianista Sira Hernández sintió admiración por aquel profesor itinerante. Sira Hernández recuerda que el lenguaje de Levi sonaba sutil, sosegado e incluso no dudaba en usar cierto humor. Levi no estaba cargado de odio ni de venganza y su sonrisa hacía que su testimonio fuera incluso más desgarrador.

Será precisamente en Italia años más tarde donde Sira Hernández recordará y retomará la figura de Primo Levi en su composición musical. Durante su proceso creativo, empatizará con el inmenso dolor que produjo en él la Shoah y comprendió cómo este dolor podía permanecer invisible durante varias generaciones. Como resultado, Sira Hernández compuso en 2019 la obra de piano 'Don't forget about that', coincidiendo con el centenario del nacimiento del escritor.

Más adelante llega la composición para piano solo, 'Lamento', dedicado enteramente al autor italiano y que muestra el doble compromiso de Sira Hernández: nace para contribuir a otorgar a Primo Levi un espacio privilegiado en la Historia y, a su testimonio, un lugar prominente en la memoria. La compositora alcanza con esta música lugares en los que las letras no penetran. Y la obra que traslada al piano es un descenso a las sombras, a la brutalidad de la violencia inenarrable de Auschwitz en la que también se encuentran grandes destellos de belleza y calma, de esos a los que Levi aludía como tímidos gestos de dulzura que salvan a los seres humanos en los momentos de angustia.

פרימו לוי לימד אותנו דרך הספרות האוניברסלית שמחוות הענווה הקטנות, כאשר הן נקשרות זו לזו, יוצרות נוסחה הנאחזת ביופי הפורח בחיים ובכל בן אנוש אפילו בנסיבות האיומות ביותר. הוא נולד בשנת 1919 בטורינו, איטליה. הוא היה בעל אופי מבוייש ומתון, כימאי נלהב מגיל צעיר ונהג לטפס בקשיחות על פסגות עמק אָאוסְטָה. ברגע בו הזדהה כיהודי מול המיליציה הפשיסטית האיטלקית הוא נעצר יחד עם פרטיזנים נוספים ונשלח למחנה הריכוז פוסולי, ומאוחר יותר גורש בשנת 1943. באופן מפליא הוא שב לביתו בשנת 1945 III למחנה ההשמדה מונוביץ או אושוויץ. כשהוא להוט לספר בישרות אודות החווייה המחרידה שעבר.

ההוצאה לאור אִינְאָוּדִי דחתה את יצירתו הראשונה של לוי הזוהו אדם? בשנת 1947, לא בשל העדר איכות ספרותית, אלא כי עדותו לוותה בקולם הרועם והאבוד של הקורבנות. עדותו של לוי היתה בלתי ניתנת לתיאור, כיוון שלא קיימות המלים, המראות או המושגים כדי לתאר את אושוויץ. לצד זאת, ספק אם הקוראים היו יכולים להתמודד עם הטקסט, או היו מסוגלים להכיל את סדר הגודל של אותו פשע. בסופו של דבר, הוצאה זו היא שפרסמה את הספר בשנת 1958.

משל היה זה ניסוי מדעי, פרימו לוי ממספר ומפרט ביצירותיו, הזוהו אדם?, ההפוגה והשוקעים והניצולים, את תהליך ההתשה שעבר גופו ואת המפלצתיות ששלטה סביבו במחנה ההשמדה. אף על פי כן, כסופר הוא מעניק לנו את הידיעה שבמקום כמו אושוויץ יכולים להופיע יסודות של טוב לב ומעשים אנושיים ופשוטים כמו גם ייחודיים: הרגע בו אסיר מציע לאחר מנת לחם נוספת או התקווה שחש נוכח ההמתנה למכתב מאיטליה. הביטחון הזה בכך שבן האדם עוד יכול להיות טוב, הוא זה שנתן לו את הכוח והתקווה להישאר בחיים.

לוי שרד על מנת לספר לעולם אודות הטראומה והחווייה שוב ושוב לאורך שנים ביותר מ-130 בתי ספר באיטליה. הוא עשה זאת כדי שמה שהתרחש לא יישכח אף פעם וכן בתור אזהרה לעתיד. היה זה בכיתה בבית הספר דוקה ד"י אברוצי, בו הפסנתרנית לעתיד סירה הרננדס חשה הערצה לאותו מורה נודד. סירה הרננדס זוכרת ששפתו של לוי נשמעה מאופקת, שלווה ואפילו היה בה קורטוב של הומור. למעשה, לוי לא הביע כעס או נקמה וחיוכו הפך את עדותו לקורעת לב עוד יותר.

שנים אחר כך באיטליה סירה הרננדס תיזכר ותחזור לדמותו של פרימו לוי ביצירתה המוזיקלית. בעת התהליך היצירתי היא חשה אמפתיה כלפי הכאב העצום שנגרם לו בשואה, והבינה כיצד כאב זה יכול היה להיות מודחק במשך מספר דורות. כתוצאה מכך, בשנת 2019, סירה הרננדס הלחינה את היצירה לפסנתר אל תשכח זאת, בשנה בה מלאו 100 שנים להולדת הסופר.

מאוחר יותר הופיעה יצירת הסולו לפסנתר, צער, המוקדשת כולה לסופר האיטלקי והמביעה את המחויבות הכפולה של סירה הרננדס: היצירה נולדה כדי להעניק לאישיותו של פרימו לוי מקום חשוב בהסטוריה, וכן כדי להעמיד את עדותו במקום בולט בזיכרון. דרך המוזיקה, המלחינה מגיעה למקומות אליהם המילה הכתובה אינה יכולה להכנס. היצירה שסירה הרננדס מעבירה לפסנתר מהווה ירידה לעולם של צללים, לאכזריות הקשה לתיאור של אושוויץ, אולם אנו מוצאים בה גם הבזקים אדירים של יופי ושל שלווה, כמו אלה אליהם התייחס לוי כמחוות מבויישות של חסד. המצילות את בני האדם ברגעי מצוקה.

יתרגום: אנה וולוביץ

Lamento

por Sira Hernández

Los textos de Primo Levi, sus escritos, siempre se ha dicho que tienen una fuerza y contundencia especiales, por haber sabido hablar de esos terribles hechos desde una perspectiva casi periodística, con una cierta aparente distancia, una aparente fría objetividad de científico, como él era, no olvidemos que era químico de profesión, y eso justamente consigue todavía más el efecto de crear un potente impacto en el lector, o lectora. Los hechos hablan por sí mismos. . . Y el ritmo, los silencios, tan medidos y precisos, crean al leerlo, un impacto emocional mucho más intenso que si se adornara con adjetivos y análisis personales desde un perfil más subjetivo, intentando explicar lo inexplicable. Allí es donde la música para mi tiene su lugar. Pues es el vehículo que nos hace entrar emocionalmente en esos lugares innombrables, donde el horror y la vergüenza y el pudor impiden ser más explícitos, y a través de ella podemos reflejar todo ese dolor, esa perplejidad frente a la barbarie que se desató de forma tan abominable, en un país donde la cultura debería haber salvado cualquier atisbo de absurdo fanatismo y crueldad, como es lo que sucedió. La música nos permite, pues, entrar en el terreno donde las palabras ya no pueden llegar; nos permite llorar, gritar, sufrir, abrirnos en canal, estupefactos y horrorizados, pero también, hasta el último instante, tener un aliento de esperanza en el ser humano. Qué es lo que Primo Levi nos brinda. Esa última esperanza a través de la constatación, que, hasta allí, en los campos del horror más extremo, puede surgir la amistad, la confianza en el otro. La generosidad. La bondad más pura. Y salvarnos.

Eso también he querido transmitir a través de esta música. La maldad, la locura, el horror existen, pero el ser humano puede trascenderlos con un simple acto de amor y consuelo hacia tu compañero de litera en esos lugares tan sombríos...y elevarse por encima de toda esa barbarie, con un simple gesto que nos devuelva la esperanza en el ser humano. En la Luz. Y en la vida misma.

©RAMIRO-E

Sira Hernández

Sira Hernández, pianista y compositora barcelonesa, debuta a los 16 años en el Conservatorio G. Verdi de Turín (Italia). En esta ciudad italiana realizaría en el mismo conservatorio sus estudios musicales, bajo la dirección del reconocido pianista Remo Remoli, discípulo de Arturo Benedetti Michelangeli y del director de la institución y reconocido pianista y compositor, Felice Quaranta.

En el terreno discográfico, ha recibido excepcionales críticas por sus grabaciones de compositores como D. Scarlatti, J. S. Bach, F. Chopin, I. Albéniz o M. Oltra y sus registros de la Música Callada de F. Mompou y de el Padre Antonio Soler, han sido aclamados por la crítica musical especializada. Sus grabaciones discográficas y recitales se escuchan habitualmente en las principales cadenas de radio nacionales e internacionales.

Como compositora su actividad se intensifica y en 2019 estrena la "Fantasía para piano", esta vez encargo de la artista italiana Sara Conforti para su performance en la galleria Gli Acrobati de Turín. En junio de 2019 estrena "Don't forget about that", en memoria del escritor italiano Primo Levi, para celebrar en el Centenario de su nacimiento, con la colaboración del Centro Studi Primo Levi de Turín (Italia).

Sira Hernández obtiene una enorme reputación con sus trabajos monográficos para Naxos "Initiation to the Shadow" y para Sony Classical "Tre Impressioni, sulla Divina Commedia".

www.sirahernandez.com

Programa

Lamento per Primo Levi

Sira Hernández

Lamento in memoriam di Primo Levi

Initiation to the Shadow

Fantasia para máquinas

Don't forget about that

Lamento per Primo Levi

Sira Hernández

CONTACTO

javier.briongos@miottaemoliere.com

ivangaztainaga@gmail.com

UN PROYECTO DE

Miotta Molière

WWW.MIOTTAEMOLIERE.COM

