

LUIGI NONO

José Manuel Rojas González

Durante la noche del 9 de mayo de este año, fallece en su casa de habitación en Venecia el poeta del sonido, el compositor de la intransigencia, uno de los más intelectuales artesanos de la música de nuestro siglo: el italiano Luigi Nono.

Nació en Venecia en 1924, alumno de Malipiero, Maderna y Scherchen, se colocó después de 1950 como uno de los más significativos intérpretes de la 'nueva vanguardia' europea. Llevó a cabo seminarios de composición en los famosos cursos de verano en Darmstadt (Alemania Occidental) hasta 1958, además de cursos y conferencias en varios países europeos, en Estados Unidos y en América Latina, cuya vivencia musical lo atraía de manera especial.

En 1967 realizó una larga gira por América Latina, dió conferencias e impartió cursos en varios países.

La búsqueda de Nono, aún con un firme enfoque instrumental, se desarrolló temprano en trabajos para la voz acompañada con instrumentos. El uso de la voz lo llevó a la utilización de textos poéticos, por ejemplo de García Lorca. La elección del poeta español no fue una casualidad, más bien refleja el compromiso político del compositor veneciano. De Lorca trabajó los textos "España en el corazón", "Y su sangre ya viene cantando", "Memento", un tríptico de 1953 para voces solistas, coro, flauta solista y orquesta.

De 1955 es "El canto suspendido", un trabajo musical compuesto inspirándose el compositor en fragmentos de cartas de los condenados a muerte de la resistencia europea en la Segunda

Guerra Mundial. En esta obra, para voces solistas, coro y orquesta, aparece, por primera vez, la escritura personal de Nono en el tratamiento del empaste coral.

En 1958 Nono seguía inspirándose en la poesía, utilizando los textos del poeta italiano, perteneciente a la escuela del hermetismo, Giuseppe Ungaretti. La obra que realizó lleva como título "Coros de Dido", para coro y percusión.

"Intolerancia", de 1960, es una "acción escénica" en dos partes, con texto del italiano Ripellino; Nono se basó en la búsqueda de un teatro musical nuevo, no solamente desde el punto de vista musical, sino con una gran atención a la puesta en escena. Otra vez más, el contenido ideológico está claramente orientado hacia la crítica de un sistema deshumanizado por las leyes de la ganancia.

En Luigi Nono, pensamiento político y pensamiento musical, son la misma cosa, y se entrecruzan por su búsqueda en la esencia del sonido.

Desde los años sesenta se marca la importancia que tiene en la composición de Nono una componente visual y, más específicamente, espacial: el espacio sonoro dentro del cual se coloca el evento determina sus características peculiares, y con el variar del espacio, varía también la esencia del sonido. Algunos musicólogos han comparado esta relación de la música de Nono con el espacio al andar por las diferentes calles de Venecia, donde, conforme el ser humano va avanzando, el espacio alrededor suyo se dilata o se estrecha.

De nuevo en la perspectiva que une el com-

promiso político y social con el trabajo artístico, encontramos los "Cantos de vida y de amor: "Sobre el puente de Hiroshima", para soprano e instrumentos, de 1962 y la "Fábrica iluminada", de 1964, que se destaca por no utilizar más los instrumentos tradicionales en el acompañamiento de la mezzo-soprano, sino que una cinta magnetofónica a cuatro pistas.

La evolución del lenguaje musical de Nono logra con esta obra una etapa en su evolución que no permite un regreso.

En 1966 compone la obra para voces, clarinete y láminas de cobre y cinta magnetofónica: "A floresta é jovem e cheja de vida".

El texto que los cantantes utilizan está basado en documentos (cartas, discursos, actas de juicios, documentos de trabajo) que se refieren a la lucha obrera en los países capitalistas y a la lucha de liberación en los países del tercer mundo. En la ejecución, ya sean las voces como el clarinete y las láminas de cobre, participan en vivo, y se superponen a las partes grabadas, creando situaciones donde cae la barrera entre sonido y ruido.

La transición entre los años sesenta y setenta representa una evolución que se explica considerando que Nono había utilizado el "serialismo" al igual que otros contemporáneos suyos; sin embargo, él elaboró la estructura del serialismo para que se hiciera compatible con un lenguaje personal, rico en movilidad sonora y espacial.

La búsqueda de un sonido flexible y variable, a menudo construido a través de la yuxtaposición de alturas continuas del sonido y caracterizado por el timbre de instrumentos ricos en armonías, tenía que llevarlo por fuerza al abandono de una técnica de composición basada en la organización de sonidos "puros".

El empleo de la cinta magnetofónica no representa una novedad absoluta, sino que es una característica específica de un momento en el desarrollo musical de Nono: se puede decir más bien que ello es como una consecuencia natural en el proceso de investigación del compositor, que nunca dejará a un lado

empleo de los instrumentos tradicionales.

Un ejemplo es la obra de 1975 "Al gran carico d'amore", su segunda "acción escénica". En este nivel del lenguaje, esta obra utiliza los medios técnicos más avanzados, junto con elementos del lenguaje musical tradicional, para tomar el carácter de un "resumen" de todas las experiencias anteriores de Nono.

Después de este último trabajo, el recorrido de Nono va hacia soluciones más interiores y problemáticas: "...sofferte onde serene...", de 1977 es para piano y cinta magnetofónica.

Al comienzo de los años ochenta, Nono dedica a la experimentación de la música electrónica en vivo, con algunas excepciones. "Fragmente-Stille, an Diotima" compuesta entre 1979 y 1980 es para cuarteto de cuerdas. Entre 1980 y 1981 Nono produce "Das atemde Klarsein", que además del aporte electrónico, incluye una flauta bajo y un coro pequeño.

En 1982 el compositor escribe una obra dedicada a los desaparecidos en Argentina: "¿Dónde estás hermano?", para cuarteto de voces femeninas. Es el carácter de la obra que le sugiere a Nono el escogimiento del conjunto, del medio más apropiado para expresarse. Los temas son diferentes cada vez, entonces son diferentes los conjuntos que sintonizan con cada sentimiento y es diferente la manera de expresarse: es así que el compromiso cultural del hombre se identifica con el compromiso del músico, para encontrar cada vez una so

ción artísticamente adecuada al asunto.

En la composición de la última década, Nono se dedica a elaborar en el concierto los sonidos de las voces y de los instrumentos con máquinas electrónicas, tratando de utilizar esta "materia sonora" para expresar el pensamiento del artista frente a los eventos mundiales y a los problemas de la vida.

Se llega así a otra obra fundamental, que resume las experiencias musicales de este momento: "Prometeo", de 1984. La obra, de gran densidad conceptual, Nono la elabora con la colaboración de dos destacados intelectuales italianos: Massimo Cacciari, filósofo y escritor y Renzo Piano, arquitecto y docente universitario de la Universidad de Venecia "Ca' Foscari".

El primero le proporciona a Nono la estructura conceptual y verbal de la obra; el segundo diseña un espacio especial donde escucharla: una gran concha acústica donde se coloca el público para que las diferentes proyecciones del sonido en vivo le lleguen perfectamente.

El público, junto con el autor, participa en la elaboración de la obra. Allí se puede escuchar la música con varias posibilidades de transformación en tiempo real.

La concha acústica simboliza "La tragedia dell'ascolto", como dice el subtítulo de la obra. Nono desea sugerir otra manera de escuchar, no la manera histórica de la música clásica, pero siente que inventarla es una "tragedia". Una "tragedia" es acostumbrarse a guiar los oídos para captar sonidos que llegan de manera imprevisible.

Luigi Nono fue un gran enamorado de América Latina: lo muestran los títulos de muchas de sus obras, que denotan un agudo interés por los acontecimientos dentro de nuestro continente.

Este interés forma parte de un sentido de responsabilidad más amplio que incluye todos los países del tercer mundo y sus relaciones con los países desarrollados. Nono se daba cuenta de que la música europea le debe mucho al contacto con otras civilizaciones musicales, a la cultura oriental, indú, desde Debussy y hasta Stockhausen. Para él, sin embargo, siempre hubo una contradicción en la manera eurocentrista de apropiarse de medios

lingüísticos sin importar la función realmente cumplida en el contexto cultural de origen. Creía que la utilización de módulos desarticulados extraculturales dentro de un lenguaje musical europeo representaban un criterio colonial, agregando a esto la presunción de que sólo la cultura que se dice "desarrollada" pueda dominar la técnica expresiva. El eurocentrismo utiliza una estructura económica y política para mantener su primacía. Luigi Nono ejemplifica este concepto hablando de la dominación política de Francia en el Oriente en la época de Debussy, especula de la influencia musical de la cual Debussy se apropia.

Nono se demostró, además, siempre muy crítico hacia las políticas culturales de los organismos internacionales o gubernamentales encargados de promover la música, acusándolos de poner la tradición musical occidental como término de comparación en relación con los países del tercer mundo.

Una de las cualidades fundamentales de Luigi Nono como músico consistió en su contribución para un arte que pone a pensar al público, que lo desafía auditivamente. Lejos de pensar que la música fuese un arte pasivo, la vio capaz de reproducir ideas cambiantes y alternativas. Luchó para proponerle al público un criterio, la posibilidad de escoger y de participar frente al evento musical.

Bibliografía

- AA.VV., "Luigi Nono". En: **La nuova enciclopedia della musica**. Garzanti, Milano, 1983.
- Foletto Angelo, "Venezia: Prometeo". En: **Música viva**. No. 11, noviembre 1984, Milano.
- Gentilucci Armando, "Luigi Nono". En: **Guida all'ascolto della musica contemporanea**. Feltrinelli, Milano, 1978.
- _____. **Introduzione alla musica elettronica**. Feltrinelli, Milano, 1982.
- Nono Luigi, "La función actual de la música". En: **Música**. Boletín N° 48, septiembre-octubre 1974, Casa de las Américas, La Habana.
- Restagno Enzo, "Il canto sospeso di Luigi Nono". En: **Il Giornale della musica**. Ano VI, N° 51, junio de 1990, Torino.