

una música a todos ellos il canto sospeso (1955/56) de Luigi Nono

Luigi Nono (1924 - 1990) fue uno de los compositores más destacados en los cursos de verano de música contemporánea en la ciudad alemana de Darmstadt. Allí, en la década de los cincuenta, compositores como Boulez, Babbitt o Stockhausen daban pauta acerca del serialismo. Nono también componía con este lenguaje, y además mostraba una gran influencia de la segunda escuela vienesa, en particular de Anton Webern, en el desarrollo de las series como una textura musical y no solamente como una secuencia de doce notas. Luego del estreno en 1955 de la obra *Incontri per 24 strumenti*, se le comisiona una obra al compositor veneciano para la siguiente edición de los cursos de Darmstadt.

En mayo de 1956, Nono termina *il canto sospeso per soprano, contralto e tenore solisti, coro misto e orchestra*, pero la tardía entrega del manuscrito no permitió tener a tiempo el material y las partes para su estreno en Darmstadt. Finalmente, la obra sonó por primera vez el 24 de Octubre de 1956 en Colonia en el marco de conciertos "Musik der Zeit". Para esta obra, Nono eligió 10 cartas de los condenados a muerte de la resistencia europea (*Lettere di condannati a morte della resistenza europea*) publicadas en 1954 por Guglielmo Einaudi Turin. *il canto sospeso* comprende 9 movimientos y cada uno de ellos tiene una plantilla instrumental específica. Este tipo de distribución o alternancia de los instrumentos ya estaba presente desde la obra *Epitafio per García Lorca per soprano, baritono, coro e orchestra (1952-53)*.

- 1 Orquesta
- 2 Coro mixto a 8 voces
- 3 Voces solistas y orquesta
- 4 16 cuerdas y orquesta
- 5 Tenor, solos de las cuerdas y orquesta
- 6 a Coro a 8 voces e instrumentos del registro grave
- b Coro a 4 voces y cuerdas
- 7 Soprano, voces femeninas del coro e instrumentos del registro agudo
- 8 Instrumentos de viento y timbales
- 9 Coro a 8 voces y timbales

il canto sospeso - plantilla instrumental

El material musical de la obra proviene de la siguiente serie de 12 tonos:

La - Si \flat - La \flat - Si \natural - Sol - Do - Fa \sharp - Do \sharp - Fa \natural - Re - Mi - Mi \flat (gráfico 1)

Esta estructura cíclica - utilizada desde *Incontri* hasta *Intolleranza 1960* - se desenvuelve a partir de una sucesión de intervalos, que busca de manera radical nuevas expresiones y relaciones entre los parámetros musicales. *il canto sospeso* hasta ese momento era la obra más estructurada de Nono, no solo estaban serializadas las alturas, sino también el ritmo y las dinámicas. Nono criticaba la música serialista que correspondía más a una organización matemática, que al objetivo de corresponder a una experiencia humana, histórica e individual y de garantizarle a la música una absoluta objetividad, basándola en la automática técnica del material sonoro (Pestalazzo, 1963).

Las siguientes líneas se concentrarán más en el segundo y tercer movimiento de la obra. La pieza para 8 voces sin acompañamiento contiene una textura polifónica que se construye a partir de 3, 4 - o en momentos - de 5 voces, pero en ningún caso se llega a constituir un *tutti* para todo el coro. En cuanto a las series rítmicas, se puede observar

un desarrollo de manera proporcional de figuras rítmicas cortas a largas, y viceversa, algo que hace referencia a la estructura interválica de la serie principal.

El manejo del texto en relación a la música tiene ciertas particularidades. El compositor italiano no solamente recurre a la combinación de materiales fonéticos con el campo semántico del texto, sino también descompone el texto en palabras, que, al ser distribuidas en diferentes voces, recrea una estructura musical que no se limita a la linealidad del texto base. En una conferencia en Darmstadt en 1960 titulada: "Texto - Música - Canto", el mismo compositor hizo referencia a este movimiento: "[...] Mediante la distribución sucesiva de las palabras en diferentes voces, se conserva la unidad de declamación lineal, por así decirlo en el sentido de un coral, pero al mismo tiempo, da espacio a crear nuevas relaciones entre las propiedades sonoras y musicales de las palabras"[...]. Ejemplo de esto, es el final del movimiento a partir del compás 142, ahí las frases: «[...] *muoio per la giustizia. Le nostre idee vinceranno.*» son descompuestas en palabras y estructuradas musicalmente (gráfico 2). Cabe destacar en este punto, que con excepción de *Liebeslied (1954)*, otras obras representativas de este periodo creativo como *Epitafio per García Lorca (1952-53)*, y *La Victoire de Guernica (1954)*, igualmente abordan textos de carácter político.

El tercer movimiento se puede dividir en tres partes. La primera, abarca del compás 158 al 176, y se presenta como un prelude instrumental para vientos. A partir del compás 177 entran las voces solistas junto a los vientos y las cuerdas. Tres fragmentos de las cartas son asignados a las tres voces, y a diferencia del segundo movimiento, no hay una descomposición por palabras, sino que se desarrolla una relación semántica entre los textos. Es solo hacia el final de esta parte - compás 202 - que se empiezan a originar superposiciones entre los mismos (gráfico 3). El último segmento del movimiento empieza en el compás 2019 solo con las voces solistas, y poco a poco van entrando y alternándose los demás instrumentos de la orquesta. Esta dinámica de abrir poco a poco el espectro sonoro hasta el registro grave, da paso a la única entrada de los contrabajos en el final del movimiento. El texto que Nono utiliza en esta última sección corresponde solo a la última frase del tercer fragmento, pero combinado en las tres voces, a lo que el compositor argumentó: "[...] la fusión de los tres textos, en los que las propias víctimas comunican situaciones estrechamente relacionadas, es decir, el momento antes de su ejecución, da lugar a un nuevo texto en el que se reproducen con mayor intensidad los rasgos comunes de las tres situaciones [...]" (Nono, 1960) (gráfico 3).

il canto sospeso, es sin duda la obra más importante de ese primer periodo compositivo de Luigi Nono, sus innovaciones y características musicales fueron base para obras posteriores, y su temática política es una memoria histórica a los horrores de la guerra, de ahí la dedicatoria *a tutti loro* (a todos ellos). El legado del compositor italiano no solamente ha sido valioso para la historia de la música contemporánea, sino también ha sido de gran influencia en las siguientes generaciones de compositores. Sus conferencias en Darmstadt se destacaron por invitar a un diálogo más humanista de la música con el contexto histórico y a una clara necesidad de comunicar, y por ende a rechazar con vehemencia la falta de lucha y de compromiso con la época. Para Nono, los sonidos radicales son los más indicados para llevarle al público un mensaje político, que despierte una toma de conciencia y lo incite a actuar (Ross, 2007).

Carlos Cárdenas
Compositor (enero 2021)

Anexo

gráfico 1

Intervalos: 2m 2M 3m 3M 4 Trit. 5 6m 6M 7m 7M

gráfico 2

Coro

S1 le i dee vin ce ran no a a
S2 vin ce ra no
A1 a o o o o
A2 Muo io i i a
T1 giu sti zia o
T2 no stre o o
B1 o per u u i o o
B2 e la

gráfico 3

Soprano Mi portano a Kessariani a i i e a insieme
Contralto o o a a i a Oggi ci fucileranno e o
Tenor a a i M'impiccheranno

Soprano ad altri sette a i da uomini a a
Contralto e a moriamo da uomini per la pa - - tria
Tenor perché sono patriota i a a a a

Soprano ofligio ne va non sentirà pane della libertà.
Contralto Tu - o se ne va non sentirà le campane della libertà.
Tenor Tu - ofligio le campane della libertà.

Referencias Bibliográficas

-Nono, L. (1960). Text - Musik - Gesang. En H. Lachenmann, Musik als existentielle Erfahrung (p. 317 - 328). Wiesbaden: Breitkopf & Härtel.

-Pestalazzo, L. (1963). Luigi Nono. Revista Musical Chilena, 17 (85), p.79 - 100.

-Ross, A. (2007). *The rest is noise. Das 20. Jahrhundert Hören* (4. Auflage). München/Berlin: Piper Verlag GmbH.