

Esto no es una ópera¹

Introducción a Kagel

Dr. Luis Menacho
FBA. UNLP

A la manera de una bienvenida
Una brisa...

Noticia: BERLIN (AFP).18 de septiembre de 2008- El compositor germano-argentino Mauricio Kagel, fallecido hoy en Colonia (oeste de Alemania) con 76 años, era una figura libre y rebosante de humor dentro de la música contemporánea, un maestro del "teatro instrumental" que marcó estilo sin tomarse demasiado en serio.

"Era uno de los más importantes compositores contemporáneos, cuya obra está impregnada de mucho humor y diversidad cultural, siempre con un fundamento filosófico", declaró Annette Jungjohann, portavoz de su editorial musical C.F. Peters Musikverlag.

Deja una obra abundante y variada, que abarca los campos de la música escénica, de cámara, para conjuntos, piano o voz, a buena distancia de los códigos tradicionales

A buena distancia...

Acto I

Declaración:

"El más grande escritor argentino es Witold Gombrowicz" afirmó Ricardo Piglia prendiendo la mecha de una dinamita ante la pregunta de un periodista de un diario de Buenos Aires; nos informa Juan José Saer en su estudio sobre la figura del escritor polaco autoexiliado en la Argentina. Saer enfatiza que Piglia con semejante afirmación busca promover un debate alrededor de nuestra identidad y ser nacional.

Preguntas 1:

Tema 1

---

¹ Este texto fue escrito para las Jornadas "Todo aquello que no es ópera" dedicadas a la obra de Mauricio Kagel en el Centro experimental de arte de la Universidad Nacional de San Martín. (UNSAM) los días 8 y 9 de noviembre de 2014.

- ¿Cuántos escritores argentinos quisieran encabezar esa lista?
- ¿Cuántos escritores y críticos argentinos se ofendieron con esa afirmación?
- ¿Cuántos ni se enteraron?
- ¿A cuántos esta cuestión les tiene sin cuidado?

Correlato 1:

El conferencista sostiene que esta afirmación nos trae otra bastante conocida y que se le atribuye al padre del experimentalismo de la posguerra norteamericana, John Cage quien afirmó que *“el mejor músico europeo que conozco es argentino y se llama Mauricio Kagel”*

En adelante

Señor Kagel...

- ¿Señor K?
- ¿Joseph K?

K

Y es que la figura de K siempre ha estado relacionada de una manera paradójica con respecto a su país de nacimiento. Hablar de K es recorrer una gran parte de la historia del pasado siglo XX.

Lección 1: *“Las verdaderas biografías son los encuentros”*

Locación 1:

Buenos Aires comienzos de la década del cincuenta:

K asiste a clases en el colegio libre de estudios con J.L. Borges, concurre de noche a un famoso club de ajedrez de la calle Corrientes donde -oh casualidad- asistían muchos emigrados europeos entre los cuales estaba Gombrowicz.

(Witold Gombrowicz jugaba al ajedrez para ganarse el dinero para la cena cuenta K, la extrema pobreza del escritor polaco pareciera la contraseña de una existencia en el exilio lejano, la contracara una ironía sutil, su voz metálica, su fumar incesante e infinito, su muerte prematura en el retorno como escritor consagrado a la patria europea)

K colabora con la Asociación nueva música de Juan Carlos Paz y ayuda a fundar la cinemateca Argentina con los restos rescatados y restaurados de películas clásicas que habían sido hechas pedazos para recuperar el acetato, material difícil de conseguir durante la época de la segunda guerra mundial. Esa labor reconstructiva dice K, fue una verdadera escuela de composición.

A comienzos de la década del cincuenta K vivía en una agitada Buenos Aires y se dividía entre intereses muy diversos, literatura, cine, un trabajo como maestro de ensayos en el Teatro Colón y la escritura de sus primeras composiciones, como la *Música para una torre* o *Palimpsestos*.

Correlato 2:

Saer sostiene que hay que leer la afirmación de Piglia en tanto “...*la inmadurez, lo inacabado (...) venía siendo de un modo inequívoco, desde los años veinte, la preocupación esencial de los intelectuales argentinos*”. Quizá por eso el autor del *Ferdydurke* y la temática de lo inmaduro hallaron en Argentina un cabal laboratorio de pruebas.

Encuentro 1:

Pierre Boulez, marcará una dirección definitiva al desarrollo de la carrera de K como compositor, el consejo de Boulez de emigrar a Europa lo llevará en 1957 a instalarse en Colonia para acercarse a los compositores nucleados alrededor de los cursos de verano de Darmstadt, meca de la nueva música europea en el desarrollo de la música serial de herencia schoenberguiana y de los primeros desarrollos de la música electrónica.

Flashback 1:

Unos años antes arribaron a Darmstadt John Cage y David Tudor y abrieron una brecha importante en el pensamiento europeo serial dominante: la indeterminación, el azar y el concepto de silencio que postuló Cage fueron un verdadero cisma en el monolítico futuro de la música occidental coronada por la impronta de una racionalidad creciente. Una complejidad que se volvía peligrosamente cerrada sobre si misma y que alimentaba la fantasía del control total de los materiales sonoros. Un control que la música electrónica llegó a vislumbrar como posible.

Acto II

Preguntas 2:

¿Qué es un material compositivo?

¿Cuáles son sus procedimientos pertinentes, necesarios?

¿O arbitrarios y caprichosos?

Flashback 2:

K nació en Buenos Aires el 24 de diciembre de 1931, bajo el signo de capricornio y en una fecha de reminiscencias fuertemente religiosas y celebratorias. El conferencista apunta que hay algunos compositores que parecieran aspirar a

una santidad como el propio K observa cuando compuso su *Pasión según San Bach* y que pareciera corresponderse con la célebre máxima ¿posmoderna? "*Dudar de Dios, creer en Bach.*" Ese día además ocurrieron varios acontecimientos que aparecieron en los diarios alemanes como un motín en la cárcel de Villa Devoto, un incendio en la biblioteca del Vaticano y las operaciones higiénicas del general Honjō en la ocupación japonesa de Manchuria, además una sugestiva publicidad de los cigarrillos que fumaban los nacionalsocialistas y que decía

¡"Parole"!

Seis centavos, suave y aromático.

Estas noticias fueron los textos con los cuales K compuso una obra titulada justamente *24 de diciembre de 1931 Noticias truncas para barítono e instrumentos.*

Locación 2:

Colonia, Alemania 1957

Herbert Eimert, editor junto a Karleheinz Stockhausen de la mítica revista de la vanguardia serial de Darmstadt *Die reihe* (La serie) le encargan a K que escriba un artículo sobre el libro *New musical resources* (Nuevos recursos musicales) escrito por el compositor norteamericano Henry Cowell en 1920 y que K había leído en Buenos Aires. (Los seriales no conocían este libro y estaban convencidos de estar reinventando por primera vez una música futura desde el análisis crítico de los parámetros que hacen posible un fenómeno sonoro, a saber la altura, la intensidad, el timbre, el ritmo, la duración) Cuando Eimert se enteró de que K conocía este texto le pidió que escriba "*Clusters, ataques, transiciones*" y a la vez K puso en obra muchas de estas ideas que contradecían la primacía del pensamiento de los alemanes, esto se plasmó en una obra llamada "*Transición II*" escrita para piano, percusión y electrónica que escucharemos hoy.

Preguntas 3:

¿Qué es un instrumento musical?

¿Qué puede ser un instrumento?

¿Quién puede tocar los instrumentos?

¿Cómo se desarrolla la técnica para tocar un instrumento?

¿Una escalera puede ser un instrumento?

¿Este lápiz podría ser un instrumento?

Preguntas 4:

¿Cómo sonaría una música compuesta con este lápiz?

Lección 2:

Contribuciones kagelianas:

- 1- La crítica a la pérdida de la armonía a manos del dodecafonismo y el serialismo, en su lugar K a la tonalidad le aplica los principios de trasposición para hacer una armonía que “respire libre” y que mantenga los principios de tensión y distensión –como sístole y diástole- en la música. Una *tonalidad serial* dice K, un oxímoron borgeano decimos nosotros.
- 2- La idea de intervención sobre un objeto cultural como en Match... ¿es posible encontrar una dimensión deportiva en la ejecución instrumental?
- 3- El “teatro instrumental” y su idea de que la música “se ve” - además de escucharse- puesto que somos cuerpos tocando instrumentos. Cuerpos que mediante el *gesto* producen sonidos, acciones, luces y colores. Es por esto que el comportamiento en el escenario “ya es un signo en si mismo”.
- 4- El uso paródico sobre los objetos y las convenciones “elevadas” de la cultura (¿un poco como hacen los Les Luthiers vió?) como en *Dos hombres orquesta*, dos tipos tocan un dispositivo complejísimo de una variedad apabullante de instrumentos... ¡su idea de orquesta sinfónica en el mundo transformado!
- 5- Cierta espíritu jovial y de síntesis, aunando lo que en el pasado estuvo escindido: *Schonsky*, como una contraseña de lo mejor de la música del siglo XX, un lindo compuesto entre Schönberg y Stravinsky.
- 6- La constante experimentación en sus obras poniendo en juego las convenciones sedimentadas por la historia, como vemos en sus películas a las cuales consideraba sus “óperas” y especialmente en la monumental obra “*Teatro estatal*” donde revisa cada uno de los componentes de un teatro decimonónico europeo: actores, cantantes, bailarines, decorados, iluminación, sonido, programa etc, etc, etc... Y que -como sostiene Kluppelholz- son un borrón y cuenta nueva de todos los materiales y convenciones artísticas que permitirán al género operístico recomenzar.
- 7- Por otra parte la delimitación del “*Nuevo teatro musical*” que si bien ocurre en el escenario no se define como una ópera tradicional. Es el caso de piezas del teatro instrumental, las piezas radiofónicas, las acciones performáticas, la proyección de diapositivas o filmes y toda clase de obras sonoras y visuales.
- 8- Quizá la más valiosa: una fresca brisa de humor a la música.

Acto III

Intemezzo: Entre Argentina y Alemania. 1978-79

K escribe su pieza radiofónica *El tribuno*. Un líder pronuncia sus fórmulas de proclama al pueblo, mientras en contrapunto suenan las *Diez marchas para malograr la victoria*. En Argentina hay una dictadura con ganas de guerra, mientras se enciende el conflicto con Chile y pareciera presentirse años más tarde a la juventud desangrada en Malvinas.

2006: K vuelve a la Argentina

Noticia: Buenos Aires. 19 de julio de 2006. Sopló una brisa de talento artístico. 111 ciclistas dieron la largada para un concierto que fue mucho más que eso. Un acontecimiento musical y social. En *Eine brise* (Una brisa), 111 ciclistas realizan una serie de acciones sonoras pautadas con exactitud. Se trata, por un lado, de una escena, más que de una obra musical en sentido clásico. Los cientos de personas, muchos de ellos jóvenes, apiñados en la escalinata del Colón, en la vereda y en la plaza de enfrente, súbitamente en silencio mientras la brisa se deslizaba frente a ellos fue, en todo caso, un hecho que, como el propio Kagel reclama desde sus composiciones, fue mucho más allá del propio sonido. El compositor, parado en la puerta del teatro y aplaudido por la muchedumbre, después de haber sido virtualmente ninguneado por su país natal durante casi medio siglo, acababa de presenciar una especie de milagro que, minutos después, se repetiría en la sala principal del Colón.

Intermezzo 2: Argentina 2006.

K declara

Algo que me asombró muchísimo es que la gente constantemente se besa. En mi época eso era algo desconocido. Para mí es una consecuencia de los rastros que dejó la crisis espiritual y física después de las torturas. El país sufrió horrores. El beso demuestra la necesidad de mostrar al otro su afecto; es como reírse, para poder mantener un equilibrio sentimental.

Correlato 3:

Siguiendo a Saer, si hay algo que une a K con Gombrowicz es cierta *perspectiva exterior*, el extranjero que desde su otredad puede mirar con cierta distancia la cultura a donde ha llegado y habita, con sus contradicciones y divergencias. Una distancia que es a la vez crítica en tanto refleja la tensión inherente a los mecanismos de apropiación que conlleva. La mirada del paisaje argentino en los diarios de Gombrowicz tienen un reflejo en la mirada de los objetos de la cultura europea que realiza K, como en *Ludwig van*, una obra que reflexiona acerca de ese objeto cultural de múltiples resonancias como es la figura de Beethoven.

Posdata:

Nos apunta Ricardo Piglia citado por Gerardo Gandini en la revista Lulú

“... Para Borges (como para Gombrowicz) este lugar incierto permite un uso específico de la herencia cultural; los mecanismos de falsificación, la tentación del robo, la traducción como plagio, la mezcla, la combinación de registros, el entrevero de filiaciones. Esa sería la tradición argentina.”

Ultimo momento:

Hoy 8 de noviembre de 2014, en minutos dará comienzo el primer encuentro de “Todo aquello que no es una ópera” [Jornadas Kagel] donde se interpretarán obras de K y de Marcos Franciosi, Sebastián Bauer, Liliana Porter y Carmen Baliero en el Centro de arte experimental de la UNSAM en la Ciudad autónoma de Buenos Aires, este lugar tan a gusto con las prodigiosas mescolanzas.

Vamos a comenzar

Con una brisa...

La Plata 2 de noviembre de 2014

Bibliografía:

- Aranda, Pablo: *Conversación con Mauricio Kagel*. Revista Musical Chilena. Vol. 50. N°185. 1996.
- Barber, Llorenc: *Mauricio Kagel*. Circulo de Bellas Artes. Colección: Músicos de nuestro siglo. Madrid. 1987.
- Etkin, Mariano; Villanueva Cecilia: *Entrevista a Mauricio Kagel*. Serie Arte y opinión N°4 Dir. de Publicaciones y Posgrado. Facultad de bellas Artes de la UNLP. La Plata 2009.
- Gandini, Gerardo: *Objetos encontrados*. Publicado en revista Lulú. Buenos Aires 1991.
- Kagel, Mauricio: *Palimpsestos*. Recopilado por Carla Imbrogno y prólogo de Pablo Gianera. Caja negra Editora. Buenos Aires 2011.
- Piglia, Ricardo: *Crítica y ficción*. Ed Anagrama. Buenos Aires. 2006.
- Saer, Juan José: *El concepto de ficción*. Seix Barral, Buenos Aires. 2012.
- Schwartz, Alexander: *La fuerza de la ambivalencia. Una charla con el compositor Mauricio Kagel sobre la identidad y los (des)encuentros de la cultura*. En Club Berlín. Libro III. Edición de la Embajada alemana en Buenos Aires. 2008. On line en: <http://www.cluberlin.com.ar/libro150a/tapa.htm>

Recortes periodísticos:

Diario La Nación, fecha: 18 de septiembre de 2008.

Diario Página 12, fecha: 19 de julio de 2006.