

Crítica literaria

Intensa voz de Magdalena Chocano

(*) Magdalena Chocano. Estratagema en claroscuro. Instituto Nacional de Cultura. Lima, 1986. 44 pp.

La poesía femenina es una de las vertientes más interesantes en la lírica de los ochenta. La exploración del propio cuerpo, el erotismo y la afirmación femenina; han renovado sin duda la poesía peruana, pero la han convertido al mismo tiempo en una trampa. Es difícil para una poeta joven adquirir un espacio propio; los movimientos feministas (lécticos, por cierto) y, de alguna manera, las expectativas de los lectores han condicionado un tono y temática uniformes donde no son del todo perceptibles las diferencias.

No es la situación de Magdalena Chocano, quien (sin perder su condición de mujer) ha sabido distinguirse y ahora nos ofrece Estratagema en claroscuro, su segundo poemario.

Un recorrido en busca de la conciencia (sabiduría?), a lo largo de 27 poemas sin titular, conforma el libro. Versos casi siempre cortos se van hilvanando y conforman un tejido (la imagen textil es empleada en uno de los mejores textos

del libro-poema XX) que busca representar ese trayecto. En él la inteligencia se enfrenta a la pasión y es en esa oposición dialéctica donde aparece la dinámica que gobierna el libro. En la poesía de Chocano hay que desmontar todo conocimiento y norma preexistente para llegar a la verdadera sabiduría: "Te enredé Minerva / te dejé sin habla / te quité la bruidada armadura" (poema XI); o también: "En su buhardilla matemática conspira / con la línea y el punto / la ruina de Euclides" (poema XVII). Tengamos en cuenta que Minerva es la diosa del saber en Occidente y la matemática es la ciencia exacta por excelencia; tengamos en cuenta también, las referencias en el libro a las doctrinas herméticas (poema XXVII) que persiguen el trastocamiento del saber objetivo.

Ahora bien, si la inteligencia no nos proporciona un universo estable, la pasión sí lo logra: "Yo y la pasión / frente al mundo / somos un rostro pumible de clarividencia". Es ella con su fuego y libertad la que nos permite alcanzar "el lado negro de la montaña" (poema XXIII).

Y aquí aparecen los otros dos temas que completan el tejido; el erotismo y la poesía misma. Los dos encarnan de manera luminosa lo que es la pasión y permiten su ejercicio de libertad; pero el amor es sólo un pretexto (compárense los poemas XX y XXI, donde se afirma y niega respectivamente la posibilidad del encuentro amoroso); y fatalmente, "el arte no es claridad" (poema XXV).

Por eso el libro termina con sarcasmo: "El universo es la serpiente que de a pocos te ahoga / en sus anillos / tras la clavícula reposa la clavícula / yo apenas puedo contener la risa / es un gran espectáculo / y una sorpresa aguarda para el fin" (poema XXVII).

El libro es circular y la risa solitaria y escéptica que lo abre, es la misma que lo cierra.

Estratagema en claroscuro ubica a Magdalena Chocano en un lugar interesante dentro de la nueva poesía (y no me refiero sólo a las mujeres); una voz íntima y de calidad que seguramente ofrecerá mucho en el futuro.

Carlos López Degregori.

Poulenc y su espontánea melodía

Se conmemora el 25º aniversario de la muerte del compositor Francis Poulenc, acaecido en París el 31 de enero de 1963. Para Poulenc no hubo momento de olvido. Su obra no ha cesado de elevarse y nadie se ha alejado de ella en 25 años; al contrario, parece haber adquirido un auditorio más amplio y ser mejor comprendida hoy en su profunda "humanidad". Poulenc nació en París el 7 de enero de 1899; estudio piano con Ricardo Viñes y composición con Charles Koechling.

Frente a los excesos experimentales de compositores como Richard Strauss, Paul Hindemith, Dimitri Shostakovich, Edwar Elgar, Aaron Copland, surgió el fa-

moso grupo de "Los Seis", integrado por Poulenc, Milhaud, Honegger, Durey, Tailleferre y Auric, que siguieron líneas más tradicionales, derivadas del siglo XIX, y que se reunieron en torno a Jean Cocteau.

Retirado a Turaine, cerca de Amboise, Poulenc se consagró a la composición de obras originales. Aunado sobre el peso al principio la influencia de Satie, Ravel y Stravinsky, su estilo fue después muy personal, conquistando un lugar preeminente en la escuela francesa.

Es un compositor de gran espontaneidad y atractivo melódico; posee técnica clara y sencilla que convierte su música, por lo gene-

ral, en un atractivo juego sonoro. Sus dotes melódicas lo han encaminado también a las fuentes populares. Ha escrito composiciones para ballet, piano, música de cámara, y abundante producción de música sagrada.

No hace más de un siglo que la obra de Bach fue honrada por Mendelssohn y desde entonces no ha cesado de aumentar su prestigio. La obra de Francis Poulenc debe difundirse más en nuestro medio musical.

Los que presten este apoyo serán inmediatamente recompensados, porque la magia del maestro será para ellos una revelación inolvidable.

Nilda Urquiza.

London Sinfonietta, música de hoy

Debe recordarse que el siglo XX pronto llegará a su fin. De modo que mucho de la música que ahora ejecutamos es bastante antigua. Para nosotros no es suficiente tocar la música de Berio, Stockhausen y Birtwistle; nuestro deber es encarar continuamente composiciones para agregar a nuestro repertorio.

Una ciudad de Londres cuenta con dos teatros de ópera que presentan espectáculos durante diez meses del año, cuatro orquestas sinfónicas y muchas otras de menor tamaño que dan conciertos todas las noches de la semana. Solistas y conjuntos de música de cámara actúan diariamente en múltiples recitales.

No obstante toda esta actividad, se escuchará muy poca música contemporánea si no fuera por la iniciativa de la London Sinfonietta, que celebrará su 20º aniversario este año, y que fue fundada en 1968 por dos amigos, ex compañeros en la Universidad de Cambridge, Nicholas Snowman y David Atherton.

Lograron atraer a otros músicos, entre otros el clarinetista Anthony Pay y el celista Christopher van Kempen. Cuatro años más tarde, Nicholas Snowman partió hacia París para trabajar con Pierre Boulez y Michael Vyner, entonces empleado en una empresa editorial de música, fue contratado como director artístico. En 1973 David Atherton decidió que sus múltiples compromisos como director de orquesta le impedirían actuar en su capacidad administrativa y renunció a su cargo, dejando así a la London Sinfonietta enteramente en manos de Michael Vyner.

"En ese momento decidí", recuerda Vyner, "que si íbamos a progresar en el sentido en que yo esperaba, la London Sinfonietta necesitaba un solo director artístico. Y como teníamos sólo dos compromisos anotados en nuestra agenda, tenía, realmente, que comenzar desde el principio".

Desde entonces la London Sinfonietta ha sido identificada con Vyner, que fue quien sentó las bases para la ejecución exclusiva de música del siglo XX. Fue él también quien dio más coherencia a los programas, organizándolos en

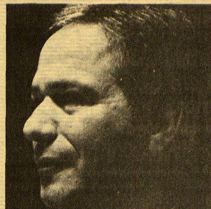
composiciones para agregar a nuestro repertorio. De no ser así estaríamos siempre viviendo en el pasado, si bien en nuestro caso el pasado es algo más próximo que el de otras orquestas".

Esta actitud proporciona a la London Sinfonietta la oportunidad de demostrar sus aptitudes musicales. Como señala Vyner, al estrenarse, una obra debe ser ejecutada a la perfección. "Si la interpretación no es fenomenalmente buena es probable que tanto el público como la crítica la rechacen de entrada. Sentimos que nuestro deber hacia el compositor consiste en ejecutar la nueva obra mejor de lo que interpretaríamos, por ejemplo, una obra de Stravinsky ya conocida y aceptada por el público".

Y Vyner agrega: "La orquesta debe estar formada por músicos que toquen juntos regularmente y que hayan logrado perfeccionar un estilo distinto y propio. Son cosas las veces que actuamos como orquesta sinfónica, a raíz que a comienzos del siglo XX muchos compositores abandonaron el tipo de orquesta sinfónica formal y organizaron conjuntos instrumentales en una escala mucho menor. A menudo sus composiciones requerían pequeños grupos bastante heterogéneos, o por lo menos así lo parecía en esa época. Sin embargo, hasta la formación de nuestra orquesta, no existía una obra que interpretara esas piezas con regularidad".

Ultimamente, la Sinfonietta ha comenzado en Gran Bretaña un programa de visitas escolares, no sólo para enseñar a los niños los principios básicos de composición, sino para iniciarlos en el placer de la música.

Lo que mueve a Michael Vyner y a la London Sinfonietta es el sentido de un deber moral. Su misión es promover la música de nuestro tiempo. Es tanta la energía y tal la vitalidad con que organizan y presentan sus conciertos que logran atraer a un público entusiasta a programas que otras orquestas no se atreverían siquiera a considerar. Y lo que es aún más loable, su dinamismo y sus deseos de expansión no han disminuido en lo más mínimo.

Michael Vyner, director de la London Sinfonietta.

lawski, Harrison Birtwistle y Oliver Knussen, entre otros; colaboraron estrechamente con la London Sinfonietta, dirigiendo a menudo la ejecución de sus propias obras, tanto en conciertos públicos como en grabaciones.

Pero, por sobre todo Vyner destacó la importancia de encarar la composición de obras musicales. "Debe recordarse", explica, "que el siglo XX pronto llegará a su fin. De modo que mucho de la música que ahora ejecutamos es bastante antigua. Para nosotros no es suficiente tocar la música de Berio, Stockhausen y Birtwistle; nuestro deber es encarar continuamente

Advertisement for ROMER mechanical presses. Text: '¿BUSCA COMPRESORAS DE RENDIMIENTO SUPERIOR? FABRICAMOS LO QUE UD. NECESITA...!' Includes list of features like 'Repuestos y Servicio Técnico en todo el país' and 'Desde 0.5 hasta 36 H.P.'. Contact info: 'ROMER INDUSTRIAS MECANICAS ROMER S.A. VENTAS: Av. Nicolás Arcoles 395'.

Advertisement for Librería Studium award. Text: 'LUCIA ISABEL CARLA PEREZ GUERRA, recibiendo un vale por TRES MIL QUINIENTOS INTIS, para retirar mercadería de la Librería Studium. Acompaña a la menor su madre Rosa María Guerra y el Jefe de Relaciones Públicas, del Diario "El Comercio", Jorge C. Aprile M.' Includes photo of the award ceremony.

Advertisement for SEMINARIO IMPUESTO A LA RENTA. Text: 'Temario: - Ambito de aplicación del impuesto. - Base jurisdiccional: criterios de domicilio y de fuente. - Contribuyentes y exoneraciones. - Categorías de rentas; determinación de la renta bruta y de la renta neta en cada categoría. - Personas jurídicas: gastos deducibles bajo ciertas condiciones; depreciación de activos fijos; liquidación del impuesto; créditos; pagos a cuenta. - Incremento patrimonial presunto. - D.L. 399: capitalización de excedentes de revaluación; ejercicio de la opción de las sociedades anónimas.' Includes contact info for Procentros.

Advertisement for Librería Studium award details. Text: 'VALE DONADO POR "LIBRERIA STUDIUM" RECIBIO GANADORA DEL PEQUEÑOGRAMA GIGANTE DE AÑO NUEVO, QUE SE PUBLICO EN EL SUPLEMENTO DOMINICAL DEL DIARIO "EL COMERCIO"'. Text: 'Un vale para retirar libros, útiles escolares o mercadería en general de la Librería Studium, recibió la menor LUCIA ISABEL CARLA PEREZ GUERRA, por un monto de TRES MIL QUINIENTOS INTIS (Tres millones y medio de soles). El acto tuvo lugar en el local principal del Diario "El Comercio", sito en el Jirón Miró Quesada 300 del Cercado de Lima. El premio correspondió a la ganadora del Pequeño Grama Gigante de AÑO NUEVO.' Includes details about the award ceremony and contact info.