• EL CONVITE

Por **Carlos Olivares Baró**

carlosolivaresbaro@hotmail.com

• EL LIBRO DE LA SEMANA

Cantos de muerte, Georg Trakl

"SON TIEMPOS de muerte", me dijo el poeta Jorge Humberto Chávez. Sí, la muerte está parada a la vuelta de la esquina: acecha con su sonrisa gris de expolios. Se balancea en el vals que pronuncian las campanas de la noche. La muerte se mueve oculta en la rotación vagabunda de sus franjas. Sólo quiere derramar fragmentos de mercurio: trae de cómplice al pecho de la luna. Viene acompañada de un pájaro que habita en las tinieblas: él la conduce por los derroteros del vértigo. "Apenas ayer estaba el hombre pensando en la gracia de la muerte", me repite Jorge Humberto Chávez.

Cantos de Muerte (Seix Barral, 2001), de Georg Trakl (Salzburgo, 1887–Cracovia, 1914) se me impone en estos días de perplejidades donde "En lo oscuro / se enlazan frágiles los anhelantes brazos", ahora en que "emerge un alma que no vive". Leo a este poeta que empapó el delirio con los sollozos de Rimbaud y se detuvo en larga pausa por los diques de Novalis y Hölderlin. Estrofas que muerden huellas del expresionismo hasta pernoctar en impulsos simbolistas. "Grande es la culpa del nacido. Oh, dorados temores / del morir, cuando el alma / flores más tibias sueña": proclama Trakl.

Selección, estudio y traducción realizada por la poeta austriaca de expresión española Angélica Becker: sorprendente catálogo de la turbadora perfección lírica de un juglar que murió a los 26 años iluminado por agüeros aterradores (guerra, odios, ocasos, envites, dolores...): "Más dulce es el aroma de frutas amarillas, / silenciosa la risa de lo alegre; y el baile, / la música que suena en sótanos oscuros. / En el anochecer del jardín escuchamos / quedos pasos, silencio de ese niño difunto".

Cantos de muerte
Autor: Georg Trakl
Género: Poesía
Editorial: Seix Barral

Música que irrumpe como "canticos de vida" para paliar los quebrantos, las pérdidas y las premoniciones de un mundo sacudido por desenlaces avasalladores. *Ensueño del mal* que enlaza miradas extinguidas: s"La luz es cada vez más turbia / y cada vez más blanca la cabeza, / y más remota y turbia, más herida... / Y ruge el órgano. En muertos pechos / nace un recuerdo, un rostro doloroso / que en sangre se consume...". *Cantos de muerte* en estas estaciones de bruma que demandan a gritos la insomne pausa acrisolada. "Negra es la noche y mueve ese fantasma el viento": advierte el poeta Georg Trakl.

• EL DISCO DE LA SEMANA

Introducción y Rondó Capriccioso

CAMILLE Saint-Saëns (París, 1835-Argel, 1921): compositor, director de orquesta, organista, pianista y militar francés. Virtuoso pianista y también un excelente improvisador al órgano. Ánimo indagador: escritor, caricaturista y viajero. Figura clave en la renovación de la música francesa, tanto por su enseñanza (fue profesor de Gabriel Fauré y André Messager, entre otros) y sobre todo, por su actividad en favor de la *música nueva*. Eslabón esencial de la innovación que condujo a Claude Debussy y a Maurice Ravel. Lunes, la eternidad suscrita por el poeta: la música de Saint-Saëns corona la amanecida.

NO SÉ las razones por las cuales las composiciones de Camille Saint-Saëns no forman parte de los programas de conciertos en la actualidad. Esta brillante obra para violín y orquesta, *Introducción y Rondó Capriccioso*, ha tenido suerte en el catálogo discográfico de varios sellos; sin embargo, muchos conductores de orquesta consideran que no encaja en los proyectos actuales de categorizaciones concertinas. Equivocación total. He visto a espectadores satisfechos y agradecidos frente a la música del compositor francés. La gente pide a un buen solista que ejecute piezas excitantes como ésta.

Camile Saint-Saëns admiraba al violinista español Pablo de Sarasate y escribió la mayor parte de su música para violín deliberando en él. No olvidar que el concertino ibérico profundizó en la técnica de ejecución del instrumento en París, lo cual le propició un conocimiento cabal del estilo francés. Los grandes violinistas han grabado *Introducción y Rondó Capriccioso*; pero, nadie ha superado a ésta de Itzhak Perlman: sonido de belleza extrema sin efectos ni cargas innecesarias. Momento culminante de quien fuera el mejor violinista del mundo acompañado por la Filarmónica de Nueva York bajo batuta de Zubin Mehta. Magia proyectada en ecuánimes y francas pronunciaciones orquestales. Perlman se explaya en signos nostálgicos que recrean el espíritu galo con verdadero oficio y técnica deslumbrante.

Introducción y Rondo Capriccioso / Saint-Saëns
Artista: Itzhak Perlman
Género: Concierto
Sello: Grammophon

*Coda. *El bello Danubio azul*, de Johann Strauss II (1825–1899). Visión romántica del gran río centroeuropeo. Potestad musical que ha recorrido el planeta: uno de los motivos melódicos más conocidos de todos los tiempos.

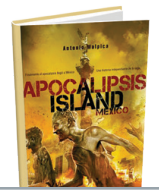
Mary Wollstonecraft. Mary Shelley

Autor: Charlotte Gordon
Género: Biografía
Editorial: Circe, 2018

CHARLOTTE Gordon se alzó con el National Book Critics Circle Award for Biography 2016 con este magnífico libro sobre dos mujeres de referencia insoslayable en la cultura occidental: *Mary Wollstonecraft* (1759–1797) y *Mary Shelley* (1797–1851). Madre e hija: la primera escribió el ensayo: *Vindicación de los derechos de la mujer* (1792); la segunda, un clásico universal: *Frankenstein o el moderno Prometeo* (1818). Iniciadoras del feminismo, sobresalen por su lucha de hacer oír sus voces en un entorno en que los varones imponían criterios absolutos; defensoras de la independencia creativa, que las llevó a ser incomprendidas en su tiempo. Doble biografía que entreteje el ensayo académico y la ficción para dar cuenta de dos escritoras vehementes y, más que todo, visionarias.

SE CONSIDERA:
★★★★★ **EXCELENTE**

Apocalipsis Island. México



Autor: Antonio Malpica
Género: Novela
Editorial: Dolmen, 2017

EL INGENIERO en Computación y escritor Antonio Malpica (Ciudad de México, 1967) en *Apocalipsis Island. México*, una historia independiente de la exitosa saga *Apocalipsis Island*. Año y medio del brote de un virus en la capital mexicana: los zombis lo han destruido todo, sólo quedan algunos sobrevivientes que se empeñan en seguir habitando una urbe desolada: carencia de servicios públicos, cadáveres en todas las avenidas y la existencia de grupos extravagantes que batallan entre sí para subsistir. El profesor de matemáticas Gustavo Tapia, Malasangre, Roque Mancilla y Teo Urquiza conviven en la ciudad con los Yolos, los Hermanos del Mundo y lo Boinas Negras. El tiempo avizora una catástrofe. Vaya distopía *ad hoc* en estos meses inciertos de pandemia en irresolución concordante.

SE CONSIDERA:
★★★★☆ **MUY BUENA**

Madrigales / Monteverdi

Artista: Coro Monteverdi
Género: Vocal
Sello: Argo

LOS MADRIGALES de Monteverdi se sitúan en lugar notorio del catálogo del compositor, y constituyen la cúspide del género madrigalesco. Están congregados en nueve cuadernos, ocho de los cuales fueron publicados en vida del autor, entre 1587 y 1638; y el noveno libro póstumamente en 1651. / Claudio Monteverdi (1567–1643) refleja la evolución de un estilo musical configurado en las mudanzas del Renacimiento al Barroco. De un inicio con piezas de acentos regulares, ligeros y sólo para cinco voces, pasó a formas más expresivas en divergencias y sinuosas modulaciones melódicas: simplificación de estructuras y proyección del texto con mayor claridad. Uso de un bajo instrumental y voces bajas en función armónica. Coro Monteverdi en un despliegue vocal eficaz, elocuente y sensible.

SE CONSIDERA:
★★★★★ **EXCELENTE**

Sinfonía 6 / Beethoven

Artista: Sinfónica de America
Género: Orquestal
Sello: Luxe

COMPUESTA simultáneamente y estrenada en el mimo programa de la *Quinta Sinfonía*, cuando escuchamos la Sexta, "Pastoral", corroboramos la *energía beethoveniana* y su ímpetu, tal vez, desde una atmósfera más apacible y difusa. Tonalidades imponentes y violentas en que el Genio de Bonn era un maestro en el despliegue de códigos de paz, placidez, gratitud, dicha y regocijo. Un Beethoven más sosegado: quizás, menos intenso y pujante. Pasajes memorables ligados en el primer movimiento con armonías detenidas, oscilantes con los cantos de pájaros al final del segundo movimiento complementados con brisas y fragores de tormenta. / La Sinfónica de America proyecta elegantes matices dinámicos donde se conjugan melodía, textura y fraseo desde espontánea *dilucidación beethoveniana*.

SE CONSIDERA:
★★★★★ **EXCELENTE**

Twitter: @barocarls

CONVITE OK.indd 2 11/08/20 19:13