

CARLOS SÁNCHEZ GUTIÉRREZ (1964)

Short Stories

Al momento de abordar la composición de esta obra que le encarga la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Carlos Sánchez Gutiérrez es profesor de composición en la Escuela de Música Eastman de Rochester, Nueva York. Recién concluye la composición de *Cold War Radio* para violoncello eléctrico y electrónica, para la violoncellista Iracema de Andrade, y trabaja en una obra para gran ensamble que le encargan la Universidad de Chicago y el Ensamble Grossman. Asimismo, elabora un proyecto de diálogo entre su música y las canciones de Alfredo Sánchez, su hermano cantautor. Anteriormente, colabora con la coreógrafa y videoasta argentina Margarita Bali, quien realiza una videodanza titulada *Escaleras sin fin* sobre su partitura *...Ex Machina*, y continúa con su proyecto de dar a conocer en los Estados Unidos a algunos *good hombres* (y mujeres) del ámbito musical mexicano. El propio Sánchez Gutiérrez redacta estas palabras sobre *Short Stories* ('Cuentos cortos'):

En respuesta a la amable invitación de José Luis Castillo y la OCBA y, quizás brincándome los protocolos del caso, a mi vez propuse componer una obra para piano y cuerdas, con la extraordinaria pianista cubano-estadounidense Cristina Valdés como solista. Cristina y yo hemos trabajado juntos en infinidad de ocasiones y fue para ella para quien compuse ...Ex Machina. Conforme pasan los años, me descubro mucho más contento cuando tengo la oportunidad de trabajar con amigos que en el anónimo círculo de los ensambles establecidos. Por ello, componer para Cristina, o para el marimbista Makoto Nakura—con quien también colaboro a menudo—es mucho más que una “chamba”, y le da un contenido emocional especial a mi trabajo; lo hace “de ida y vuelta”. Para mí, la música funciona mucho más como una manifestación narrativa que como un objeto. Por ello, mi trabajo es intuitivo y “de izquierda a derecha”, como si se contara una historia. Las dimensiones de mis gestos tienden a ser, de igual forma, más reactivas que discursivas, por lo que mi música quizás pudiera describirse como una especie de diálogo narrativo en el que el gesto es el personaje principal en una concatenación de acciones y reacciones que mantienen el drama vivo y siempre en movimiento. La escritura de esta obra es virtuosística, angular, y llena de contrastes,

rupturas, y sorpresas. En el motivo inicial se esconde el “soggetto cavato” CUBA LIBRE como un homenaje a Cristina Valdés, y como un ejemplo de cómo, dependiendo del lado por el que masque la iguana, podemos percibir la condición cubana: libre de intervencionismo extranjero, o libre de la opresión de un dictador.

He aquí una oportunidad invaluable para un tradicional breviario musical-cultural. *Soggetto cavato* (‘sujeto labrado’) es una técnica musical atribuida a Josquin Desprez en la que se da forma a un sujeto (tema o melodía) a partir de las vocales de un texto, dando a cada vocal el equivalente de una nota musical. Dicho de otra manera, el *soggetto cavato* es una de las formas más antiguas de criptograma musical. La expresión original para referirse a esta técnica era *soggetto cavato dalle vocali di queste parole*, es decir, “sujeto labrado con las vocales de estas palabras’.

Carlos Sánchez Gutiérrez comenta:

La obra está escrita en un solo movimiento, pero contiene tres “historias” que se suceden sin interrupción (attacca), todas basadas en el mismo material inicial, pero cada una con su narrativa peculiar.

Short Stories se estrena el 11 de noviembre de 2018, en el marco de las Jornadas INBA-SACM, con Cristina Valdés (a quien está dedicada la partitura) como solista al piano y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes dirigida por José Luis Castillo.

Juan Arturo Brennan.