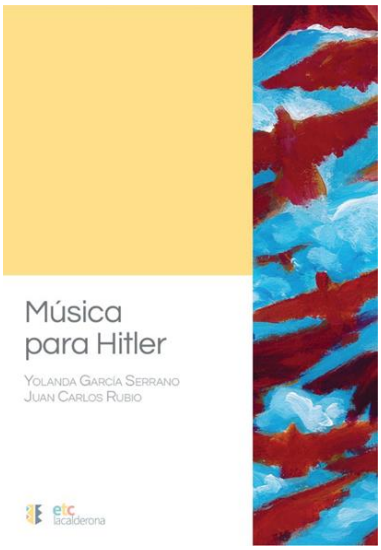
rmbm.org

rmbm.org/rinconlector/index.htm

MÚSICA PARA HITLER



Yolanda García Serrano
Juan Carlos Rubio

https://www.culturamas.es/2022/06/01/la-musica-no-es-neutral/

LA MÚSICA NO ES NEUTRAL

CRISTINA ROSALES GARCÍA | 1 JULIO 2022

A finales de 1943, el famosísimo músico español Pau Casals recibió en su casa de Prades, durante su largo exilio en el sur de Francia, la visita de dos oficiales nazis enviados para hacerle una oferta a la que no podría oponerse: tocar en Berlín en honor del décimo aniversario del nombramiento de Adolf Hitler como canciller de Alemania. A pesar de que el catalán sabía a lo que se atenía rechazando este tipo de invitación, y a pesar de las posibles represalias por parte del Reich, se opuso rotundamente.

Esta es la premisa de la que parten Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio, autores de Música para Hitler, para escribir esta obra publicada por «La Calderona», la línea editorial dedicada al teatro del sello malagueño El Toro Celeste. Sus autores, además de haber cosechado premios y reconocimientos en solitario, ya habían trabajado juntos en anteriores proyectos como Shakespeare nunca estuvo aquí, que se alzó como ganador del Premio Lope de Vega 2013, y El mueble, una comedia de entretenimiento estrenada en Sevilla en 2020. Gracias a la complicidad entre ambos, este texto escrito a cuatro manos ha logrado funcionar a la perfección, sin fisuras. Así pues, coherencia y cohesión son dos características que priman en la historia y en la dramaturgia.

Música para Hitler se transforma en una historia ficticia y emocionante al recrear un hecho real y trascendental en la vida del famosísimo músico y compositor Pau Casals. En las acciones que aquí se representan quedan reflejadas su fuerte personalidad y su enorme dedicación al violonchelo. Fiel a sus valores y a sus principios, Casals fue un hombre comprometido con las causas sociales. Nunca cesó en sus actividades comunitarias, ayudando a los más vapuleados por la guerra y las injusticias, y abogó por la democracia. Sin embargo, esto no impidió que llegase a vivir, también, un periodo de crisis personal que lo llevó a retirarse voluntariamente de los escenarios, alejándose de los focos y de la atención mediática. Y es durante ese espacio de tiempo cuando tiene lugar la historia de cómo Casals se enfrentó al régimen fascista y totalitario de Hitler, sin otra arma que su infranqueable negativa a tocar para él «porque lo que es injusto es malo».

La obra se divide en cuatro secciones: «Preludio», «Alemanda», «Courante» y «Zarabanda», que corresponden a los cuatro primeros movimientos de la Suite n.º 1 de Johann Sebastian Bach para violonchelo, a los cuales habría que sumar dos más: «Danza galante» y «Giga». La acción se desarrolla en un único día, en Vila Colette, la residencia de Pau Casals durante su estancia en el sur de Francia.

Allí vivió con su pareja Francesa Vidal o, como se apela cariñosamente a ella en el texto, Titi, una antigua alumna. El peso de la trama recae en cinco personajes: Casals, Titi, Enriqueta —sobrina del músico— y los dos oficiales nazis que lo visitan, Johann y Thomas.

Un interesantísimo prólogo de Enrico Di Pastena, profesor de Literatura Española de la Universidad degli Studi de Pisa, es el encargado de abrir la obra. Asimismo, un breve epílogo titulado «Pau Casals y las Olimpiadas», escrito por Joan Vives en honor al músico catalán, y una entrevista de Gonzalo Campos Suárez a los autores, la cierran.

A través de los diálogos, especialmente los que tienen lugar entre Casals y Titi y entre Casals y Johann —el oficial nazi que una vez soñó con seguir los pasos del maestro y convertirse en un gran músico—, se consigue una acertada tensión constante; tensión que culmina con el enfrentamiento entre Casals y Johann en el salón del músico, hacia el final de la obra, cuando el oficial le pide a Pau la oportunidad de tocar el quinto movimiento de la Suite n.º 1 de Bach, «Danza galante», para que le dé su opinión. Las críticas que, en un principio,

van dirigidas a la falta de sutileza de Johann mientras toca, pronto se desvían y encuentran otro objetivo: su condición de oficial nazi.

Tras esta extensa discusión, Johann se da cuenta de que es imposible convencer a Casals para que toque delante de Hitler: no hay nada que pueda ofrecerle a cambio que consiga hacerlo cambiar de parecer. Asumida la derrota y sin ningún motivo más para estar allí, Johann se despide del maestro y se va. Cuando cierra la puerta detrás de él, decepcionado por la actitud derrotista y desesperanzada de Casals, que ha perdido incluso la ilusión por tocar, una sensación de tranquilidad impregna la obra y el lector siente cómo, por fin, puede expulsar el aire que había estado reteniendo todo ese tiempo en sus pulmones. Emocionado por la estimulante conversación que acaban de tener, Casals coge su violonchelo y las primeras notas del sexto movimiento de la Suite n.º 1 empiezan a brotar para clausurar la obra ante la sorprendida mirada de Titó, porque «lo que está escrito no varía, pero la forma en que se mueven los dedos, sí».

Un final agridulce y cargado de emoción es la guinda del pastel de esta preciosa historia que sirve de puente entre el lector y la figura de Pau Casals. Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio hacen de Música para Hitler un auténtico homenaje a toda una vida dedicada a la música y a las labores sociales que consagraron a Casals como uno de los mejores músicos del siglo XX. En esta obra de teatro la verdadera protagonista es la música, el arma más poderosa de que dispone el ser humano para defenderse en tiempos de crisis.

https://www.todoliteratura.es/noticia/56659/criticas/el-teatro-de-juan-carlos-rubio-y-yolanda-garcia-serrano.html

EL TEATRO DE JUAN CARLOS RUBIO Y YOLANDA GARCÍA SERRANO

El 23 de septiembre de este año se llevará a cabo el estreno de Música para Hitler en Santander, bajo la dirección de Juan Carlos Rubio y la actuación de ~~Emilio Gutiérrez Caba~~ [Carlos Hipólito], Kiti Manver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla. Había sido escrita por Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio entre 2013 y 2015 y retocada en 2021

FRANCISCO MORALES LOMAS | 20 JULIO 2022

Edición impresa

Ahora nos toca analizar la obra desde un punto de vista literario en la edición que ha llevado a cabo ETC Libros, en su colección La Calderona, bajo la dirección del escritor Gonzalo Campos Suárez. Una magnífica edición precedida del análisis de la obra por Enrico di Pastena, un epílogo de Juan Vives y una entrevista a los autores de Campos Suárez donde desarrollan las grandes claves y el proceso, la eliminación de personajes, la música y el poder de la emoción vertebrando la pieza con los seis movimientos y la dificultad de crear un hombre real, de apariencia frágil y sumido en la depresión.

Tema

Es una obra muy oportuna en los tiempos que corren con el despertar de la guerra, los nazismos y toda clase de populismos llamando a la puerta y la rememoración de tiempos pasados.

Argumento

Estando en el exilio en el sur Francia, en Prades, el prodigioso violonchelista catalán Pau Casals recibe la visita de dos nazis que lo invitan a Berlín a tocar ante el Führer. Casals se niega, a sabiendas de que corre peligro su vida y la de toda su familia. Una historia que está documentada con datos precisos en torno al 3 de noviembre de 1943 y con un potencial dramático extraordinario que es conducido con mano experta y tensión dramática hasta el final de la representación.

Estructura

La dificultad de este tipo de obras radica tanto en la verosimilitud de lo dicho, en la escaleta que recoge los acontecimientos y la construcción de un tempus dramático adecuado para que su desarrollo no se vea enturbiado por situaciones secundarias. La estructura en cuatro secciones (Preludio, Alemanda, Courante y Zarabanda) se corresponde, como recuerda Di Pastena,

con otros tantos movimientos de la Suite número 1 para violonchelo en sol mayor (BWV 1007) de Bach completados con Danza galante y Giga. Habría un Preludio efímero donde dialogan el Oficial Nazi y el hombre joven sobre la música de Bach y se ensalza la memoria de Casals a quien el oficial nazi visitará. Pero es en Alemanda donde se centra el conflicto dramático y en Zarabanda donde se concentra el mayor clímax y la incertidumbre final que no desvelamos.

Crítica

La acción trascurre en el salón de la modesta casa de Prades donde vive Casals con su mujer Tití y su sobrina Enriqueta. El diálogo raudo, irónico y memorial de los esposos nos va introduciendo en sus vidas sentimentales: “No estabas enamorada de mí”, le dice Pau en un momento a Tití. Y ya observamos dos visiones: Casals está cansado de luchar y se muestra crítico con las dictaduras: “Escapamos de un dictador y hemos terminado bajo la bota de otro”. Un mundo problemático en lo social y personal. Sabemos de la próxima visita de la Gestapo encarnado en los nazis Johann y Thomas, que se reparten los papeles de mayor agresividad y cercanía. Son aficionados a la música, hablan de ella y ya se va observando la discrepancia entre ellos, afirmando Casals que la música “debería ser fuente de comunicación” y la relación de música y poder. Quieren que Casals les toque y él se niega ante su edad avanzada, pero también porque “Abomino de cualquier régimen dictatorial”; sin embargo, insisten en la invitación a Casals a tocar ante Hitler y él se niega: “¿Tocar para un loco?” El enfrentamiento está servido. La tercera parte, Courante, es muy breve, una página donde Thomas limpia su pistola y ensalza el nazismo. Y, en la última, Zarabanda, tras la preocupación por la sobrina y que sea descubierta su ayuda a los conjurados, se recrudece el enfrentamiento con Tití que le habla de su obligación de seguir luchando y el riesgo en que pone a la familia, y que “la música es tu manera de mantenerte vivo”. Pero él se niega hasta que de nuevo con la presencia de Johann y la amenaza sobre la sobrina, la atmósfera se vuelve irrespirable.

Los personajes están muy bien caracterizados pero sobre todo brota la fuerza ética de Casals y su pensamiento humanista (como decía Di Pastena: “Tenemos que pensar que somos la hoja de un árbol. Y el árbol es la humanidad”), tanto como la simbología que en toda esta disposición dramática juega la música y cómo puede ser utilizada por el poder. No obstante, añadirá Casals: “La música es rebelde y libre, la música no agacha la cabeza ni dice sí a todo”.

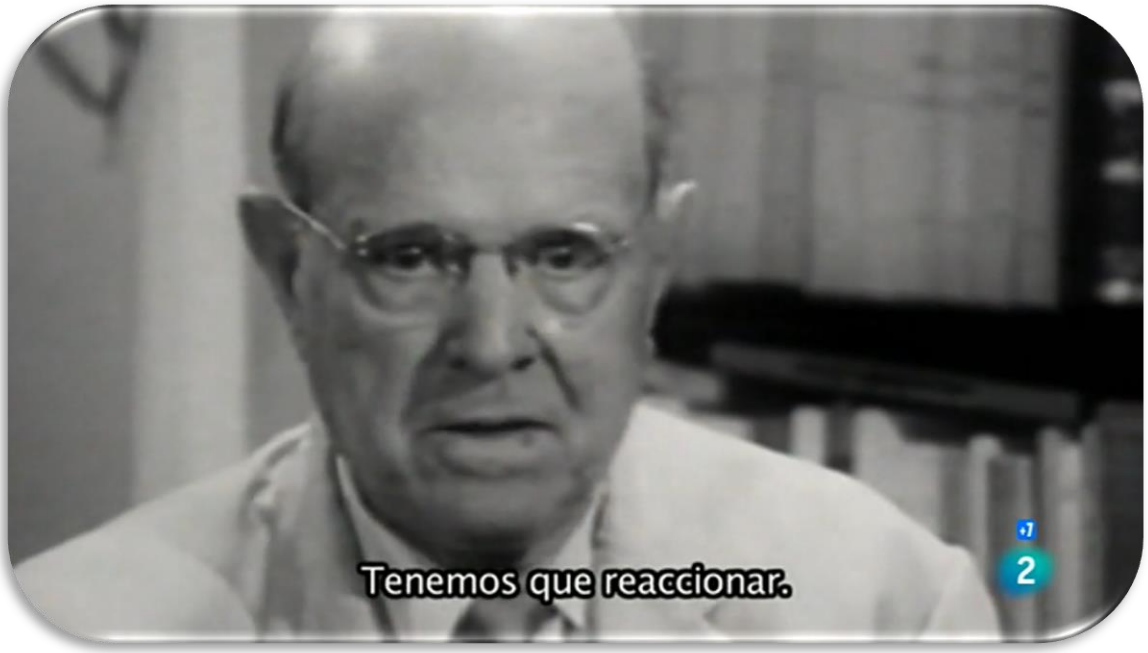
Conclusión

En fin, Música para Hitler es una obra de singular altura en donde no sólo comprendemos el sentido del compromiso en el ser humano, sino la fortaleza de las ideas y la sabiduría al ser conducidas oportunamente en una época de incertidumbre y guerra.

PAU CASALS, LA MÚSICA POR LA PAZ

El documental tiene como hilo conductor el periplo vital de Pau Casal, gran humanista que hizo de la música su fuerza moral y se convirtió en la voz de los exiliados. Su vida y su obra tuvieron una repercusión a nivel internacional movilizando conciencias y cambiando el curso de los acontecimientos

Imprescindibles - RTVE | 8 ENERO 2018



[VER DOCUMENTAL]