

Abril al alba

por Hugo Roca Joglar

El compositor mexicano Sergio Berlioz (1963) estrenó su Séptima sinfonía el 1 de abril de 2017 en el Auditorio de la Reforma, en la ciudad de Puebla.

El compositor

Situar a Sergio Berlioz dentro de la historia musical mexicana resulta un ejercicio desconcertante y misterioso. Es un compositor que, en una primera instancia —al menos en apariencia—, no encaja. Todo en su arte —profundidad de pensamiento, continua invención melódica, solemnidad estilística, veneración por el desarrollo de las ideas, vocación literaria, estructuras suntuosas, necesidad de transmitir emociones y una irrefrenable pasión por la sinfonía— parecería provenir —si se enfoca desde la fría y teórica mirada contemporánea de la música como artificio sonoro— de una época —el último y muy exaltado romanticismo occidental, el de Mahler y Busoni— ajena, remota y mucho más humana.

Su tríptico sinfónico

La Séptima sinfonía de Sergio Berlioz es la culminación del insólito —por monumental, complejo y extenso— tríptico “Cantos a Puebla”: tres sinfonías con elementos comunes —cuatro movimientos, cantantes solistas y coro mixto— que evocan sendos episodios bélicos sucedidos en tierras poblanas durante la invasión francesa: la batalla del 5 de mayo de 1862 (Quinta sinfonía, “La luz de mayo”), el sitio y la caída en 1863 (Sexta Sinfonía, “Elegía heroica”) y la victoria del 2 de abril de 1867 que permitió la posterior restauración de la república (Séptima Sinfonía, “Abril al alba”).

Tres sinfonías que indagan en los corazones de antiguos hombres tan gigantescos —Juárez, Víctor Hugo, Maximiliano, Garibaldi, Porfirio Díaz— que la mera mención de sus nombres, aún ahora —150 años después—, puede provocar una pelea. Y la música —siempre consonante— los evoca sin triunfalismos, balazos ni estridencia; los acontecimientos sonoros avanzan sobre un discurso pleno de invención melódica en el cual la melodía es entendida como el vehículo ideal para comunicar con claridad sensaciones, pensamientos, pasiones y panoramas.

Séptima sinfonía “Abril al alba”

Tras un primer movimiento (“Paz y progreso”) lírico, sosegado y contemplativo, surge un vals inocente (“Imperio imposible”, segundo movimiento) que poco a poco se ensombrece hasta adquirir un aspecto diabólico. Lo que comienza como tierna música de baile de salón, apacible y elegante, que llama al fútil galanteo con máscaras, se convierte en confusión, desconcierto y miedo... en la trágica realidad de un imperio —el de Maximiliano— que luce hermoso, pero *debe* ser destruido porque ha sido edificado sobre los muertos de una inconclusa guerra fratricida.

Sergio Berlioz

Durante el tercer movimiento (“Carta desde el cerro de San Juan”), aparecen —jóvenes, dulces, enamoradas, brillantes— las primeras voces: la de un Porfirio Díaz de 35 años (tenor; en el estreno interpretado por **Rogelio Marín**) que le pide matrimonio a Delfina Ortega (soprano; en el estreno interpretada por **Elisa Ávalos**) a través de una carta. Ella acepta y los prometidos entremezclan —en un sutil dueto de pasión contenida en donde el deseo nunca es más intenso que la ternura— las ilusiones de su amor naciente (caracterizados con orquestaciones de expresiones contrastantes: para Porfirio robusta con participación de los metales; para Delfina discreta desde las cuerdas y maderas) hasta culminar en un estallido de unión con la misma palabra: “tuyo” y “tuya”.

En el último movimiento (“El retorno de la República”), se precipitan los acontecimientos. Juárez lee un ensayo en donde justifica por qué *debe* asesinar a Maximiliano mientras Víctor Hugo y Garibaldi le envían cartas en donde le imploran piedad. Las voces de estos tres hombres —que cantan en español— habitan en el coro mixto, cuyo canto —ya atronador, ya delicado— trasciende cualquier individualidad para proyectarse hacia el futuro múltiple y vigoroso, en forma de históricos himnos sobre atrocidades y gestas, heroísmos y traiciones... himnos que aún vibran, sobre el México del siglo XXI, en espera de ser escuchados, admirados, entendidos, sufridos y sabiamente interpretados. ●