

The NAXOS logo, featuring the word "NAXOS" in white capital letters on a blue rectangular background.

Classics from Spain

Sira
HERNÁNDEZ

**Initiation to
the Shadow**

Music for Piano

Sira Hernández,
Piano

Sira HERNÁNDEZ (n. 1959)

Iniciación a la sombra

Cuando la música se convirtió en un arte absoluto y emancipado de cualquier otro elemento adyacente, el creador pudo elegir entre vivir en ella o vivir por ella. El oficio de compositor solía unirse al del intérprete, siendo ambos uno. Pero cuando la estética atrapó el corazón del creador, el oficio del compositor se convirtió en una lucha solitaria por redefinir el yo frente al vosotros. En aquel momento el cordón umbilical entre el creador y el recreador se comenzó a separar. Separados los caminos, el intérprete comenzó a profesionalizarse, a consolidarse como fin y no como medio para la música. Esa batalla llegó a provocar que la pulsión natural del intérprete por crear tuvo que ser acallada o sublimada olvidando poco a poco lo que había sido natural y convirtiéndolo en un factor secundario.

La historia del arte sonoro cuenta por cientos los grandes creadores que también fascinaban como intérpretes. La lista sería interminable, desde Safo hasta Sira Hernández pasando por Francesca Caccini, Marianne von Martínez, Clara Wieck, Fátima Miranda o incluso Bach, Mozart, Liszt, Bernstein o Boulez. La creación y la recreación comparten un objetivo común, desvelar lo que Ramón Barce denominaba como ‘la comunicación de oculta belleza’. La luz que irradiaron algunos grandes intérpretes tendió a sumergir en las sombras su legado creativo, si bien dichas sombras, como desvela esta colección que tiene entre sus manos y

oídos, no son sino el principio desde el que se define lo que necesariamente es luminoso.

Vivir desenmarañando músicas ha sido el oficio del intérprete. El conocimiento de quien interpreta debe ser necesariamente profundo y personal, intenso y autónomo. Por las manos, la cabeza y el corazón debe pasar siempre la electricidad primigenia que estalló en lo profundo del creador. Eso confiere al intérprete unas cualidades de médium, transmisor y cordón vital de un mundo sonoro en permanente movimiento.

Sira Hernández es una de las pianistas más personales y brillantes de la historia reciente del piano hispano. Su independencia y su búsqueda permanente de nuevas miradas desde el teclado venía marcando una inercia irrenunciable hacia la creación propia. Incansable buscadora de terrenos inexplorados, desde la performance al concierto, susurrando al oído a Soler, Bach o Mompou, Sira Hernández nos regala por fin en esta grabación aquello que siempre ha estado, su irrenunciable creatividad.

Elogio de la sombra

Tienen en sus manos ese objeto que va más allá de un simple tiempo adornado, *Iniciación a la sombra* es un manual sonoro desde el que Sira Hernández nos propone acompañarla en un viaje íntimo para entender el concepto del nacimiento desde la oscuridad. La dimensión poética es tan

firme que parte de la palabra del poeta manchego Ángel Crespo y del concepto compartido de la sombra como primer estadio de la luz. No estamos ante el borgiano elogio de las sombras plurales, sino de la sombra singular. No nos hablan de lo que no se ve, sino de lo que está por ver, del origen, de lo que nunca conviene olvidarse porque nos define como seres humanos. Así las obras que se presentan en este disco elaboran un planteamiento tan complejo como intenso y directo. No hay especulaciones posibles en la dicotomía entre la sombra y la luz salvo la definición de la segunda como hija de la primera.

La factura sonora de Sira Hernández se nos muestra cercana, pero sin concesiones. El juego maniqueo de las etiquetas estéticas suele correr el riesgo de no acertar con la llave que abra la puerta de esta invitación a la sombra. Es una invitación a un viaje poético, que insinúa y atrapa, una música que no recurre a factores externos para llenar de explicaciones las notas al programa. La definición y reaparición de materiales ligeramente modificados genera estructuras imprevisibles, pero nunca pierde de vista la comunicación de oculta belleza. A la creación sonora de Sira Hernández no se le ven las costuras porque no está formada por pedacitos de otros sino que fluye con la naturalidad de la improvisación repensada. La gran tradición de cristalizar lo que emerge al dictado de lo inmediato alimenta una producción que no gestiona bien el difícil equilibrio entre lo que está y lo que tiene que estar. Estamos frente a un catálogo cuajado desde ideas, desde propuestas que se centrifugan y se secan al sol, pero que parten de la sombra.

Cuando resuena la sombra, la sombra canta a Si b

Sira Hernandez comienza su ciclo creativo con *Iniciación a la Sombra* (2015), obra enmarcada en una performance multidisciplinar junto al poeta Ángel Crespo, el bailarín Pau Arán, la artista plástica Stella Rahola y el actor Manuel Galiana. Estrenada en el Arts Santa Mònica de Barcelona en 2015, Sira Hernández nos presenta una revisión de la performance original en la que encontramos comprimida la esencialidad de la palabra y el movimiento inspirador. Desvelada desde la predisposición de un Nocturno, *Iniciación a la sombra* arranca desde la oscuridad del Si bemol. Las técnicas minimalistas comienzan a abrir un abanico de luz en progresión en el que un trino abierto va mutando sin cesar buscando el brillo de regiones más agudas. Los motivos se mueven de forma incesante tomando aire en episodios acórdicos como un nuevo apoyo desde el que tomar impulso. La aparición de Si bemol nos reintroduce en la sombra como un gong coloreado en el pianísimo de un soplo.

Se alimenta la oscuridad con el dolor profundo de la indefensión

El libro de la poeta milanese Alda Merini, *Terra Santa* (1984), recoge en 40 poemas una poesía desgarrada y visceral surgida del periplo desgraciado de la escritora en el Hospital Psiquiátrico Paolo Pini. Sira Hernández compuso *Terra Santa. Ci sono angeli nel cielo* en 2017, dentro del proyecto *L'Altra Voce* del coreógrafo y director Moreno Bernardi. De

las cuatro partes en las que se dividió el espectáculo *Terra Santa* fue el primero. Sira Hernández nos presenta bajo la indicación *como una plegaria*, una obra de gran formato desde la que se desarrolla la idea de la presencia de Dios en los espacios más profundos y sombríos de la locura. Nuevamente la omnipresencia de Si bemol nos recuerda el lugar de la sombra, el recuerdo sonoro del principio de la inspiración y del movimiento, que aparece acechante envuelta en soledad y tinieblas. Las repeticiones de los motivos y los cambios en las texturas nos introducen en una balanza emocional, la neurosis frente a la soledad y la tristeza. La compositora nos invita a penetrar en la psicosis de Alda Merini gracias a un lenguaje comunicativo, eludiendo conceptos de desarrollo de materiales en clara referencia a la condición de la propia poesía. Comunicación pura y veraz que nace de procesos creativos viscerales, intensos y por ello disfrutables en cuanto que nos invita a subir a una ola salvaje y llena de poesía.

Las heridas del alma oscurecen con costuras

Cuando en 2017 la artista Sara Conforti le propuso a Sira Hernández colaborar en el proyecto Lalàgatelier en colaboración con Fragole Celesti y la Comunidad de ayuda a mujeres víctimas de abusos, maltrato y violencia, reapareció una nueva mirada hacia el concepto de la sombra. Las máquinas de coser, que ayudaban a cerrar heridas creando vestidos, impulsaron una propuesta creativa que condujo a la *Fantasia para piano*. Nuevamente

la compositora nos sumerge en una obra de grandes dimensiones en la que elementos adyacentes motivan y condicionan un tipo de escritura sonora descriptiva. La música de Sira Hernández es un cuento contado a viva voz del que ni siquiera intuyes el final, pero que te cautiva encapsulando el tiempo. La presencia de secuencias de ostinato nos introduce directamente en el sonido de la máquina de coser que pronto es dominada por la sombra del persistente Si bemol, la sombra nutricia, que ahora se convierte en un espacio de dolor hacia la luz. El eco maquina queda ensordecido por la simplicidad de la línea y el lirismo triste de todas y cada una de las historias grabadas en cada una aquellas heroínas. Nuevamente las técnicas minimalistas, la repetición de texturas nunca nimias, nos conducen a un universo circular en el que los episodios se alteran con natural musicalidad.

Revisitar la tragedia nos ayuda a no olvidar

Cierra este disco de composiciones de Sira Hernández *Don't forget about that* (2019) obra que orbita entorno a la figura del escritor italiano Primo Levi con motivo del centenario de su nacimiento. La impronta del testimonio del escritor turinés como superviviente de los campos de exterminio durante la 2ª Guerra Mundial nos conduce a la última revisión del concepto de sombra, la sombra de lo humano y su desmaterialización y su olvido. Estrenada en junio de 2019, las dimensiones y lecturas de la obra se convierten en fuente inagotable de reflexión. Nadie debe olvidar, nadie debe juzgar al otro por ser diferente, nunca la sombra debe

desembocar en la desolación. La obra se nutre de un clima de repetición de formantes cada vez más simples y desnudos. Sira Hernández gestiona las tensiones con un magistral sentido del transcurso, del proceso comunicativo. La escucha del detalle, el ensordecedor sonido del acorde resuelto con la firme convicción de dominar tempestades, de saber, conduce el fraseo al límite de lo humanamente admisible. Música que nos invita a vivir en el filo para nunca caer. El cuidado de cada sonido e incluso su umbroso ensimismamiento produce una suerte de monólogo interior que nos invita a reflexionar sobre la pérdida de contenido de la palabra humanidad.

Don't forget about that es la obra más atonal e intensa de las que forman parte del disco. No hay tregua, el fantasma del olvido juega con el tiempo real y con el imaginado, dando a cada acorde en un proceso de desmembración una intensidad que sobrepasa su naturaleza física para escalar en el grado de lo inmanente.

‘... Me evado por los huecos de la música’
Á. Crespo

Juan Francisco de Dios Hernández
Doctor en Historia y Ciencias de la Música

Sira HERNÁNDEZ (b. 1959)
Initiation to the Shadow
Music for Piano

When music became an absolute and emancipated art from other corresponding elements, the creator could choose between living in it or living for it. The profession of composer used to conjoin that of the performer, both being one. But when aesthetics captured the heart of the creator, the composer's labour became a lonely struggle to redefine the self *vis-à-vis* the audience. At that moment the ties between the creator and the performer began to unravel. When their paths separated, the performer became increasingly professional, to consolidate themselves as an end and not as a means for music. This battle provoked the silence or sublimation of the performer's natural drive to create, with what had been natural gradually forgotten and its transformation into something purely secondary.

In the history of sound art, there are hundreds of great creators who were also fascinating performers. This list is seemingly endless, from Sappho to Sira Hernández, Francesca Caccini, Marianne von Martínez, Clara Wieck, Fátima Miranda or even Bach, Mozart, Liszt, Bernstein or Boulez. Creation and recreation share a common objective, revealing what Ramón Barce called 'the communication of hidden beauty'. The light radiated by some great performers tended to shadow their creative legacy, even if these shadows, as this collection you hold and hear reveals, are but the principal from which radiance is necessarily defined.

The professional performer lives to untangle music. Their knowledge must necessarily be deep, personal, intense and autonomous. The primal electricity that emerged from deep within the creator must always pass through the hands, head and heart. This gives the performer qualities similar to that of a medium, conductor and vital connector to a world of sound in permanent movement.

Sira Hernández is one of the most personal and brilliant pianists in the recent history of Spanish piano performance. Her independence and constant search for new keyboard perspectives have been marked by a stifling of her own creativity. A tireless pioneer of the unexplored, from performance to concert, whispering in the ear of Soler, Bach or Mompou, Sira Hernández finally gives us in this recording what has always existed – her essential creativity.

In praise of the shadow

You are listening to an album that goes beyond simply embellished diversion. *Iniciación a la sombra* ('Initiation to the Shadow') is a manual in sound, in which Sira Hernández proposes we accompany her on a personal journey to understand the concept of birth from darkness. The poetic dimension is essential, starting with the words of the Manchegan poet Ángel Crespo and the shared concept of shadow as the first stage of light. We are not dealing with the Borgesian praise of multiple

shadows here, but with the singular entity. It does not speak to us of what is not seen, but of what is to be seen, of the origin, of what should never be forgotten because it defines us as human beings. The works thus presented in this album develop not only a complex but also an intense and direct approach. No possible speculation on the dichotomy between shadow and light exists except for the definition of the latter as heir to the former.

Sira Hernández's work seems familiar, but it is uncompromising. The Manichaeic game of aesthetic ideals usually runs the risk of one not being able to open the door to the darkness. It is an invitation to a poetic journey, which insinuates and captivates, a music that does not resort to external input to fill the programme notes with explanations. The definition and reappearance of imperceptibly modified material generates random structures, but never misses the communication of hidden beauty. The musical tapestry of Sira Hernández is seamless because it is not composed of fragments of other works but flows with the naturalness of improvised rethinking. The enduring tradition of crystallising what emerges under the dictate of the immediate feeds a production that poorly manages the difficult balance between what is and what has to be. We are faced with a work gelled from ideas, from proposals that are centrifuged and dried in the sun, but that emerge from the shadow.

When the shadow sounds, it does so in B flat

Sira Hernández begins her creative cycle with

Iniciación a la Sombra ('Initiation to the Shadow') (2015), a work framed in a multi-disciplinary performance together with the poet Ángel Crespo, the dancer Pau Aran, the artist Stella Rahola and the actor Manuel Galiana. Premiered at the Arts Santa Mònica in Barcelona in 2015, Sira Hernández presents a review of the original performance in which we find the essentiality of the word and inspiring movement compressed. Initially hinting at a nocturne, *Iniciación a la sombra* begins to reveal itself, starting from the darkness of B flat. The minimalist techniques start to open a range of light in progression in which an open trill mutates incessantly, seeking the brightness of higher ranges. The motifs move tirelessly, taking breaths in acórdic episodes which form a new support from which to gain impetus. The appearance of B flat major reintroduces the shadows, like a gong quivering gently in the faintest of breezes.

Darkness fed by the deep torment of helplessness

Through 40 poems, the book by Milanese poet Alda Merini, *Terra Santa* ('The Holy Land') (1984), collates a torn and visceral account of the writer's unfortunate experience at the Paolo Pini Psychiatric Hospital. Sira Hernández composed *Terra Santa* – *Ci sono Angeli nel Cielo* in 2017, as part of the project by choreographer and director Moreno Bernardi, *L'altra voce*. It was the first of the four parts into which the work *Terra Santa* was divided. Sira Hernández presents a large format work which develops the idea of the presence of

God in the deepest and bleakest spaces of madness under the score indication as *a prayer*. Again, the omnipresent B flat reminds us of the place of the shadow, the aural memory of the principle of inspiration and movement, which appears lurking, wrapped in solitude and darkness. The repetitions of the motifs and the changes in textures introduce us to an emotional balance – neurosis *vis-à-vis* loneliness and sadness. The composer invites us to penetrate the psychosis of Alda Merini thanks to a communicative language, avoiding concepts of material development in clear reference to the condition of the poetry itself – pure and truthful communication that is born from visceral, intense and enjoyable creative processes that invite us to be lifted on a wild wave full of poetry.

The wounds of the soul darken with seams

When the artist Sara Conforti asked Sira Hernández to participate on the *Lalàgeateller* project in collaboration with Fragole Celesti and the community for female victims of abuse, mistreatment and violence in 2017, a fresh look at the concept of the shadow reappeared. Sewing machines, which helped heal wounds through seamstress activities, prompted a creative drive that led to the *Fantasia para piano* ('Fantasy for Piano'). Again, the composer submerges us in a large-scale work in which adjacent elements motivate and condition a type of descriptive aural text. Sira Hernández's music is a story told through her own voice, where the end cannot be even imagined, but that captivates by encapsulating time. The presence

of ostinato sequences immediately introduces us to the sound of the sewing machine that is soon dominated by the shadow of the persistent B flat, the nutrient shadow, which now becomes a space of pain with regard to the light. The mechanical echo remains deafened by the simplicity of the line and the sad lyricism of each and every one of the stories recorded in each of those heroines. Again, the minimalist techniques, the repetition of never trivial textures, lead us to a circular universe in which the episodes are altered with natural musicality.

Revisiting tragedy helps us not to forget

This album of compositions by Sira Hernández closes with *Don't Forget About That* (2019) a work that orbits around the figure of the Italian writer Primo Levi on the occasion of the centenary of his birth. The impression of the testimony of the Turinese writer as a survivor of the death camps during the Second World War leads us to the last revision of the concept of shadow, the shadow of the human and its dematerialisation and oblivion. Released in June 2019, the dimensions and readings of the work become an inexhaustible source of reflection. No one should forget, no one should judge the other for being different, never should the shadow lead to desolation. The work draws on a climate of the repetition of increasingly simple, naked formants. Sira Hernández manages tensions with a masterful sense of the passage of time, of the communicative process. Listening to the detail, the deafening sound of the chord resolved with the firm conviction of mastering storms, of knowing, driving

phrasing to the limit of the humanly acceptable. Music that invites us to live on the edge, never to fall. The care of each sound and even its shady self-absorption produces a kind of inner monologue that invites us to reflect on the loss of content of the word 'humanity'. *Don't Forget About That* is the most atonal and intense work of those that are part of this album. There is no truce, the ghost of oblivion plays with real time and with that imagined, giving each

chord in a process of dismemberment an intensity that exceeds its physical nature to scale in the degree of the immanent.

‘... I escape through the gaps in the music.’

Á. Crespo

Juan Francisco de Dios Hernández
Doctor of History and Music Sciences

English translation: John Barnard

Sira Hernández

Sira Hernández ha realizado su estudios musicales en Turín, Italia, en el Conservatorio Giuseppe Verdi, bajo la dirección del pianista Remo Remoli y de Felice Quaranta, director del conservatorio y compositor, además de pianista. A la edad de 16 años debuta en el Auditorio del Conservatorio G. Verdi.

En Barcelona perfecciona sus estudios en la Academia Marshall, recibiendo clases de la pianista Alicia de Larrocha. Durante 1993–1994 estudia composición con el maestro Manuel Oltra y amplía así los estudios iniciados con el Maestro F. Quaranta en Turín.

Ha sido docente en cursos organizados por el Ayuntamiento de Turín (Italia), la Academia Marshall de Barcelona, dirigida por Alicia de Larrocha, y en diferentes escuelas y conservatorios de Italia y España.

Ha participado, como intérprete y compositora, en diferentes ciclos de conciertos y festivales internacionales e importantes actos culturales, como el Festival de Peralada, el de Santa Florentina, el Festival Internacional de Música Clásica de Toledo, el Festival Intenacional de música de Ibiza, Ciclos de conciertos en distintas fundaciones y en centros de arte, como Eina, Arts Santa Mònica, Conde Duque, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Palau de la Música de Barcelona, Auditorio de Barcelona y diferentes conservatorios, galerías de arte, teatros, etc.

Sira Hernández ha colaborado en diversos proyectos artísticos junto a bailarines, actores, poetas y artistas plásticos, ofreciendo recitales y espectáculos-performances donde la música dialoga con las demás artes. En 2014 estrena el espectáculo *Iniciación a la Sombra*, inspirado en los versos del poeta Ángel Crespo, en el Centro Cultural Arts Santa Mònica de Barcelona, espectáculo que se presentó al año siguiente en el Festival Ellas Crean del centro Cultural Conde Duque, de Madrid. *Iniciación a la Sombra* es el fruto de la colaboración de Sira Hernández con el bailarín de la compañía de Pina Bausch, Wüpperthal Tanztheater, Pablo Arán y la artista plástica Stella Rahola, con la participación del gran actor Manuel Galiana. En 2017, en el TeatreAkademia de Barcelona, estrena su propia música al piano en el espectáculo *L'Altra Voce*, del director y coreógrafo italiano Moreno Bernardi, inspirado en los versos de la poeta italiana Alda Merini. Seguidamente, en 2019, estrena otra obra pianística, la *Fantasia para piano*, esta vez encargo de la artista italiana Sara Conforti para su performance en la galleria Gli Acrobati de Turín. En junio de 2019 también escribe y tiene lugar el estreno de la pieza para piano *Don't forget about that*, en memoria del escritor italiano Primo Levi, en el centenario de su nacimiento, con la colaboración de el Centro Studi Primo Levi de Turín (Italia).

Entre su discografía destaca su último CD, con la grabación de 12 sonatas del Padre Antonio Soler en transcripción de Joaquín Nin, y un CD con la *Música callada* de F. Mompou, además de recitales dedicados a D. Scarlatti, J.S. Bach, M. Oltra e I. Albéniz, así como el titulado *Nocturnos*, con trece Nocturnos de trece compositores, de J. Field a nuestros días.

Sira Hernández (b. 1959) studied music at the Conservatorio Statale di Musica ‘Giuseppe Verdi’ di Torino, Italy, under the tutelage of pianist Remo Remoli and Felice Quaranta, composer, pianist and the Conservatorio’s director. When she was 16 years old she made her professional debut in the Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi Auditorium, Milan, and furthered her studies at the Academia Marshall, Barcelona, under the tutelage of Alicia de Larrocha. In 1993 and 1994 she studied composition with Manuel Oltra, following on from studies with Felice Quaranta in Turin. Hernández has taught on courses organised by the city of Turin (Italy), the Academia Marshall, Barcelona directed by Alicia de Larrocha, and in different schools and conservatories across Italy and Spain. As a performer and composer, she has participated in various international concerts, festivals and major cultural events around Spain, such as the Festival Castell de Peralada, Festival Santa Florentina, Toledo International Classical Music Festival, the Ibiza International Music Festival, concert cycles at various foundations and art centres, such as Barcelona EINA, Arts Santa Mònica, Conde Duque, Pompeu Fabra University, the Palau de la Música Catalana, Barcelona Auditorium and at various conservatories, art galleries, and theatres.

As a composer, Sira Hernández has collaborated on artistic projects with dancers, actors, poets and artists, resulting in cross-arts recitals and performances. In 2014, her work *Iniciación a la Sombra* (‘Initiation to the Shadow’), inspired by the verses of the poet Ángel Crespo, premiered at the ‘Centre d’Art Santa Mònica’ in Barcelona and was then performed at the Festival Ellas Crean in Madrid’s Conde Duque Cultural Centre the following year. *Iniciación a la Sombra* is the result of Hernández’s work with the dancer Pau Arán, a member of the Tanztheater Wuppertal Pina Bausch dance company in Germany, and the artist Stella Rahola, all in collaboration with the acclaimed actor Manuel Galiana. In 2017, at the Teatre Akademia in Barcelona, she premiered her own music for piano, as part of the spectacle *L’Altra Voce* (‘The Other Voice’) by the Italian conductor and choreographer Moreno Bernardi, which was inspired by the verses of the Italian poet Alda Merini. Then, in 2019, she premiered another work, *Fantasia para piano* (‘Fantasia for Piano’), commissioned by the Italian artist Sara Conforti for her performance at the Galleria Gliacrobati in Turin. In June 2019, Hernández also wrote and premiered the piano piece *Don’t Forget About That*, in memory of the Italian writer Primo Levi on the centenary of his birth, in collaboration with the Centro Internazionale di Studi Primo Levi, Turin. Highlights of her discography include her most recent album Antonio Soler’s *Sonatas* featuring a transcription by Joaquín Nin, Mompou’s *Música Callada* (‘Silent Music’), recitals dedicated to Scarlatti, J.S. Bach, Oltra and Albéniz, and the album *Nocturnos* featuring 13 nocturnes by different composers, from Field to the contemporary composers.

Sira Hernández