

Entrevista a la compositora Mercedes Zavala acerca de John Cage

por **Juan María Solare**
(www.JuanMariaSolare.com)

En preparación de un artículo sobre *la influencia de John Cage en la música española* (artículo publicado en la revista madrileña *Scherzo* [www.scherzo.es] número 276, julio-agosto de 2012) realicé una entrevista por correo electrónico a la compositora **Mercedes Zavala** (Madrid, 1963). Sus respuestas (fechadas el 16 de abril de 2012) eran más extensas de lo que mi artículo podía incorporar, pero demasiado interesantes como para descartarlas. Como solución, resolví publicar sus palabras aquí (con anuencia de la entrevistada). Quien quiera saber más acerca de Mercedes Zavala Gironés puede hacerlo en www.mercedeszavala.blogspot.com

Las respuestas de Mercedes me parecieron particularmente lúcidas porque subraya el aspecto general, conceptual, aplicable a cualquier estilo, y no una faceta estilística concreta. Y además, equilibradas: ni poniendo los ojos en blanco de admiración acrítica, ni denostando. Esto parece indicarme que es en su generación cuando la influencia de John Cage comienza realmente a ser digerida y asimilada, desprovista de banderías o posiciones beligerantes.

- ¿Cuál es la influencia de John Cage en tí como compositora? Escasa, nula, bastante, puntual, muchísima... y ¿en qué aspectos específicos?

Mercedes Zavala

John Cage ha sido para mí importante en la conformación de una “identidad” artística, es decir, en cómo me veo a mí misma a la hora de componer, y en cómo concibo el hecho de hacer música hoy. Admiro su capacidad para fundir pensamiento y *praxis*, que en lo musical devienen aspectos de lo mismo. Cage realiza para ello un extraordinario, brillante ejercicio de coherencia, como digno descendiente de Thoreau, y ciertamente, es un buen representante de ese pensamiento filosófico-práctico que impregna la epistemología-ética de algunos pensadores del Nuevo Mundo. También me interesa la manera de cuestionar lo supuestamente evidente, y desmontar prejuicios sobre lo que es o debe ser el arte.

Sin embargo no me interesa nada el culto a Cage. Mientras él tiene el coraje de re-pensar en ese contexto lo que es la música, e incluso de contradecirse cuando lo considera necesario, provocador, o simplemente, divertido, los adoradores de su obra quieren convertirlo en otro gurú más, que nos guía en el camino de la verdad. Es cierto que, en línea con su gusto por la paradoja, Cage *jugó* a ser gurú, desde el pensamiento Zen y con la “lógica” del Koan. Yo creo que le divertía muchísimo el papel, pero en parte el Cage músico-pensador fue anegado por su propio personaje... lo que era en cierto modo inevitable.

La realidad, es que, se le siga o no, es imposible sustraerse a su influencia, aunque sea por oposición. Personalmente, me asombra su capacidad para retroceder uno o más pasos y distanciarse a contemplar lo musical –o lo artístico, o lo vital– desde una perspectiva más amplia, salirse del recinto cerrado, abrir ventanas, y dejar que el aire vuelva a circular, desde orígenes diferentes y por vías alternativas a las previstas. Precisamente por eso, resulta absurdo tomar acriticamente un escrito tan temprano como *Credo*, por poner un conocido ejemplo. Como su tono, nombre y frases indican claramente, es un acto personal (*I*) de fe (*believe*), una visión, y no un manifiesto, o así lo quiero entender yo.

La toma de otra perspectiva requiere el ejercicio de la escucha y por tanto, el cultivo del silencio. Su visión de este último aspecto me interesa especialmente. Creo que Cage concibe el silencio como una idea que, al igual que la de justicia o libertad, nace en nosotros precisamente porque su consecución total es imposible. Pero igual que la idea de justicia es esencial a la sociedad, y debe estar interiorizada en cada individuo, para mí también lo es la de silencio: necesidad inherente al individuo consciente y a una sociedad no alienada, es decir, creativa.

Como se puede fácilmente deducir, tengo en casi todos los aspectos mi parte de “cal” y mi parte de “arena” para John Cage.

- En tu faceta como profesora: ¿por qué es particularmente atractiva la música de Cage a nivel didáctico, escolar o en conservatorios, para los ejecutantes/intérpretes? ¿Cuál es la esencia de su atractivo en la formación (a) de un músico profesional (b) de un ciudadano musicalmente culto.

Uno de los conciertos memorables en el Conservatorio *Teresa Berganza* –donde enseñé hace casi 20 años– es precisamente el que dio el profesor **Juan Carlos Martínez** de las *Sonatas e Interludios* para piano preparado. Yo tenía entonces a mi cargo las actividades culturales del centro y la propuesta de hacer una clase-concierto me pareció estupenda. Muchos profesores de piano son reticentes o incluso contrarios a todo lo que suponga entrar a manipular el arpa del piano. Por esa y otras causas la propuesta se consideró arriesgada, y se vaticinó que sería un desastre y no habría público.

Todo lo contrario: Juan Carlos Martínez hizo una clase abierta previa, preparando el piano con los alumnos, incluyendo a los más pequeños de grado elemental. Después, la sala abarrotada, se mantuvo en un silencio casi místico mientras duró toda la interpretación. Recuerdo que los más pequeños estaban totalmente raptados por la música, algunos con la boca abierta, literalmente.

Pongo este ejemplo concreto porque el solo hecho de pensar en preparar un piano conlleva la supresión de numerosas barreras y la adquisición de una mirada más amplia hacia el hecho musical y los estudios académicos. Es ése paso atrás del que hablaba antes y que supone imaginación, osadía, disolución de lo preestablecido; no hay nada más excitante para un aprendiz, porque al cuestionar lo asumido acriticamente abre puertas.

La lección más importante que puede transmitir un docente es que hay que pensar por uno mismo: las obras y reflexiones de Cage son una herramienta inestimable para ello. También para los oyentes –todos lo somos– dispuestos a cuestionar su visión del mundo.

Foto: Juan María Solare, Alberto Portugheis y Mercedes Zavala (Madrid, 1 de marzo de 2008)

- **En tu actividad como intérprete ¿ocupa Cage una posición importante en tu repertorio? ¿Por qué te ha resultado en lo personal importante -y diferente- tocar obras de Cage? (O dicho de otra manera: qué tiene Cage que no tengan otros.)**

En tiempos, mi aprecio por la música de Cage como intérprete ha sido grande. Forma parte de mi bagaje ahora que ya no suelo salir a escena. Me gustaría destacar, desde el punto de vista de la interpretación creativa, aplicado al alumnado, la idoneidad de una obra en concreto: 4'33. Se puede preparar sin tener nivel de ejecución instrumental o vocal alguno, pero no es apta para cualquiera, aunque pudiera parecerlo: hace falta un mínimo de madurez mental y de disciplina física y de autocontrol- esto es muy importante. En este sentido es una obra de ejecución difícil y de interpretación más complicada aún. Quien no entienda esto, es que debe ponerse inmediatamente a montarla. También recomiendo que se haga con alumnos. Como experiencia, siempre funciona.

4'33 ha sido objeto de todo tipo de bromas, juicios y explicaciones. Hay quien quiere realzar el elemento humorístico, o considerarlo una broma, y es muy libre de hacerlo, y de disfrutarlo de esa manera. Otros insisten en cuestiones de más envergadura. Es parte del alcance inmenso de la obra: el propio Cage, cuando se le preguntaba si le importaba que la gente se riese al escuchar su música, contestaba que no, que siempre preferiría las risas al llanto. Más allá de opiniones que insisten en lo jocoso, la realidad es que programar, interpretar y escuchar esta obra, en su pura praxis y más allá de su ya rico poder conceptual plantea muchísimas preguntas y propicia múltiples respuestas, tanto de intérpretes como de público, no habiendo perdido ni un ápice su carácter provocador. Es difícil encontrar una obra más abierta –salvo en duración y estructura–: por tanto, lo esencial no es lo que Cage pretendiera, si no qué queremos hacer de ella.

- **¿Has conocido a Cage personalmente?**

No, ¡qué pena!

Este texto puede reproducirse libremente citando fuente.

Referencia bibliográfica completa:

Solare, Juan María (2012, abril 16). **Entrevista a la compositora Mercedes Zavala acerca de John Cage**. Consultado el <fecha de consulta> en <http://www.JuanMariaSolare.com/Zavala-entrevista-sobre-Cage-por-Solare.pdf>