

Francisco Serrano

Gualtiero Dazzi

LA ROSA DE ARIADNA

ÓPERA EN UN ACTO

(1995)

Version en français:

<http://www.petals.org/Petal006.html>

*El sol de la mañana reverberó en la espada
de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre.
--¿Lo crearás, Ariadna --dijo Teseo--. El minotauro apenas se defendió.*

JORGE LUIS BORGES

EL MITO

Emblema de la animalidad del hombre, símbolo de sus indomables fuerzas instintivas, presente en multitud de obras escultóricas, pictóricas y literarias desde los orígenes del mito, el Minotauro, esa atroz conjunción de toro y de joven, como escribió Ovidio, raramente ha tenido una voz. Ciertamente, un sinnúmero de autores, antiguos y modernos, han hablado de él y de su historia, pero con la excepción de un puñado de textos el Minotauro ha sido una presencia silenciada. Sabemos por la leyenda que Teseo, el héroe solar ateniense, en posesión del hilo que Ariadna enamorada le entregara, penetra en el laberinto y da muerte al monstruo --pero muy poco más. Nada nos impide imaginar lo que pudo haber sucedido allá adentro *antes* del arribo del héroe. *La rosa de Ariadna* refiere cómo la noche anterior a la llegada de los rehenes que serán sacrificados al Minotauro en Creta, entre los que viene Teseo, Ariadna, sacerdotisa del Laberinto, atraída por la gravitación del monstruo, que es su hermano, traspasa el umbral buscando en las tinieblas el sentido de su culto y el objeto de su veneración; conforme se adentra ese sentido se le irá revelando. Sin embargo, en el momento de encontrarse con el Minotauro (encuentro que más tarde habrá de consumarse con Dionisios, otra variante del dios con cuernos de toro), la joven escucha las aclamaciones que saludan el desembarco de Teseo, duda y, como si despertara de un sueño, como si entrara en otro, sale del "terrible palacio". El Minotauro, que ha vislumbrado el amor, abandonado se pierde en su laberinto, que es Ariadna. Sin ella, sin lo que gracias a ella ha percibido, no siente más deseos de vivir. No es el hastío, como ha imaginado Borges en el relato *La casa de Asterión*, cuya parte final sirve de epígrafe a esta nota, lo que vence al Minotauro, sino el amor. Nunca hubo un combate. Teseo no hace más que liberar a un sufriente.

EL CONTEXTO

Quizá no sea inútil recordar que las relaciones entre el toro y la doncella tienen para Europa un sentido fundacional. La leyenda del rapto de la bella hija del rey de Fenicia, a la que Zeus, transformado en un toro blanco, conduce a la isla de Creta, donde ella dará a luz a Minos y a Radamanto, subraya la raíz mediterránea de los pueblos que poblaron en el amanecer de la Historia el viejo continente. E incluso algunas versiones quieren que Europa sea la madre del Minotauro, más que su abuela. En todo caso, es evidente que para los antiguos el vínculo entre el poder del sol, simbolizado por el toro, y la mujer, emblema de la luna, representaba mucho más que la sola referencia a los orígenes. Sin embargo, aun teniendo en consideración lo anterior, cabría preguntarse: ¿qué sentido tiene presentar una ópera sobre el laberinto y sobre el Minotauro encerrado en él? Un concepto poco actual y marginal (en apariencia), ¿puede motivar el interés contemporáneo? La historia del laberinto es milenaria. Durante siglos el hombre ha estado fascinado por la imagen arquetípica del *topos* a donde es fácil entrar pero casi imposible salir. Se trata de una idea primordial. Cada generación la ha pensado con igual atención e intensidad. Hay algo a la vez cósmico y humano en esta representación del trayecto tortuoso que no cesa de crecer y de transformarse. En efecto, la leyenda del "palacio fétido" y de su habitante biforme ha atravesado intacta más de tres mil años. Los mitólogos dicen que en los mitos se puede reconocer el estremecimiento primordial del hombre frente a lo desconocido. Son una especie de memoria ancestral de la humanidad. El laberinto es una metáfora visual que se refiere al vez al cerebro y a los intestinos, a nuestra razón y a nuestras emociones, es decir, a nuestras *profundidades*. Y no es necesario insistir en que el psicoanálisis ha revelado el terror disfrazado que el hombre siente hacia sus abismos interiores. La encarnación de ese disfraz es el Minotauro.

LA OBRA

El poema que constituye el libreto busca explorar diversas posibilidades sintácticas y, sobre todo, prosódicas del lenguaje, de manera que el ritmo y la música de las palabras sirva de apoyo y contrapunto a la armonía de los sonidos, si así puede decirse. Pero aunque el texto está articulado según el "camino dramático", no cede a los estereotipos del libreto convencional y jamás asume realmente una teatralidad directa, de modo que el compositor ha debido crear lo que él llama "pequeñas dramaturgias internas", simultaneidades para simular los diálogos, periodos de aceleración o de *ralentissement* de la acción, sin traicionar el poema, al contrario: buscando de este modo destacar su intensidad lírica. Las voces cantan generalmente sobre líneas melódicas fluidas, sin grandes cambios armónicos, con un tratamiento que prevé un timbre lineal, sin vibrato operístico del tipo "bel canto", sino más bien con sonoridades propias.

Para Gualtiero Dazzi el desdichado encuentro entre Ariadna y el Minotauro es antes que nada la posibilidad del encuentro de dos voces, cada una poseedora de una "doble naturaleza" musical, metáfora de la duplicidad de sus seres, hombre/mujer más que hombre/toro, que nos los hace aparecer como las dos caras, diurna y nocturna, de un mismo ser. Así, el Minotauro es a la vez barítono y contratenor, mientras que Ariadna es contralto, con un timbre más sombrío.

En el nivel orquestal, los dos personajes están caracterizados de manera muy distinta. En el inicio, el Minotauro aparece como rodeado por un contrapunto lento que conducen los alientos y las cuerdas, casi sin percusiones, en tanto que Ariadna se inscribe en una textura esencialmente percusiva, muy articulada rítmicamente. A medida que estas dos temporalidades se aproximan hasta casi fundirse, el Minotauro, excitado, canta como contratenor y Ariadna se le une con el mismo registro. Su separación se traduce igualmente en el plano orquestal: el Minotauro vuelve al estatismo de la textura inicial mientras Ariadna se aleja acompañada por un número decreciente de instrumentos, hasta concluir sola con el violoncello.

Los diferentes niveles que estructuran la textura orquestal se encuentran, de este modo, ligados al desarrollo dramático de la obra; cada personaje está caracterizado por una temporalidad al principio y al final, y la historia no es más que la contaminación recíproca de sus temporalidades, su fusión y su final escisión. Con el fin de volver perceptibles estos movimientos, en su encadenamiento tanto como en su superposición, Dazzi propone una cierta unidad por el hecho de que todo está construido sobre un solo material armónico, y por la relativa lentitud de su evolución. Así, pese a la complejidad formal que se desprende de la interacción de las diferentes temporalidades, el tiempo interior de cada una de sus distintas connotaciones (timbres, registros, velocidades, articulaciones rítmicas) es inmediatamente reconocible. La orquesta es un conjunto de diecisiete elementos y el coro un grupo vocal de doce cantantes, todos solistas.

La obra se plantea no disociar las dos fases de la composición: la escritura, abstracta, primero y en seguida la percepción, la escucha: Ariadna en el laberinto del oído. En cada momento de la escritura musical, la escucha es tomada en cuenta. El desarrollo general de la obra apunta de este modo al tiempo interno de cada espectador. En *La rosa de Ariadna* el laberinto se ha vuelto sonoro: una música.

LOS PERSONAJES

Ariadna es un ser complejo. Su nombre quiere decir "la muy santa"; es hija de la luna, la portadora de la luz. Cabalísticamente designa el alma. Es *aracné*, la araña que teje y desteje nuestro cuerpo, la trama de la vida. Es el *Anima*.. Nietzsche, en cuya filosofía la figura de la princesa cretense juega un rol esencial, decía que Ariadna era la afirmación repetida, el sí que responde al sí. En esta ópera, como en el mito, al ponerse del lado de Teseo Ariadna se niega a la vida, representada por la animalidad del Minotauro. Luego --sabemos-- se unirá a Dionisos. (Una historia de clínica, de salud y de curación, como anota Gilles Deleuze.)

El Minotauro es, por su parte, la realidad condensada de un símbolo doble. Se trata de un monstruo que es al mismo tiempo un príncipe: es hijo de la reina; tiene testuz de toro pero cuerpo de hombre, corazón de hombre, sexo de hombre. (Borges nos recuerda que Dante lo imaginó al revés: con cuerpo de toro y cabeza de hombre, porque ni Ovidio ni Virgilio lo describen con precisión.) Su cabeza es pues de animal, pero sus entrañas son humanas. Pese a lo que se nos ha dicho el Minotauro no sólo representa la fuerza brutal e indomable del instinto, sino algo más: es la imagen de un ser esencialmente dual. Su mugido canta la alabanza de lo terrestre.

Desde los griegos, la tradición occidental se ha empeñado en privilegiar la capa de razón y restricciones que recubre los estratos más profundos del alma humana. En este sentido todos somos Teseo y el Minotauro al mismo tiempo. Al matar al toro, según Nietzsche, que estudió bien este mito, Teseo niega la vida, reduciéndola a formas reactivas. Es el triunfo de la razón, del hombre ordenador, sometido a los dioses patriarcales, sobre la voluntad y la vitalidad de los instintos.

Según el mito, luego de seducir a Ariadna, Teseo la abandona en la isla de Naxos. Es allí donde, por una especie de compensación ontológica, la va a tomar Dionisios, forma sublimada de la fuerza pura y múltiple, de la voluntad afirmativa encarnada en el toro. En *La rosa de Ariadna* no se ha hecho sino alterar levemente el orden en que ocurren, simbólicamente, los acontecimientos, es decir: la historia de amor entre Ariadna, imagen del alma, y el dios-toro, representación de las fuerzas vitales y fecundantes de la naturaleza.

Tal vez por eso pueda afirmarse, con Umberto Eco, que entre las múltiples tramas que han imaginado los hombres, la historia del laberinto es "una forma densa de futuro".

FS

LA ROSA DE ARIADNA

PRIMERA PARTE

*Oscuro. Una melodía comienza a formarse. Lentamente la escena se ilumina.
El MINOTAURO de pie en el centro de su maraña; va y viene sobre la
plataforma, fiera enjaulada.*

CORO

Como una inmensa rosa diáfana
una intrincada trama
vuelta trazo de luz en vidrio claro.

MINOTAURO

Como el puro estupor,
como las pesadillas de los reyes
vago en el aire espeso.

La sombra de mis ojos sabe
de una fatiga inmensa.
Y no hay modo de probar
que sea mejor soñar que no hacerlo.
Porque tal vez es sólo
error del corazón
creer que las cosas suceden
con arreglo a principios.

Mas sé que el cielo gira
y florecen los cuerpos putrefactos,
que las estrellas cambian de lugar.

CORO

Un rumor de pisadas en el polvo
y una traza de sangre
y una voz sin origen.

El Rechazado alienta entre sombras secretas.
Pero ya el horrible banquete
ha extinguido sus heces
y a lo lejos viene corriendo un joven fatigado.

MINOTAURO

Nada tengo que ver con las pasiones,
nada con los más rojos andrajos del espíritu.
Suspendido entre el cielo y el mar
no ambiciono la tierra,
y mis lamentos no pagan nada.

CORO

En otros sitios
la vida se levanta
como un enorme tallo.
Y otra suerte te llama.

MINOTAURO

Esta hora es extraña,
como un trono usurpado.
La humedad y la sombra trazan
cacerías en el muro,
cuerpos
    esbeltos como cañas,
terrones grises o arena muerta.
Artificios de un palacio agostado.

CORO

La noche avanza
y vuelve a retroceder,
como una pulsación.

No habrá tiempo esta vez.

ARIADNA

¡Déjame vivir... déjame vivir!...

MINOTAURO

Una brusca memoria
como agua despeñándose:
tumulto en los pasadizos.
    Y hubo algo:
brazos y muslos
de una blancura imperdonable,
y un pecho, como un capullo escarlata.
Confusión de uñas y plantas y polvo.
Una niebla pardusca empañaba los muros,
eh jeh! y un torso suave privado de la piel.
Y yo lavé mi cuerpo en sangre
    y humores amarillos
y otros huesos sustentaron mi lecho.
Y no volví a soñar...

ARIADNA

¡Noche, oh noche resplandeciente,
    déjame
vivir, déjame ser en medio
de esta quietud sagrada!

MINOTAURO

He errado mansamente en el sopor del estío,
buscando indicios en los muros mohosos
o no buscando nada.

ARIADNA

¿A qué podría comparar
esta cadencia, que brota del corazón
como arrullo de fronda?

El verano
sepulta todo bajo su aura verde.

Miro el mar de la noche.

Creta dormida.

Olas en los baluartes.

CORO

Ella está, intacta y tenue,
al pie del laberinto.

MINOTAURO

En las tinieblas me
crecieron ojos para ver...

Es como si todo
se hubiera confundido
entre el cuerpo vertiginoso
y el flujo de las estaciones.

CORO

Un gran arte sutil labró estos muros
que no saben de años, días, minutos:
desgarrones del tiempo.

ARIADNA

No hay una puerta aquí, no hay cerraduras.
¿Por qué las piedras abren alas a mi paso?...

¿Por qué las piedras,
incapaces de ver,
me están mirando?

Tengo miedo,
tengo miedo de caminar entre ellas.

Mis deseos se hunden tierra abajo.

Hay un rumor de cieno que se agita,
un murmullo de cosas que se dejan atrás.
Y sin moverse, vibran
las paredes de roca oscura.
Cada piedra es abismo...

Otros ojos contemplarán estas mismas estrellas,
otra sangre se agitará
bajo estos muros.
¡Oh, que para mí se abra
la rosa amarga de la desesperación!

SEGUNDA PARTE

ARIADNA

¡Otro aroma en la tierra y otros tintes
en las rutas del aire!
Siento nacer una ráfaga libre,
inminencia del tiempo de la estirpe.
Oh mi esperanza, mi incitación y mi urgimiento.

Oh el hijo terrible de mi madre, el Oculto.

Asterión, Asterión...
¡Qué distinto resuena en mis oídos
esta noche tu nombre!...
Asterión,
Asterión el astado.

Desorden de pensamientos
nacidos
de tu nombre,
hermano ausente y magnífico.

MINOTAURO

No ha crujido el umbral
ni se ha movido el aire...

Y sin embargo
el zumbido incesante
de la noche en las bóvedas
anuncia que un reino va a cumplirse.

ARIADNA

¡Hermano, hermano! Escucha
el eco de mi voz inobjetable.
Voy hacia ti,
me arrimaré a tu frente,
avivaré su ardor...

Avanzo presa del asta gigantesca.

CORO

Ella teje y desteje un fantasma
en su memoria límpida.

MINOTAURO

Ciertas nobles palabras presidían
los festines rituales, ciertos gestos,
ciertas danzas y cantos:
un deleite que la sombra exaltaba.
Ahora el aire cala como una obstinación.

ARIADNA

Iré por los pasillos a tu antojo.
Barreré el confuso camino
de piedras a tu paso,
quitaré despojos y polvo.
Y oirás un rumor de sandalias
que tu no conocías.
¡Que pueda para siempre vivir bajo estas sombras!

VOZ DE ARIADNA, *hablando*

Recuerdo una plaza desierta
donde temblé
en el alba de un sueño
bajo las flores de abedul.
Lejos tañían campanas de bronce
sobre el mundo que respiraba en paz.
Y un estremecimiento
recorría la madrugada
en la honda luz naranja que atravesaba el cielo.

Te vi ahí, oscuro en el sueño,
habitante del caos;
te vi contra la noche:
un rey envuelto en púrpura
No había nada ajeno a tu presencia.
Tu carne era tangible
como la muerte,
tu cabeza
ostentaba el sol;
tu pecho: una columna
maestra
bajo los domos del templo.

ARIADNA, *hablando*

Tiembla la tierra dormida
oscura como tu piel.
Como hoguera relumbras
en el centro del pecho.
Tu imagen se alza
sobre mi frente.

Todo lo cubres...

Danza de ARIADNA.

ARIADNA

Amo del laberinto:
recibe a quien te ofrenda,
abraza, devora, funde
contigo a quien te nombra.

CORO

Adolescente del himen de plata,
anunciadora del alba, muy santa;
¿no sabes que un azar inapelable
veda el cuerpo y el afán de los dioses?

ARIADNA

Hermano ausente y magnífico, ¿me ves?

CORO

Adolescente del himen de plata,
virgen del laberinto:
coronas de jacintos adornaban tus sienes
y tu padre ofrecía sus banquetes por ti.

ARIADNA

¿Escuchas mi corazón palpar
en la ciega tiniebla?

CORO

Adolescente del himen de plata;
traen las noches otra vida,
círculos de luz y de sombra,
llamas silbantes.

MINOTAURO

Quiero ser y saber
por mí mismo. ¡Sostengo
los pilares del espacio y el tiempo!

Danza del MINOTAURO.

¡Soy el tiempo! Insondables,
secretos e insondables
convergen en mí ríos
de sangre y pesadumbre,
cauces de podre y sombra,
corrientes del abismo.

Soy el sueño, el poder
soterrado y oculto
que ignora la conciencia:
el encono del mito.
Soy el arduo dominio
de lo vasto y disforme.

Soy el Monstruo, el antiguo
esplendor de lo inmundo;
soy el resabio ilícito,
el afán innombrable.

ARIADNA

¿Imaginas acaso, monarca de lo informe,
cuál poder hacia ti me lleva y cómo
una impulsión más honda que el poderío del mar
endereza mis pasos ?

CORO

Sus ojos son los ojos
del pánico; el horror
que exhala su presencia
no conoce la calma.

MINOTAURO

Soy el vértigo inmóvil,
la caída en sí mismo
sin tocar nunca el fondo.
Soy el azar, el éxtasis
de lo desconocido.

Soy la violencia oscura
del amor de la Madre
y la forma terrible
de la culpa, y el miedo.

Soy la sombra, la inquietante
faz nocturna del hombre,
el revés del espíritu,
la confusión del caos.
Un estigma y un símbolo.

CORO, fuera de escena

Causa del mundo,
dueño del mundo,
forma del mundo,
signo del mundo,
trono del mundo,

TERCERA PARTE

CORO

¡Está aquí, oh está aquí!
Desembarcó en el puerto
un joven cuyos brazos
serán mil veces útiles.
Y el pueblo corre a verlo.

ARIADNA, *hablando*

¿Es que he avanzado acaso
por un camino incierto
hacia la muerte?
...Hace frío.

MINOTAURO

Es como si de pronto en la alta sombra
la percusión del mar cesara
y un tumulto trepara en la garganta como arañas.

ARIADNA

Parece que los muros,
que estas lúgubres piedras
me quisieran hablar...

MINOTAURO

¿Quién
se atreve a turbar
la cerrada noche de la caverna ?

¡Nada existe sin mí!
¡Nada puede ser fuera
de estos fieros umbrales.

¡Nadie puede escapar, ni ser afuera!

¡Nadie existe sin mí!
Yo, el inexorable..

CORO

Como leve libélula
sobre estanques enfermos
una doncella deja el sitio de su antojo.

VOZ DE ARIADNA

Espera. Por ti, por mi amor
está el laberinto abierto...
Mira: para ti, inmaculada,
llevo la radiante madeja de la resolución...

MINOTAURO

¿Quién puede conocer qué poderosos músculos
ahogarán de nuevo un cuello palpitante?

CORO

Amargo prisionero
--del tiempo no: de la ardua eternidad,
Minotauro aciago,
¿no sabías
que más inextricable que tu cueva,
más oscuro y confuso,
el amor es mortífero?

MINOTAURO

No apuraré la copa de la cólera:
saber quizás implique
un modo de morir...

CORO

La muerte es el amor no cumplido...
Morir es no ser más amado.

Desde antes, desde siempre
morir es no ser visto.

MINOTAURO

No ser amado ni ser, no ser, ni haber sido.

Nadie sabe o sabrá
el oscuro momento
que mi vida es ahora.

Sólo en mi ser existo:
espacio desolado
entre espacios desiertos,
no fui jamás indigno
de este palacio lóbrego
que erigió la soberbia,
ni anhelé el simulacro
(vana imagen perdida)
que violentó a la sombra.

Pero hoy un aire acerbo
ha ultrajado las piedras,
y mi lengua es de niebla,
y ya no entiendo....

Sin embargo duraré
en m' reino incontable,
aunque mi pecho abrace
una furtiva sombra en los pasillos,

aunque la noche sea
la oprobiosa sustancia
de mi condenación.

VOZ DE ARIADNA

Con el alma en un hilo,
como un fuego sin luz
dejaré este palacio:
que sobre él
giren el atestado sol, la luna,
las noches y sus astros.
Dejaré este silencio hostil.
Ya percibo
los rumores del mundo,
ya su voz insaciable...

MINOTAURO

No, no duraré más.
No he de sobrevivir
al hueco de su huida,
ni mis ojos exhaustos
contemplan más tiempo
el corazón en sombras
de mi vasto retiro.

No combatiré más.
Todo está ya perdido.
Queda solo el silencio,
la belleza abolida
cuyo sentido es nulo
y en la nada se anula...

Un gran silencio es lo que queda.

EPÍLOGO

MINOTAURO

En la noche sin término,
Tú, que me consolaste,
la última o la primera,
¿vas a volver sobre tus pasos?

Mensajera del alba,
nodriza de la grullas,
¿regresarás un día
al laberinto abandonado?

Comedora de rosas,
renuevo de la luna:
nada estará perdido
si es que no te he perdido...