

MusicWeb Review, september 2008 (UNITED KINGDOM)

SOLO RUMORES: An intriguing and rewarding CD of new music played with commanding intensity ... Glyn Pursglove

www.musicweb-international.com/classrev/2008/Sept08/rumores_Cervantes_QP186.htm

Arturo MÁRQUEZ (b.1950)	Solo Rumores [3:50]
Marcela RODRÍGUEZ (b.1951)	Entre las ramas rotas [6:58]
Ramón MONTES DE OCA (1953-2006)	Ecos del llano [4:03]
Juan Fernando DURÁN (b.1963)	Entonces el cielo se adueñó de la noche... [6:03]
Hilda PAREDES (b.1958)	Sobre un páramo sin voces [5:12]
Joaquín GUTIÉRREZ HERAS (b.1927)	Canto lejano [3:47]
Paul BARKER (b.1956)	Pedro's Progress [11:47]
Laurie ALTMAN (b.1956)	Pedro's Story [5:51]
Alex SHAPIRO (b.1962)	Luvina [5:27]
Zulema DE LA CRUZ (b.1958)	Arenoso: No. 2 de Estudios sobre la tierra [5:58]
Silvia BERG (b.1958)	Dobles del Páramo [8:08]

Ana Cervantes (piano)

rec. August 2007

QUINDECIM RECORDINGS 186 [66:06]

Favor de ver abajo para la versión en español

Voir en bas pour la version en français SVP

The Mexican pianist Ana Cervantes, if not especially well known on this side of the Atlantic, has won, in her own country and in the USA, a good deal of praise for her work, especially (but not only) in terms of her interpretation of contemporary repertoire.

The music on this present CD is part of a project planned and carried out by Cervantes which, with the support of various bodies, has allowed her to commission a set of short works from a number of contemporary composers. The project is centred around the 1955 novel *Pedro Páramo* by the Mexican novelist Juan Rulfo (there is an English translation by Margaret Sayers Peden). Rulfo's novel – his only

one – is one of the masterpieces of modern Latin American literature, one that has been very influential. The novel is brief, an account (though it is a novel of mood more than story) of how one Juan Preciado returns to the hometown of his dying mother, a town called Comala. He hopes to find his father (Pedro Páramo) there, but finds himself in a town inhabited entirely by ‘ghosts’; the bulk of the narrative is carried by these spectral voices. Mixing fantasy and an oblique kind of realism, the novel has a very distinctive and special atmosphere. By the time the novel ends one suspects that Juan Preciado himself is also dead. The novel was much admired by Gabriel García Márquez and was a clear influence on *One Hundred Years of Solitude*.

Cervantes commissioned a group of composers to write solo piano pieces in response to the novel. A first set of such compositions – including works by Mexican composers such as Georgina Debrez, Eugenio Toussaint and Federico Ibarra Groth, Americans such as Charles B. Griffin and Anne LeBaron and Stephen McNeff from the U.K – were gathered on a CD (which unfortunately I haven’t heard) called *Rumor de Paramo* (also issued by Quindecim). Now this second set has appeared, drawing on the work of six Mexican composers (the first six as listed at the head of this review), two composers from the U.S.A. (Altman and Shapiro) and one each from Spain (De La Cruz), Brazil/Denmark (Berg) and the U.K. (Barker).

Some of the composers respond to the general mood or method of the novel, such as Montes de Oca in his *Ecos de llano* (Echoes of the Plain), with its imprisoning circularity, challenged now and then by sudden bursts of energy, each contained or defused by the music’s larger circle of return; or Barker’s *Pedro’s Progress*, which the composer himself describes as related to “the halting and teasing structure” of the novel, as seeking to find musical parallels for what Barker aptly describes as “the sense of wonder without explanation” which characterises Rulfo’s novel.

Other composers offer a response to particular details of the novel, as in Marcela Rodríguez’ *Entre las ramas rotas* (Among the broken branches) which articulates a musical response to a single sentence in the novel, “Not a drop of air, only the noise he had made echoing among the broken branches”), doing so through some insistently reiterated triplets and some expressive silences.

A third group of composers – such as Zulema de la Cruz and Joaquín Gutiérrez Heras – seek inspiration in other areas of Rulfo’s work, such as his short stories and his photographs.

In all his work, Rulfo’s vision is hardly easily comforting or comfortable. Death and absence, desolation and poverty, silence and ruin are his dominant modes and images. Most of the music necessarily reflects such themes and attitudes, so that listening to the CD right through can leave one strongly seeking some ‘light’, literal or musically metaphorical. Taken one by one, however, pretty well all of these pieces have – certainly as played by Cervantes – an intensity which compels attention. My own favourites included the compositions by Rodriguez (the use of rhythm and of silence particularly gripping) and Heras (visually evocative), Barker (full of organic and accumulative power) and De La Cruz (earthy in texture, with some aptly spectral dance rhythms).

Ana Cervantes plays with a kind of audible concentration which compels attention, playing with both power and delicacy as required and with what sounds like a deep felt involvement with the whole project. Perhaps this CD works best for those with some knowledge of Rulfo’s work (and those who haven’t any such familiarity could do worse than seek out *Pedro Páramo*) but it isn’t, I think, dependent upon such knowledge – it can be recommended to any adventurous spirits who want to get off the beaten track, musically speaking. This is profoundly Latin American music which is yet largely free of the elements we normally think of as characterising Latin American music.

Glyn Pursglove

ESPAÑOL ...

SOLO RUMORES: Una fascinante y gratificante disco de música nueva interpretada con intensidad avasalladora ... Glyn Pursglove

www.musicweb-international.com/classrev/2008/Sept08/rumores_Cervantes_QP186.htm

ESPAÑOL

La pianista mexicana Ana Cervantes, si no muy bien conocida por este lado del atlántico, ha ganado loas tanto en su propio país como en Estados Unidos, por su trabajo, especial pero no exclusivamente en términos de su interpretación del repertorio contemporáneo.

La música en este actual CD forma parte de un proyecto planeado y llevado a cabo por Cervantes que, con el apoyo de varias instancias, le ha permitido encargarse de un juego de obras cortas de varios compositores con vida. El proyecto gira en torno de la novela *Pedro Páramo* (1955) del escritor mexicano Juan Rulfo (hay una traducción al inglés por Margaret Sayers Peden). La novela de Rulfo – su única – es una de las obras magistrales de la literatura latinoamericana moderna y una que ha tenido una extensa influencia. La novela es breve, la crónica (aunque es una novela de estados anímicos más que de historia) de cómo un tal Juan Preciado regresa al pueblo de su madre agonizante, un pueblo llamado Comala. Espera encontrar ahí a su padre (Pedro Páramo), pero se encuentra en una aldea habitada enteramente por “fantasmas”; la narrativa en su mayoría se lleva por estas voces espectrales. Mezclando fantasía y una suerte de realismo oblicuo. La novela tiene una atmósfera distintiva y especial. Para cuando termina el lector barrunta que el propio Juan Preciado también está muerto. La novela es muy admirada por Gabriel García Márquez y fue una influencia fuerte en *Cien Años de Soledad*.

Cervantes encargó a un grupo de compositores a que escribieran piezas para piano solo, como respuesta a la novela. Un primer juego de estas obras –que incluye piezas de mexicanos como Georgina Derbez, Eugenio Toussaint y Federico Ibarra, estadounidenses como Anne LeBaron y Charles Griffin, y Stephen McNeff del RU– se recopilaron en un disco (que todavía no he escuchado) llamado *Rumor de Páramo*, también del sello Quindecim. Ahora aparece este segundo juego, en que se escuchan la creación de seis compositores mexicanos –Arturo Márquez, Marcela Rodríguez, Ramón Montes de Oca, Juan Fernando Durán, Hilda Paredes y Joaquín Gutiérrez Heras– además de dos de EUA (Laurie Altman y Alex Shapiro) con una de España (Zulema de la Cruz), de Brasil (Silvia Berg); y del RU (Paul Barker).

Algunos compositores responden al talante general de la novela, o a su método, como Montes de Oca en su *Ecos del llano*, con su circularidad encarceladora, desafiada de cuando en cuando por estallidos de energía, cada uno contenido o difusado por el círculo mayor de retorno de la música; o El progreso de Pedro de Paul Barker, que el propio compositor describe como “la estructura entrecortada y algo seductora” de la novela, como manera de buscar paralelos musicales para lo que Barker muy atinadamente describe como “el sentido de asombro inexplicable” tan característico de la novela de Rulfo.

Otros compositores ofrecen una respuesta a particulares detalles de la escritura de Rulfo, como es el caso con la obra de Marcela Rodríguez *Entre las ramas rotas*, que encarna una respuesta musical a una sola oración en el cuento *El hombre de El llano en llamas*: “Ni una gota de aire, sólo el eco de su ruidito entre las ramas rotas”, lográndolo por medio de tresillos insistentemente reiterados y unos muy expresivos silencios.

Un tercer grupo de compositores –como Zulema de la Cruz y Joaquín Gutiérrez Heras– buscan inspiración en otras áreas de la creación rulfiana, como sus cuentos y sus fotografías.

En toda su creación, la visión de Rulfo es muy poco cómoda o confortable. La muerte y la ausencia, la desolación y la pobreza, el silencio y la ruina son sus modos e imágenes dominantes. Mucha de la

música necesariamente refleja tales temas y talentos, de manera que escuchar el disco corrido puede dejarle a uno con fuertes ganas de “luz”, o literal o musicalmente metafórica. Una por una, no obstante, casi todas estas obras tienen –ciertamente como se interpretan por Cervantes– una intensidad que obliga atención. Mis propias favoritas incluyen las obras de Rodríguez (el uso de ritmo y del silencio particularmente formidables) y Gutiérrez Heras (visualmente evocadora); Barker (llena de poder orgánico y cumulativo) y De la Cruz (su textura terrenal, con unos adecuadamente espectrales ritmos de danza).

Ana Cervantes interpreta con una suerte de concentración audible que obliga la atención, tocando con tanta delicadez como poder según lo que pida la música, y con lo que parece un hondo sentimiento de compromiso con el proyecto entero. Quizá este disco funcione mejor para aquellos con algún conocimiento de la obra de Rulfo –y aquellos que no lo tengan podría hacer peor que buscar a *Pedro Páramo*– pero creo que no depende de tal conocimiento; se lo puede recomendar a todo espíritu aventurero que quisiera salir de los caminos trillados, musicalmente hablando. Ésta es música profundamente latinoamericana que sin embargo se encuentra principalmente libre de elementos que normalmente pensamos como característicos de música de América Latina.

Glyn Pursglove

FRANÇAIS ...

www.musicweb-international.com/classrev/2008/Sept08/rumores_Cervantes_QP186.htm

La pianiste mexicaine Ana Cervantès, encore relativement peu connue de ce côté-ci de l'Atlantique, a obtenu, dans son propre pays et aux USA, un grand nombre d'éloges pour son travail, spécialement (mais pas seulement) en ce qui concerne son interprétation du répertoire contemporain.

La musique du présent CD fait partie d'un projet planifié et réalisé par Cervantès, qui lui a permis, avec l'appui de diverses institutions, de commander un ensemble d'oeuvres courtes à un certain nombre de compositeurs contemporains. Le projet tourne autour de *Pedro Paramo*, de Juan Rulfo, roman publié en 1955 (il est traduit en Français par...). Le roman –le seul de Rulfo– est un des chefs-d'oeuvre de la littérature moderne d'Amérique latine, sur laquelle il a eu une grande influence. Le roman est court, le récit (quoi qu'il s'agisse d'atmosphère plus que d'intrigue) décrit le retour d'un certain Juan Preciado au village de sa mère morte, un village nommé Comala. Il espère y rencontrer son père, mais finit par se retrouver dans un endroit entièrement peuplé de “fantômes”. Le corps du récit est porté par ces voix spectrales. Mélangeant la fantaisie et une sorte de réalisme oblique, le roman transmet une atmosphère spéciale, très particulière. Quand le roman se termine, le lecteur suspecte que Juan Preciado pourrait être mort lui-même. Ce roman était très admiré par Gabriel García Márquez et a nettement influencé *Cent ans de Solitude*.

Cervantès a proposé à un groupe de compositeurs d'écrire des pièces pour piano solo en réponse au roman. Un premier groupe de ces compositions –incluant des pièces de compositeurs mexicains tels que Georgina Derbez, Eugenio Toussaint, et Federico Ibarra Groth; des américains comme Charles B. Griffin et Anne le Baron ainsi que l'anglais Stephen Mc Neff – a été rassemblé dans un CD (que malheureusement je n'ai pas écouté), intitulé *Rumor de Páramo* (également produit par Quindecim).

Voici que le second groupe est publié, comportant les œuvres de six compositeurs mexicains (les six premiers sur la liste au début de cet article), ainsi que deux compositeurs des USA (Altman et Chapiro), un d'Espagne (De la Cruz), Berg du Brésil-Danemark et l'anglais Barker.

Certains de ces compositeurs sont fidèles à l'atmosphère générale ou au style du roman, comme Montes de Oca, dans son *Ecos de Llano* (*Echos de la plaine*), avec son confinement circulaire, rompu çà et là par de soudaines explosions d'énergie, chacune contenue ou diluée par les amples retours cycliques de la musique; ou bien nous avons le *Pedro's Progress* de Barker que le compositeur lui-même décrit comme parallèle à la structure “haletante et provoquante” du roman, dans laquelle il

cherche des équivalents musicaux pour ce que Barker décrit fort justement comme “le sens de l’émerveillement sans explication” qui caractérise le roman de Rulfo.

D’autres compositeurs répondent à des détails particuliers du roman, comme c’est le cas de Marcela Rodríguez dans *Entre las Ramas Rotas (Parmi les branches brisées)*, qui articule une réponse musicale sur une phrase isolée du roman, “pas un souffle d’air, seul le bruit qu’il avait fait rebondissant parmi les branches brisées”, au moyen de quelques triolets répétitifs et de quelques silences expressifs.

Un troisième groupe de compositeurs -tels que Zulema de la Cruz et Joaquín Gutiérrez Heras- cherche son inspiration dans d’autres parties de l’œuvre de Rulfo, comme ses nouvelles et ses photographies.

Dans toute son œuvre, le regard de Rulfo est loin d’être rassurant ou confortable. La mort et l’absence, la désolation et la pauvreté, le silence et les ruines constituent ses images et atmosphères dominantes. La majeure partie de la musique reflète bien-sûr ces thèmes et ambiances, ce qui fait que l’écoute intégrale de ce CD peut laisser l’auditeur avec quelque envie de “lumière”, littérale ou figurée musicalement. Prises une à une, cependant, pratiquement toutes ces pièces -et en particulier dans l’interprétation de Cervantes- ont une intensité qui commande l’attention. Parmi mes pièces favorites, je citerai les compositions de Rodríguez (usage particulièrement prenant du rythme et du silence), de Heras (pour son évocation visuelle), de Barker (plein de puissance organique et accumulative), et de De la Cruz (pour sa texture terrestre avec quelques figures de danse judicieusement spectrales).

Ana Cervantès joue avec une sorte de concentration perceptible qui attire l’attention, son jeu montre la puissance et la délicatesse qu’il faut, avec quelque chose qui révèle un profond engagement dans l’ensemble du projet. Sans doute, ce CD marchera mieux pour les auditeurs ayant quelque connaissance de l’œuvre de Rulfo (et que ceux qui n’en ont pas se dépêchent de lire le roman), mais cette connaissance n’est pas, je pense, indispensable pour l’apprécier - on peut le recommander à tout esprit aventureux désirent sortir des sentiers battus, musicalement parlant. Il s’agit d’une musique profondément latino-américaine qui néanmoins n’exploite pas les éléments de ce qu’on considère généralement caractéristique de la musique d’Amérique Latine.