

Agua y Piedra: Música Reciente de México

Ana Cervantes, Pianista

por Dra. Mireya Martí Reyes
Presentación en Teatro Juárez, Guanajuato, GTO
9 de septiembre 2004

Hablar de Ana Cervantes es hacer referencia a una estadounidense por nacimiento, pero mexicana y guanajuatense por convicción y por viejas y profundas raíces de su árbol genealógico en estas tierras, a través de sus abuelos. Es hablar de un músico integral, en toda la dimensión de la palabra, con gran sensibilidad y un total dominio de su instrumento: el piano. Es hablar de una pianista virtuosa, de gran imaginación creativa, (sobreentendiendo que el buen intérprete es también un creador); y con un enorme compromiso con la difusión de la música mexicana contemporánea para piano, en la mayor cantidad y diversidad de espacios posibles.

Así, Ana Cervantes: laquijotepiano, como se autodenomina en su dirección de correo electrónico; luego de darse a la tarea de recopilar obras de diferentes compositores y compositoras, todos jóvenes y en plena actividad creadora (aunque pertenezcan a varias generaciones); y dedicarse a interpretarlas en distintos escenarios de México, Cuba y Estados Unidos; nos obsequia esta selección recogida en su disco *Agua y Piedra: Música Reciente de México*.

En esta propuesta resalta tanto la diversidad de autores y estilos o maneras particulares de hacer, la maestría interpretativa de Ana, como la calidad de la grabación y edición, que cuida escrupulosamente la nitidez sonora y la gran variedad de matices y colores que esta pianista logra “arrancar” al instrumento. Asimismo, resulta una propuesta muy novedosa porque constituye la primera grabación mundial de seis de las siete obras que integran este disco; y también es novedad porque incluye obras de mujeres compositoras –y no se trata de una apología feminista, sino de la justa valoración del aporte de las mexicanas a la creación musical contemporánea del país.

Encontramos en **Agua y Piedra** claras y explícitas referencias a este elemento vital en *Como el Agua en el Agua* de Marcela Rodríguez, obra sugerente y de gran lirismo, en la que puede “descubrirse” la gama de sonoridades de las gotas de lluvia sobre un lago o sobre el mar... con un tratamiento un tanto minimalista; o hallamos la solidez de la piedra en obras como la *Sonata No. 3, Madre Juana* de Federico Ibarra, solidez en la estructura musical y en el dominio y oficio de este creador, cuya obra pianística es una de las más importantes del último cuarto del siglo XX hasta la fecha en México. Pero, por supuesto, esta es sólo una apreciación particular de entre las infinitas posibilidades que ofrece este disco para la interpretación individual de “¿cuáles obras son de agua, y cuáles de piedra?”...

A Ramón Montes de Oca, muchos lo conocemos por su destacada labor en la promoción y difusión de la creación musical actual, a través del Ciclo de Música Contemporánea que coordina dentro del Festival Internacional Cervantino. Pero este disco nos permite un acercamiento a su labor como compositor, con estas *Dos Estampas* que nos muestran un colorido un tanto impresionista, no a la manera de Claude Debussy, sino quizás un poco más identificado con la concepción armónica de Erick Satie.

Cierta relación con este ambiente impresionista puede apreciarse también en el *Estudio # 1* de Lilia Vázquez, quien tiene una sólida formación como compositora, con maestros de la talla de Iannis Xenakis, Franco Donatoni y Mario Lavista; y que cuenta en su catálogo con otras series de estudios para piano. Le siguen a esta primera obra en el disco las *Cuatro Piezas en Seis Sonidos* de Georgina Derbez, exploración de las posibilidades acústicas del instrumento con gran economía de recursos expresivos.

Por último, aunque muy diferentes en cuanto a estilo, género y concepción de sus autores, el *Preludio & Toccata* de Horacio Uribe y *Días de Mar y Río* de Arturo Márquez se encuentran emparentadas de alguna manera por el tratamiento rítmico, sobre todo, por el empleo de la célula rítmica conocida como “clave cubana”. Fuerte contraste nos ofrece el joven y talentoso compositor Horacio Uribe, graduado en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú (Rusia), con un Preludio a lo Johann Sebastian Bach y una Toccata a lo Sergei Prokofiev; pero con un toque de danza

afrocaribeña. Arturo Márquez, por su parte, se ha hecho famoso por sus danzones para diferentes dotaciones, sobre todo el Danzón No. 2 para orquesta sinfónica (1994). Una de sus características más relevantes es la recreación de ritmos y/o géneros latinoamericanos en su música, característica que se pone de manifiesto en la obra *Días de Mar y Río* incluida en este disco (única que ya había sido grabada).

Como ya había expresado anteriormente, cada persona que escuche estas obras podrá interpretar y establecer muy diversas relaciones entre los elementos en cuestión: agua sobre piedra, piedra sobre agua, agua sobre agua, piedra sobre piedra, o una mezcla secuenciada y heterogénea de todas ellas; lo que podría considerarse como otro de los méritos de esta producción discográfica.

Si concebimos al Agua como fuente de vida y a la Piedra como fuerza, con el disco ***Agua y Piedra: Música Reciente de México*** recibimos una inyección de vida y fuerza, que nos regala Ana Cervantes con su piano y su magistral manera de interpretarlo.

Agua y Piedra/Water & Stone: Recent Music of México

Ana Cervantes, Pianist

-- Dr Mireya Martí Reyes

Presentation in the Teatro Juárez, Guanajuato, GTO

9 Septiembre 2004

To speak of Ana Cervantes is to describe a US citizen by birth, but Mexican and Guanajuatense --both by conviction and by virtue of the old, deep roots of her genealogical tree in these lands-- through her grandparents. It is to describe a complete musician, in all the dimensions of the word, with great sensitivity and a total command of her instrument: the piano. It is to speak of a virtuoso pianist, of great creative imagination (with the understanding that the good interpreter is also a creator); and, with a profound commitment to the promotion of the contemporary music of Mexico for the piano, in the largest possible number and diversity of public spaces.

Thus, Ana Cervantes --laquijotepiano, as she names herself in her email address--after undertaking the task of collecting the works of various composers both women and men (all young and in full creative activity although they belong to various generations); and after dedicating herself to performing this music in various venues in Mexico, Cuba, and the United States; at long last offers us this selection brought together in her CD ***Water & Stone: Recent Music of Mexico***.

This recording is distinguished as much by its variety of authors and their particular styles or manners of conceiving music, as by Ana's interpretive mastery; as well as by the quality of the recording and editing, which are scrupulously caring of both the cleanness of the sound and of the great variety of nuances and color which this pianist draws from her instrument.

We find in ***Water and Stone*** clear and explicit reference to that vital element in *Como el Agua en el Agua (Like Water in Water)* of Marcela Rodríguez, an evocative and highly lyrical work, in which we hear the gamut of sonorities awakened by water falling into a lake or into the sea ... with a somewhat minimalist treatment; or we find the solidity of stone in works like Federico Ibarra's *Sonata No. 3, Madre Juana*: solidity in its musical structure and in the mastery and craftsmanship of this creator, whose output for the piano to date is one of the most important in the last quarter of the 20th century in Mexico. But of course, this is just a individual appreciation of the infinite possibilities offered by this CD to the very personal question, "which works are made of water, and which of stone?" ...

Many of us know Ramón Montes de Oca for his distinguished work in the promotion and diffusion of current musical creation through his activity as Director of the Contemporary Music Cycle of the International Cervantino Festival. But this recording lets us get closer to his work as a composer, with these *Dos Estampas (Two Scenes)* which show a somewhat Impressionist palette – not so much in the style of Debussy but descended more from the harmonic language of Erick Satie.

A certain Impressionist flavor can also be savored in the *Estudio #1 (Study #1)* of Lilia Vázquez, whose solid formation as a composer includes studies with contemporary masters such as Iannis Xenakis, Franco Donatoni and Mario Lavista, and whose catalogue includes other series of studies for the piano. After this first work on the disc, we hear the *Cuatro Piezas en Seis Sonidos (Four Pieces in Six Sounds)* of Georgina Derbez, another exploration of the piano's acoustic possibilities, this time with enormous economy of expressive resources.

Lastly –although very different in style and genre and certainly in terms of each author's musical concept– a relationship can be heard between the *Preludio & Toccata* of Horacio Uribe and *Días de Mar y Río (Days of Sea and River)* of Arturo Márquez, in the rhythms of the two works, especially in their use of the rhythmic cell known as "Cuban clave". The gifted young Horacio Uribe (graduate of the Tchaikovsky Conservatory in Moscow, Russia) offers us highly delineated contrasts with a *Prelude à la Johann Sebastian Bach* and a *Toccata à la Serge Prokofiev*; but with more than a touch of Afro-caribbean dance. Arturo Márquez, for his part, has become

famous for his *danzones* for various combinations of instruments, particularly the *Danzón N° 2* for Symphony Orchestra (1994). One of the most characteristic features of his music is the re-creation of Latin American rhythms and genres, a feature which is openly enjoyed in *Días de Mar y Río*, the work of his presented on this disc (and incidentally, the only one which has been previously recorded).

As mentioned earlier, each person who listens to these pieces will be able to imagine and establish a multiplicity of relationships among the elements in question: water over stone, stone over water, water on water, stone on top of stone; or a sequenced and heterogeneous mixture of all of these – yet another merit of this recording.

If we think of Water as the source of all life, and of Stone as strength, the CD ***Water & Stone: Recent Music of Mexico*** gives us a kind of injection of life and strength, a gift from Ana Cervantes with her piano and her masterful performance.

Agua y Piedra/Eau et pierre: Musique Récente du Mexique

Ana Cervantes, Pianiste

par Dr. Mireya Martí Reyes
Présentation au Théâtre Juárez, Guanajuato, Mexique
9 septembre 2004

Parler d'Ana Cervantes c'est parler d'une artiste américaine par sa naissance, et mexicaine de Guanajuato par conviction et par les vieilles et profondes racines de son arbre généalogique sur ces terres, au travers ses grand-parents. C'est parler d'une musicienne complète dans tous les sens du mot, une musicienne d'une grande sensibilité et d'une maîtrise totale de son instrument, le piano.

C'est parler d'une pianiste virtuose, à la grande imagination créative (on sous-entend ici qu'un bon interprète est aussi un créateur) et fortement engagée dans la diffusion de la musique mexicaine contemporaine pour piano dans les espaces le plus variés et les plus nombreux possibles.

Ainsi, Ana Cervantes: *laquijotepiano*, comme elle s'appelle elle même dans son adresse électronique, s'est fixée la tâche de réunir des œuvres de différents compositeurs et compositrices mexicains, tous jeunes et en pleine activité créatrice (bien qu'appartenant à diverses générations); et les interpréter sur différentes scènes du Mexique, de Cuba et des Etats Unis. Elle nous offre maintenant cette sélection rassemblée dans son disque *Agua y Piedra: Música Reciente de México (Eau et Pierre: musique récente du Mexique)*.

Dans ce projet brillent tant la diversité des auteurs et styles ou manières particulières, la maîtrise interprétative d'Ana, que la qualité de l'enregistrement et de la production (qui apporte un soin scrupuleux à la clarté du son et à la grande variété de nuances et de couleurs que cette pianiste réussit à "arracher" à l'instrument). C'est également une proposition novatrice car elle constitue le premier enregistrement mondial de six des sept œuvres qui intègrent ce disque. Novatrice aussi car elle inclut les œuvres de compositrices –et ceci n'est point une apologie féministe mais la juste mise en valeur de l'apport des mexicaines à la création musicale contemporaine du pays.

On trouve dans *Eau et pierre* de claires et explicites références à l'élément vital: *Comme l'eau sur l'eau* de Marcela Rodríguez, œuvre suggestive et d'un grand lyrisme, dans laquelle on peut "découvrir" la gamme des sonorités de gouttes de pluie sur un lac ou sur la mer, avec un traitement quelque peu minimaliste. Ou encore, on trouve la solidité de la pierre dans des œuvres comme la *Sonate No. 3 Madre Juana* de Federico Ibarra, solidité dans la structure musicale et dans la maîtrise et le métier de ce créateur dont l'œuvre pianistique est l'une de plus importantes du dernier quart du vingtième siècle et des premières années du nôtre. Mais bien sûr, ceci n'est qu'une appréciation particulière parmi les infinies possibilités qu'offre ce disque à l'interprétation de chacun de nous, car, de ces œuvres, lesquelles sont d'eau et lesquelles sont de pierre?

On connaît Ramón Montes de Oca, pour son travail de promotion et de diffusion de la création musicale actuelle, à travers le Cycle de Musique Contemporaine qu'il coordonne dans le *Festival Internacional Cervantino*. Mais ce disque nous ramène à son activité de compositeur, avec ces *Deux Estampes* qui nous montrent des couleurs quelque peu impressionnistes, non pas à la manière de Claude Debussy, mais peut-être un peu plus proche de la conception harmonique d'Erick Satie.

On peut noter aussi une certaine parenté avec l'ambiance impressionniste dans l'*Etude #1* de Lilia Vázquez, qui a une solide formation de compositrice avec des maîtres de la dimension de Iannis Xenakis, Franco Donatoni et Mario Lavista, et qui compte dans son catalogue d'autres séries d'études pour piano. Après cette première œuvre suivent dans le disque les *Quatre Pièces en Six Sons* de Georgina Derbez, exploration des possibilités acoustiques de l'instrument avec une grande économie de moyens expressifs.

Enfin, bien qu'elles soient très différentes quant au style, au genre et à la conception des auteurs les pièces *Prélude et Toccata* de Horacio Uribe et *Jours de Mer et de Fleuve* d'Arturo Márquez se trouvent apparentées d'une certaine manière par le traitement rythmique, en

particulier par l'emploi de la cellule connue comme "*clave cubaine*". C'est un fort contraste que nous offre le jeune et talentueux compositeur Horacio Uribe, diplômé du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou (Russie) avec son *Prélude* à la Jean Sebastian Bach et sa *Toccata* à la Serge Prokofiev; mais avec une petite touche de danse afro-caraïbe. Arturo Márquez, de son côté est devenu fameux pour ses *danzones* pour différentes distributions, en particulier le *Danzón #2* pour orchestre symphonique (1994). Une de ses caractéristiques les plus notables est la recreation de rythmes et/ou genres latinoaméricains dans sa musique, un trait qu'on peut remarquer dans son œuvre "*Jours de mer et de fleuve*", incluse dans ce disque (seule pièce déjà enregistrée).

Comme je l'ai dit antérieurement, à l'écoute de ces œuvres chacun pourra interpréter et établir les relations les plus diverses entre les éléments évoqués: eau sur pierre, pierre sur eau, eau sur eau, pierre sur pierre ou un mélange aussi aléatoire et hétérogène qu'on voudra; ce qu'on peut considérer comme un des mérites de cette production discographique.

Si l'on conçoit l'eau comme source de vie et la pierre comme force, avec le disque *Eau et Pierre, Musique Récente du Mexique*, nous recevons une injection de vie et de force offerte par Ana Cervantes avec son piano et sa magistrale interprétation.