

DE LA LUZ, DEL AIRE / From the Light, from Air

Un programa de Ana Cervantes con el apoyo de New York Women Composers, Inc.

Notas sobre la música / Notes on the Music

DE LA LUZ, DEL AIRE

Notas sobre la música

Please scroll down for English

GEORGINA DERBEZ (México, 1968)

Del viento, la esperanza

La pieza trata de evocar el ambiente de enorme soledad y silencio- el llano en su enorme resequedad, en su inutilidad y su falta de vida- por el que transitan cuatro personajes en la búsqueda de una esperanza. Esta se vislumbra muy a lo lejos, es traída por el viento. Los gestos en la pieza, presentados con mucha distancia (el tiempo pareciera alejarse en la caminata) tendrán paulatinamente a un diálogo y aquello que representaba una lejana esperanza- la presencia del pueblo, de la vida, de lo verde- se hará cada vez más presente hasta alcanzar un primer plano.

Encargada por Ana Cervantes para *Rumor de Páramo* (2006-2007). Ana Cervantes agradece a la Sra Clara Aparicio de Rulfo la autorización para el empleo del nombre de Juan Rulfo y de su obra.

JOELLE WALLACH (EUA, 1960)

Lágrimas y Locuras, Mapping the Mind of a Madwoman

Lágrimas y locuras, cartografía de la mente de una loca

En *Lágrimas y Locuras, Cartografía de la Mente de una loca*, Joelle Wallach regresa a su fascinación por la música que expresa un paisaje psicológico específico. Basado en la canción folclórica mexicana *La llorona* y en la leyenda que forma parte del imaginario colectivo mexicano, *Lágrimas y locuras* revela el furioso monólogo interior de La llorona cuando manifiesta su duelo y sus remordimientos clamando contra la rabia impetuosa que la llevó a ahogar a sus dos hijos.

Más que relatar la leyenda de La llorona, la pieza evoca sus tempestuosas emociones, mientras vaga por las orillas de innumerables ríos y lagos mexicanos, buscando a sus hijos perdidos. A través de una inagotable avalancha de pesar, remordimientos e ira, *Lágrimas y Locuras* desarticula la sencilla melodía de la canción folclórica para explorar el estado mental de una mujer en guerra con su propio pasado. Cada vez que sus pensamientos vuelven a las escenas simples de su antigua dicha, de su amor o de su familia, su melodía interior se retuerce y se llena de rabia a través de extrañas, inesperadas, distorsionadas texturas y tonalidades.

Encargada por Ana Cervantes para *Canto de la Monarca: Mujeres en México* (2008-2013)

La obra es dedicada a Ana Cervantes y a la Monarca.

ALBA POTES (Colombia, 1954)

Desde el Aire: Seis Instantes

Esta breve composición refleja mis preocupaciones sobre el proceso de destrucción del medio ambiente, de los animales y los seres humanos, todos ellos representados aquí por las mariposas Monarca. Con frecuencia, pienso en las mujeres latinoamericanas forzadas a enfrentar la pérdida de sus seres queridos a consecuencia de actos violentos. Los asesinatos y las desapariciones son un tema constante en Latinoamérica y he escogido a la emperadora Carlota de Habsburgo, por la fragilidad de su carácter que la llevó a un completo colapso emocional después del asesinato de su esposo, el emperador Maximiliano de Habsburgo en 1867 en México. La escogí como mi musa como una invitación a meditar sobre los efectos de la violencia en las emociones y en la vida de las mujeres.

DE LA LUZ, DEL AIRE / From the Light, from Air

Un programa de Ana Cervantes con el apoyo de New York Women Composers, Inc.

Notas sobre la música / Notes on the Music

La obra es dedicada a Ana Cervantes.

Encargada por Ana Cervantes para *Canto de la Monarca: Mujeres en México* (2008-2013)

HILARY TANN (Gales-EUA, 1947)

Light from the Cliffs (*La luz desde los acantilados*)

La luz desde los acantilados fue escrita a principios de 2005 en respuesta a una petición de mi colega y amigo, Max Lifchitz. Hace mucho tiempo que he querido escribir un movimiento lento para piano entre un *nocturno* de Chopin y un *impromptu* de Schubert y agradezco a Max por darme esta oportunidad. **Light from The Cliffs** desarrolla ideas de un anterior concierto de violín, **Here, the Cliffs** (*Aquí, los acantilados*, 1997). Los acantilados en cuestión son los de una cordillera (Craig Cerrigleisiad) cerca de mi primera hogar en Gales. En la primera nota del programa que escribí dije, "*la imagen es a veces de brillo y fragilidad cuando la luz del sol es capturada y reflejada dentro de la curva de la roca; en otros momentos, la imagen es de misterio y tristeza, como nieblas bajas y densas se curvan hacia abajo sobre el borde superior y la tierra se funde con el cielo.*"

Primera actuación: Universidad Estatal de Nueva York en Albany, 8 de marzo de 2005, por Max Lifchitz en un concierto de **Music by Living Composers**.

RAIN WORTHINGTON (EUA, 1949)

Hourglass (*Reloj de arena*)

Reloj de arena es una reflexión musical sobre el paso del tiempo y la delicadeza y la naturaleza variable de su paso - como en las fases cambiantes de la arena en un reloj de arena torneado.

MARCELA RODRÍGUEZ (México, 1951):

Entre las ramas rotas

Esta obra está basada en el cuento *El hombre del libro* *El llano en llamas* de Juan Rulfo. La frase completa de donde saco el título es: "*Ni una gota de aire, sólo el eco de su ruido entre las ramas rotas*" una frase llena de sonoridad y silencio como toda la obra de Rulfo. Musicalmente la obra está escrita sobre escalas octagónicas. El uso del silencio es reiterativo y juega un papel muy importante dentro del desarrollo dramático de esta obra. El caminar del hombre está dado a base de trechillos obsesivos y notas rápidas (treintaidosavos) y juegos rítmicos representa la persecución del hombre, una persecución fantástica, del imaginario del hombre que no sabemos si desde el principio del cuento ya estaba muerto.

Encargada por Ana Cervantes para *Rumor de Páramo* (2006-2007)

FAYE-ELLEN SILVERMAN (EUA, 1947)

Fleeting Moments (*Momentos fugaces*)

Momentos Fugaces comenzó como una comisión de Phoenix Concert Series para celebrar el 40mo aniversario del VCCA (Virginia Center for the Creative Arts). La comisión, una de varias para la ocasión, requirió que todos los compositores interpretaran sus propias obras. La composición resultante, **Contrastes** - un movimiento que puede ser ejecutado solo - eventualmente fue expandido a una corta obra para piano en cuatro movimientos. Así como en mis otras composiciones, exploro la melodía, el color (los colores contrastantes de los registros del piano) y la estructura basada en sus materiales compositivos. El título de la obra hace referencia a la brevedad de los movimientos y los títulos de los movimientos individuales ilustran su contenido. El título de **Contrastes** se refiere a los

DE LA LUZ, DEL AIRE / From the Light, from Air

Un programa de Ana Cervantes con el apoyo de New York Women Composers, Inc.

Notas sobre la música / Notes on the Music

---

contrastantes dinámicas y registros. **La Línea Alta** (llamado así por el mundialmente famoso parque que está cerca de mi casa) se enfoca en el registro agudo del piano. **El Desconocido Misterioso**, comienza suavemente en el registro grave antes de expandirse y es el movimiento más dramático de la suite. El movimiento final, **Pensamientos después**, forma una breve y rápida coda. Es el más contrapuntístico de los movimientos.

GABRIELA ORTIZ (México, 1968)

Preludio y Estudio #3: Jesusa Palancares

En el *Preludio y Estudio 3* pretendo realizar un pequeño homenaje a la vida de Jesusa Palancares quien en el libro de Elena Poniatowska *Hasta no verte Jesús mío* nos cuenta de su vida: de su crecimiento en Oaxaca y de la pobreza y marginación de su niñez, de cómo combate en la revolución, sus peripecias en la capital como obrera y sirvienta. Es así como la fuerza de Jesusa, mujer de pueblo y mujer independiente, luchadora en todos los sentidos, nos demuestra con creces su grandeza como ser humano y nos abre la luz sobre momentos y costumbres cruciales de la sociedad mexicana.

El *Preludio 3* plantea un motivo etéreo que poco a poco se va dotando de mayor expresividad y complejidad para dar preámbulo a la entrada de el *Estudio 3*, el cual se compone principalmente de patrones rítmicos que se repiten y se transforman constantemente a lo largo de toda la pieza. Dada su irregularidad rítmica y destreza técnica el pianista requiere de gran concentración para su ejecución.

La pieza es dedicada a la pianista Ana Cervantes quien lo encargó para su proyecto *Canto de la Monarca: Mujeres en México*.

De la luz, del aire / FROM THE LIGHT, FROM AIR

A program of Ana Cervantes with the support of New York Women Composers, Inc.

Notes on the music

GEORGINA DERBEZ (México, 1968)

Del viento, la esperanza / From the Wind, Hope

The piece seeks to evoke the atmosphere of enormous solitude and silence -the parched plain, useless and without life- through which four people walk in search of hope. This distant hope is only glimpsed, conveyed by the wind. The piece's gestures, perceived from very far away (time seems to stretch out in the course of the journey) slowly tend toward a dialogue, and the things which represent that distant dream- the presence of a town, of human life, of greenness- become increasingly present.

Commissioned by Ana Cervantes for *Rumor de Páramo* (2006). Ana Cervantes thanks Mrs Clara Aparicio de Rulfo for her permission to use the name of Juan Rulfo, and his writing.

JOELLE WALLACH (USA, 1960)

Lágrimas y Locuras, Mapping the Mind of a Madwoman

In *Lágrimas y Locuras, Mapping the Mind of a Madwoman*, Joelle Wallach returns to her fascination with music which expresses a specific psychological landscape. Based on the Mexican folksong *La llorona* - The Weeping Woman- and on the tale which forms part of the collective imaginarium of Mexico, *Lágrimas y locuras* reveals the furious interior monologue of La llorona as she mourns and rails against the impetuous rage which brought her to drown her two children.

DE LA LUZ, DEL AIRE / From the Light, from Air

Un programa de Ana Cervantes con el apoyo de New York Women Composers, Inc.

Notas sobre la música / Notes on the Music

Rather than recount the story of *La llorona*, the piece evokes her tempestuous emotions as she haunts the banks of innumerable Mexican waterways seeking her lost children. Through a relentless avalanche of sorrow, remorse and wrath, *Lágrimas y Locuras* deconstructs the simple melody of the folksong to explore the state of mind of a woman at war with her own past. Each time her thoughts return to simple scenes of former happiness, love or family, the melody within her twists, writhes and rages through strange, unexpected, distorted textures and tonalities.

The piece is dedicated to Ana Cervantes and La Monarca.

Commissioned by Ana Cervantes for *Canto de la Monarca: Mujeres en México / Song of the Monarch: Women in Mexico*.

ALBA POTES (Colombia, 1954)

Desde el Aire: Seis Instantes / From the Air: Six Instants

This brief composition reflects my concerns about the processes of destruction of the environment, animals, and human beings, all of them represented here by the Monarch butterflies. I often think of Latin American Women forced to face the loss of their loved ones as a consequence of violent acts. Assassinations and disappearances are a constant theme in Latin America and I have chosen Charlotte of Habsburg, Empress Carlota of Mexico, for the fragility of her character that brought her to a complete emotion collapse after the assassination of her husband, Maximiliano, the Emperor, in 1867 in México. I chose her as my muse inviting a meditation on the effects of violence on the emotions and lives of women.

The piece is dedicated to Ana Cervantes.

Commissioned by Ana Cervantes for *Canto de la Monarca: Mujeres en México / Song of the Monarch: Women in Mexico*.

HILARY TANN (Wales-USA, 1947)

Light from The Cliffs

Light from The Cliffs was written early in 2005 in response to a request from my colleague and friend, Max Lifchitz. For some time I've wanted to write a slow movement for piano somewhere between a Chopin *Nocturne* and a Schubert *Impromptu* and I thank Max for giving me this opportunity. *Light from The Cliffs* develops ideas from an earlier violin concerto, **Here, The Cliffs** (1997) – the cliffs in question being those of a mountain range (Craig Cerrig-gleisiad) near my first home in Wales. In the earlier program note I wrote, “the image is sometimes one of brightness and fragility as sunlight is captured and reflected within the curve of the rock face; at other times, the image is one of mystery and sadness as low, dense mists curl downwards over the uppermost rim and earth merges with sky”.

First performance: State University of New York at Albany, March 8, 2005, by Max Lifchitz in a **Music by Living Composers** concert.

RAIN WORTHINGTON (USA, 1949)

Hourglass

Hourglass is a musical reflection on the passage of time and the delicacy and variable nature of its passing – as in the shifting phases of sand in a turning hourglass.

MARCELA RODRÍGUEZ (México, 1951):

Entre las ramas rotas / Among the Broken Branches

This piece was inspired by the short story *The Man* from Juan Rulfo's book **El Llano en llamas** (*The Burning Plain*). The complete passage from which I drew the title, is: “Not a drop of air, only the noise he

DE LA LUZ, DEL AIRE / From the Light, from Air

Un programa de Ana Cervantes con el apoyo de New York Women Composers, Inc.

Notas sobre la música / Notes on the Music

---

had made echoing among the broken branches": a sentence filled with sonority and silence, as is all of Rulfo's *oeuvre*. Musically, the piece is based on an octatonic scale. The use of silence is reiterative and plays an important role in the building of drama. The obsessive triplets become a metaphor for the man's gait and the fast notes, combined with the play between rhythms, represent the pursuit of the man: a phantom-like pursuit, born in the imagination of someone who -we are never quite sure- has perhaps from the very beginning of the story been dead.

Commissioned by Ana Cervantes for *Rumor de Páramo* (2006). Ana Cervantes thanks Mrs Clara Aparicio de Rulfo for her permission to use the name of Juan Rulfo, and his writing.

FAYE-ELLEN SILVERMAN (USA, 1947)

Fleeting Moments

Fleeting Moments started as a commission by the Phoenix concert series to celebrate the 40th anniversary of the VCCA (Virginia Center for the Creative Arts). The commission, one of several for the occasion, required all composers to perform their own works. The resultant composition, **Contrasts** - a movement that can be performed alone - eventually expanded into a short, four movement piano work. As in my other compositions, it explores melody, color (the contrasting colors of the ranges of the piano), and structure based on its compositional materials. The work's title refers to the shortness of the movements, and the titles of the individual movements illustrate their content. The title of the first movement, **Contrasts**, refers to contrasting dynamics and range. **The High Line** (named for the world-famous high line park that is near my house) focuses on the piano's higher range. **The Mysterious Stranger** begins softly and in the lower range before expanding out, and is the most dramatic of the four pieces. **Afterthoughts** forms a brief, fast coda. It is the most contrapuntal of the movements.

GABRIELA ORTIZ (Mexico, 1968)

Preludio y Estudio #3: Jesusa Palancares / Prelude and Study #3: Jesusa Palancares

In *Prelude and Study 3*, I try to render a small homage to the life of Jesusa Palancares, who, in Elena Poniatowska's novel *Hasta no verte Jesús mío* [published in English as *Here's to you, Jesusa!*] tells us her life story: how she grew up poor and marginalized in Oaxaca, fought in the Revolution, and survived ups and downs as a laborer and servant in the Capital. It is the strength of Jesusa herself, an independent woman of the people, a fighter in every sense of the word, that emphatically demonstrates to us her greatness as a human being and shines a light on crucial moments and customs in Mexican society.

Prelude 3 establishes an ethereal motif that little by little takes on greater expressivity and complexity to create the preamble to the opening phrase of *Study 3*, which is composed principally of rhythmic patterns that are repeated and transformed constantly throughout the entire piece. Given the rhythmic irregularity and technical demands of the music, the pianist must use a high level of concentration in its execution.

The piece is dedicated to the pianist Ana Cervantes, who requested it for her project *Song of the Monarch: Women in Mexico*.