

RUMOR DE PÁRAMO

Ana Cervantes, pianista: artista encargadora

Rumor de Páramo: *Disco 1*

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. Ésta se vislumbra muy a lo lejos, es traída por el viento. Los gestos en la pieza, presentados con mucha distancia (el tiempo pareciera alargarse en la caminata) tenderán paulatinamente a un dialogo, 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.

CHARLES B. GRIFFIN (EUA, 1968): Murmuring in Comala (Murmullos en Comala)

La impactante paleta sonora de Rulfo -ruedas rechinantes, ventanas que golpean, el sonido de la lluvia y sobre todo los murmullos de los fantasmas- responde a un complejo despliegue narrativo, al inicio de la cual rara vez sabemos a quién pertenece la voz que escuchamos. Un sonido implica un alguien que lo produce, y así reparamos en estas voces periféricamente como en una imagen fantasmal. Descubrimos de quien era la voz y no de quien es. Igual de impactante es la concepción de tiempo que tiene esta escritura: florece lentamente en múltiples direcciones. Es una hermosa analogía con la música, sorprendentemente multidireccional: simultáneamente escuchamos hacia delante y hacia atrás, reinterpretando en continuidad cada nuevo gesto musical al colocarlo en el contexto anterior para anticipar así su dirección.

JACK FORTNER (EUA, 1938): Vine a Comala

Vine a Comala son las primeras palabras de la novela *Pedro Páramo* de Juan Rulfo. La obra está según el diseño tradicional A-B-A (rápido-lento-rápido). pero de hecho es una especie de transliteración de algunas de las vívidas imágenes de la novela: el espejismo y las montañas al acercarnos a Comala; el tañido de la campana de la iglesia junto con los sonidos espectral es de la aldea; y finalmente la muerte del narrador Juan Preciado.

TOMÁS MARCO (ESPAÑA, 1942): Siluetas en el camino de Comala

Esta obra para piano solo ha sido escrita entre 2005 y 2006 a petición de la pianista Ana Cervantes, a quien está dedicada, para su proyecto Rumor del Páramo.

La obra alude al ambiente de sugerencias, evocaciones, medias tintas y misterios que la novela de Rulfo suscita y se basa en el empleo constante pero variado de una figura descendente que actúa como una presencia continua y como un hilo formal en derredor del cual aparecen una serie de dispares siluetas fugitivas que emergen, cobran presencia y se difuminan. No hay ninguna intención descriptiva ni menos narrativa pero sí un deseo de evocar un ambiente, de situar estas siluetas misteriosas pero reales y profundas que surgen en camino de la mítica Comala.

HORACIO URIBE (MEXICO, 1970): Cinco visiones sobre Comala:

- I. Coral por el alma en pena de Miguel Páramo

RUMOR DE PÁRAMO

Ana Cervantes, pianista: artista encargadora

- II. Murmullos en el pueblo
- III. Ruidos del camposanto
- IV. Padre Rentería
- V. Fiesta en Comala (después de la muerte de Susana San Juan)

Me imagino el mundo de Rulfo, a través de *Pedro Páramo* y *El llano en llamas*, como lugares desolados y deformados por tanto calor que emana de la tierra. Lugares fantasmales: tan conocidos, pero de igual manera misteriosos. A través de este trabajo he querido provocar imágenes, pero no de una forma anecdótica, simplemente quise evocar las primeras imágenes que tuve del libro la primera vez que lo leí, cuando tendría yo unos 10 ó 12 años. No puedo evitar pensar en un México pintado a través de la música de Silvestre Revueltas, por lo que he dedicado esta obra a su memoria.

EUGENIO TOUSSAINT (MEXICO, 1954): Palabras sin sonido

Palabras sin sonido está sustentada por un ostinato de acordes cluster diatónicos, que forman una espiral no conducente alrededor de la cuál se tejen una serie de líneas melódicas que semejan palabras sin sonido, La pieza se inspira en un fragmento de Pedro Páramo en que el narrador habla de cómo las palabras que había oído "no tenían ningún sonido, no sonaban; se sentían; pero sin sonido ... "

VICENTE BARRIENTOS (MÉXICO, 1974): Llanuras Verdes: el color de la tierra

La obra y su desarrollo se inspiran en un pasaje de Pedro Páramo, en que Juan Rulfo se refiere a llanuras verdes y habla de "*ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas, el rizar de la tarde con una lluvia de triples rizos. El color de la tierra, el olor de la alfalfa y del pan. Un pueblo que huele a miel derramada ..* "

ANNE LEBARON (EUA, 1953): Los Murmullos

El poeta y escritor mexicano Octavio Paz escribió, "Juan Rulfo es el único novelista mexicano que nos ha dado una imagen -no una descripción- de nuestro paisaje"(Obras Completas, tomo 4 Generaciones y Semblanzas p 366). Refiriéndose a murmullos espectrales que filtran a través de las calles de Comala, a susurros de sueños, a gemidos en el cementerio del pueblo fantasmal del Pedro Páramo, esta obra para piano rinde homenaje a las imágenes sonoras de las no-voces secretas que pueblan esta novela.

Agradezco a la maravillosa pianista Ana Cervantes esta invitación; esta obra se escribió para ella y le está dedicada; gracias por incluirme en este proyecto tan ambicioso como meritorio.

FEDERICO IBARRA (MÉXICO, 1946): Páramo Pétreo

La relación que encontré con Rulfo en esta obra fue a través de sus obsesiones; en efecto, las repeticiones de diversos temas o ambientes del escritor en sus relatos como la presencia del polvo, del viento; del viaje, que puede ser huída, caminata, manda, persecución; de fantasmas, se confrontan con mis propias obsesiones. La construcción de la obra es simple: un tema de tres notas repetido incesantemente se encuentra variado a través de nuevos contrapuntos que le dan un carácter de pasacalle o chacona aunque su estructura dista de ser similar. El nombre de la obra evoca los juegos

RUMOR DE PÁRAMO

Ana Cervantes, pianista: artista encargadora

de consonantes del escritor en los títulos de sus libros: la doble l en *El Llano en llamas*, la de la p en *Pedro Páramo*, siendo este último título el que me ha servido para transformarlo.

CARLOS CRUZ DE CASTRO (ESPAÑA, 1941): Vértigo en Comala

La simultaneidad de elementos contrarios es consecuencia lógica en el surrealismo. La simultaneidad de elementos contrarios es esencia en la novela Pedro Páramo y la simultaneidad de rápidos elementos contrarios provoca el torbellino como vértigo. El concepto de vértigo en Pedro Páramo proviene de la continua contradicción entre lo que al mismo tiempo existe y lo que no, entre lo que no ha existido y se da como hecho ocurrido. Estatismo, tedio, laxitud y existencia sin saber para qué ni por qué en Comala forman parte de un "todo" que produce en la novela el vértigo explosivo como reacción contraria al estatismo, tedio, laxitud y existencia sin saber para qué ni por qué en Comala.

En esta dualidad del vértigo, entre la lenta perturbación del sentido de realidad y el torbellino como coincidencia de elementos contrarios, es el lado vertiginoso el que ha dado origen a esta pincelada de minuto y medio. La obra, compuesta en Madrid en 2006, me fue solicitada por Ana Cervantes, a quien está dedicada. para su proyecto **Rumor de Páramo**.

MARIO LAVISTA (MÉXICO, 1944): Páramos de Rulfo

Páramos de Rulfo pretende ser una evocación del mundo literario y fotográfico de Rulfo, un mundo de espacios abiertos, lentos, poblados de vacío, de murmullos, de cosas dichas a medias, de silencios y resonancias, de tiempos inmóviles.

STEPHEN McNEFF (REINO UNIDO, 1951): Pavane (in the old way) for doña Susanita (Pavana -a la usanza antigua- para doña Susanita

Los temas de Pedro Páramo son impregnados por la música, aún cuando esta sea casi inaudible. Como compositor, yo pude elegir entre abundantes ideas, pero siempre me jaló el personaje de Susana San Juan. casi loca, inasible. Empecé a tener una contundente imagen sonora de ella, que en algo me recordó la *Pavana* de Ravel en su rigor formal y su sobriedad. Me inspiré en parte por mis predecesores ingleses que compusieron pавanas, abrazando el misterio y elegancia de las formas ibéricas con su magnífica oscuridad y su luz cegadora. En Pedro Páramo existe una hechizante complejidad de historia y relaciones, un texto subyacente de amor y de odio. Pistas y gestos nos convencen de cosas que fueron o pudieron haber sido: como el propio Pedro Páramo, escuchamos lo inaccesible. Hacia el final, la música se libera, se tranquiliza luego y, como los personajes, se desmorona hasta el silencio.

Editada por Peters Edition Limited, London

Solo Rumores: Disco 2

ARTURO MÁRQUEZ (MÉXICO, 1950) Solo Rumores

Originario de Sonora, México. Estudió música en el Conservatorio Nacional de Música, en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en el Instituto de Artes de California (CalArts), así como diversos

RUMOR DE PÁRAMO

Ana Cervantes, pianista: artista encargadora

cursos en París. Sus principales profesores han sido Federico Ibarra y Morton Subotnick. Ha recibido reconocimientos de los gobiernos de México y Francia, así como una beca Fulbright. Su música para conjuntos de cámara, orquesta sinfónica y solistas ha sido interpretada y grabada en todo el mundo. Ha compuesto música para un importante número de proyectos de cine y danza. Ha recibido encargos y becas de distinta procedencia, entre otros la UNAM, el Festival Internacional Cervantino, la Exposición Mundial de Sevilla de 1992, la Fundación Rockefeller y el CONACULTA. Desde 2004 pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte y Música del CONACULTA-FONCA (México).

En 2006 se le fue otorgada la Medalla de Bellas Artes.

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 las notas rápidas (treintaidosavos) y juegos rítmicos representan la persecución al hombre, una persecución fantástica, del imaginario de un hombre que no sabemos si desde el principio del cuento ya estaba muerto.

RAMÓN MONTES DE OCA (MÉXICO, 1953-2006) Ecos del llano

Cuando me entregó esta pieza, Ramón - bromeando, pero solamente a medias- lo llamó una obra "arcaica". Le pedí que me explicara esta idea y aclaró que habló de su vocabulario. Después de pensarlo mucho decidí que a mi parecer la obra evoca, más que lo arcaico, lo intemporal. He aquí cierta serenidad que resulta, quizá, de cierta circularidad: muchas veces terminamos exactamente -o casi- donde empezábamos. Hay arranques de violencia y momentos de gran lirismo y pasión; pero siempre nos remitimos a algo de lo que nunca podemos escapar, que siempre se impone; y por lo tanto es casi reconfortante. Es, creo, el ritmo intemporal de la vida que Rulfo evoca, tan interior y a la vez tan universal. (Ana Cervantes)

JUAN FERNANDO DURÁN (MÉXICO, 1963) "Entonces el cielo se adueñó de la noche•••"

Dedicada a la pianista Ana Cervantes, la pieza toma como título y comentario escrito en la partitura, el siguiente fragmento tomado de la primera versión de la novela **Pedro Páramo**: "*Entonces el cielo se adueñó de la noche...y junto a la Media Luna quedó siempre aquel desparramadero de piedras que fue Pedro Páramo.*" Se habla de los fantasmas, de la pertenencia, de la destrucción y de la muerte. También de la esperanza y el silencio. Yo cuando compongo no pienso en palabras, pienso en mis propios fantasmas y pertenencias. Quizá en la destrucción de mitos y en su muerte... Pienso en la esperanza de mis fantasías y en el silencio de mis sonidos, las palabras de Pedro Páramo son mis propios silencios. Pienso en música...y en este caso, en Rulfo. Esta pieza forma parte del *Segundo Libro de Preludios* para Piano, compuesto dentro del proyecto como miembro del Sistema Nacional de Creadores.

HILDA PAREDES (MÉXICO, 1958) Sobre un páramo sin voces

RUMOR DE PÁRAMO

Ana Cervantes, pianista: artista encargadora

Por iniciativa de Ana Cervantes, volví a enfrascarme en las maravillosas historias de **El Llano en llamas** y a transportarme al México profundo que significa tanto para mí. Cada una de estas historias me ofrecía una gran gama de posibilidades para explorar. Rulfo es un escritor que no solo describe paisajes y recupera el lenguaje mexicano, sus descripciones están también llenas de sonidos. Sin embargo, no solamente he querido ilustrar sus descripciones sonoras, también me interesó explorar en este proyecto las posibilidades dramáticas de los personajes de historias como La Herencia de Matilde Arcángel y la desolación de los paisajes en El Llano en llamas. A partir de estos cuentos es de donde extraje mis materiales musicales para este proyecto.

JOAQUÍN GUTIÉRREZ HERAS (MÉXICO, 1927) Canto lejano

Esta pieza, inspirada en la obra de Juan Rulfo, intenta evocar cierta sencillez asociada con el campo y los espacios vacíos descritos por Rulfo tanto en sus imágenes fotográficas como en su escritura. Sin embargo, en la parte central el tempo cambia y se convierte en algo apremiante y vívido, como si la memoria se hiciera repentinamente muy presente, fruto de una turbulencia o añoranza. Después el canto se apacigua: retomando el tema inicial se aleja paulatinamente. Canto lejano fue compuesta en 2006 a la petición de la pianista Ana Cervantes, para su proyecto Rumor de Páramo.

PAUL BARKER (REINO UNIDO, 1956) Pedro's Progress (El Progreso de Pedro)

La música refleja la estructura entrecortada y algo seductora de la novela *Pedro Páramo* de Juan Rulfo. Como en el libro, si bien ciertos elementos parecen normales y cotidianos, otros sucesos se encuentran, pero sin ninguna explicación en el texto. La sencilla inocencia del lenguaje apenas enmascara un mundo sutil y surrealista, justo debajo de la superficie. La obra pretende retratar una serie de sucesos o encuentros en que queda más sin decirse que explicado. Las 5 secciones casi continuas parecen carecer de desarrollo tradicional, pero aumentan en duración como si respiraran cada vez más hondamente. Reflejan, para mí, la sensación de asombro inexplicable que asocio con esta extraordinaria historia de Rulfo. **El Progreso de Pedro** fue encargada por y escrita para Ana

LAURIE ALTMAN (EUA, 1948) Pedro's Story (La historia de Pedro)

Para mí la música programática nunca debe ser un proceso literal que se remite directamente a una palabra, un gesto, un suceso o un momento. Dicha música busca, al menos en mi caso, encontrar un tono, una impresión, un sabor a la cosa- la fuente- que ha ayudado a formar la inspiración inicial, a "asir el vislumbre", como dijo el pintor Robert Motherwell. **Para mí la historia de Pedro** sería una obra con movimiento insistente; sin embargo, querría encontrar dentro de este marco una identidad lírica, algo semejante a una sensación de soledad, inspirada en lugar y época, en el sonido de la palabra escrita. La pieza está dedicada "a Ana, siempre con amistad".

ALEX SHAPIRO (EUA, 1964) Luvina

"Por cualquier lado que se le mire, Luvina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza. El aire que allí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca." Así es el mundo que describe el cuento Luvina de Juan Rulfo. Cuando la pianista Ana Cervantes me pidió una obra como inspirada en la escritura del excelso autor mexicano, no había leído su obra y ansiaba leer los libros que pronto aparecerían en mi buzón. Sentada en mi estudio inmersa en el torvo

RUMOR DE PÁRAMO

Ana Cervantes, pianista: artista encargadora

desierto de pobreza y desesperación que evoca Rulfo en esta y otras escrituras igual de conmovedoras, lloré. Mucho después de terminar la composición, mis pensamientos siguen retornando a un paisaje indescriptiblemente triste; y a través de las palabras de Rulfo, un lugar donde lentos e insistentes lastres se enfrentan con una sencilla aceptación sin preguntas.

Editada por Activisc Music (ASCAP), EUA

ZULEMA DE LA CRUZ (ESPAÑA, 1958) Arenoso: N° 2 de Estudios sobre la tierra

En esta obra mi pensamiento musical encuentra inspiración en los escritos y fotografías de Juan Rulfo. Su manera de captar lo esencial, su forma de tratar el tiempo, el desamparo, la muerte, sus imágenes reflejo de lo no escrito, me impactaron mucho y me sugirieron la creación de este trabajo. Las texturas granulares de la pieza semejan desiertos, arenas, puntos, caminos, llanos, paisajes secos y su conjunción con el ritmo obsesivo de una danza ritual "*Candomblé, danza en honor de Diosas*", de origen africano muy extendida en Brasil y otros países hispanoamericanos, configuran la estructura tripartita de este estudio para piano. Arenoso fue compuesto en la primavera-verano de 2007, a petición de la pianista Ana Cervantes para su proyecto **Solo Rumores** y está dedicado a ella.

SILVIA BERG (BRASIL-DINAMARCA, 1958) Dobles del Páramo

Dobles del Páramo refleja un universo donde el tiempo no es lineal, en que hay etapas de historia y épocas que coexisten como realidades paralelas; donde todos los tiempos, todas las etapas de narración y todos los pasados están presentes. Alegoría, realidad y montaje se funden en una estructura compleja, donde los fragmentos de memoria son colocados y recolocados unos sobre otros, tangibles o nunca dichos, y se reúnen con el silencio, lo destruido y lo des echo. El eco y las constantes repeticiones son motivos dominantes, como si fueran una forma de asegurar, y al mismo tiempo reasegurar lo predeterminado. En la arquitectura de ese universo, el eco reúne estructuras aparentemente diversas, o entonces hace que esas mismas se dispersen. *Dobles de Páramo* fue escrita por encargo de Ana Cervantes y está dedicada a ella.

Ana Cervantes agradece a la Sra Clara Aparicio de Rulfo la autorización para el empleo del nombre de Juan Rulfo y de su obra.

TRADUCCIONES:

Español: Ana Cervantes, Lirio Garduño-Buono

English: Esther Boles (*Rumor de Páramo*), Paige Mitchell (*Solo Rumores*), Ana Cervantes