

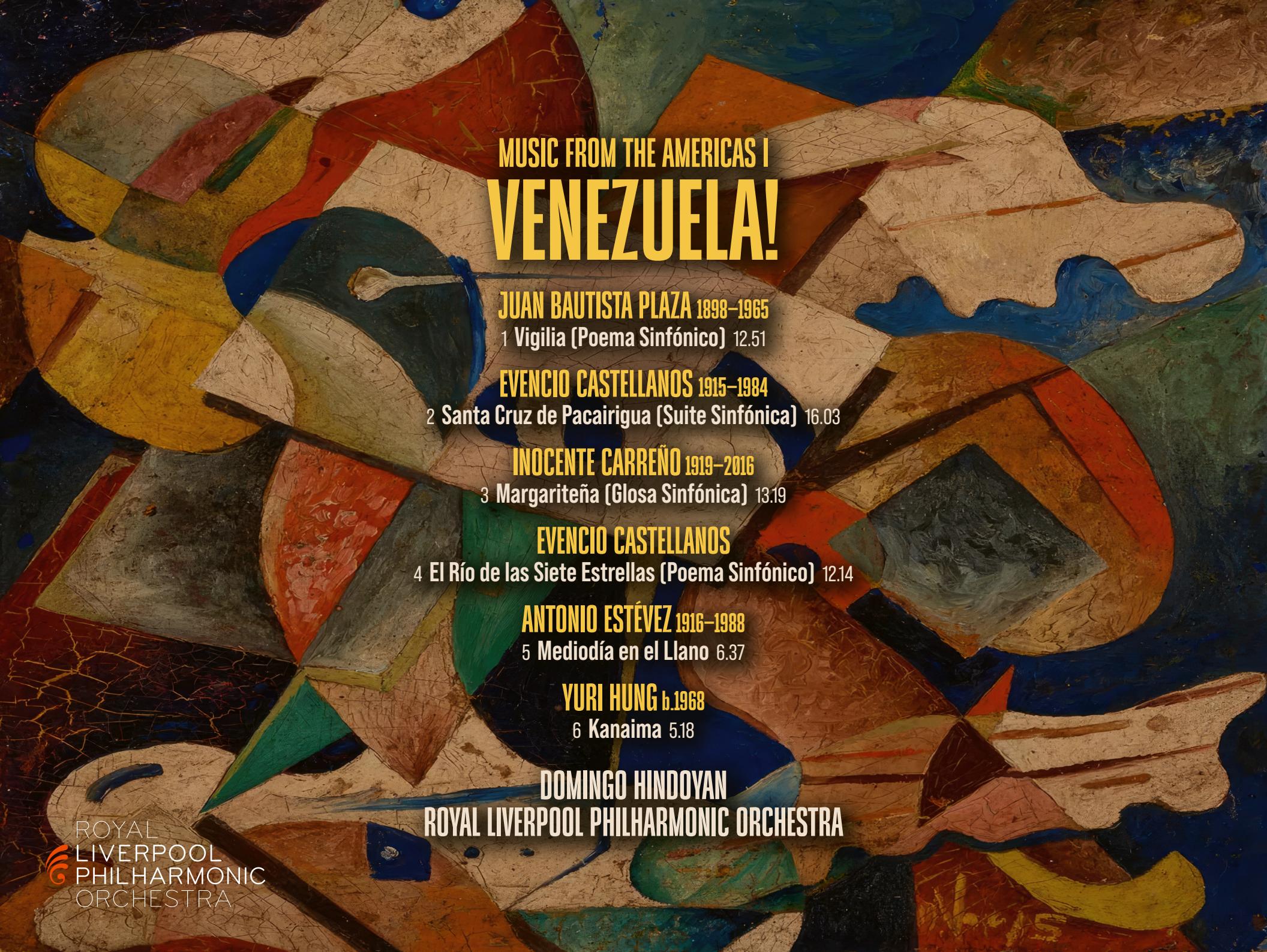

ONUX

MUSIC FROM THE AMERICAS I
VENEZUELA!

DOMINGO HINDOYAN

ROYAL LIVERPOOL PHILHARMONIC ORCHESTRA

MUSIC FROM THE AMERICAS I **VENEZUELA!**

JUAN BAUTISTA PLAZA 1898–1965

1 Vigilia (Poema Sinfónico) 12.51

EVENCIO CASTELLANOS 1915–1984

2 Santa Cruz de Pacairigua (Suite Sinfónica) 16.03

INOCENTE CARREÑO 1919–2016

3 Margariteña (Glosa Sinfónica) 13.19

EVENCIO CASTELLANOS

4 El Río de las Siete Estrellas (Poema Sinfónico) 12.14

ANTONIO ESTÉVEZ 1916–1988

5 Mediodía en el Llano 6.37

YURI HUNG b.1968

6 Kanaima 5.18

DOMINGO HINDOYAN

ROYAL LIVERPOOL PHILHARMONIC ORCHESTRA

JOURNEY TO THE SOURCE

Among the many metaphors that can be applied to the listening of music, the ‘journey’ is always a fruitful one. A journey implies coming into contact with the new, despite the fact that our memory only recognises the old. It is in this interplay between experiences and expectations that we construct our aesthetic judgements, and that is why this musical selection by 20th-century Venezuelan composers is a genuine invitation for us to do just this: to amass experiences and to broaden our expectations. And when we talk about a ‘journey’, that is precisely what we mean: for if we join up the dots that serve as a reference for each piece [Caracas, Pacairigua, Margarita, the Orinoco, the Venezuelan Plains and Kanaima], we shall be tracing a route that goes from the city to the jungle; that issues into the sea and hops across islands; goes deep into deltas and up rivers; relaxes into the vastness of the plains; and concludes with the discovery of ancestral mysteries. Let us begin the journey, then...

t is night, the city sleeps, but ... we are in wakefulness. ‘Sleep, ah me, I’ve forgotten how to’ are the words of Juan Ramón Jiménez, author of the poem that inspired the young lovestruck composer Juan Bautista Plaza in 1928. Nighttime and sonorous symbolism pervade the scene. Memories come and go, images flit across the mind, there are rapturous outbursts as well as calm, extasies unresolved, hopes dashed by explosions of sonorous beauty, and yet, ‘sleepless, I anxiously wait for darkness to fall’, and there is nothing else to be done ... It’s best if we set out on our journey.

We head for a hot region, on the banks of the River Pacairigua, at the foot of the mountains with the sea on the other side. The descendants of former slaves still maintain the colonial traditions, which Castellanos set to music in 1954: the people dancing to the rhythm of the drum in front of the Church of the Holy Cross and carrying the statue of St Peter ... bells are heard and snatches of waltzes and, with the onset of night, the frenzy of the fiesta returns. It’s time to cross the mountains.

Sailing across the Caribbean we sight the island of Margarita, ‘a teardrop ... turned into a pearl’, in the words of the popular song that inspired Carreño to create his ‘symphonic exposition’, in the very same year as Castellanos. The opening musical motif is heard in the distance but soon turns into a fanfare. New songs follow which have been handed down to us intact across the generations, like the waves, the beach and the sea breeze. The whole scene can easily be imagined, although a hint of nostalgia [that tear again?] does not fail to make its presence felt, however much the majestic final coda might seem to project and plunge us right out into the ocean.

We now take the opposite direction, as travelled by the famous despot Aguirre back in the early 19th century as he suppressed the resurgent republicans – that is to say, we leave Margarita and head straight into a delta to go up the river: the ‘mighty Orinoco’, as Jules Verne would call it. The river is wide and you can’t see the bank on the other side. Its majestic flow inspired the poet Andrés Eloy Blanco to tell the country’s history by way of seven ‘stars’: the lament of the Indian; conquest and the arrival of Christianity; the emerging republic; defeat; more war; nights of delirium; and, following a ‘war of the worlds’, the longed-for freedom. Castellanos’s intention, in 1946, was to place symphonic writing at the service of the nation’s history.

During our voyage we get a glimpse of the Venezuelan Plains. Antonio Estévez, a plainsman himself, was the ideal composer to create a musical depiction of the horizon at midday and the imposing sense of immovability and heat: the oboe weeps, dissonances swirl, the piccolo screeches, atonality teases the ear ... the horns, however, soften the scene as the vastness of the landscape makes its presence felt. We are witnesses to all this and finally the midday hour invites us to take the rest we need. But we must set sail again.

We go up river in the direction of ancestral regions. The percussion, together with the sense of an initiatory dance, tell us that we are heading towards soundspaces far removed from harmonic sophistication or impressionistic resonance. We arrive at the source of the river and can sail no further. We are in Kanaima, where the rocks and the strange geological formations – believed by many to be the most ancient of our planet – seem to hide mysteries and the secrets of evolution. In Yuri Hung's work from 2004, the rhythm never ceases, despite attempts by a brass chorale to bring dignity to the proceedings. The sound of rainfall takes us to the end of the piece. There is no doubt that we have arrived at the origin of the world.

The present selection of pieces clearly falls into the category of musical nationalism. The majority of European countries, eager to distance themselves from apparently ‘universal’ music, such as Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner etc., sought to differentiate their music at all costs. Whether by using folk themes, unusual scales, authentic melodic phrases or simply by celebrating the landscape or traditions of the respective regions, this approach was not slow to cross the ocean and to arrive in America. The compositional craft of the New World composers – learned from European sources – in turn became steeped in local as well as national influences, even if this had necessitated the extreme measure of inviting a famous Czech, Dvořák, to ‘invent’ a national musical style. In any case, the project took root and national schools sprang up in America, from north to south, including a Venezuelan national musical style courtesy of Castellanos, Estévez, Carreño and others.

Every country and every people can be a cause for pride. In the case of Venezuela, the home country of Domingo Hindoyan, there are such causes aplenty, but what is of interest here is the music that goes hand in hand with these causes as authentic travelling companions. In conclusion, we have travelled through time and space, our starting point a personal dream and our destination another dream: that of a planet that has barely awoken. Is music capable of suggesting all this? Absolutely, and only one condition is required: travelling [whether physically or musically] is an action that depends on, and draws meaning from, each traveller, their wishes and intentions. The invitation has been made, the itinerary planned and the traveller decides.

CARLOS CALDERÓN URREIZTIETA

Translation: Robert Sargent

REISE ZUM URSPRUNG

Unter den vielen Metaphern, die für das Hören von Musik benutzt werden können, ist die Reise immer stimmig. Eine Reise bedeutet die Begegnung mit dem Andersartigen, selbst wenn unser Gedächtnis nur das Gleichartige erkennt. In diesem Wechselspiel aus Erfahrung und Erwartung bilden wir unsere ästhetischen Urteile aus, und deshalb ist diese Auswahl venezolanischer Komponisten des 20. Jahrhunderts eine echte Einladung dazu: Erfahrungen hinzuzufügen und Erwartungen zu vergrößern. Und wenn wir von einer „Reise“ sprechen, meinen wir genau das: Wenn man die Bezugspunkte der einzelnen Stücke (Caracas, den Pacairigua, die Isla Margarita, den Orinoco, die venezolanischen Llanos und den Canaima-Nationalpark) verbindet, so wird eine Route gezeichnet, die von der Stadt in den Urwald führt, aufs Meer hinaus und über Inseln, die in Deltas dringt und Flüsse hinaufsteigt, die uns in der Weite der Ebene sich stärken und schließlich die Geheimnisse der Vorfahren entdecken lässt. Also lasst uns die Reise beginnen ...

Es ist Nacht, die Stadt schläft, aber wir wachen ... „Zu schlafen, wehe mir, habe ich vergessen!“ berichtet uns Juan Ramón Jiménez, der Autor des Gedichts, das 1928 den jungen und verliebten Komponisten Juan Bautista Plaza motivierte. Nächtlichkeit und Klangsymbolik durchdringen die Szenerie. Erinnerungen kommen und gehen, Bilder durchziehen das Gedächtnis, es gibt Aufruhr und es gibt Ruhe, ungelöste Ekstasen, enttäuschte Hoffnungen in schönen Klangexplosionen, aber „schlaflos warte ich, ungeduldig darauf, dass der Schatten fällt“, und man kann nichts tun ... Es ist besser, wenn wir uns auf die Reise machen.

Wir brechen auf zu einer warmen Gegend an den Ufern des Flusses Pacairigua, am Fuß des Gebirges und auf der anderen Seite das Meer. Die Nachfahren ehemaliger Sklaven pflegen immer noch jene Traditionen aus der Kolonialzeit, und um 1954 hat sie Castellanos gemalt: Die Menschen tanzen zum Rhythmus der Trommeln vor der Kirche von Santa Cruz, die die Figur San Pedros trägt ... Glocken werden geläutet, Walzer getanzt, und noch spät in der Nacht kehrt der Rausch der Fiesta zurück. Es ist Zeit, das Gebirge zu überqueren.

Während wir über das Karibische Meer segeln, sichten wir die Isla Margarita, „eine Träne ... die zur Perle wurde“, wie es in dem Volkslied heißt, das Carreño im selben Jahr wie Castellanos zu seiner *glossa sinfónica* inspirierte. Das Klangmotiv erscheint in der Ferne und wird bald zu einer Fanfare. Neue Gesänge reihen sich aneinander, die über die Generationen hinweg unversehrt zu uns gelangt sind, genau wie die Wellen, der Strand und die Meeresbrise. Alles lässt sich leicht erahnen, obwohl sich immer wieder ein Hauch von Sehnsucht (jene Träne?) bemerkbar macht, so sehr uns auch die stolze Schlusscoda in die Luft zu schleudern und im weiten, offenen Meer zurückzulassen scheint.

Wir nehmen jetzt den umgekehrten Weg, den der berühmte Tyrann Aguirre damals im frühen 19. Jahrhundert eingeschlagen hatte, um die aufstrebenden Anhänger einer Republik zu unterwerfen, d. h., wir lassen die Isla Margarita hinter uns, durchqueren ein Delta, und fahren einen Fluss hinauf: Den „stolzen Orinoco“, wie ihn Jules Verne nannte, geht es aufwärts. Der Fluss ist breit, und man sieht kein Ufer auf der anderen Seite. Der Strom verhalf dem Dichter Andrés Eloy Blanco dazu, die Geschichte des Landes anhand von sieben Sternen zu erzählen: dem Klagen des Indigenen, der Eroberung und dem Evangelium, der entstehenden Republik, der Niederlage, weiteren Kriegen, Nächten im Delirium und – nach einem „Kampf der Welten“ – der ersehnten Freiheit. 1946 kümmerte sich Castellanos darum, die Sinfonie für die nationale Erzählung fruchtbar zu machen.

Im Verlauf der Flussfahrt erblicken wir die venezolanischen Llanos. Der Llanero Antonio Estévez ist der ideale Künstler, der die Unbewegtheit eines Horizonts oder die stehende Hitze eines Mittags in Musik umzusetzen versteht. Die Oboe weint, Dissonanzen zeigen ihre Wirkung, die Pikkoloflöte heult und die Atonalität spielt ihre Reize aus ... Aber die Hörner versüßen die Szene, und es zeigt sich die Weite der Landschaft. Wir werden Zeuge davon, und schließlich lädt uns die Mittagszeit zur notwendigen Rast ein. Es bleibt immer noch ein Stück Weg zurückzulegen.

Wir fahren flussaufwärts in Gebiete unserer Vorfahren. Drum-Sounds und die Empfindung von Initiationstanz machen uns darauf aufmerksam, dass wir uns auf Klangbereiche zubewegen, die von harmonischen Raffinessen und impressionistischen Resonanzen weit entfernt sind. Wir erreichen die Quelle des Flusses und es bleibt nichts mehr weiter zu befahren. Wir befinden uns im Nationalpark Canaima, wo die Steine und ungewöhnlichen geologischen Formationen – für viele die ältesten des Planeten – Geheimnisse und Schlüssel der Evolution zu verborgen scheinen. Yuri Hung hat 2004 ein Werk geschaffen, in dem der Rhythmus nie aufhört, wenn ein Blechbläserchor auch die Szene zu veredeln versucht. Das Geräusch des strömenden Regens nimmt uns bis zum Ende mit. Kein Zweifel, wir sind am Ursprung der Welt angekommen.

Es ist nicht schwer zu erkennen, dass wir es hier mit einer Auswahl dessen zu tun haben, was man musikalischen Nationalismus nennt. Die meisten europäischen Regionen waren, im Verlangen danach, sich von jener scheinbar „universellen“ Musik Bachs, Mozarts, Beethovens, Brahms', Wagners ... abzugrenzen, zu jedem Preis auf Differenzierung aus. Sei es, dass regionale Themen benutzt wurden, außergewöhnliche Skalen, echt wirkende melodische Wendungen, oder einfach die Landschaft und die Traditionen jeder Region gefeiert wurden, diese Einstellung gelangte bald über den Atlantischen Ozean nach Amerika. Die bei den europäischen Ursprüngen gelernte Kompositionstechnik der Neuen Welt nahm dort schließlich eine lokale und nationale Färbung an, auch wenn sie bis zum Äußersten ging und einen berühmten Tschechen – Dvořák – um die „Erfindung“ einer Nationalmusik ersuchte. Auf jeden Fall setzte sich diese Idee durch, und es entstanden überall in Amerika Nationale Schulen. Dazu zählt auch der von Castellanos, Estévez, Carreño und anderen gepflegte musikalische Nationalismus Venezuelas.

Jedes Land, jede Nation kann Anlass zu Stolz geben. Auch im Fall von Venezuela, dem Herkunftsland Domingo Hindoyans, sind Anlässe vorhanden, aber was hier interessiert, ist die Musik, die diese Anlässe, authentische Begleiter auf einer Reise durchs Land, ihrerseits begleitet. Kurzum, wir sind durch Zeit und Raum gereist und dabei von dem individuellen Traum ausgegangen, um zu einem anderen Traum zu gelangen: dem eines Planeten, der gerade aufgewacht ist. Ist Musik in der Lage, dies alles auszudrücken? Zweifellos ist nur eine Bedingung notwendig. Reisen (physisch oder musikalisch) ist eine Handlung, die in Abhängigkeit von jedem Reisenden, seinem Willen und seinen Wünschen Sinn ergibt. Die Einladung ist ausgesprochen, die Route ist vorgezeichnet, die Reisenden entscheiden.

CARLOS CALDERÓN URREIZTETA

Übersetzung: Matthias Großkloß

VIAJE AL ORIGEN

Entre las muchas metáforas que pueden aplicarse a la escucha de la música, el “viaje” resulta siempre provechosa. Un viaje supone encontrarse con lo diferente, a pesar de que nuestra memoria solo reconozca lo semejante. Es en ese juego entre experiencias y expectativas que construimos nuestros juicios estéticos y por ello esta selección musical de compositores venezolanos del siglo XX es una genuina invitación a eso: sumar experiencias y ampliar expectativas. Y cuando decimos un “viaje” nos referimos exactamente a eso: si unimos los puntos que sirven de referencia a cada pieza [Caracas, Pacairigua, Margarita, el Orinoco, los Llanos venezolanos y Kanaíma] trazaremos una ruta que va de la ciudad a la selva; que sale al mar y recorre islas; que se interna en deltas y remonta ríos; que se solaza en la vastedad de la llanura y acaba por descubrir misterios ancestrales. Viajemos pues...

Es de noche, la ciudad duerme, pero... estamos en vigilia. “*El dormir, ¡ay de mí! se me ha olvidado*”, nos dice Juan Ramón Jiménez, autor del poema que motivó al joven compositor enamorado, Juan Bautista Plaza en 1928. La nocturnidad y el simbolismo sonoro impregnán la escena. Recuerdos van y vienen, imágenes cruzan la memoria, hay arrebatos y hay calma, éxtasis no resueltos, esperanzas frustradas en hermosas explosiones sonoras, pero, “desvelado, aguardo ansioso que la sombra caiga”, y ya nada puede hacerse... Es mejor que emprendamos el viaje.

Salimos hacia una región calurosa, en las márgenes del río Pacairigua, al pie de la montaña y al otro lado, el mar. Los descendientes de antiguos esclavos aún mantienen aquellas tradiciones coloniales y Castellanos las pinta hacia 1954: el pueblo baila a ritmo de tambor frente a la iglesia de la Santa Cruz portando la figura de San Pedro... se escuchan las campanas, se evocan valses y, avanzada la noche, regresa el frenesí de la fiesta. Es hora de cruzar la montaña.

Navegando el mar Caribe avistamos la Isla Margarita, “una lágrima... que en perla se convirtió” como nos dice el cantar popular que inspiró a Carreño para construir su “glosa sinfónica”, allá en el mismo año que Castellanos. El motivo sonoro se presenta lejano y pronto se convierte en fanfarria. Se suceden nuevos cantos que, a través de generaciones, nos han llegado intactos, al igual que las olas, la playa y la brisa del mar. Todo puede fácilmente intuirse, aunque un dejo de nostalgia (¿aquella lágrima?) no deja de hacer presencia por más que la orgullosa coda final parezca lanzarnos y dejarnos en pleno mar adentro.

Tomamos ahora la ruta inversa que hiciera el célebre Tirano Aguirre allá en el temprano siglo XIX sometiendo a nacientes republicanos, es decir, salir de Margarita y adentrarnos por un delta para remontar el río: el “soberbio Orinoco”, tal como lo bautizara Julio Verne. El río es ancho y no se ve la orilla al otro lado. El caudal sirve al poeta Andrés Eloy Blanco para contar la historia del país a lo largo de, precisamente, siete estrellas: el llanto del indio; la conquista y el evangelio; la naciente república; la derrota; más guerra; noches de delirio y, tras una “pugna de mundos”, la ansiada libertad. Castellanos se encarga, en 1946, de poner al sinfonismo al servicio del relato nacional.

En el transcurso de la travesía avistamos los Llanos venezolanos. Antonio Estévez, llanero, es el artista idóneo para musicalizar un horizonte y un mediodía que se imponen con su inmovilidad y calor: el oboe llora, las disonancias hacen su efecto, el flautín aúlla, la atonalidad coquetea... pero los cornos endulzan la escena y la vastedad del paisaje hace presencia. Lo presenciamos y, finalmente, el mediodía nos invita al reposo necesario. Aún queda por navegar.

Remontamos el río hacia zonas ancestrales. La percusión y el sentimiento de danza iniciática nos avisan que nos dirigimos hacia espacios sonoros alejados de refinamientos armónicos o resonancias impresionistas. Llegamos a las fuentes del río y ya no hay más por navegar. Estamos en Kanaíma, las piedras y las extrañas formaciones geológicas – para muchos las más antiguas del planeta – parecen esconder misterios y claves de la evolución. Yuri Hung, en 2004, construye una obra donde el ritmo no se detiene, a pesar de que un coral de metales intente ennobecer la escena. El sonido del fluir de la lluvia nos lleva hasta el final. No hay duda, hemos llegado al origen del mundo.

No es difícil darse cuenta de que estamos ante una selección de lo que se denomina Nacionalismo musical. La mayoría de las regiones europeas, en un deseo por diferenciarse frente a aquella música que parecía ser “universal”, es decir Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner... buscó, a toda costa, la diferenciación. Sea utilizando temas propios, escalas únicas, giros melódicos auténticos o, simplemente, celebrar el paisaje o tradiciones de cada región, esta actitud no tardó en cruzar un océano, y llegar a América. La técnica compositiva del nuevo mundo – aprendida de fuentes europeas – acabó por teñirse de lo local y de lo nacional, aunque se hubiera pasado por los extremos de rogar a algún checo famoso – Dvořák – que “inventara” una música nacional. En todo caso, el proyecto se afianzó y las escuelas nacionalistas surgieron en América, de norte a sur. Entre ellas, el Nacionalismo musical venezolano en manos de Castellanos, Estévez, Carreño y otros.

Todo país, toda nación puede ser motivo de orgullo. En el caso de Venezuela, país de origen de Domingo Hindoyan, motivos los hay, pero lo que interesa aquí es la música que acompaña dichos motivos, auténticos compañeros de viaje. En resumen, hemos viajado en tiempo y espacio, partiendo del sueño individual para llegar a otro sueño: el de un planeta que apenas despertaba. ¿Es capaz la música de sugerir todo esto? Sin duda, sólo hace falta una condición: viajar (física o musicalmente) es una acción que depende y cobra sentido según cada viajero, su voluntad y su deseo. La invitación está hecha, la ruta está trazada, el viajero decide.

CARLOS CALDERÓN URREIZTETA

