

Reseña de CD: Homelands Vol. 1 Ensemble Cythera

Reseña de CD por T.J. Harper, D.M.A.

Homelands Vol. 1 Ensemble Cythera

Volumen I – Hungría a Alemania

Mihály Zeke, director

Marie Vermeulin, piano

Registrado en la Abadía de Marienmünster, Nordrhein-Westfalen

(2020, 60' 34 ")

www.ensemblecythera.com

La obra del pintor rococó francés del siglo XVIII Jean-Antoine Watteau, *Peregrinación para la isla de Citera*, marcó el comienzo de un nuevo tipo de pintura conocida como *La fête galante*, una representación alegórica del cortejo y el

enamoramiento. Este estilo se centró en el resurgimiento del color y el movimiento dentro de la pintura, que se presentó de manera más prominente en las escenas bucólicas e idílicas de entretenimientos pseudo-amorosos de la época. En el título de esta pintura, la isla griega *Citera* fue un destino seleccionado de manera más apropiada, ya que fue el lugar de nacimiento de la deidad Afrodita, Diosa del Amor. Del mismo modo, el director Mihály Zeke ha seleccionado esta misma isla como un apodo ideal para el coro de cámara paneuropeo recién formado que se esfuerza por lograr el “más alto estándar de calidad técnica y expresividad apasionada” en su resurgimiento contemporáneo de los colores corales como una representación de su propio amor por la música coral. El amor por la música coral y la expresividad apasionada expresados por Ensemble Cythera están estrechamente ligados al concepto griego de *pragma* o amor perdurable que se caracteriza por su profundo compromiso y dedicación.

El paisaje cultural de un pueblo está profundamente arraigado en el pasado y, a menudo, va más allá de la historia registrada. Con el tiempo, a través de la tradición oral, estos orígenes se conservan dentro de una cultura a través del habla o el canto y se transmiten de una generación a la siguiente ayudando a informar, definir y enriquecer la historia de un pueblo. En *Homelands Vol.I*, Cythera demuestra su *pragma* o profundo compromiso y dedicación con el repertorio cuidadosamente seleccionado para comprender la importancia crítica que brinda nuestra historia popular para apreciar mejor esta herencia y contextualizarla para un crecimiento artístico continuo. Hervé Audéon, musicólogo y miembro del Centro Nacional Francés para la Investigación Científica, sugiere astutamente que “...dar una dimensión sofisticada a una cultura popular hace que ésta se fortalezca y permite su transmisión al inscribirla en una tradición que supera las limitaciones de sus fronteras.” Una vez superada, la tradición musical informada por la “dimensión sofisticada” se convierte en más que un medio para preservar el pasado. Afirma nuestra

identidad colectiva y permite que nos comuniquemos con claridad y propósito para comprender el valor de nuestro futuro colaborativo compartido.

Homelands Vol. 1 es un debut excepcional y ambicioso para Cythera bajo la experta dirección artística de Mihály Zeke. Esta grabación incluye obras de Zoltán Kodály (1882–1967), Béla Bartók (1881–1945), Antonín Dvořák (1841–1904) arregladas por Leoš Janáček (1854–1928), Arnold Schönberg (1874–1951) y Johannes Brahms (1833-1897). La verdadera fuerza de esta grabación radica en la selección de composiciones completas, rara vez interpretadas, combinadas con pilares más tradicionales de este género amplio, que crean una manifestación artística ecléctica pero temáticamente homogénea. Este disco es un diálogo constante entre tradición y modernidad, entre la música transmitida oralmente y la música coral escrita. Bajo un análisis detallado, se invita al oyente a apreciar el orden esmerado del repertorio que ha plasmado el director artístico, Mihály Zeke, en tres categorías distintas pero relacionadas: Externo, Objetivo Interno y Subjetivo Interno.

- En la primera categoría, el Externo es representado en el *Mátraí képek* (Mátra Pictures) por Zoltán Kodály. Esta obra es una mirada profunda a la inmensidad de la vida campestre, pero desde la perspectiva de un turista, mirando desde afuera las diversas y variadas idas y venidas de la vida popular y la gente del campo.
- En la segunda categoría, el Objetivo Interno funciona como una serie ecléctica de retratos íntimos de la vida campestre, de los individuos, de los asuntos del corazón y de la ausencia. Las obras representadas aquí pertenecen a dos colecciones de canciones populares de Béla Bartók: *Magyar népdalok* (canciones populares húngaras) y *Négy tót népdal* (cuatro canciones populares eslovacas). A esto le sigue una serie de canciones de Antonín Dvořák arregladas por Leoš Janáček: *Šest*

moravských dvojzpěvů (Seis dúos moravos).

- Finalmente, la tercera categoría, Subjetivo Interno, analiza de cerca la expansión íntima de la vida popular a través de los ojos del miembro de la comunidad. Aquí, los asuntos del corazón, la fe, y el alma se conectan con una reflexión tranquila sobre la naturaleza virtuosa de la pertenencia y lo que significa “estar en casa” (*An die Heimat*). Las obras que representan esta tercera categoría son *Drei Volkslieder* (Tres canciones populares alemanas) de Arnold Schönberg y *Volkslieder* (Canciones populares) de Johannes Brahms.

Un aspecto convincente de esta grabación es la capacidad de Ensemble Cythera para realizar cada interpretación sin superponerse artificialmente a la composición. Más bien, se da deferencia al carácter y espíritu de cada obra y se permite que las composiciones hablen por sí mismas, para transmitir con honestidad las intenciones de los compositores. La sinceridad emocional en cada actuación lleva al oyente a la naturaleza pastoral, a menudo íntima, de cada historia en lugar de mantener al oyente a distancia. El director artístico, Mihály Zeke, transmite con confianza la claridad del texto y el contenido emocional sin sacrificar el equilibrio de las fuerzas escénicas o el arco narrativo desde los escenarios más sencillos hasta los más complejos. Se logra una degustación auditiva constante a lo largo de toda la grabación, que habla de un nivel increíblemente alto de comprensión, sensibilidad y facilidad técnica de los cantantes.

Se debe hacer una mención especial a la pianista Marie Vermeulin, quien se destaca ejecutando un Steinway de 1896 en Bartók *Négy tót népdal* (Cuatro canciones populares eslovacas), *Šest moravských dvojzpěvů* (Seis dúos moravos) y *An die Heimat* (A la patria) de Brahms. Vermeulin, quien tiene estudios avanzados en el Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon (CNSMD de Lyon), logra color, fraseo, energía y

sensibilidad notables en cada grabación. La fuerza de su acompañamiento sólo encuentra combinación con su delicadeza técnica en perfecta colaboración con los cantantes.

Mihály Zeke © Gergely Maté
Olañ

Cythera es un coro de cámara europeo fundado en 2019 por Mihály Zeke quien anteriormente dirigía Arslys Bourgogne. Cythera nació del deseo de formar un grupo nuevo de composición internacional abierto a nuevas formas de colaboración artística. El tamaño del conjunto varía en un promedio de 24 cantantes según cada proyecto. El coro se dedica a llevar la mejor música coral, antigua y nueva, al público mientras se esfuerza por alcanzar los más altos estándares de calidad técnica y una expresividad apasionada. Los cantantes de Cythera, elegidos por su personalidad artística única, se caracterizan por su gran habilidad individual como solistas en una amplia gama de repertorio, así como por su capacidad para integrarse en un sonido homogéneo.

Mihály Zeke fundó Cythera en 2019. Colabora habitualmente con orquestas como La Fenice, Pulcinella y la Orchestre Dijon Bourgogne, así como con Accentus y los coros Hungarian and

Hellenic Radio Choirs. Actualmente enseña en Tübingen y en Stuttgart, donde también dirige el coro y orquesta University Symphony Orchestra and Choir. Este músico apasionado, comprometido con atraer al público con actuaciones emocionantes, continúa ganando reputación como una fuerza musical igualmente versada en repertorio sinfónico, ópera y música nueva.

Homelands Vol. 1 se grabó desde el 28 de febrero hasta el 1 de marzo de 2020 en la Abadía de Marienmünster, Nordrhein-Westfalen, bajo la dirección artística de Mihály Zeke y Piotr Furmanczyk. *Homelands* se plantea como una pentalogía de grabaciones que ofrece un panorama de repertorio coral basado en melodías populares de toda Europa, reinventado por algunos de los más grandes compositores de los siglos XIX y XX.

T.J. Harper es Profesor Adjunto de Música, Director de Actividades Corales y Presidente del Departamento en Loyola Marymount University en Los Ángeles, CA. Dirige los tres conjuntos corales de la Universidad, así como los cursos de Dirección, Métodos Corales Secundarios, Dirección Aplicada, y Voz Aplicada. El Dr. Harper recibió el título de Doctor en Artes Musicales de la Universidad del Sur de California, de la que se graduó con honores. www.harpertj.com

Traducido del inglés al español por Débora Baigorri, Argentina.