

Reseña de CD: This Love Between Us - The Elora Singers

Reseña de CD por T. J. Harper, D. M. A.

This Love Between Us

The Elora Singers

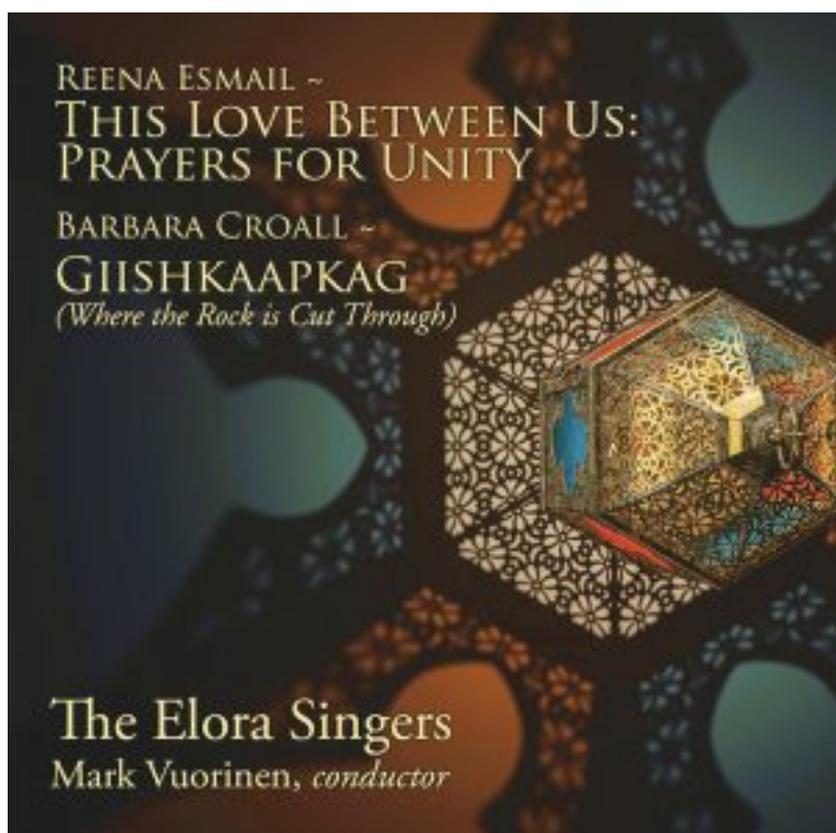
Mark Vuorinen, director

Maureen Forrester Recital Hall

Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario

(2020, 53' 48")

www.elorasingers.ca

Es poco común que una grabación coral consiga captar la amplitud de los temas universales y que, al mismo tiempo, redirija la atención a las crisis humanitarias que afectan a mujeres y chicas jóvenes en todo el mundo debido a la violencia implícita en la colonización. Lo que eleva esta

grabación a una categoría totalmente nueva son las impactantes voces de Reena Esmail, compositora indoamericana, y de Barbara Croall, compositora de la tribu de Ottawa.

En *This Love Between Us*, el director Mark Vuorinen ha sabido captar con gran habilidad la esencia emocional que transmitía la música de Reena Esmail: *This Love Between Us; Prayers for Unity*, pistas #1-7; y Barbara Croall: *Giishkaapkag (Where the Rock is Cut Through)*, pista #8. Esta última obra de Mark Vuorinen, grabada por The Elora Singers los días 29 y 30 de julio de 2019 en Maureen Forrester Recital Hall en la Wilfrid Laurier University en Waterloo, Ontario, deja ver una red con hilos conectados estrechamente de lenguas, tradiciones religiosas y patrimonios musicales aparentemente distintos unos de otros.

This Love Between Us: Rezos por la unidad

Reena Esmail, compositora indoamericana

This Love Between Us presenta una visión amplia de la unidad a través de las diferentes tradiciones religiosas en la India, centrándose en las siete mayores confesiones del país (budismo, sijismo, cristianismo, zoroastrismo, hinduismo, jainismo e islam). Esmail busca que “se aúnen a las comunidades creando espacios musicales igualitarios” y crea con éxito una yuxtaposición refractiva en la que el concepto de unidad se muestra como una fuerza omnipresente para la buena voluntad y la afirmación. A diferencia de intentos anteriores por parte de otros compositores de crear una experiencia musical utilizando temáticas religiosas y/o familiares (por ejemplo, *The Armed Man* de Karl Jenkins, o *Requiem for Peace* de Larry Nickel), *This Love Between Us* inspecciona minuciosamente los aspectos compartidos a través de la dualidad de la música occidental y oriental y logra integrar en un sola voz las múltiples tonalidades de siete tradiciones religiosas que, aparentemente, son distintas.

Los siete movimientos de esta obra profunda, y a ratos festiva, imbuje al oyente en la experiencia por medio de un proceso que el compositor designa como una unión simultánea en la que “cada texto se pone en inglés y en la lengua original... para que pueda oírse la belleza de la original y comprender el significado con la traducción.” Esmail hace hincapié en esta idea combinando estilos, técnicas, tradiciones e instrumentos clásicos de la India y de Occidente (cítara y tabla con orquesta barroca). Esta fusión de estilos se hace evidente en *Pista V. Hinduismo*, en la que se da protagonismo de forma dramática a la cítara, y en *Pista VI. Jainismo* con un ritmo enérgico producido por la tabla y el acompañamiento musical.

La verdad humanista en lo más hondo de esta obra yace en los mensajes implícitos que reconocen nuestra unicidad universal, y también lo complicado que nos supone aprender a aceptar a los que son diferentes de nosotros, cuyas tradiciones religiosas nos son ajenas, y cuyas opiniones difieren de las nuestras. Como respuesta, Esmail le recuerda al oyente que se fije en los últimos versos de la obra de Rumi: “Concéntrate en la Esencia. Concéntrate en la Luz”.

Aquí se listan las fuentes de las letras de cada pista:

- **Pista I. Budismo:** del Dhammapada (texto budista) (Danda Vagga – 10 129-132) (inglés y pali)
- **Pista II. Sijismo:** del Guru Granth Sahib (p. 1238) (inglés y gurmují)
- **Pista III. Cristianismo:** Romanos 13 8-13 (La Biblia) (inglés y malabar)
- **Pista IV. Zoroastrismo:** Del Pahlavi Rivayat (8a8) (inglés y pelvi)
- **Pista V. Hinduismo:** Isa Upanishad (versos 6-7) y extractos del Kabir (inglés e hindi)
- **Pista VI. Jainismo:** Del Acharanga Sutra (texto jainista) (Parte 3: Lectura 15) (inglés y adha maghadi)

▪ **Pista VII. Islam:** Rumi (con rezos de otras religiones)

Giishkaapkag (Where the Rock is Cut Through, 2019)

Compositora de la tribu de Ottawa, Barbara Croall

En *Giishkaapkag (Where the Rock is Cut Through)* de Barbara Croall, la primera compositora de la tribu de Ottawa, se evidencia el concepto de unidad en la mezcla meditada de diferentes estilos y tradiciones culturales. Sin embargo, la temática principal que Reena Esmail presenta en su música contrasta vivamente con la de Barbara Croall. Ésta última se encara sin tapujos y en explícita indignación con nuestra impasibilidad colectiva ante la violencia que han sufrido las mujeres y las niñas a lo largo del tiempo. Los contrastes temáticos se ilustran utilizando flautas de cedro tradicionales o *Pipigwan* que toca el compositor en la grabación por delante de fuerzas orquestales clásicas discontinuas.

En el programa de *Giishkaapkag (Where the Rock is Cut Through)*, Barbara Croall escribe

“Como Nishinaabeg, consideramos que las rocas son los elementos más antiguos desde la creación de la Tierra. Dañar a las rocas representa violencia a lo femenino en la creación. Debido a la colonización, muchas mujeres y niñas han sufrido incontables olas de violencia, han desaparecido y han muerto por haber maltratado y seguir maltratando tanto a Shkakmigkwe (Madre Tierra). Las rocas lo atestiguan y nos lo cuentan.”

La naturaleza frenética de esta obra expresa abiertamente la “violencia a lo femenino en la creación” así como la violencia real hacia las mujeres y niñas. Entre las vocalizaciones viscerales continuas y persistentes del coro, se oyen las voces de mujeres y niñas, el sonido de la risa, la naturaleza, los pájaros, el latido del corazón, serpientes de cascabel y

lobos. Por último, las rocas dan su testimonio y las “voces ancestrales que trascienden al tiempo emergen de las rocas”, y nos hablan. Barbara Croall nos recuerda que escucharlas depende de nosotros.

The Elora Singers es un coro de cámara profesional formado en 1980 nominado a premios Grammy y JUNO. Tienen una sólida reputación de ser uno de los mejores coros de cámara en Canadá, comprometidas con el repertorio canadiense y con doce producciones con el sello NAXOS. The Elora Singers son conocidas por su “sonido intenso y cálido, su claridad en textura y sus colaboraciones con otros artistas canadienses e internacionales”. Mark Vuorinen es también el director artístico del Waterloo Regions Grand Philharmonic Choir, Profesor Asociado y Presidente de Música en el Conrad Grebel University College de la Universidad de Waterloo.

T. J. Harper es Profesor Asociado de Música, Director de Choral Activities y Director del Departamento de Música en la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles, California. Dirige las tres agrupaciones vocálicas de la universidad e imparte en cursos de Dirección de orquesta, Técnicas corales, Dirección de orquesta aplicada y Canto. El Dr. Harper se doctoró con honores en Doctor of Musical Arts de la Universidad de California del Sur. www.harpertj.com

Traducido del inglés al español por Pablo Blanco, España