

Cantares Mexicanos

LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA Y LA HISTORIA MILENARIA DE UN PAÍS

Vincent Lhermet, ACORDEÓN

Astrid Hadad | Christian Rojas, NARRADORES

Cantares Mexicanos

LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA Y LA HISTORIA MILENARIA DE UN PAÍS

Obras de:

GEORGINA DERBEZ

VICTOR IBARRA

ANA LARA

ALEJANDRO ROMERO

JAVIER TORRES MALDONADO

JORGE TORRES SÁENZ

ITZAM ZAPATA

Vincent Lhermet, ACORDEÓN

Astrid Hadad | Christian Rojas, NARRADORES

¿Qué relación hay entre obras de música contemporánea, de compositores mexicanos, y los *Cantares mexicanos*, textos escritos en el siglo XVI en náhuatl, la lengua de los Aztecas?

Solo alguien con una gran sensibilidad como Vincent Lhermet ha podido percibirlo intuitivamente. Al descubrir e interpretar estas obras contemporáneas escritas para su instrumento, el acordeón, él sintió que se nutrían de algo profundo que venía de la tierra en la que habían nacido. Este sentimiento llevó Vincent a buscar canciones que pudieran dar forma a ese sentir de herencia lejana. Y así fue que, gracias a la magia de la web, descubrió los *Cantares mexicanos*, esto es, lo que los nahuas, antes de la conquista, llamaban *cuiacatl* "canción o canto" de una gran variedad, combinando textos y música al ritmo de los tambores.

El Códice Florentino, la enciclopedia del mundo azteca establecida por los franciscanos durante los cincuenta años posteriores a la conquista de México, y fuente fundamental de nuestro conocimiento del mundo náhuatl de esa época, nos muestra que, durante sus largos viajes, los mexicas -a quienes llamamos aztecas- "se dirigieron hacia el este llevando la tinta negra y los colores, los libros, los escritos, llevándose el conocimiento. Se llevaron todo, todos los libros de cantos, las flautas." Este texto también nos revela que en el *Calmecac*, la escuela religiosa, "[donde] se enseñaban canciones, dicen canciones divinas, siguen el camino del contenido de los libros".

Desafortunadamente, los libros

de cantos, los *cuicaamatl*, escritos en escritura pictográfica, han desaparecido. Sin embargo, todavía nos quedan algunas canciones que fueron transcritas en el siglo XVI en caracteres latinos, entre las que los *Cantares mexicanos* son una de sus joyas.

Al pedirle al *nahuatlato* "el que habla náhuatl" Christian Rojas, que le leyera una de las canciones de los *Cantares mexicanos* -pieza escrita en el siglo XVI para el soberano de Texcoco, Nezahualcóyotl-, Vincent Lhermet da fe de la vida de esta lengua que sigue siendo hablada hoy en día, en sus variantes modernas, por más de un millón y medio de hablantes, quienes, con mucha frecuencia, no tienen acceso a las fuentes antiguas. Para nosotros, que no hablamos náhuatl, nos introduce a su pronunciación y a su musicalidad. También permite a los que hablan español, acceder al significado del canto a través de la traducción del Dr. Miguel Léon-Portilla, que lee Astrid Hadad.

El lector de este folleto podrá leer el texto náhuatl y descubrir las traducciones del Dr. Léon-Portilla para el español y de Sybille de Pury para el francés.

La idea de reunir en un mismo espacio la música de hoy con los cantos previos a la conquista, muestra que Vincent Lhermet ha comprendido muy bien que un país no puede crecer sin sus raíces.

Marc Thouvenot y Sybille de Pury
Traducción: Óníx Acevedo Frómeta

Cantares mexicanos es una colección de poemas en idioma náhuatl recopilados por los españoles en el siglo XVI durante la conquista de México y conservados actualmente en la Biblioteca Nacional. Varias traducciones completas y recientes en inglés (John Bierhorst, 1985) y español (Miguel León-Portilla, UNAM, 2011) nos dan acceso al complejo pensamiento y al extraordinario patrimonio cultural de los aztecas, una civilización precolombina que ocupó la meseta central de México desde el siglo XIII hasta la conquista de Hernán Cortés en el siglo XVI.

Durante mi primer viaje a México en 2016, gracias a la invitación del Instituto Francés, experimenté una maravillosa revelación al encontrarme con el testimonio de la historia de las civilizaciones del México precolombino en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la ciudad capital, a la que se sumó el descubrimiento de la música de compositores contemporáneos mexicanos; quedé fascinado por la omnipresencia de estas civilizaciones antiguas en el México de hoy y por la creación musical que hoy día no ha dejado de establecer vínculos con la cultura y la historia de su país, entrelazando así el patrimonio antiguo con la modernidad.

El programa reúne 7 obras compuestas para acordeón que hacen eco de la riqueza de la creación musical contemporánea en México durante los últimos 17 años, desde el primer solo para acordeón escrito en 2001 por Javier Torres Maldonado, hasta los tres más recientes compuestos especialmente para este programa en 2018 por Víctor Ibarra, Alejandro

Romero e Itzam Zapata. Destacan también algunas piezas creadas bajo el encargo de la acordeonista alemana Eva Zöllner a Georgina Derbez, Ana Lara y Jorge Torres Sáenz.

Las obras se entrelazan con el “Canto de Nezahualcóyotl”, poema número cuarenta y seis de los *Cantares mexicanos* que se declaman en náhuatl y en español. Este poema dividido en cinco partes, verdadero hilo conductor del programa, describe la época de la Conquista, la visión del México de los aztecas que anticipa su futura derrota y la instalación de los españoles. Astrid Hadad, reconocida artista mexicana, y Christian Rojas, joven perteneciente a una comunidad náhuatl de Tlaxcala, me hacen el honor de participar en este recital dando vida a los textos comovedores de los aztecas.

Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo de la Fundación Charles Oulmont, la Embajada de Francia en México (IFAL) y la Embajada de México en Francia (Instituto Cultural de México en París). Gracias a Óníx Acevedo Frómela, Gretchen Amussen, Estefanía Ángeles, Michèle Defresne, Georgina Derbez, Nathalie Ferreira, Elías Galindo, Bárbara Hernández, Víctor Ibarra, Ana Lara, Ranulfo Mandujano, Arnaud Merlin, Valeria Palomino, Sybille de Pury, Alejandro Romero, Marc Thouvenot, Javier Torres Maldonado, Jorge Torres Sáenz, Itzam Zapata y Tanya Zimmermann por ayudarme en esta aventura.

Vincent Lhermet
Traducción: Elias Galindo

Symphonia (2006) GEORGINA DERBEZ

Symphonia fue escrita para la acordeonista Eva Zöllner a quien conocí en 2003 en el centro Acanthes durante un curso de verano. Un buen día, los compositores decidimos entrar a ver la clase de acordeón y tengo aún fresca en mi memoria la imagen de Eva tocando *Melodia* de Toshio Hosokawa en la presencia del compositor. Surgió entonces nuestra amistad y decidí escribir para Eva a partir de esta anécdota. Tome entonces esta pieza de Hosokawa, así como *Nobilísima Viriditas*, pieza que forma parte de las Symphonias de Hildegard von Bingen, compositora preferida de Eva, y partí de ahí para escribir mi obra. Lo que hice fue utilizar cada uno de los giros melódicos en Hosokawa y transportarlos a través de la melodía de Hildegard, como si "colara" la música de Hosokawa a través del colador de von Bingen.

El resultado es mi propia *Symphonia*. He tratado de aprovechar lo más posible la naturaleza híbrida del instrumento, que es por una parte como un doble teclado, y por otra asemeja un coro de voces, haciendo al instrumento sumamente "humano".

Georgina Derbez

Huehuecóyotl (2018) ITZAM ZAPATA

Huehuecóyotl en la mitología mexica es una de las deidades de las artes, la música y la danza ceremonial, además de esos honores también se le considera un bromista, un fiestero y un guía entre la adolescencia y la adulterz. Los dos movimientos de la pieza se enfocan en estas últimas formas de entender una deidad como Huehuecóyotl.

El primer movimiento, "De la adulterz y la adolescencia", contrasta pasajes serios y pesados con detalles más livianos y juguetones; el segundo movimiento, "El bromista",

xuxapone elementos diferentes que rompen obsesivamente las frases que forman hasta que las yuxtaposiciones colapsan, el movimiento bromea con su propia forma y con su material.

En ambos movimientos, el ritmo, la danza y rastros de un canto ceremonial permean la totalidad de la música. La obra está dedicada a Vincent Lhermet.

Itzam Zapata

La suplicante (2008) ANA LARA

En 2008 la acordeonista alemana Eva Zöllner me pidió que le escribiera una obra. El acordeón era entonces, y en cierta medida lo sigue siendo para mí, un instrumento fascinante y desconocido. Yo quería explorar sus posibilidades armónicas a través de una especie de meditación sonora. Al mismo tiempo mi querido amigo Enrique Muknik me regaló un libro de la poeta uruguaya Idea Vilariño. Su poesía me conmovió profundamente y en especial *La suplicante*. En este poema, como espero que también en la música, hay mucho de plegaria pero tambien de contrastes, de luz y oscuridad.

Ana Lara

Lacrymosa 1 (2001)

JAVIER TORRES MALDONADO

Lacrymosa I, para cualquier instrumento aerófono de teclado, deriva de una estructura melódica resultante de una abstracción de figuras madrigalísticas monteverdianas. A lo largo de la obra dichas figuras resultan condensadas o expandidas, tanto en su naturaleza expresiva como en su duración. La obra se caracteriza por una radical simplicidad y economía de los elementos.

Javier Torres Maldonado

El sitio que le he prestado al aire (2018)

ALEJANDRO ROMERO

El sitio que le he prestado al aire fue tomado de un fragmento del poema *No es que muera de amor...* de Jaime Sabines (1926-1999). La pieza propone un homenaje al mundo interno del poema en donde el delirio consume la agonía del ocaso amoroso, al agotamiento y exaltación del deseo que brota en cada instante vivido, en cada porción de una nostalgia que no cesa de ser plural y que muere una y otra vez. La partitura fue terminada en junio de 2018 y fue escrita para Vincent Lhermet.

Alejandro Romero

Cold-wind Garden (2006)

JORGE TORRES SÁENZ

Un viento gélido delinea en *Cold-wind Garden* la sensación desolada de un jardín en invierno. He pensado al soplo del acordeón como un resplandor que coligue resuello, exhalación y tramontano violento. Reiteradamente, los senderos de este jardín imaginario, suspendidos entre el soplo y la penumbra, conducen al silencio como morada vacía de sí misma. Nihilidad, más no nihilismo; vacío que abjura la nada sartreana para abismarse en lo que Keiji Nishitani llamaría “la inmensidad celeste de la vacuidad”. Allí, al centro de la rosa náutica, en la frágil quietud del espacio silente, se halla Kú, el corazón de la vacuidad, que es el punto de restauración de todos los estados del ser. Dedicado a la memoria de Toru Takemitsu, *Cold-wind Garden* opera también como el ritual de un Réquiem, pero no en el sentido del que ruega, sino de quien convoca la presencia.

Jorge Torres Sáenz

...de nadie es su casa la tierra (2018)

VICTOR IBARRA

Esta pieza fue escrita en un proyecto conjunto con los acordeonistas Eva Zöllner, Esteban Algora y Vincent Lhermet. En los primeros intercambios que tuvimos, Esteban mencionó que tenía en mente grabar un disco en donde estuviera presente una cierta reminiscencia místico religiosa. Por otro lado, Vincent Lhermet me pidió la pieza para incluirla en un programa conformado exclusivamente con música de compositores mexicanos en el que se incluía la lectura de poemas de Nezahualcóyotl. Me pareció la ocasión idónea para explorar el universo fascinante de la mitología mexica, su visión acerca de la creación, de la religiosidad, la cosmovisión de las creencias nahuas referentes al espacio y al tiempo y más concretamente del Mictlán y su concepto sobre el universo vertical y horizontal. Intento que la pieza se sitúe específicamente en la lectura del inframundo y sus diferentes regiones: la niebla grisácea del Chiconahualóyan (lugar donde se tienen nueve aguas), región en donde los muertos luchaban por la liberación de su alma.

La poesía de Nezahualcóyotl estuvo siempre presente durante la escritura de la pieza.

Víctor Ibarra

Vincent Lhermet
ACORDEÓN

Vincent Lhermet es uno de los músicos de su generación con una de las carreras más prolíficas. Laureado de las competiciones internacionales Arrasate-Hiria y Gaudeamus Intérpretes, se graduó de la Academia Sibelius en Helsinki de la clase de Matti Rantanen, del Conservatorio de París y de la Universidad de la Sorbona, donde recibió las enseñanzas de Laurent Cugny y Bruno Mantovani, siendo el primer acordeonista en obtener un doctorado en interpretación en Francia.

Laureado de las fundaciones musicales Banque Populaire, Meyer, Oulmont, Safran y Société Générale, se ha desempeñado como solista al rededor del mundo con diversas orquestas (la Orquesta Filarmónica de Niza, Orchestre d'Auvergne, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato...). También en festivales de renombre mundial como el Printemps des Arts de Monte Carlo (MC), el Festival de Otoño en París (FR), Festival Radio France en Montpellier (FR), Festival de Música de Cámara de Aguascalientes (MX), Musica Nova Helsinki (FI), Festival de Schwetzingen (DE)...

Comparte regularmente el escenario con Gerard Caussé, Michel Portal, Françoise Rivalland o con Marianne Muller con quien creó el dúo Les InAttendus. Siempre en búsqueda de nuevas colaboraciones con compositores, ha estrenado hasta la fecha más de 60 obras. Su discografía incluye *Rameau, ayer y hoy* (Klarthe, 2015) y *Poetical Humors* (Harmonia Mundi, 2018).

Además de desempeñarse como profesor en los conservatorios superiores de Boulogne-Billancourt y de Lille, es invitado regularmente a dar clases magistrales en todo el mundo y participar como jurado en competiciones internacionales.

Astrid Hadad

ACTRIZ, DIRECTORA Y CANTANTE

Astrid Hadad se da a conocer participando en “Donna Giovanni”, ópera de Mozart dirigida por Jesusa Rodríguez en 1983.

Desarrolló posteriormente su propio estilo de cabaret y de expresión plástica, el cual ha denominado “Heavy Nopal”, al fusionar el canto, la música Ranchera, el Bolero, el Son entre otros géneros musicales con el teatro y las artes visuales.

Interpreta el repertorio popular, agregando textos y canciones que compone, actuando y usando efectos visuales a través del vestuario que ella diseña y que cambia hasta 13 veces durante su show.

A lo largo de 33 años de carrera, presentó sus espectáculos en todos los continentes, haciendo parte de eventos tan diversos como festivales de Danza (Lyon, Francia), de Arte Corporal (Venezuela), de Performance (USA, Colombia), de Teatro (Colombia, Alemania, Suiza, Ecuador...), de Música (Macao, Dinamarca, Irlanda, Suecia, China, Italia, Portugal, Líbano, Australia, África del Sur...) de Arte (México, Museos de Arte de Boston, de Detroit, de Austin, de Los Ángeles, U.S.A, Canadá, Francia...) y por supuesto de Cabaret.

En 2018, varias funciones destacadas: una presentación en el Metropolitan Museum de New York de un espectáculo inédito creado para acompañar la exposición “PIXIT MEXICO” en abril 2018, la inauguración del Pacific Standard Time Festival en el Mayan Theater Los Angeles, USA y una masterclass en el Hammer Museum de Los Angeles.

www.astridhadad.com

Christian Rojas Zepeda

Christian Rojas Zepeda es un campesino de 25 años que habita en un Pueblo de Tlaxcala llamado San Isidro Buensuceso, éste, se encuentra localizado en las faldas de una hermosa montaña de color azul grisáceo llamada "Malintzin" o "Matlalcueitl".

Christian nació en un pueblo de calles de tierra y adoquín, un pueblo que está a punto de olvidar el campo y la lengua. Christian es un campesino que ya no puede trabajar el campo como sus abuelos lo hicieron ni tampoco hablar náhuatl como sus padres lo hacen, pues a diferencia de ellos Christian estudió en la ciudad y aprendió español. Por lo tanto, Christian quizá no sea un campesino, pero le gusta decir que lo es porque busca entre la tierra y el náhuatl sus manos y su saliva que siente incompletas. A Christian sólo le queda el olor y la memoria de la leña que arde en la tierra y del agua que choca con la piedra, con ello busca reemplazar el temblor del resto del cuerpo. Es decir, Christian es un campesino que no puede sembrar maíz ni decir "Nia Níkan pání"¹ sin preguntarse al mismo tiempo, ante la extrañeza de este lugar feral y de los rostros esculpidos por este tiempo, ¿quién es o qué es?

A Christian le gusta decir que es un campesino porque le gusta mucho el campo, cuidar gallinas y ovejas, comer tortilla y chile, pero también los cafés, los libros y las calles de la ciudad. Christian, como muchos de sus amigos, no sabe cómo ni con qué lengua mejor hablar ni hablar mejor. Christian dice que es un campesino por no poder decir que le gustaría ser un animal real, nube, árbol o humano simplemente.

Christian², pues, es finalmente y de alguna manera, como todos: una palabra de sangre en busca de voz, olor, calor, color...

¹ Respuesta a un saludo en náhuatl que en español podría decir "Voy acá arriba".

² Así, sin mayúscula, como un nombre que no es propio.

Quelle relation existe-t-il entre des œuvres de musique contemporaine de compositeurs mexicains et les *Cantares mexicanos*, textes écrits au XVIe siècle en nahuatl, langue des Aztèques ?

Seul quelqu'un d'une grande sensibilité, comme Vincent Lhermet, a pu le percevoir intuitivement. Il a senti, en découvrant, puis en s'appropriant par le jeu ces œuvres écrites aujourd'hui pour son instrument, l'accordéon, qu'elles étaient nourries par quelque chose de profond qui venait de la terre où elles étaient nées. Ce ressenti a poussé Vincent à chercher des chants qui pourraient comme donner forme à ce sentiment d'un héritage lointain. Et c'est ainsi, par la magie de la toile », qu'il a découvert les *Cantares mexicanos*, c'est-à-dire ce que les populations nahuas antérieures à la conquête nommaient des *cuitatl*, « chant ou chanson » d'une grande variété, alliant textes et musique sur le rythme des tambours.

Le Codex de Florence, encyclopédie du monde aztèque établie par les franciscains dans les cinquante années qui suivirent la conquête du Mexique et source fondamentale de notre connaissance du monde nahuatl de l'époque, nous apprend qu'au cours de leurs longues pérégrinations les Mexica, que nous nommons Aztèques, « se dirigèrent vers l'est en emportant l'encre noire et les couleurs, les livres, les écrits, en emportant le savoir. Ils emportèrent tout, tous les livres de chant, les flutes ». Ce texte nous révèle aussi que dans le *Calmecac*, l'école religieuse, « [où] l'on enseignait les chants, ils

disent les chants divins, ils suivent la piste du contenu des livres ».

Malheureusement les livres des chants, les *cuicaamatl*, écrits en écriture pictographique, ont tous disparus. Mais il nous reste ceux de ces chants qui ont été transcrits au XVIe siècle en caractères latins, dont les *Cantares mexicanos* sont un des fleurons.

En demandant au nahuatlato, « celui qui parle le nahuatl », Christian Rojas de lire l'un des chants des *Cantares mexicanos* –un morceau écrit au XVIe siècle pour le souverain de Texcoco, Nezahualcóyotl–, Vincent Lhermet témoigne de la vie de cette langue qui continue à être parlée aujourd'hui, dans ses variantes modernes, par plus d'un million et demi de locuteurs qui, le plus souvent, n'ont pas accès aux sources anciennes. Quant à nous, qui ne parlons pas le nahuatl, il nous ouvre à sa prononciation, sa musicalité. Il permet aussi à ceux qui parlent l'espagnol d'accéder au sens du chant à travers la traduction de M. Léon-Portilla, que lit Astrid Hadad.

Le lecteur de ce livret pourra lui-même lire le texte nahuatl et découvrir les traductions de Miguel Léon-Portilla pour l'espagnol et de Sybille de Pury pour le français.

L'idée de réunir en un même espace la musique d'aujourd'hui et les chants antérieurs à la conquête montre que Vincent Lhermet a finement perçu que le pays ne peut pousser sans ses racines.

Marc Thouvenot et Sybille de Pury

Cantares mexicanos est un recueil de poèmes en langue nahuatl collectés par les Espagnols au XVIe siècle lors de la conquête du Mexique et conservés aujourd’hui à la Bibliothèque nationale de Mexico. Plusieurs traductions complètes et récentes en anglais (John Bierhorst, 1985) et en espagnol (Miguel León-Portilla, UNAM, 2011) nous donnent accès à la pensée complexe et à l’héritage culturel extraordinaire des Aztèques, civilisation précolombienne qui occupa le plateau central du Mexique du XIIIe siècle jusqu’à la conquête par Hernán Cortés au XVIe siècle.

Mon premier séjour au Mexique en 2016, à l’invitation de l’Institut Français, a été une véritable révélation, par la rencontre émerveillée des civilisations précolombiennes présentées au Musée national d’anthropologie de Mexico et la découverte des compositeurs mexicains : j’étais fasciné par l’omniprésence de ces civilisations dans le Mexique d’aujourd’hui et par une création musicale contemporaine qui n’a jamais cessé de tisser des liens avec la culture et l’histoire de ce pays, tout en s’inscrivant dans la modernité.

Le programme rassemble 7 œuvres pour accordéon solo, faisant écho à la richesse de la création artistique des compositeurs mexicains, couvrant une période de 17 ans, depuis le premier solo pour accordéon écrit en 2001 par Javier Torres Maldonado, jusqu’aux 3 œuvres les plus récentes, composées spécialement pour ce programme en 2018 par Victor Ibarra, Alejandro Romero et Itzam Zapata, en passant par quelques pièces commandées par l’accordéoniste allemande Eva Zöllner à Georgina Derbez, Ana

Lara et Jorge Torres Sáenz.

Les œuvres s’entrelacent avec le *Canto de Nezahualcóyotl*, 46e poème des *Cantares mexicanos* que l’on entend en nahuatl et en espagnol. Ce poème en cinq parties, véritable fil conducteur du concert, décrit l’époque de la Conquête, entre le Mexique des Aztèques qui anticipe sa perte à venir et l’installation des Espagnols. Astrid Hadad, grande artiste mexicaine et Christian Rojas, issu d’une communauté nahuatl de Tlaxcala, me font l’honneur de participer à ce récital en donnant vie aux textes émouvants des Aztèques.

Ce projet n’aurait pas été mené à bien sans le soutien, de la Fondation Charles Oulmont, de l’Ambassade de France au Mexique (Institut Français d’Amérique Latine) et de l’Ambassade du Mexique en France (Institut culturel du Mexique à Paris). Merci à Óníx Acevedo Frómeta, Gretchen Amussen, Estefanía Ángeles, Michèle Defresnne, Georgina Derbez, Nathalie Ferreira, Elías Galindo, Bárbara Hernández, Víctor Ibarra, Ana Lara, Ranulfo Mandujano, Arnaud Merlin, Valeria Palomino, Sybille de Pury, Alejandro Romero, Marc Thouvenot, Javier Torres Maldonado, Jorge Torres Sáenz, Itzam Zapata et Tanya Zimmermann pour m’avoir accompagné dans cette aventure.

Vincent Lhermet

Symphonia (2006) GEORGINA DERBEZ

Symphonia a été écrite pour l'accordéoniste Eva Zöllner que j'ai rencontrée en 2003 au Centre Acanthes dans le cadre d'une académie d'été. J'ai encore en ma mémoire le souvenir d'Eva jouant *Melodia* de Toshio Hosokawa, en sa présence. Nous nous lions d'amitié et je décide d'écrire pour elle, en partant de cette même œuvre de Hosokawa, mais aussi des *Nobilísimas Viriditas*, issues des Symphonies d'Hildegard von Bingen (compositrice préférée d'Eva) : chacun des mouvements mélodiques de *Melodia* a été passé au prisme des mélodies d'Hildegard. Le résultat est ma propre *Symphonia* : j'ai essayé de saisir, autant que possible, la nature hybride de l'instrument, avec son double clavier pouvant se faire la métaphore d'un chœur de voix, le rendant si "humain".

Georgina Derbez

Huehuecóyotl (2018) ITZAM ZAPATA

Huehuecóyotl, dans la mythologie aztèque, est l'une des divinités des arts, de la musique et de la danse cérémonielle. Il est également considéré comme un blagueur, un fêtard et un guide de l'adolescence à l'âge adulte. Les deux mouvements de la pièce se concentrent sur ces derniers aspects de Huehuecóyotl.

Le premier mouvement, intitulé « de l'âge adulte et de l'adolescence », oppose des passages graves et lourds à d'autres plus légers et ludiques. Le deuxième mouvement, « le blagueur », juxtapose différents éléments qui cassent les phrases de façon obsessionnelle jusqu'à l'effondrement de ces juxtapositions : l'écriture joue avec la forme et le matériau musical.

Le rythme, la danse et les traces d'un chant cérémoniel imprègnent l'ensemble de la pièce, qui est dédiée à Vincent Lhermet.

Itzam Zapata

La suplicante (2008) ANA LARA

En 2008, l'accordéoniste allemande Eva Zöllner m'a demandé d'écrire pour elle. L'accordéon était alors, et dans une certaine mesure, il demeure pour moi, un instrument fascinant et inconnu. Je voulais explorer ses possibilités harmoniques dans une sorte de méditation sonore. Dans la même période, mon cher ami Enrique Muknik m'avait offert un recueil de la poète uruguayenne Idea Vilariño. Sa poésie me touchait profondément mais surtout *La suplicante*. Ce poème, comme je l'espére aussi dans la musique, est rempli de prières mais aussi de contrastes, de lumière et d'obscurité.

Ana Lara

Lacrymosa 1 (2001)

JAVIER TORRES MALDONADO

Lacrymosa I, pour tout instrument aérophone à clavier, dérive d'une structure mélodique résultant d'une abstraction de figures madrigalesques de Monteverdi. Tout au long de la pièce, ces figures sont condensées ou élargies, tant dans leur nature expressive que dans leur durée. La pièce se caractérise par une radicale simplicité et une économie des éléments.

Javier Torres Maldonado

El sitio que le he prestado al aire (2018)

ALEJANDRO ROMERO

El sitio que le he prestado al aire (Là où j'ai permis qu'il y ait de l'air) est tiré d'un fragment du poème *No es que muera de amor...* (Ce n'est pas d'amour que je meurs, je me meurs de toi) de Jaime Sabines (1926-1999). La pièce propose un hommage au monde intérieur du poème où le délire consume l'agonie du crépuscule amoureux, l'épuisement et l'exaltation du désir qui naît à chaque instant vécu, dans chaque fragment d'une nostalgie qui ne cesse jamais d'être plurielle et qui meurt autant de fois. La partition, écrite pour Vincent Lhermet, a été achevée en juin 2018.

Alejandro Romero

Cold-wind Garden (2006)

JORGE TORRES SÁENZ

Un vent glacial délimite, dans *Cold-wind Garden*, la sensation désolée d'un jardin en hiver. J'ai pensé au murmure de l'accordéon comme une lueur qui réunit inspiration, expiration et intensification violente. A plusieurs reprises, les chemins de ce jardin imaginaire, suspendus entre le murmure et l'obscurité, mènent au silence comme une demeure vide d'elle-même. Tout s'abîme dans ce que Keiji Nishitani appellerait « l'immensité céleste du néant ». Là, au centre de la rose nautique, dans le calme fragile de l'espace silencieux, se trouve Kû, le cœur du vide, point de restauration de tous les états de l'être. Dédié à la mémoire de Toru Takemitsu, *Cold-wind Garden* opère aussi comme le rituel d'un Requiem, mais pas dans le sens de celui qui supplie, mais de celui qui invoque la présence.

Jorge Torres Sáenz

...de nadie es su casa la tierra (2018)

VICTOR IBARRA

De nadie es su casa la tierra (Nul n'a sa demeure sur terre) a été écrite dans le cadre d'un projet conjoint avec les accordéonistes Eva Zöllner, Esteban Algora et Vincent Lhermet. Lors de nos premiers échanges, Algora avait évoqué son idée d'enregistrer un album centré sur une thématique religieuse et mystique. D'un autre côté, Vincent Lhermet m'a demandé une pièce pour l'inclure dans un programme composé exclusivement de musiques de compositeurs mexicains autour de poèmes de Nezahualcóyotl.

J'ai pensé que ce serait l'occasion idéale d'explorer l'univers fascinant de la mythologie aztèque, sa vision sur la création, le sacré, la vision du monde des croyances des « Nahuan » au sujet de l'espace et du temps et plus particulièrement le Mictlán et son concept de l'univers vertical et horizontal. La pièce explore la lecture de l'inframonde et de ses différentes régions : la brume grisâtre du Chiconahualóyan (l'endroit des neuf eaux), région où les morts se battaient pour la libération de leur âme.

La poésie de Nezahualcóyotl a toujours été présente lors de l'écriture de la pièce.

Victor Ibarra

Vincent Lhermet est l'un des musiciens de sa génération au parcours des plus singulier. Lauréat des concours internationaux d'Arrasate-Hiria et de Gadeamus Interpreters, diplômé de l'Académie Sibelius d'Helsinki dans la classe de Matti Rantanen, du Conservatoire de Paris et de l'Université Paris-Sorbonne où il a reçu les enseignements de Laurent Cugny et Bruno Mantovani, il est le premier accordéoniste titulaire d'un doctorat d'interprète en France.

Lauréat des fondations Banque Populaire, Meyer, Oulmont, Safran et du Mécénat Musical Société Générale, il se produit dans le monde entier en soliste avec orchestres (Orchestre Philharmonique de Nice, Orchestre d'Auvergne, Orchestre symphonique de Guanajuato au Mexique, Ensemble Court-Circuit...) et dans des festivals tels que le Printemps des Arts de Monte Carlo (MC), le Festival d'Automne à Paris, le Festival Radio France de Montpellier, le Festival d'Aguascalientes (MX), Musica Nova Helsinki (FI), le Festival de Schwetzingen (DE)...

Il partage régulièrement la scène avec Gérard Caussé, Michel Portal, Françoise Rivalland ou encore Marianne Muller avec qui il a créé le duo les inAttendus. Collaborant régulièrement avec des compositeurs, il a suscité à ce jour plus de soixante œuvres nouvelles.

Sa discographie comprend notamment *Rameau, hier et aujourd'hui* (Klarthe, 2015) et *Poetical humors* (Harmonia Mundi, 2018).

Professeur au CRR de Boulogne-Billancourt, au PSPBB, à l'ESMD de Lille, il est régulièrement invité à donner des masterclass dans le monde entier et à siéger dans les jurys de concours internationaux.

Actrice, metteur en scène et chanteuse, **Astrid Hadad** se fait connaître grâce à sa participation dans « *Donna Giovanni* », adaptation de l'opéra de Mozart dirigée par Jesusa Rodríguez en 1983.

Elle a ensuite développé son propre style de cabaret et d'expression plastique, qu'elle définit comme « *Heavy Nopal* » en fusionnant la chanson, la musique ranchera, le bolero, le son, entre autres genres musicaux, avec le théâtre et les arts visuels.

Elle interprète le répertoire populaire en y mêlant des textes et des chansons qu'elle compose, en le dramatisant et en jouant de surprises visuelles grâce aux costumes qu'elle crée et dont elle peut changer jusqu'à 13 fois au cours d'un même spectacle.

Tout au long de ses 33 ans de carrière, elle a présenté ses spectacles sur tous les continents, participant à des événements aussi divers que des festivals de danse (Lyon, France), art corporel (Venezuela), performance (États-Unis, Colombie), théâtre (Colombie, Allemagne, Suisse, Équateur...), musique (Danemark, Irlande, Suède, Chine, Italie, Portugal, Liban, Australie, Afrique du Sud...) d'art (Mexique, Boston Art Museum, Detroit, Austin, Los Angeles, Etats-Unis, Canada, France...) et bien sûr de cabaret.

En 2018, Astrid a fait plusieurs apparitions remarquables avec la présentation au Metropolitan Museum de New York d'un spectacle inédit créé pour accompagner l'exposition « *PIXIT MEXICO* » (avril 2018), l'inauguration du Pacific Standard Time Festival au Mayan Theatre de Los Angeles (États-Unis) et une masterclass au Hammer Museum de Los Angeles.

www.astridhadad.com

Christian Rojas Zepeda est un paysan de 25 ans qui vit dans un village de Tlaxcala appelé San Isidro Buensuceso, situé sur les pentes d'une belle montagne de couleur bleu gris appelée « Malintzin » ou « Matlalcueitl ».

Christian est natif d'un village aux ruelles terreuses et pavées, un village qui est sur le point d'oublier sa campagne et sa langue. Christian est un paysan qui ne peut plus travailler la terre comme ses grands-parents, ou parler le nahuatl comme ses parents, parce que, contrairement à eux, Christian a étudié en ville et a appris l'espagnol. Par conséquent, Christian ne peut pas être un paysan, mais il aime à dire qu'il en est un parce qu'il cherche entre la terre et le nahuatl ses mains et sa salive qu'il sent incomplètes. Christian a seulement l'odeur et la mémoire du bois de chauffage qui brûle dans la terre et l'eau qui entre en collision avec la pierre, cherchant ainsi à remplacer le tremblement du reste du corps. En d'autres termes, Christian est un paysan qui ne peut pas semer le maïs ou dire « *Nia Níkan páni* » sans se demander en même temps, étant donné l'étrangeté de ce lieu sauvage et les visages sculptés par ce temps, qui il est ou ce qu'il est.

Christian aime à dire qu'il est un paysan parce qu'il aime la campagne, s'occuper des poules et des moutons, manger des tortillas et des piments, mais aussi les cafés, les livres et les rues de la ville. Christian, comme beaucoup de ses amis, ne sait pas comment ou avec quelle langue parler ou parler mieux. Christian dit qu'il est un paysan pour ne pas être en mesure d'affirmer qu'il aimerait être un vrai animal, un nuage, un arbre ou un humain tout simplement.

Et puis, christian², est d'une certaine manière comme tout le monde : un mot de sang à la recherche d'une voix, d'odorat, de chaleur, de couleur...

¹ Réponse à une salutation en nahuatl qui pourrait se traduire par "je monte ici".

² Sans majuscules, comme un nom qui n'est pas propre.

What relationship exists between Mexican composers' contemporary music and the *Cantares mexicanos*, texts written in the 16th century in Nahuatl, the Aztec language?

Only someone with a sensitivity as profound as that of Vincent Lhermet could intuitively perceive this connection. Discovering, appropriating and performing these contemporary works for the accordion, he began to sense how deeply nourished they were by something very deep, born of the earth from whence they had sprung. This intuition encouraged Vincent to search for songs that could somehow give form to this feeling of a far-off inheritance. Through the magic of the Net, he discovered the *Cantares mexicanos*, called *cuicatl* by the Nahuas populations prior to the Conquest, "poems or songs" of immense variety, which mixed texts and music over a rhythmic drum base.

The Florence Codex, the Aztec encyclopedia established by the Franciscans during the fifty years following the conquest of Mexico and a primary source for our comprehension of the Nahuatl world of the time, teaches us that during their long peregrinations, the Mexica, whom we call Aztecs, "traveled towards the East carrying black ink and the colors, the books, the writings – all [known] knowledge. They took everything, all the books of songs, flutes." This text reveals also that in the *Calmecac*, the religious school "[where] these hymns were taught, they spoke the divine chants and followed the path [suggested] in the books' content."

Unfortunately, the books of songs, or *cuicaamatl*, written pictographically, have since all disappeared. However there remain those poems transcribed in the 16th century in Roman

characters, of which the *Cantares mexicanos* constitutes one of the jewels.

By asking Christian Rojas, a *Nahuatlato*, or "one who speaks Nahuatl", to read one of the poems from the *Cantares mexicanos* – a work written in the 16th century for Texcoco's sovereign, Nezahualcóyotl – Vincent Lhermet bears witness to the vitality of this language, still spoken with modern variants by more than one and a half million speakers who, for the most part, do not have access to early sources. As for those of us who do not speak Nahuatl, he provides both its pronunciation and musicality. This reading also offers those who speak Spanish access to the text's meaning through Miguel Léon-Portilla's translation as read by Astrid Hadad.

The reader of this booklet can thus discover the Nahuatl text, supported by Miguel Léon-Portilla's Spanish translations and those of Sybille de Pury in French.

Bringing together the music of our time with poems written before the Conquest demonstrates Vincent Lhermet's understanding and indeed belief that for a country to grow, it cannot do so separated from its roots.

Marc Thouvenot and Sybille de Pury

Translation by Gretchen Amussen

Cantares mexicanos is a collection of poems in the nahuatl language collected by the Spaniards in the 16th century during the Conquest of Mexico and preserved at the National Library of Mexico. Several complete and recent translations in English (John Bierhorst, 1985) and Spanish (Miguel León-Portilla, UNAM, 2011) give us access to the complex thinking and the extraordinary cultural heritage of the Aztecs, a pre-Columbian civilization that occupied the central plateau of Mexico from the 13th century until the Conquest by Hernán Cortés in the 16th century.

My first visit to Mexico in 2016, as a guest of the Institut Français, was a true revelation, through the marvelous encounter of the pre-Columbian civilizations presented at the National Museum of Anthropology in Mexico City and the discovery of Mexican composers: I was fascinated by the presence of these civilizations in today's Mexico and by a contemporary musical creation that has never ceased to create links with the culture and the history of this country, while embracing Modernity.

This program brings together 7 works for accordion solo, in echo to the diversity of Mexican composers' artistic creation, covering a period of 17 years, starting with the first accordion solo written in 2001 by Javier Torres Maldonado, presenting the 3 most recent works, specially composed for this program in 2018 by Victor Ibarra, Alejandro Romero and Itzam Zapata, as well as a few pieces commissioned by German accordionist Eva Zöllner to Georgina Derbez, Ana Lara and Jorge Torres Sáenz.

The works are interwoven with the Canto de Nezahualcóyotl, the 46th poem of *Cantares mexicanos* that we hear in both Nahuatl

and Spanish. This poem in five parts, a thread of the concert, describes the time of the Conquest, between the Mexico of the Aztecs which anticipates its future loss and the installation of the Spaniards. Astrid Hadad, a great Mexican artist and Christian Rojas from a Nahuatl community in Tlaxcala, gave me the honour to participate in this recital by giving life to the moving texts of the Aztecs.

This project would not have been possible without the support of the Charles Oulmont Foundation, the French Embassy in Mexico (Institut Français d'Amérique Latine) and the Mexican Embassy in France (Cultural Institute of Mexico in Paris). Thanks to Óníx Acevedo Frómeta, Gretchen Amussen, Estefanía Ángeles, Michèle Defresnne, Georgina Derbez, Nathalie Ferreira, Elías Galindo, Bárbara Hernández, Víctor Ibarra, Ana Lara, Ranulfo Mandujano, Arnaud Merlin, Valeria Palomino, Sybille de Pury, Alejandro Romero, Marc Thouvenot, Javier Torres Maldonado, Jorge Torres Sáenz, Itzam Zapata and Tanya Zimmermann for helping me throughout this adventure.

Vincent Lhermet

Symphonia (2006) GEORGINA DERBEZ

Symphonia was written for the accordionist Eva Zöllner whom I met in 2003 at the Centre Acanthes during a summer course. I have still fresh in my memory the image of Eva playing *Melodia* by Toshio Hosokawa on the composer's presence. Our friendship was born and I decided to write for her, from the previous anecdote: I started from the work by Hosokawa, and also from *Nobilissima Viriditas*, a part of the Symphonies of Hildegard von Bingen (Eva's favourite composer). I took each of the melodic movements present in *Melodia* and mixed them with Hildegard's melody, as if "streaming" the music of Hosokawa through Bingen's colander.

The result is my own *Symphonia*. I have tried to take advantage of the hybrid nature of the instrument, which is on one hand like a double keyboard, and on the other it resembles a chorus of voices, presenting the instrument in an extremely "human" form.

Georgina Derbez

Huehuecóyotl (2018) ITZAM ZAPATA

Huehuecóyotl in the Aztec mythology is one of the Gods of the arts, music and ceremonial dance. He is also considered a joker, a fun-lover and a guide between adolescence and adulthood. The two movements of the piece focus on these last ways of understanding a deity such as Huehuecóyotl.

The first movement, "of adulthood and adolescence", contrasts serious and heavy passages with lighter and playful details. The second movement, "the Joker", juxtaposes different elements that obsessively break the phrases until the juxtapositions collapse. The movement jokes with its own form and with its material.

In both movements, the whole music is influenced by rhythm, dance and traces of a ceremonial chant. The piece is dedicated to Vincent Lhermet.

Itzam Zapata

La suplicante (2008) ANA LARA

In 2008, German accordionist Eva Zöllner asked me to write her a piece. The accordion was then, and to some extent it remains for me, a fascinating and unknown instrument. I wanted to explore its harmonic possibilities through a kind of sonorous meditation. At the same time, my dear friend Enrique Muknik gave me a book by Uruguayan poet Idea Vilariño. Her poetry touched me deeply and especially *La suplicante*. In this poem, as I hope also in music, there is a lot of prayer but also contrasts, light and darkness.

Ana Lara

Lacrymosa 1 (2001)

JAVIER TORRES MALDONADO

Lacrymosa 1, for any keyboard aerophone instrument, derives from a melodic structure resulting from an abstraction of figures taken in the *Madrigals* by Monteverdi. Throughout the work these figures are condensed or expanded, both in their expressive nature and in their duration. The work is characterized by a radical simplicity and economy of the elements.

Javier Torres Maldonado

El sitio que le he prestado al aire (2018)

ALEJANDRO ROMERO

El sitio que le he prestado al aire was taken from a fragment of the poem *No es que muera de amor, muero de ti...* (I'm not dying of love: I'm dying of you) by mexican poet Jaime Sabines (1926-1999). The piece proposes a tribute to the internal world of the poem when the delirium finishes the agony of loving sunset, the exhaustion and the desire exaltation that sprouts in each living instant, in each portion of many kinds of nostalgia and die over and over. The score was finished in June 2018 and is dedicated to Vincent Lhermet.

Alejandro Romero

Cold-wind Garden (2006)

JORGE TORRES SÁENZ

In *Cold-Wind Garden* a cold wind draws a line around the desolate feeling of a garden in winter. I think the sound of the accordion as a glimmer that unites panting, exhaling and violent tramontane. The paths in this imaginary garden, suspended in wind and shadow, lead to silence as a place deprived of its self. Not nihilism but the condition of being nothing, an emptiness that forswears the relativism of Sartre's nothingness by surrendering to what Keiji Nishitani would call "the immensity of vacuity". There, at the very center of the compass rose, in the fragile stillness, of the silent space, one can find Kû, the heart of vacuity, the point of restoration of every state of the being. Dedicated to the memory of Toru Takemitsu, *Cold-wind Garden* works as a Requiem but not in the sense of the one who begs but of the one who summons the presence.

Jorge Torres Sáenz

...de nadie es su casa la tierra (2018)

VICTOR IBARRA

De nadie es su casa la tierra (Earth is no one's home) was written in a joint project with accordionists Eva Zöllner, Esteban Algora and Vincent Lhermet. In the first exchanges we had, Esteban mentioned that he had in mind to record an album centred on the idea of a religious mystical reminiscence. On the other hand, Vincent Lhermet asked me for a piece to be included in a program consisting exclusively of music by Mexican composers, which included the recital of poems by Nezahualcóyotl. I thought it would be the perfect opportunity to explore the fascinating universe of the Aztecs' mythology, its vision about creation, religiosity, the cosmovision of the Nahuas' beliefs regarding space and time, and more specifically about the Mictlán and its concept of the vertical and horizontal universe. The piece explores the reading of the underworld and its different regions: the grayish mist of the Chiconahualóyan (the place of the nine waters), region where the dead were fighting for the liberation of their soul.

The poetry of Nezahualcóyotl was always present during the writing of the piece.

Victor Ibarra

Vincent Lhermet is one of the musicians of his generation with the most singular path. A laureate of Arrasate-Hiria and Gaudeamus Interpreters international competitions, he graduated from the Sibelius Academy of Helsinki in the class of Matti Rantanen, the Paris Conservatoire and the Paris-Sorbonne University where he received the teachings of Laurent Cugny and Bruno Mantovani, being the first accordionist to receive a PhD in music performance in France.

A fellow of the Banque Populaire, Meyer, Oulmont, Safran and Société Générale foundations, he has performed all over the world as a soloist with orchestras (Nice Philharmonic Orchestra, Auvergne Orchestra, Guanajuato Symphony Orchestra in Mexico, Secession Orchestra...), in festivals such as Printemps des Arts de Monte Carlo (MC), Festival d'Automne à Paris (FR), Festival de Radio France Montpellier (FR), Aguascalientes Chamber Music Festival (MX), Musica Nova Helsinki (FI), SWR Schwetzingen Festival (DE)...

He regularly shares the stage with Gérard Caussé, Michel Portal, Francoise Rivalland and Marianne Müller, with whom he founded the duo les inAttendus. Eager to collaborate with composers, more than sixty new works have been written for him.

His discography includes *Rameau, yesterday and today* (Klarthe, 2015) and *Poetical Humors* (Harmonia Mundi, 2018).

A professor at both Boulogne-Billancourt and Lille music academies, Lhermet is regularly invited to give masterclasses worldwide and to sit on the jury panel of international competitions.

www.vincentlhermet.fr

A director and a singer, **Astrid Hadad** became known thanks to her participation in "Donna Giovanni", an adaptation of Mozart's opera directed by Jesusa Rodríguez in 1983.

Later she developed her own musical and artistic cabaret style that she called "Heavy Nopal", by mixing Mexican song, Ranchera, Bolero, Son music, among other musical genres, with theater and visual art.

She interprets the popular repertoire, adding texts and songs that she composes, acting and using costumes she designs (up to 13 changes during her show).

Over her 33-year career, she presented her shows in all the continents as part of events as diverse as festivals of Dance (Lyon, France), Theater (Colombia, Germany, Switzerland, Ecuador...), Corporal Art (Venezuela), Performance (Colombia, USA), Music (Macao, Denmark, Ireland, Sweden, China, Italy, Portugal, Lebanon, Australia, South Africa...), Art (Mexico, Art Museums of Boston, Detroit, Austin, Chicago, Los Angeles, USA, Canada, France...) and of course Cabaret...

In 2018, several outstanding presentations included a special show created to accompany the exhibition "PIXIT MEXICO" at the Metropolitan Museum in New York, the inauguration of the Pacific Standard Time Festival at the Mayan Theater Los Angeles (USA) and a masterclass at the Hammer Museum in Los Angeles.

www.astridhadad.com

Christian Rojas Zepeda is a 25 year-old peasant who lives in a village of Tlaxcala called San Isidro Buensuceso, located on the slopes of a beautiful grey blue mountain called "Malintzin" or "Matlalcueitl".

Christian was born in a village of soil and cobblestone streets, a town that is about to forget its countryside and the language. Christian is a peasant who can no longer work in the fields as his grandparents did or speak Nahuatl as his parents do it because unlike them, Christian studied in the city and learned Spanish. Therefore, Christian may not be a peasant, but he likes to tell he is because he searches between the soil and Nahuatl for his hands and his saliva that he feels incomplete.

Christian only has the smell and the memory of the firewood that burns in the earth and the water that collides with the stone, thus looking to replace the tremor of the rest of the body. In other words, Christian is a peasant who cannot sow maize or say "Nia Nikan pani"¹ without asking at the same time, given the strangeness of this feral place and the faces sculpted by this time, who he is or what he is.

Christian likes to say he is a peasant because he likes the countryside a lot, looking after chickens and sheep, eating tortillas and chili, but also the Cafes, the books and the streets of the city. Christian, like many of his friends, does not know how or with what language to speak or speak better. Christian says he is a peasant for not being able to say that he would like to be a real animal, a cloud, a tree or simply a human.

christian² therefore, is finally and in some way like everyone: a word of blood in search of voice, smell, warmth, color...

---

¹ Answer to a greeting in Nahuatl that could be translated by "I go up here".

² Without capital letter, not a proper name.

Symphonia (2006)
GEORGINA DERBEZ (1968 -)
*Estreno / création / première: 29.06.2006,
Colegio Nacional, Ciudad de México,
(Eva Zöllner, acordeón)*
www.georginaderbez.com

Huehuecýotl (2018)
ITZAM ZAPATA (1989 -)
*Estreno / création / première: 17.03.2018,
Musiikkitalo, Helsinki, Finlandia
(Vincent Lhermet, acordeón)*
www.itzamzapata.com

La suplicante (2008)
ANA LARA (1959 -)
*Estreno / création / première: 18.03.2010,
Festival Radar, Ciudad de México
(Eva Zöllner, acordeón)*
www.analara.net

Lacrymosa 1 (2001)
JAVIER TORRES MALDONADO (1968 -)
*Estreno / création / première: 12.02.2001,
Lausanne, Suiza
(Pascal Contet, acordeón)*
*Publisher: © Sugarmusic S.p.A. -
Edizioni Suvini Zerboni, Milano*
www.torresmaldonado.net

El sitio que le he prestado al aire (2018)
ALEJANDRO ROMERO (1970 -)
*Estreno / création / première: 5.08.2018,
Agora festival, Adelboden, Suiza
(Vincent Lhermet, acordeón)*
www.alejandrromero-y.com

Cold-wind Garden (2006)
JORGE TORRES SÁENZ (1968 -)
*Estreno / création / première: 29.06.2006,
Colegio Nacional, Ciudad de México
(Eva Zöllner, acordeón)*

...de nadie es su casa la tierra (2018)
VICTOR IBARRA (1978 -)
*Estreno / création / première: 28.11.2018,
Casa de Francia, Ciudad de México
(Vincent Lhermet, acordeón)*
www.victoribarra.net

Marc Thouvenot y Sybille de Pury son investigadores honorarios del CNRS (Centro Nacional Francés para la Investigación Científica).

Ellos publicaron el *G.D.N. o Gran Diccionario de Náhuatl*, una obra colectiva y evolutiva realizada en torno a sus ideas:

www.gdn.unam.mx

www.thouvenotmarc.com

www.nepantla.net/l_nouvelles_du_couvent.html

Marc Thouvenot et Sybille de Pury sont chercheurs honoraires du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique).

Ils publièrent le *G.D.N. ou Grand Dictionnaire Nahuatl*, œuvre collective et évutive issue de leurs idées :

www.gdn.unam.mx

www.thouvenotmarc.com

www.nepantla.net/l_nouvelles_du_couvent.html

Marc Thouvenot and Sybille de Pury are honorary researchers of the CNRS (French National Research Center).

They published the *G.D.N. or Grand Nahuatl Dictionary*, a collective and evolutive work resulting from their ideas:

www.gdn.unam.mx

www.thouvenotmarc.com

www.nepantla.net/l_nouvelles_du_couvent.html

CANTARES MEXICANOS XLVI
Ycuic Neçahualcoyotzin

I
Totoco totoco tico totoco totoco ic ontlanтиuh
Tico titico titico tico.

Nicayaquetzacon tohuehueuh a o
niquimitotia quauhtlocelo
yn ca tiya yhcac in cuicaxochitl
nictemoan cuicatil
ye tonequimilol ayyo.

Tinopiltzi o tiNeçahualcoyotl
otiya Mictla
Quenonamica
y yecen i yoncan ayyo.

Quiyon quiyoncaya nichoca ya a niNeçahualcoyotl
huiya quen i ye noyaz oya
nipolihuiz oya miquitila i
ye nimitzcahuan noteouh Ypalnemoo
tinechnahuatia ye niaz nipolihuiz ayyo.

Quen onmaniz tlallin Acolihuacan huiya
cuix oc quenman oo ticmohmoyahuaz in momace-
huali
ye nimitzcahuan noteouh Ypalnemoo
tinechnahuatia ye niaz nipolihuiz ayyo.

Canyio cuicatl tonequimilol
quipoloa ya a in totlacuilol i tepilhuan oo
mayá'huilhuan
nican aya
ayac ychan tlalticpac oo
ticyacencahuauque huelic ye xochitl ayio.

O ayac quitlamitaz monecultonol Ypalnemoa
a'noyl quimati
cuel achic otictlanehuico Neçahualcoyotzin
ayoppatihuian nican
an aya ychan tlalticpac oon
yn ayoppatihuian in tlalticpacqui,
çan nicuicanitl ayaho on nichoca ya
a niqueñamiqui Neçahualcoyotl ayyo.

Xo acico ye nican
in Dios aya Ypalnemoa ayaho
on nichoca ya a niqueñamiqui Neçahualcoyotl ayio.

II
Quittit quittit quiti quiti tocoto tocoti tocototocoti
çan ic mocueptiuh.

Ma xochicuicoya
ma ihتوا nichuan a ayyahue
teyhuinti xochitl aoyano yehcoc ye nica
poyomaxahullan
timaliuhthuitz ayyo.

Ma xochitl oyecoc ye nican ayyahue
çan tlaa'huixochitla moyahua ya motzetzela
anca çó yehuatl in nepapa xochitl ayio.
Can comoni huehuetl ma ya nehtotilo etcetera.

Yn quetzalpoyomatl a
yc yhcuilhuic noyol nicuicanitl
in xochitl ayan tzetzelihi
yyaan cuel in cuiya
ma xonahuacan ayio
çan noyolitic ontlapani on cuicaxochitl
nicyamoyahua ya y xochitla etcetera.

Cuicatl ya ninoquimilotehuaz
in quenmania xochineneliuhtiaz noyollo
yehuan tepilhuan oon teteuctin in cayio.

Can ye ic nichoca in quenmanian
çan nicayaithoa noxochiteyo
nocuicatoca nictlalitehuaz
in quenmania xochineneliuhtiaz noyollo
yehuan tepilhuan oon teteuctin in cayio.

III
Tico toco tocoto ic ontlanтиuh ticoto ticoto.

Toztli yan quechol
nipatlantinemi a in tlalla icpac
oquihuinti ye noyol ahuayy ai.

Niquetzaltototl niyecoya
ye iquiapan Yelteotl y

xochitcpac nihueloncuica oo
niciucaíltoa paqui ye noyol ahuay etcetera.

Xochiatl in poçontimani a yn tlalla icpac
oquihuinti ye noyol ahua etcetera.

Ninochoquila niquinotlamati
ayac inchan on tlallicpac ahua etcetera.

Çan niquittoa ya ye nimexicatl
ma niyahuiya
nohtlatoca Tequanteppec niyahui
polihuín chiltepehua aya
ye chocha in tequanteppec ohuaye etcetera.

Maca qualani a nohueyo yehua mexicatl i
polihui chiltepehua aya
ye chocha in Tequanteppec ohuaye.

Citlalin in popoca ya
ipan ye moteca y
ça ye polihuía çan ye xochitecatl ohuaye etcetera,

Çan ye chocha ya amaxtecatl aya
ca ye chocha ya Tequantepueha.

IV

Toto tiquiti tiquiti ic ontantiuh, tocotico tocoti
tototitiqui tototitiqui.

Oyamoquetz huehuetl oon
ma onnetotilo teteuctin aya
ma onnetlanehuihuilo chalchihuitl
on quetzal i patlahuac
ayac ychan tlalticpac ayio
çan nomac onmani a ooo yxochiuh aya Ipalmemoa
ma onnetlanehuihuilo chalchihuitl.

Oyohualin colinia oon
in Icelteotl Ipalmemoa
Anahuac o onnemi a noyol ayio.

Yn yancuica oncan quixima
Ipalmemoani ca ye Nonoalco Ahuilizapan i
in teuctli yehua Neçahualpilli
y yece ye oncan aya in Tlacochtenanpan Atlixco ayio.

Can momac otitemic motlahua'çomal a
ica ticahuiltia Ycelteotl in teuctli yehua etcetera.

Yyebo aye icnotlamati noyollo
çan ninonoalcatl
çan can nicolintotol o
nocamapanaya mexicatl in cayio.

Onquetzalpipixauhtoc
motlachinolxochiuh yn Ipalmemoa
çan ca niçolitotol o
nocamapanaya mexicatl in cayio.

V

Toco toco tiqui tiqui ic ontantiuh tocotico tocoti.

Ma ya pehualo ya nicuihua
in ma ya oncuico ye nicaan aya oya ye'coc yehuan
Dios
in cayio yn ma ycaya onahuilhuan tepilhuan a aya
mocuic oya yehuan Dios
oncan itemoc yehuan Dios
a oncan huelin oncan tlacat y ye Jesuchristo in cayio.

Yn oncan tlahuizcalli milintimani
mochan aya moxochiuh aya Dios aya
chalchiuhcupoñi
maquitzetzelihi
on netlamachtilo ya in cayio
yn oncan yao nepapan izhuayo moxochiuh aya Dios a
etcetera

Çan ye xochitl moyahua oo
çan ca ytlatol yn Ipalmemoani oon
tepan ye moteca Anahuac oo
yca tichuelmana atlon yan tetepel ayio.

Çan te momac mani a cemanahuatl
in niman ye tehuatl toconyaitto ya Ypalnemoani.

CANTARES MEXICANOS XLVI

Canto de Nezahualcóyotl

I

Totoco totoco tico totoco totoco. Así va acabando.
Tico titico titico tico.

He venido a erguir nuestro atabal,
hago bailar a las águilas, a los jaguares.
Cuando te vas, se yergue la flor del canto.
Busco los cantos,
son nuestro atavío.

Tú, mi príncipe, tú, Nezahualcóyotl,
te fuiste al Mictlán,
a Quenonamican,
del todo allá.

Lloro, yo Nezahualcóyotl,
cómo he de irme?
Me perderé en el Lugar de los muertos?
Ya te dejo, mi Dios, Dador de la vida,
me lo ordenas;
ya me iré, me perderé.

Cómo permanecerá la tierra, Acolihuacan?
Acaso alguna vez dispersarás a tus vasallos?
Ya te dejo, mi Dios.
Ya te dejo, mi Dios, Dador de la vida,
me lo ordenas;
ya me iré, me perderé.

Sólo el canto es nuestro atavío.
Él destruye nuestras pinturas, los príncipes.
¡Que haya alegría aquí!
De nadie es su casa la tierra.
Abandonaremos las fragantes flores.

Nadie pondrá fin a tu riqueza, Dador de la vida.
No lo sabe mi corazón?
Por un momento viniste a pedirla en préstamo,
Nezahualcoyotzin.
No dos veces aquí.
De nadie es su casa la tierra,
no dos veces en la tierra.
Sólo soy cantor, lloro,
recuerdo a Nezahualcóyotl.

Ya llegó aquí la flor,
es Dios, el Dador de la vida,
lloro, recuerdo a Nezahualcóyotl.

II

Quititi quititi quiti quiti tocoti tocoti tocotocoti.
Sólo así se irá repitiendo,

Que se entonen cantos floridos,
que los eleven mis hermanos menores,
Ha llegado ya aquí la flor que embriaga.
Donde están las flores que hermosean y adormecen,
viene él a enaltecerse,

Que lleguen las flores aquí.
Sólo las flores alegres se esparsen, se difunden,
ellas, las variadas flores.
Resuenan los atabales; hágase ya el baile.

Con preciosas flores que adormecen
está pintado mi corazón, yo cantor.
Las flores se esparsen,
yo las tomo.
Alegroas,
sólo en mi corazón se abre la flor del canto,
esparzo las flores.

Me envolveré en el canto,
alguna vez, con flores se entrelazará mi corazón,
los príncipes, los señores.

Por esto lloro algunas veces.
Sólo aquí se dice mi fama florida,
el renombre de mis cantos, yo he de establecerlo.
Alguna vez con flores se entrelazará mi corazón,
los príncipes, los señores.

III

Tico toco togoto. Así va terminando. Ticoto ticoto.

Cual loro, cual ave quéchol,
ando volando sobre la tierra,
eso embriagó mi corazón.

Yo, ave quetzal, he venido
en tiempo de la lluvia del Dios único.
Sobre las flores bien canto,
digo mi canto, se alegra mi corazón.

El agua florida en la tierra hace espuma;
ha embriagado mi corazón.

Lloro. me aflijo,
de nadie es su casa en la tierra.

Sólo lo digo, yo mexica,
váyame yo,
Sigo el camino de Tehuantepec, voy.
Perecen los de Chiltépetl.
Ya lloran los de Tehuantepec.

Que no se enoje mi grande, el mexica.
perecen los de Chiltépetl.
Ya lloran los de Tehuantepec.

Una estrella humeante
sobre ellos se coloca,
ya perece el xochiteca.

Sólo llora el amaxteca,
sólo ya lloran los tehuantepehuas.

IV

Toto tiquiti tiquiti. Así va terminando.
Tocotico tocoti tototitíquiti tototitiquiti.

Se ha erguido el atabal,
que se haga el baile, señores,
pidanse en préstamo los jades,
las anchas plumas de quetzal,
de nadie es su casa la tierra.
En mi mano está la flor del Dador de la vida,
pidáñse en préstamo los jades.

Agita los cascabeles
el Dios único, el Dador de la vida,
en Anáhuac vive mi corazón.

Por primera vez allá destroza
el Dador de la vida a Nonoalco, a Ahuilizapan.
Allá está el señor Nezahualpilli
en la muralla de dardos, en Atlixco.

Tu mano se llena de dardos,
con ellos das contenido al Dios único, al Señor.

Por esto se aflige mi corazón,

sólo soy nonoalca,
sólo soy codorniz,
en mi boca se halla el mexica.

Están esparciéndose como plumas preciosas
tus flores de guerra, Dador de la vida,
sólo soy codorniz,
en mi boca se halla el mexica.

V

Toco toco tiqui tiqui. Así va terminando. Tocotico
tocoti.

Comience ya, hermanas mías,
cántese aquí, llegó ya Dios.
Que con ello se alegren los príncipes.
Tu canto, Dios;
aquí bajaste Dios,
aquí pudo nacer Jesucristo.

Allá el alba se entrelaza;
es tu casa, son tus flores, Dios.
Brotan los jades,
se esparsen los brazaletes;
allá hay alegría,
son tus flores de variados pétalos, Dios.

Sólo se esparsen flores.
La palabra del Dador de la vida
sobre la gente se extiende en Anáhuac,
con ello das fundamento al agua, al monte, la
ciudad.

Sólo en tu mano está el mundo,
tú lo dices, Dador de la vida.

CANTARES MEXICANOS XLVI
Chant de Nezahualcóyotl

I

Totoco totoco tico totoco totoco.

C'est ainsi que [la partie antérieure] va vers son terme.

Tico titico titico tico.

Je suis venu dresser notre *huehuetl*, le tambour à membrane,

je fais danser les aigles, les jaguars [les guerriers].
Quand tu pars s'élève alors la fleur du chant.

Je cherche le chant, il est ce qui nous enveloppe.

Toi, mon prince, toi, Nezahualcóyotl,
tu te rends au Mictlan [le pays des morts],
au Quenonamican, dans l'au-delà définitif.

Je pleure, moi, Nezahualcóyotl,
pourquoi faut-il que je parte ?

Que j'aille me perdre au Pays des morts ?

Voilà que je te quitte, Ipalmehouani, mon Dieu,
[Celui par qui on vit], Tu me l'ordonnes,
je vais partir, je vais me perdre.

Et comment perdurera la terre, la région des Ahcolhuah ?

Est-il possible qu'un jour Tu disperces Tes vassaux ?

Je Te quitte, Ipalmehouani, [Celui par qui on vit],
Tu me l'ordonnes, je vais partir, je vais me perdre.

Il n'y a que le chant qui nous enveloppe,
il efface nos écrits [sur] les princes.

Qu'on arrose les plantes.

La terre n'est la demeure de personne.

Nous allons abandonner les fleurs odorantes.

Personne ne mettra fin à Tes richesses,

Toi, Ipalmehouani, [Celui par qui on vit].

Mon cœur ne sait-il pas que, toi,

Netzahualcóyotl bien-aimé,

tu es venu prendre la vie comme un emprunt,
pour un court instant seulement.

Deux fois ici, non ! La terre n'est la demeure de personne.

Deux fois ici, non ! Je ne suis que chanteur,
je pleure, j'évoque Nezahualcóyotl.

La fleur est arrivée ici, c'est Dieu, c'est Ipalmehouani,

[Celui par qui on vit].

Je pleure, j'évoque Nezahualcóyotl.

II

Quittiti quittiti quiti quiti tocoto tocoti tocotocoti.
C'est ainsi que ça se répète.

Qu'on entonne le chant de la fleur,
que le prononcent mes frères cadets.
Elle est arrivée, la fleur enivrante,
ici, là où se trouvent les fleurs
qui forment des parures aux vertus étourdissantes.
Il revient ici couvert de plaies purulentes.

Que les fleurs arrivent ici.

Ce n'est qu'au jardin des fleurs à parfum
qu'elles se dispersent, qu'elles se diffusent,
elles, ces multiples fleurs.

Les tambours à membrane résonnent.

Que commence maintenant la danse !

Avec de précieuses fleurs hallucinogènes
est peint mon cœur, à moi, le chanteur.
Elles se dispersent, je les prends.

Qu'elles exhalent leur parfum,
c'est dans mon cœur que vont éclater
comme les coques les fleurs qui sont le chant,
et je les distribue dans le jardin aux nombreuses fleurs.

Le chant, j'en serai parfois enveloppé,
les fleurs se mélangeront dans mon cœur,
elles sont les princes, les seigneurs.

III

Tico toco tocoto. C'est ainsi que [la partie antérieure] va vers son terme. Tico toco.

Tel l'oiseau *toztli* [à la tête jaune], tel l'oiseau *quechol*
[au plumage rouge], je vole au-dessus de la terre,
cela enivre mon cœur.

Moi, l'oiseau *quetzal* [aux plumes si précieuses],
je suis arrivé sur le lieu de la pluie du seul et unique
Dieu. C'est au-dessus des fleurs que je vais chanter
superbement. J'entonne mon chant, mon cœur est
radieux.

L'eau fleurie bouillonne sur la terre,
elle a enviré mon cœur.

Je pleure, je m'attriste,
nul n'a sa demeure sur terre.

Je le dis, moi, celui de Mexico, il faut que je m'en aille,
que je suive le chemin de Tehuantepec.
Je m'en vais. Ceux de Chiltepétl périssent,
et déjà pleurent ceux de Tehuantepec.

Que ne se mette pas en colère ce qui fait ma grandeur,
le peuple de Mexico.
Ceux de Chiltepétl périssent
et déjà pleurent ceux de Tehuantepec.

La queue d'une comète se propage au-dessus d'eux
[en signe de mauvais présage],
et voilà qu'ils périssent, ceux de Xochitlan.
Ceux d'Amaxtlán ne font que pleurer,
ceux de Tehuantepec ne font que pleurer.

IV

Toto tiquiti tiquiti. C'est ainsi que [la partie antérieure]
va vers son terme. Tocotico tocoti, tototitiqui
tototitiquiti.

Les tambours à membrane ont été dressés.
Que commence la danse, seigneurs !
Qu'on aille emprunter les jades,
les larges plumes de l'oiseau quetzal !
Nul n'a sa demeure sur terre.
Dans ma main se déploie la fleur d'Ipalmehouani,
[Celui par qui on vit]. Qu'on aille emprunter les jades.

Il secoue les grelots [des danseurs], Lui, le seul et
unique Dieu, Ipalmehouan, [Celui qui par qui on vit].
Mon cœur réside en Anahuac, [notre terre].

C'est la première fois que Ipalmehouani,
[Celui par qui on vit], met en pièces ceux de Nonoalco,
ceux d'Ahuilizapan. Et c'est là que se trouve le seigneur
Nezahualpilli, [au lieu-dit] Tlacochtenantpan, à Atlxco.

[Toi, Nezahualpilli] tu as rempli ta main de flèches et,
avec elles, tu fais rire le seul et unique Dieu,
celui qui est le Seigneur.

Mon cœur s'afflige.
Je ne suis que de Nonoalco,
je ne suis qu'une caille [à offrir en sacrifice],
et dans ma bouche se trouvent tous ceux de Mexico.

Elles sont épargnées comme les plumes précieuses
du *quetzal*, tes fleurs de combat.
Toi, Ipalmehouani, Celui qui donne la vie.
Je ne suis qu'une caille [à offrir en sacrifice].
Et dans ma bouche se trouvent tous ceux de Mexico.

V

Toco toco tiqui tiqui.
C'est ainsi que [la partie antérieure] va vers son
terme. Tocotico tocoti.

Commencez maintenant, mes jeunes frères ou
sœurs.
Qu'on chante ici, Dieu est arrivé.
Et avec Lui se réjouissent les générations suivantes.
Dieu, Tu es descendu sur terre,
et là-bas Jésus-Christ se fit homme.

C'est l'aube là-bas, tout s'embrase,
Tu y as ta demeure, c'est plein de fleurs, Dieu.
Elles bourgeonnent comme les jades et se répandent,
tels des bracelets. Quelle richesse !
C'est plein de fleurs aux feuilles les plus variées, Dieu.

Les fleurs seulement se dispersent.
Seule la parole d'Ipalmehouani, [Celui par qui on
vit], s'étend sur l'Anahuac, [notre terre près de l'eau].
Par elle, Tu unis l'eau et la montagne, [c'est à dire la
ville].

Il n'y a que dans Tes mains que se forme l'étendue
du monde, et cela, dès que tu le déclares,
Toi, Ipalmehouani, [Celui par qui on vit].

PRODUCCIÓN MUSICAL
Jorge Torres Sáenz

DISEÑO DE SONIDO, EDICIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL
Valeria Palomino

DIRECCIÓN TÉCNICA Y MEZCLA
Martín Díaz Vélez

MASTERIZACIÓN
Luis F. Herrera

TEXTOS
Vincent Lhermet, Marc Thouvenot & Sybille de Pury

NOTAS DE PROGRAMA
Georgina Derbez, Víctor Ibarra, Ana Lara, Alejandro Romero,
Javier Torres Maldonado, Jorge Torres Sáenz, Itzam Zapata

TRADUCCIONES
Óníx Acevedo Frómetsa, Gretchen Amussen,
Michèle Desfrenne, Elias Galindo, Vincent Lhermet

AFINACIÓN DE ACORDEÓN PIGINI NOVA
Iker Paillet

FOTOS
© Ivan Stephens
Vincent Lhermet: © Jean-Baptiste Millot
Astrid Hadad: © Rodrigo Vazquez
Christian Rojas: © Mary Lechuga

DISEÑO
Ranulfo Mandujano

Grabado en sala Silvestre Revueltas de los Estudios Churubusco por Fusa Records
Grabación de voces en Estudio 19
Editado y mezclado en Fusa Records
Masterizado en Masterhead Lab

**FONDATION
CHARLES
FOULMONT**

PIGINI

**INSTITUT
CULTUREL
DU MEXIQUE
FRANCE**

SRE
SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES