

Música de cámara de José Luis Hurtado

Arditti Quartet — Gareth Knox

Nouvel Ensemble Moderne — White Rabbit

Agitato intenso

URTEXTonline

www.urtextonline.com tu sitio de casa

Agitato intenso

Música de cámara de José Luis Hurtado

Arditti Quartet

Garth Knox

Nouvel Ensemble Moderne

White Rabbit

Agitato intenso

Música de cámara de José Luis Hurtado

1. Lasciare (2007) [09:14]

para flauta, clarinete, violín, cello y piano
White Rabbit Ensemble

2. Agitato intenso (2006) [10:41]

para clarinete y piano
Michael Norsworthy, clarinete
Yoshiko Hiramatsu Kline, piano

2 Letargo e Instante (2008-09) [08:18]

para piano solista y orquesta de cámara
Nouvel Ensemble Moderne
Jacques Drouin, piano solista
Lorraine Vaillancourt, director

3. Letargo [04:22]

4. Instante [03:56]

5. L'ardito e quasi stridente gesto (2006) [11:54]

para cuarteto de cuerdas
Arditti Quartet

6. Alla tessitura (2008) [06:38]

para viola sola
Garth Knox, viola

Agitato intenso

Escuchar la música de José Luis Hurtado significa rendirse inmediatamente ante el momento sonoro: un tono, una duración, una determinada intensidad y dinámica específicas tocadas por este o aquel instrumento. Invariablemente uno ansía escuchar el momento que sigue, y el que sigue, y el que sigue... y escuchar como estos momentos se encadenan entre si, sugiriendo una continuación o sorprendiendo al escucha con un nuevo gesto. Estos momentos coinciden en un todo sutil y complejo, y al mismo tiempo maravillosamente directo, decidido, apasionado y comunicativo. El escucha no solamente es atraído por la belleza e interés de la superficie y arrastrado por la energía y el contraste de los gestos, sino también por la altamente desarrollada arquitectura de la música de Hurtado.

La experiencia de Hurtado como intérprete e impulsor de nueva música han enriquecido su propia obra, la cual, aunque difícil, está práctica, clara y satisfactoriamente escrita, e incluso resulta amena de tocar. Tonos, ritmos y dinámicas están cuidadosamente indicados, así como los distintos tipos de articulaciones y maneras particulares de tocar de cada instrumento por ejemplo, ponticello y otras formas de utilizar el arco en las cuerdas, multifónicos y otras técnicas similares en los aientos e indicaciones precisas para el uso de los pedales del piano, entre otros. Aunque estos parámetros son relativamente exactos, el compositor también tiene en cuenta, y al mismo tiempo espera, una decisión interpretativa por parte del músico, la cual requiere de mutua confianza y familiaridad. Tal como lo hace un actor con las líneas de un poeta, estos intérpretes han sabido descifrar las partituras de Hurtado y mostrar esas voces tan personales y expresivas de cada una de estas piezas. Sin duda, este proceso de retraducción es esencial en la música.

Como esta colección de obras lo demuestra, José Luis Hurtado, ya un talento maduro, continúa refinando su técnica y buscando una gama de posibilidades expresivas mucho más amplia. El compromiso con ambas culturas, Mexicana y Norteamericana, sus intérpretes y públicos, combinado con una estética basada en la tradición musical Europea lo han llevado a una realización distintiva de la forma y la escritura instrumental. Su experiencia directa con la interpretación le permite detallar exquisitamente lo que

requiere de sus colaboradores, y esta comunicación junto con el mensaje emanado de la propia música es transmitida al escucha en un intercambio sincero y satisfactorio. Como la abundante evidencia de esta obra de cámara lo sugiere, José Luis Hurtado continúa brindando lo que pareciera ser una musicalidad y oficio sin fronteras a una obra musical colmada de infinita ambición y pasión.

Robert Kirzinger
Director Asistente de Publicaciones de la Orquesta Sinfónica de Boston

Hurtado escribió *Lasciare* (liberar, soltar, dejar) para el ya clásico ensamble mixto "Pierrot": flauta, clarinete/clarinete bajo, violín, cello y piano. De las obras incluidas en el presente disco, es ésta la que fue compuesta en el menor lapso de tiempo, aproximadamente en tres semanas comenzando a mediados de Enero de 2007 (el título también hace referencia a la rapidez con la que fue escrita). La estrenó el Ensamble White Rabbit en un concierto de The Harvard Group for New Music el 28 de Abril de 2007, en la sala de conciertos John Knowles Paine de la Universidad de Harvard. *Lasciare* es única entre las piezas presentadas en este álbum ya que su carácter contrapuntístico, particularmente, pero no exclusivamente en la sección inicial, forma una superficie deliberadamente opaca la cual es el resultado de una serie de líneas entrelazadas. De esta manera, es la diversidad tímbrica del ensamble la que ayuda a crear transparencia y claridad aún en los pasajes más densos. *Lasciare* es básicamente una obra en un solo movimiento dividida en tres grandes bloques, partiendo de un inicio activo e inquieto hacia una sección central mucho más lenta y estática (indicada en la partitura como "Immobile, Fermo"), y finalmente a una sección más pequeña y rápida que regresa a la escritura lineal y espíritu del principio, pero ahora a manera de coda. El final es silente y apacible, un aspecto del "liberar, dejar" del título y una resonancia del clímax precedente inmediato.

Agitato intenso es un dúo concertante para piano y clarinete en otras palabras, no es una pieza para clarinete con acompañamiento de piano, sino una pieza para dos instrumentos. Ambos coexisten en igual nivel de importancia, afirmando o imponiendo su propia personalidad e intercambiando facetas de colaboración e independencia. En *Agitato intenso*, Hurtado emplea multifónicos en el clarinete, como una extensión natural de su altamente detallado y complicado lenguaje musical. Al igual que en *L'ardito e quasi stridente gesto* (su primer cuarteto de cuerdas), dinámicas, fraseo y otras parámetros de articulación son muy precisos. El título *Agitato intenso* se refiere no a los pasajes más activos de la obra sino a aquellos más calmos y tranquilos que les suceden inmediatamente, los momentos "que siguen a un gran esfuerzo, agitados, que nos entregan reminiscencias del pasado" como lo describe el compositor. La obra está dividida en dos grandes partes, cada una de ellas delineada por la llegada a un clímax que rápidamente pierde intensidad y resulta en una larga sección de resonancias estáticas. En la primera parte de la pieza, el piano comienza en su registro más grave y poco a poco se va expandiendo. Cuando dicho ascenso alcanza el registro más grave del clarinete, este se le une y ambos prosiguen escalando hacia sus registros más agudos,

a diferentes velocidades pero alcanzando la cima al mismo tiempo. Después de este clímax, sobreviene un descenso inmediato. Este inicio, dinámico y decididamente dirigido, resonará durante el resto de la sección, la cual se caracteriza por una cooperación casi estática entre ambos instrumentos. Un solo de piano invade la sección central de la segunda parte, balanceando así el dinamismo extremo del clarinete de la primera parte. Después de una segunda sección de agitada calma y texturas suspendidas, un pequeño segundo estallido crea la reverberación que finaliza la pieza. Agitato intenso fue estrenada por el clarinetista Michael Norsworthy y la pianista Yoshiko Hiramatsu Kline en un concierto de The Harvard Group for New Music en la sala de conciertos John Knowles Paine de la Universidad de Harvard el 10 de Febrero de 2007.

R.K.

Letargo e Instante fue escrita para Nouvel Ensemble Moderne y el pianista Jacques Drouin quienes estrenaron la obra el 29 de Marzo de 2009 en el John Knowles Paine Concert Hall de la Universidad de Harvard bajo la dirección de Lorraine Vail-Lancourt. La obra cuestiona la forma clásica de Concierto, ya que a pesar del papel preponderante que tiene el piano, éste es colocado en su lugar habitual, en la parte posterior izquierda dentro del ensamble. La obra está formada por dos movimientos contrastantes: el primero de ellos, Letargo, es un solo bloque de frases largas, sonidos sostenidos y casuales ataques cortos cuya combinación se va disolviendo gradualmente hasta llegar a un profundo murmullo rítmico y posterior silencio absoluto, el cual es aún parte de la música. Por otro lado, el segundo movimiento, Instante, es un rico y colorido mosaico sonoro resultado de la sucesión de diversos y contrastantes pequeños gestos y momentos. Energía, agresividad, sorpresividad, tranquilidad y calma... la obra se traslada en un par de segundos de un extremo al otro. *Letargo e Instante* ganó el III Premio de Composición Iberoamericano Rodolfo Halffter 2008.

J.L.H.

L'ardito e quasi stridente gesto fue escrita para el cuarteto Arditti en el Otoño del 2005, quienes estrenaron la obra en la sala de conciertos John Knowles Paine de la Universidad de Harvard el 2 de Abril del siguiente año. El "gesto ardito" del título (gesto atrevido, valiente, audaz) es tanto un juego de palabras que se refiere al nombre del cuarteto, así como una metáfora del compromiso que Hurtado está ha-

ciendo al adentrarse en la vida profesional de compositor. Evidentemente, también se refiere a la energía con la que abre la pieza, un complejo gesto colectivo que coexiste y emerge de una textura musical opuesta, suspendida, por lo general de los armónicos agudos de las cuerdas. Las armonías resultantes de esta textura están muy lejos de ser estáticas ya que son transformadas constantemente por un gentil y continuo cambio de dinámicas y timbres (como el movimiento gradual de ordinario a ponticello), así como estimuladas por sutiles impulsos rítmicos. Cada aparición de estos pequeños gestos intensos se siente como una erupción de aquellos otros momentos de estabilidad. ¿Es esto una confrontación, una lucha? parece que no, a medida que la pieza se desarrolla, estas dos músicas tan opuestas parecen ser aspectos complementarios de un impulso expresivo más complejo. Dos clímax presentados en forma de serie de acordes fortísimo (aproximadamente a un tercio de la pieza y un poco después) yuxtaponen a los dos mundos (intenso y suspendido) en las secciones donde los cuatro instrumentos parecen convivir con mayor cohesión. El cuarteto se transforma en dos duetos, o en un trío más uno, o incluso en cuatro voces independientes. El uso de diversas técnicas de articulación, como ponticello, pizzicato, armónicos, además de rápidos, sorpresivos y súbitos cambios de tempo y dinámica, crean una superficie fluida y caleidoscópica. La pieza comienza a expandirse paulatinamente, y la música suspendida, que antes jugaba un papel secundario, ahora predomina, mientras que la música intensa comienza a ceder. Gestos opuestos y detallados—fuerte contra suave, articulaciones repentinas contra suspendidas, pizzicato contra arco, etc, son utilizados localmente para proporcionar contraste y dirección así como globalmente para crear pilares estabilizadores de referencia estructural. Es así como el escucha es inducido a la concentración del sonido y su carácter: inquietud, impaciencia, y también cierto tipo de reposo, son expresados en delicados y sutiles momentos musicales.

7

R.K.

El título, *Alla tessitura* (en tesitura, dentro del registro), alude al uso del registro agudo de la viola durante la mayor parte de la obra. Está dedicada al violista Garth Knox quien la estrenó el 14 de Febrero de 2009 en la Sala de Conciertos John Knowles Paine de la Universidad de Harvard.

J.L.H.

José Luis Hurtado

Ganador del Premio Iberoamericano de Composición Rodolfo Halffter 2008, José Luis Hurtado es parte de una nueva generación de compositores Mexicanos. Su música ha sido interpretada alrededor del mundo por ensambles y solistas como Boston Modern Orchestra Project, International Contemporary Ensemble, Juilliard Ensemble, New York Miniaturist Ensemble, Seattle Chamber Players, Callithumpian Consort, Ikarus Chamber Players, Talea Ensemble, SEM Ensemble, North/South Consonance Chamber Orchestra, Interensemble, Concorde Ensemble, Ensamble 3, Ensamble Ónix, Orquesta Uninorte, Orquesta Sinfónica de Guanajuato, Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, Camerata de las Américas, Quatuor Molinari, Pierrot Lunaire Ensemble Wien, Tony Arnold, Garth Knox, Le Nouvel Ensemble Moderne y Arditti Quartet entre otros.

Ha sido merecedor de premios como Kompositionspreis der Stadt Wolkersdorf (Austria), Harvard University Green Prize for Excellence in Composition (EEUU), Adelbert W. Sprague Prize (EEUU), George Arthur Knight Prize (USA), Premio de Composición Musical Julián Carrillo (Méjico), Premio Estatal de Composición del Festival Internacional de Música Contemporánea de Michoacán (Méjico), Presea José Tocavén Lavín en reconocimiento a su trayectoria artística, 2do lugar en el Troisieme Concours International de composition du Quatuor Molinari (Quebec), 2do lugar en el Ariel Piano Composition Competition, Tercer lugar del National SCI/ASCAP Composition Competition, y finalista del Earplay Composition Competition, Look & Listen Festival Composition Competition y Jeunesses International Composition Competition (Romania). Ha recibido apoyos por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de Méjico y the American Music Center.

Además de su carrera como compositor, mantiene una intensa actividad como pianista e impulsor de la música contemporánea. Es el pianista de Nueva Música Dúo (ensamble de violín y piano dedicado a la interpretación de música nueva), miembro fundador de áltavoz (consorcio de compositores Latinomaericanos establecido en los EEUU) y exdirector de The Harvard Group for New Music.

Hurtado es Licenciado en Composición Musical y Piano por el Conservatorio de las Rosas, Maestro en Composición Musical por la Universidad Veracruzana y Doctor por la Universidad de Harvard donde estudió composición bajo la guía de Mario Davidovsky, Chaya Czernowin, Magnus Lindberg, Brian Ferneyhough y Helmut Lachenmann.

Agitato intenso

To hear the music of José Luis Hurtado is to surrender immediately to the sonic moment: a pitch, a duration, played by such and such an instrument, at such a loudness or softness. Invariably one wants to hear the next such moment, and the next, and how these moments bridge one to another, suggesting a continuation or surprising the listener with a new gesture. These moments cohere into a whole the effect of which is subtle and complex, and at the same time wonderfully direct, passionate, and communicative. The listener is drawn into the work through the beauty and interest of the surface and swept along by the energy of gesture and contrast, but at the same time he or she becomes aware, on some level, of the less immediate but enduring satisfaction of Hurtado's highly evolved large-scale musical architecture.

10

Hurtado's experience as a performer and an advocate for new music informs his own music, which, though difficult, is practically and clearly notated and probably satisfying, even fun to play. Pitch, rhythm, and dynamics are very carefully indicated, as are varieties of articulation such as accent types and modes of playing idiomatic to the particular instrument for example, ponticello and other changes of bowing for string instruments; multiphonics and other techniques in woodwinds, specific application of the different pedals of the piano, and so forth. Although these parameters are relatively exact, the composer also allows for, and expects, interpretive decision-making on the part of the performers, which requires trust and familiarity from both performer and composer.

As this collection reveals, José Luis Hurtado, already a mature talent, continues to refine his technique and to seek out a wider range of expressive possibilities. The high level of his engagement with both Mexican and U.S. cultures, their performers and audiences, combined with his European-tradition-based aesthetic leanings has led him to

a distinctive approach to form and instrumental writing. His direct experience with performing allows him to detail exquisitely what he requires of his collaborators, and this communication along with the message of the music itself is passed on to the listener in a sincere and satisfying exchange. As the abundant evidence of these chamber works suggests, in moving forward with his multi-faceted career José Luis Hurtado continues to bring a seemingly boundless musicality and craft to new work of ever-expanding ambition and passion.

Robert Kirzinger

Boston Symphony Orchestra Assistant Director of Program Publications

Hurtado wrote *Lasciare* (to release, to let go) for the classic mixed "Pierrot" ensemble: flute, clarinet/bass clarinet, violin, cello, and piano. It is the piece on this disc which was composed in the least amount of time, in about three weeks beginning in mid-January 2007. (The title also refers to the speed of composition.) It was premiered by the White Rabbit ensemble at a Harvard Group for New Music concert on April 28, 2007, at the John Knowles Paine Concert Hall. *Lasciare* is unique among these pieces in its contrapuntal concerns, particularly but not exclusively in the opening section, in which the intertwining lines form a deliberately somewhat opaque surface. The timbral variety of the ensemble helps to create transparency and lightness even within denser passages. *Lasciare* is basically a three-part form in a single movement, moving from the roiling activity of the opening to a slower, more static central section (part of which is marked "Immobile, Fermo"—"immobile, still"), and finally to a shorter fast closing episode, which returns to the linear writing and the tone of the opening, rather in the manner of a coda. The closing is quiet and calm, one aspect of the "letting go" of the title, an extended resonance of the final climactic moment.

12

Agitato intenso is a concert duo for Hurtado's own instrument, the piano, and clarinet that is to say, this is not a clarinet piece with piano accompaniment, but an ensemble piece for two players. The two instruments coexist at equal levels of importance, each asserting its own personality, shifting between cooperation and independence. In *Agitato intenso* Hurtado employs multiphonics in the clarinet part, a natural extension of his highly detailed and intricate musical language. As in *L'ardito e quasi stridente gesto* (his first string quartet), dynamics, phrasing, and other articulation parameters are highly exact. The title *Agitato intenso* refers not to the more active musical gestures of the piece but those quieter passages that immediately follow, the moments "right after a big effort...agitated, remembering the past," as the composer puts it. The piece is in two parts, each delineated by high points of decreasing intensity that engender passages of sustained resonance. In the first part of the piece the piano begins alone at its lowest range and begins a gradual ascent. As the piano's ascent reaches the clarinet's range that instrument joins in and both climb to the clarinet's highest register, climbing at different rates to reach a zenith at the same time. After a sustained climax there is a rapid falling-off. This initial, strongly directed, active opening resonates through a passage of almost static cooperation between the clarinet and piano. An "aftershock" encroaches in the form of a piano solo in the central part of the piece, balancing the clarinet's extreme activity of the first section, after a second period

of sustained, agitated calm, a second, smaller burst creates the reverberation that ends the piece. *Agitato intenso* was premiered by Michael Norsworthy, clarinet, and Yoshiko Hiramatsu Kline, piano, at a concert of the Harvard Group for New Music at the John Knowles Paine Concert Hall on February 10, 2007.

R.K.

Letargo e Instante was written for Nouvel Ensemble Moderne and pianist Jacques Drouin who premiered the work on March 29 of 2009 at Harvard University's John Knowles Paine Concert Hall under the conduction of Lorraine Vaillancourt. The piece questions the classical form of the Concerto by giving the piano the main role but still placing it as usual, at the back-left of the ensemble. The piece is formed by two contrasting movements: the first one, Letargo is a one solid block of long phrases, sustained tones and sporadic short attacks whose combination gradually dissolves until it reaches a profound rhythmic murmur followed by absolute silence, which is still part of the music. On the other hand, Instante is built by brief moments, "instants", of different spirits, which are interconnected one to each other forming a larger, richer and colorful mosaic. Energy, aggressiveness, surprise, calm and tranquility... the movement goes in a couple of seconds from one extreme to the other. At times, the piano plays the main role and the rest of the orchestra is just a resonance that holds and fades away the sonic moment. *Letargo e Instante* was awarded the Rodolfo Halffter Iberoamerican Composition Prize 2008.

13

J.L.H.

Hurtado wrote his string quartet *L'ardito e quasi stridente gesto* for the Arditti Quartet in fall 2005, and the quartet premiered the piece at Harvard University's John Knowles Paine Concert Hall on April 2 of the following year. *L'ardito* is a single movement of about twelve minutes' length. The "ardito gesto" ("bold gesture") of the title is both a word-play reference to the Ardittis and a metaphor for the commitment Hurtado is making in moving into professional life as a composer. It also evidently applies to the thrusting opening moment of the piece, a complex aggregate gesture that will be seen to coexist with, or emerge out of, sustained musical texture, most often high string harmonics. The sustained material is far from static, consisting usually of fixed harmony transformed by smoothly but continually changing dynamics and timbre (e.g., gradual movement toward ponticello). Dynamics are tied to subtle rhythmic pulse within these quiet passages. Each instance of the aggressive music feels like an erup-

tion from this stasis. Is this conflict? It seems not: as the piece progresses, these two approaches more and more appear to be complementary aspects of a more complex gestural impulse. Two early climaxes presented as series of fortissimo chords (about a third of the way through the piece, and just after) bring the two worlds together in the most cohesive passages for all four instruments together. The quartet is two duets, or a trio-plus-one, or four independent voices. Hurtado's use of varied techniques of articulation, such as ponticello, pizzicato, harmonics, along with rapid and highly specific shifts in tempo and dynamics, create a fluid, kaleidoscopic surface. Gradually the piece spreads out, with the sustained secondary music becoming more and more prevalent while the aggressive music recedes. Detailed oppositional gestures—loud versus soft, sharp articulation versus sustained, pizzicato versus arco, and so forth, are used locally to provide contrast and forward motion, and globally to provide stabilizing structural reference points. The listener is drawn into full concentration on the sound and character: uneasiness, impatience, and also a certain kind of repose, are expressed in delicate and subtle musical moments.

14

The title, *Alla tessitura* (in range, still in range) aludes to the use of the high range of the instrument in most part of the piece. The work is dedicated to violist Garth Knox who premiered it on February 14 of 2009 at Harvard University's John Knowles Paine Concert Hall.

J.L.H.

R.K.

José Luis Hurtado

Winner of the 2008 Rodolfo Halffter Ibero-American Composition Prize, José Luis Hurtado is part of a new generation of Mexican composers. His music has been performed worldwide by ensembles and soloists such as the Boston Modern Orchestra Project, International Contemporary Ensemble, Juilliard Ensemble, New York Miniaturist Ensemble, Seattle Chamber Players, Callithumpian Consort, Ikarus Chamber Players, Talea Ensemble, SEM Ensemble, North/South Consonance Chamber Orchestra, Interensemble, Concorde Ensemble, Ensamble Ónix, Orquesta Uninorte, Orquesta Sinfónica de Guanajuato, Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, Camerata de las Américas, Quatuor Molinari, Pierrot Lunaire Ensemble Wien, Tony Arnold, Garth Knox, Le Nouvel Ensemble Moderne and the Arditti String Quartet among others.

He has been the recipient of Kompositionspreis der Stadt Wolkersdorf (Austria), Harvard University Green Prize for Excellence in Composition (USA), Adelbert W. Sprague Prize (USA), George Arthur Knight Prize (USA), Julián Carrillo Composition Prize (Mexico), Festival Internacional de Música Contemporánea de Michoacán Composition Prize (Mexico), José Tocavén Lavín Medal in recognition of his artistic trajectory, 2nd prize in the Troisième Concours International de composition du Quatuor Molinari (Quebec), 2nd prize in the Ariel Piano Composition Competition, Third Prize Winner of the National SCI/ASCAP Composition Competition, and finalist of The Earplay Composition Competition, Look & Listen Festival Composition Competition and Jeunesses International Composition Competition (Romania). Grants include those from the National Endowment for the Arts of Mexico and the American Music Center.

In addition to his compositional career, he is highly active as a pianist and music promoter. He is the pianist of Nueva Música Dúo (contemporary Violin and Piano duo), founding member of áltavoz (Latin American composers collaborative in the U.S) and former director of The Harvard Group for New Music.

Hurtado holds degrees in piano performance and composition from Conservatorio de las Rosas (Morelia, Mexico), a Master of Music in Composition from Universidad Veracruzana (Xalapa, Mexico) and a Ph.D. from Harvard University where he studied under Mario Davidovsky, Chaya Czernowin, Magnus Lindberg, Brian Ferneyhough and Helmut Lachenmann.

Arditti Quartet

Irvine Arditti, violín
Ashot Sarkissjan, violín
Ralf Ehlers, viola
Lucas Fels, cello

Garth Knox, viola

Nouvel Ensemble Moderne

Lorraine Vaillancourt, director

White Rabbit

Jessi Rosinski, flauta
Michael Norsworthy, clarinete
Gabriela Díaz, violín
Benjamin Schwartz, cello
Yoshiko Hiramatsu Kline, piano
Eric Hewitt, director

16

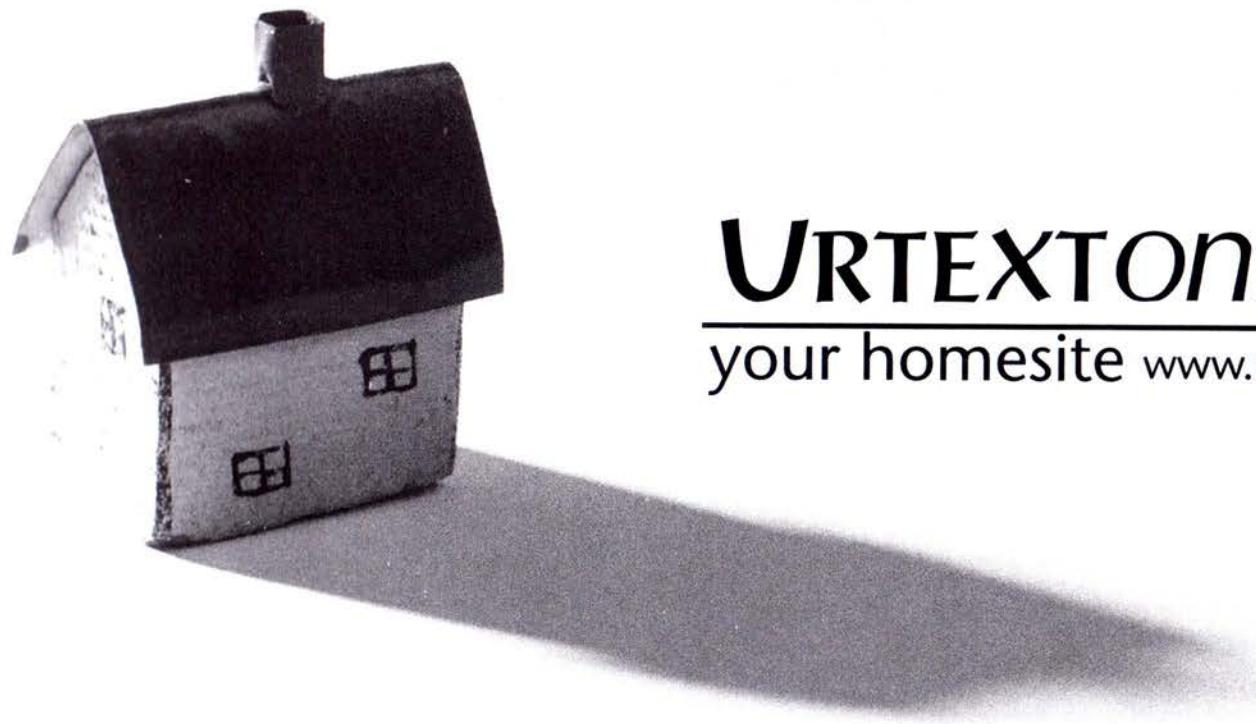
Producción y Dirección:
José Luis Hurtado

Edición digital y Masterización:
Carlos Honc (Engel Audio)

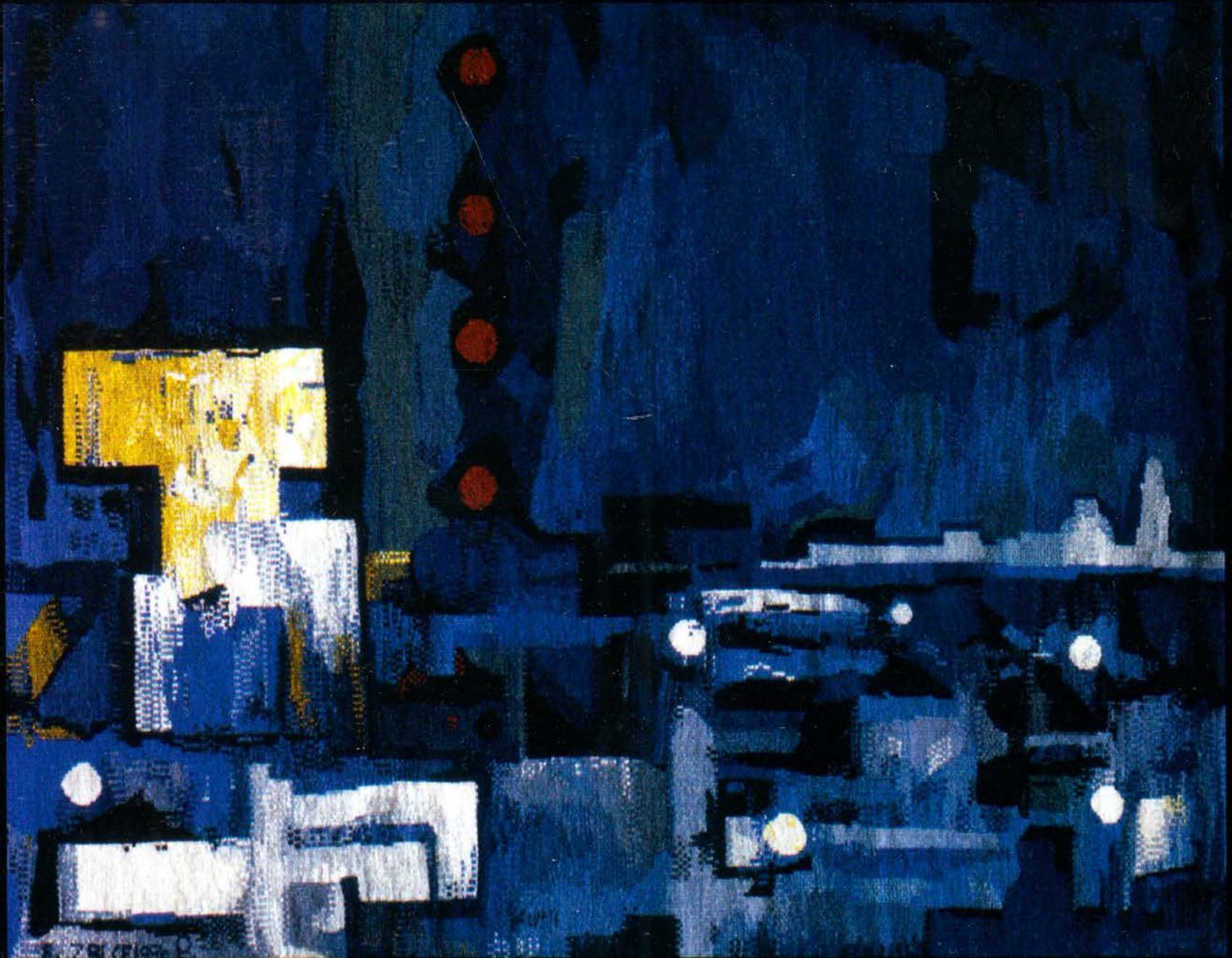
Ingenieros de grabación:
Jerry MacDonald y Anthony Di Bartolo

Diseño: Sergio A. Rangel Carbajal

Todas las obras fueron grabadas en John Knowles Paine Concert Hall
del Departamento de Música de la Universidad de Harvard.

URTEXTonline
your homesite www.urtextonline.com

Alfredo Zalce

Morelia de noche (1996)

Tapiz, 129 x 153 cm.

