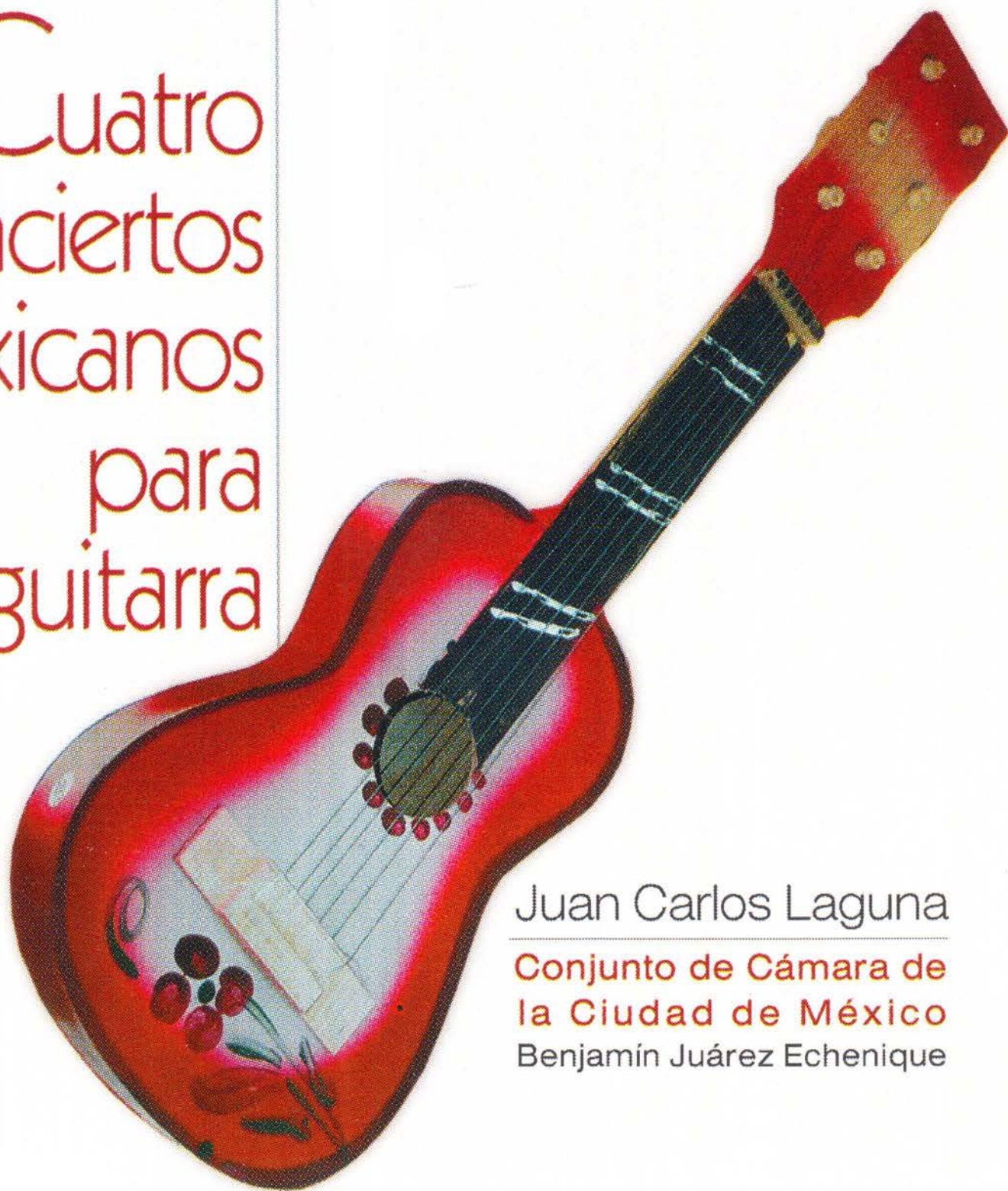


Cuatro
conciertos
mexicanos
para
guitarra



Juan Carlos Laguna

Conjunto de Cámara de
la Ciudad de México

Benjamín Juárez Echenique

Un sitio seguro

URTEXTonline
www.urtextonline.com www.urtext.com.mx

Cuatro
conciertos
mexicanos
para
guitarra

Juan Carlos Laguna

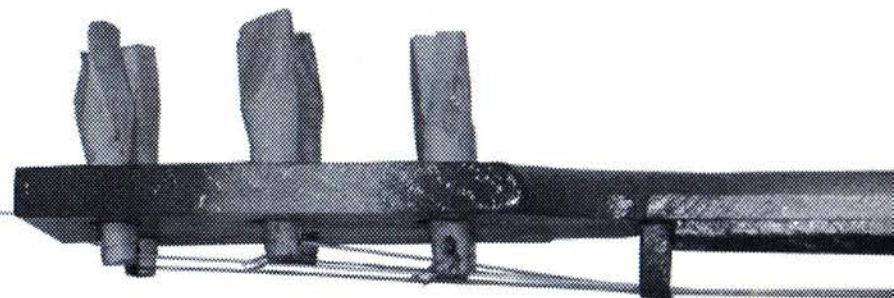
Conjunto de Cámara de
la Ciudad de México
Benjamín Juárez Echenique



URTEXT
DIGITAL CLASSICS

"A Sofía Rulloni"





Cinco canciones para niños *

Silvestre Revueltas (1899-1940)

(Versión libre de Manuel de Elías)

- 1 El caballito (2'15")
- 2 Las cinco horas (0'30")
- 3 Canción tonta (1'18")
- 4 Canción de cuna (0'47")
- 5 El lagarto (2'16")

Concierto para Guitarra y Orquesta de Cuerdas

Samuel Zyman (1956)

- 6 Allegro (10'56")
- 7 Andante (7.34")
- 8 Agitato (7'36")

Concierto para Guitarra y Orquesta

Leonardo Coral (1962)

- 9 Preludio (2'29")
- 10 Scherzo (5'16")
- 11 Andante expresivo (3'27")
- 12 Allegro con brio (8'06")

Fantasia Concertante

Jorge Ritter (1957)

- 13 Lentamente (2'20")
- 14 Allegretto (2'41")
- 15 Adagio (3'18")
- 16 Allegro (3'31")

Juan Carlos Laguna, guitarra

Conjunto de Cámara de la Ciudad de México, Benjamín Juárez Echenique, *director*

Manuel de Elías, *director*



CUATRO CONCIERTOS MEXICANOS PARA GUITARRA

Aunque en el curso de su historia la guitarra ha retenido la supremacía como instrumento preferido del público en la manifestación de la música tradicional y popular, en lo que se refiere a la música culta ha oscilado entre épocas de fulgor —pensemos en los siglos de oro españoles por ejemplo— y épocas de escasa notoriedad, no obstante que ha sido instrumento personal de muchos músicos tan notables como Paganini, o Berlioz. De ahí que sea particularmente interesante registrar, en el caso de México, un inesperado renacimiento del instrumento a partir del último cuarto del siglo XX, en el que no sólo han surgido valiosos exponentes en el arte de tañer la guitarra clásica, sino que éstos han proliferado y madurado en carreras cuya excelencia se amerita en el extranjero.

Este fenómeno, ya en sí mismo plausible, ha traído dos consecuencias de igual trascendencia: por una parte, el que muchos virtuosos mexicanos sean al mismo tiempo compositores y hayan creado su propio repertorio, y por otra, que hayan hecho valer su virtuosismo para comisionar un repertorio ex profeso, gracias a los auspicios que su nombre, asociado al del compositor, han merecido. En cualquier forma, esta retroalimentación artística ha incrementado, de manera considerable, un repertorio guitarrístico más acorde con su tiempo, no exento de originalidad y

audacias en su lenguaje y en su técnica, al mismo tiempo que ha despertado un genuino interés y entusiasmo por parte del público.

Esta grabación es una muestra ejemplar de lo anterior. Integrada por obras de cuatro compositores mexicanos reunidos por una fuente instrumental común, la guitarra, su realización depara al escucha la interpretación excepcional de JUAN CARLOS LAGUNA (1962), en la que precisión y solidez de ejecución se unen a emotividad y carácter, cualidades que, además de magnificarlo, ponen de manifiesto el contenido musical de cada una de estas partituras hasta en su más mínimo detalle.



Silvestre Revueltas (1899-1940) compuso el ciclo de Canciones para niños en 1938, presumiblemente en España, o bajo la influencia de ésta, a juzgar por la presencia del poeta Federico García Lorca en la mayoría de los poemas empleados por el compositor, pero también en virtud de que hay en la música un color local muy cercano a la expresión arabigoandaluza, pese a que ciertos giros traicionan su mexicanismo. Escritas originalmente para mezzosoprano y piano, Revueltas las instrumentaría al año siguiente para pequeño grupo orquestal. Éste incluye, además de la cuerda, pícolo, dos clarinetes y clarinete bajo, fagot, corno, dos trompetas, trombón, tuba y percusiones. Como tal fueron estrenadas por el compositor el 28 de junio de 1939 en el Palacio de Bellas Artes, con la Orquesta de Cámara del Conservatorio Nacional de Música, interviniendo como solista la soprano Sonia Verbitzky, a quien están dedicadas.

La versión que se escucha en esta grabación fue escrita expresamente por el compositor Manuel de Elías (1939) para Juan Carlos Laguna. Elías emprendió el reto de ajustar y balancear su dotación a las posibilidades tímbricas y solísticas de la guitarra. Es claro que una nueva instrumentación, como la traducción al español de una obra en otro idioma, destiñe el original: lo crudo y áspero de Revueltas —de ahí su naturaleza y su originalidad—, se tornan en manos de Elías menos incisivos. Pero al fin poesía y poética musical, música de atmósferas y de lo inefable, Elías encuentra, en cambio, en esta versión suya, la forma equilibrada y seductora de ubicar la sonoridad tenue e impalpable de la guitarra en el corazón de la música.

Con una sólida y exitosa carrera de compositor y director de orquesta —para no hablar, por razones de brevedad, de su trayectoria como ejecutante, promotor de la música e impulsor de la educación artística—, MANUEL DE ELÍAS ocupa un lugar importante en la música de México. Inició sus estudios de composición con su padre, también compositor, para continuarlos más tarde en la Escuela Nacional de Música y en el Conservatorio Nacional. Tomó asimismo cursos especiales con Karlheinz Stockhausen y Jean Etienne Marie. Su catálogo comprende más de ciento cincuenta obras, muchas de ellas comisiones de instituciones importantes del país y del extranjero. Su labor en favor de la música mexicana e iberoamericana a través del Consejo Internacional de la Música (afiliado a la UNESCO) que preside en México, no tiene paralelo y le ha valido el reconocimiento y respeto de la comunidad musical y artística en general. En la actualidad es miembro de número de la Academia de Artes de México.



Una larga y melismática intervención del cello a solo, seguido de la viola y el violín, establecen el carácter sobrio refinado y casi elegíaco del Concierto para guitarra y cuerdas, escrito en 1990 por Samuel Zyman (1956). Estos instrumentos preludian asimismo lo especioso de su textura contrapuntística y el carácter concertante que tendrá la cuerda con la guitarra en el curso del movimiento. Una suerte de cadenza, antes de terminar el trozo, permitirá al guitarrista exhibir su virtuosismo en una exuberante exposición de punteos, rasgueos y todo tipo de recursos colorísticos de dificultad impredecible, lo que el solista emprende con segura técnica, “duende” y garra.

Nuevamente la cuerda inicia el segundo tiempo, concebido por el compositor en forma tripartita: el violín esbozará el motivo melódico, de carácter lírico, que más adelante expondrá la guitarra con mayor amplitud. En un segundo segmento, el solista hará algunas variaciones del mismo y luego contrastará con un pasaje más fluido, en el que se presentan nuevas ideas, al cabo del cual retomará el paso del primer segmento, para cerrar con la reexposición y elaboración del primer tema.

De trazo más lineal, el allegro con que concluye el Concierto pondrá en juego un acompasado movimiento con cambios de ritmo y compás, que envolverá cuerdas y guitarra en la precipitación de su vaivén.

SAMUEL ZYMAN nació en México, donde inició sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música. En 1981 ingresó a la Juilliard School of Music de Nueva York, en la que fue asistente y miembro del Departamento de Literatura y Materiales Musicales. Ha sido coordinador del Foro de Compositores y compositor residente de la Westfield Symphony Orchestra. Mercedor de varias becas, su producción incluye dos sinfonías, cuatro conciertos, una ópera y numerosas obras de cámara. Theodore Presser de Nueva York es el principal editor de sus partituras.



El Concierto para guitarra y orquesta de Leonardo Coral (1962) está dedicado a Juan Carlos Laguna, que lo estrenó con la Orquesta Sinaloa de las Artes dirigida por Gordon Campbell en marzo del 2002, en el marco del Segundo Festival Internacional de Guitarra, Culiacán 2002. De la partitura nos ilustra el propio compositor: “Tiene cuatro movimientos contrastantes, Preludio, Scherzo, Andante espressivo, Allegro con brio. Se emplea una pequeña orquesta de cámara con cuerdas, flauta, clarinete y fagot. En el Preludio se presenta un tema lírico y cantabile que vuelve a aparecer con diversas variantes en los movimientos II y IV. En los movimientos I y III, que son de carácter principalmente melódico, la guitarra lleva la voz principal, mientras la orquesta acompaña. En el Scherzo y en el movimiento IV se establece un diálogo continuo que transcurre ágilmente entre la orquesta y el virtuosismo del solista. El cuarto movimiento es el más intenso y climático, contiene gran tensión, abundantes contrastes, así como un rico juego contrapuntístico.”

LEONARDO CORAL es originario de la ciudad de México. Graduado con Mención Honorífica en la carrera de composición en el Taller que dirige Federico Ibarra en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Autónoma de México, Coral ha asistido además a los cursos impartidos por los compositores Ana Lara, Carlos Sánchez, Mario Lavista y Hebert Vázquez. Músico prolífico, su producción abarca más de setenta obras para diversas dotaciones, de cámara y orquesta sinfónica, muchas de ellas comisionadas por destacados músicos y ensambles que las han dado a escuchar en gran número de conciertos y festivales internacionales, en México y en el extranjero. Coral es profesor en la Escuela Nacional de Música y en la Escuela de Iniciación a la Música y la Danza, Ollin Yoliztli.



El Concierto para guitarra y orquesta de Jorge Ritter (1957), compuesto en 2002, se inicia en un tiempo moderado con el solista, seguido de la orquesta, en una suerte de proposiciones o ideas musicales que no resuelve, sólo plantea a manera de introducción, para definirse en un allegro sincopado, interpolado de dibujos rítmicos más uniformes. La intervención de naturaleza melódica de la guitarra encuentra en la marimba un apropiado interlocutor que la imita y le sirve en general de elemento contrastante, lo que otorga un propositivo interés melódico y tímbrico a su participación.

El segundo tiempo pertenece por entero a la guitarra. Esta se exhibe en un largo y expresivo monólogo de carácter muy lírico, acompañado al terminar por un pasaje de

sugerentes texturas tímbricas que el compositor obtiene por el uso de armónicos en las cuerdas.

El final lo constituye un movimiento en tiempo muy rápido, un continuum entrecortado a veces por bloques percutidos que recuerdan un poco los allegros de Bartók.

JORGE RITTER es originario de la ciudad de México. Con estudios de composición en el Conservatorio Nacional de Música de México, donde estudió principalmente con Mario Lavista y Daniel Catán, Ritter continuó su aprendizaje en Nueva York, con George Continescu. Participó asimismo en varios seminarios que impartieron Rodolfo Halffter, Istvan Lang, Luciano Berio, Earl Brown y Leo Brower. Autor de *Meridion* (1994), libro de estudios para guitarra, ha grabado música para cine y televisión. En la actualidad desempeña el profesorado en el Conservatorio de Música del Estado de México. Su catálogo de obras comprende numerosas partituras para instrumentos solos, pequeños grupos y conjuntos de cámara —siendo la guitarra un instrumento presente en muchas de ellas—, así como orquesta sinfónica, música electroacústica y por computadora.

GLORIA CARMONA



Juan Carlos Laguna
Fotografía: Sofía Rulloni

JUAN CARLOS LAGUNA

Guitarra

Es considerado por la crítica internacional como uno de los guitarristas más importantes de su país por su técnica virtuosa y su extraordinaria capacidad interpretativa. Nació en la ciudad de México, y realizó estudios en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Ha participado en clases magistrales con Manuel Barrueco, Norio Sato, Iván Rijos, Roberth Guthrie, Jesús Ortega, David Starobin y Sharon Isbin entre otros. Ganó por unanimidad el Tokyo International Guitar Contest (1991), el XVIII Concurso de Guitarra de Paracho (México), y el Concurso Internacional de Guitarra de Puerto Rico, entre otros. Es solista habitual de las principales orquestas de México así como de otras extranjeras. Se ha presentado en numerosos foros nacionales y en países como: Japón, Egipto, Argentina, Guatemala, Puerto Rico, Cuba, Costa Rica, Perú, Alemania, Italia, Francia, y los Estados Unidos. Ha realizado grabaciones comerciales en México, Londres y Japón para Kojima Recordings, Soundspells Productions, Forlane y Urtext Digital Classics, de donde es artista exclusivo. Ha ofrecido clases magistrales en Universidades de México y del extranjero y participado como jurado en concursos nacionales e internacionales. Actualmente es profesor titular de carrera de la Escuela Nacional de Música de la UNAM y es Director Artístico del Festival Internacional de Guitarra de Taxco (México).

FOUR MEXICAN CONCERTOS FOR GUITAR

Although in the course of its history, the guitar has kept its supremacy as the public's favorite instrument in the manifestation of traditional and popular music, in regards to concert music, it has swung between times of great popularity -let's think for example of the Spanish Siglos de Oro (Golden Centuries) - and times of scarce fame, in spite of having been the personal instrument of many musicians as remarkable as Paganini, or Berlioz. Therefore, it is of particular interest to notice, in the case of Mexico, an unexpected rebirth of the instrument during the last quarter of the XX century, in which valuable exponents have not only arisen in the art of playing the classic guitar, but rather they have multiplied and matured in careers whose excellence has been recognized abroad.

This phenomenon, already in itself commendable, has brought two consequences of equal importance: on one hand, the fact that many Mexican virtuosos are at the same time composers and have created their own repertoire, and on the other, that the performers' virtuosity has made it possible for them to commission a specific repertoire dedicated to them, thanks to the support that their name, associated to that of the composer, deserves. In any case, this artistic feedback has increased, in a consider-

able way, a guitar repertoire very much in accordance with the times, not lacking originality and audacities in its language and technique, and having awakened at the same time a genuine interest and enthusiasm on the part of the public.

This recording is a great example of the above-mentioned, made up of works by four Mexican composers grouped by a common instrumental source, the guitar. All of them in JUAN CARLOS LAGUNA's exceptional performances full of precision and solidity as well as emotion and character, qualities that magnify the musical content of each one of these scores even in their smallest details.



Silvestre Revueltas (1899-1940) composed the Children's Song Cycle in 1938, presumably in Spain, or under its influence, judging by the ubiquitous presence of Federico García Lorca poetry in most of the texts used by the composer, as well as local arabic/andaluz color present in the music, in spite of the fact that certain turns betray their Mexican origin. Written originally for mezzosoprano and piano, Revueltas would orchestrate them the following year for small ensemble. This ensemble includes, besides the strings, a piccolo, two clarinets and bass clarinet, bassoon, French horn, two trumpets, trombone, tuba and percussions. They were premiered by the composer, with this instrumental formation, on 28th 1939 at the Palace of Fine Arts, with the National Conservatory of Music' Chamber Orchestra and soprano Sonia Verbitzky as the soloist and the work's dedicatee.

The version recorded in this CD was written expressly by composer Manuel de Elías (1939) for Juan Carlos Laguna. Elías undertook the challenge of adjusting and balancing his instrumental formation to the very special possibilities of the solo guitar in regards to timber and dynamic capabilities. It is clear that a new instrumentation, as the translation to Spanish of a work in another language, fades before the original: Revueltas' raw and rough qualities -its nature and therefore its originality -, turn less incisive in the hands Elías. But finally poetry and musical poetics, music of atmospheres and of the ineffable, Elías finds, in his version, the balanced form and seductive way of locating the delicate and impalpable sonority of the guitar in the heart of the music.

With a solid and successful career as composer and conductor - not to speak, for reasons of brevity, of his trajectory as performer, promoter of music and instigator of the artistic education -, MANUEL DE ELÍAS occupies an important place in the music of Mexico. He began his composition studies with his father, also composer, to continue them later on at the National School of Music and the National Conservatory. He participated in special courses with Karlheinz Stockhausen and Jean Etienne Marie. His catalog comprises more than one hundred fifty works, many of them commissions by important national and foreign institutions. His work in favor of Mexican and Ibero-American music through the International Council of Music (affiliated to the UNESCO) which he presides in Mexico, is peerless and has granted him the recognition and respect of the musical and artistic community in general. Today he is a member of Mexico's Academy of Arts.



A long and melismatic opening by the solo cello, followed by viola and violin, establish the refined, sober and almost elegiac character of the Concerto for guitar and strings, written in 1990 by Samuel Zyman (1956). These instruments prelude also the richness of their contrapuntal texture and the concertante character that the strings and the guitar will share in the course of the movement. A sort of cadenza, before the end of the movement finishing the section, will allow the guitarist to exhibit its virtuosity in an exuberant display of technical and coloristic challenges of unpredictable difficulty that the soloist undertakes with assurance, charm and courage.

Again the strings begin the second movement, conceived by the composer in three-part form: the violin will sketch the melodic motif of lyrical character that later on will be exposed more amply by the guitar. In a second segment, the soloist will make some variations of the same theme and then will contrast it with a more flowing passage, in which new ideas are presented. Finally, he will recapture the pace of the first segment, to close with the reexposition and elaboration of the first motif.

Of more linear style, the allegro with which the concerto concludes, consists of a rhythmic movement with many changes in meter that will wrap together strings and guitar in its precipitous way.

SAMUEL ZYMAN was born in Mexico City where he began his studies at the National Conservatory of Music. In 1981 he entered the Juilliard School of Music of New York, in which he is at present a faculty member of the Department of Literature and Musical Materials. He has been coordinator of the Forum of Composers and composer in residence of the Westfield Symphony Orchestra. Recipient of several prestigious grants, his production includes two symphonies, four concertos, an opera and numerous chamber works. Theodore Presser of New York is the main editor of his scores.



The Concerto for guitar and orchestra by Leonardo Coral (1962) is dedicated to Juan Carlos Laguna who premiered it with Sinaloa's Arts Orchestra conducted by Gordon Campbell in March, 2002, in the framework of the Second International Festival of Guitar, Culiacán 2002. About the score, the composer illustrates us: "It has four contrasting movements, Prelude, Scherzo, Andante espressivo, Allegro con brio. The orchestra is small and it includes strings, flute, clarinet and bassoon. In the Prelude, a lyrical cantabile theme is presented which re-appears later on with diverse variants in movements II and IV again. In movements I and III, of mainly melodic character, the guitar takes the main voice, while the orchestra accompanies. In the Scherzo and the IV movement a continuous dialogue that flows easily between the orchestra and the soloist's virtuosity. The fourth movement is the most intense and climatic, it contains great tension, abundant contrasts, as well as a rich contrapuntal play."

LEONARDO CORAL is native of Mexico City. He graduated Cum Laude from the National University School of Music's Composition Workshop directed by Federico Ibarra. Coral has also attended courses and seminars given by composers Ana Lara, Carlos Sánchez, Mario Lavista and Hebert Vázquez. Prolific musician, his production encompasses more than seventy works for diverse instrumental formations, chamber and symphonic orchestras, many of them commissioned by outstanding musicians and ensembles and performed in many prestigious forums in Mexico and abroad. Coral is a faculty member at the National School of Music and the Ollin Yoliztli Music and Dance School.



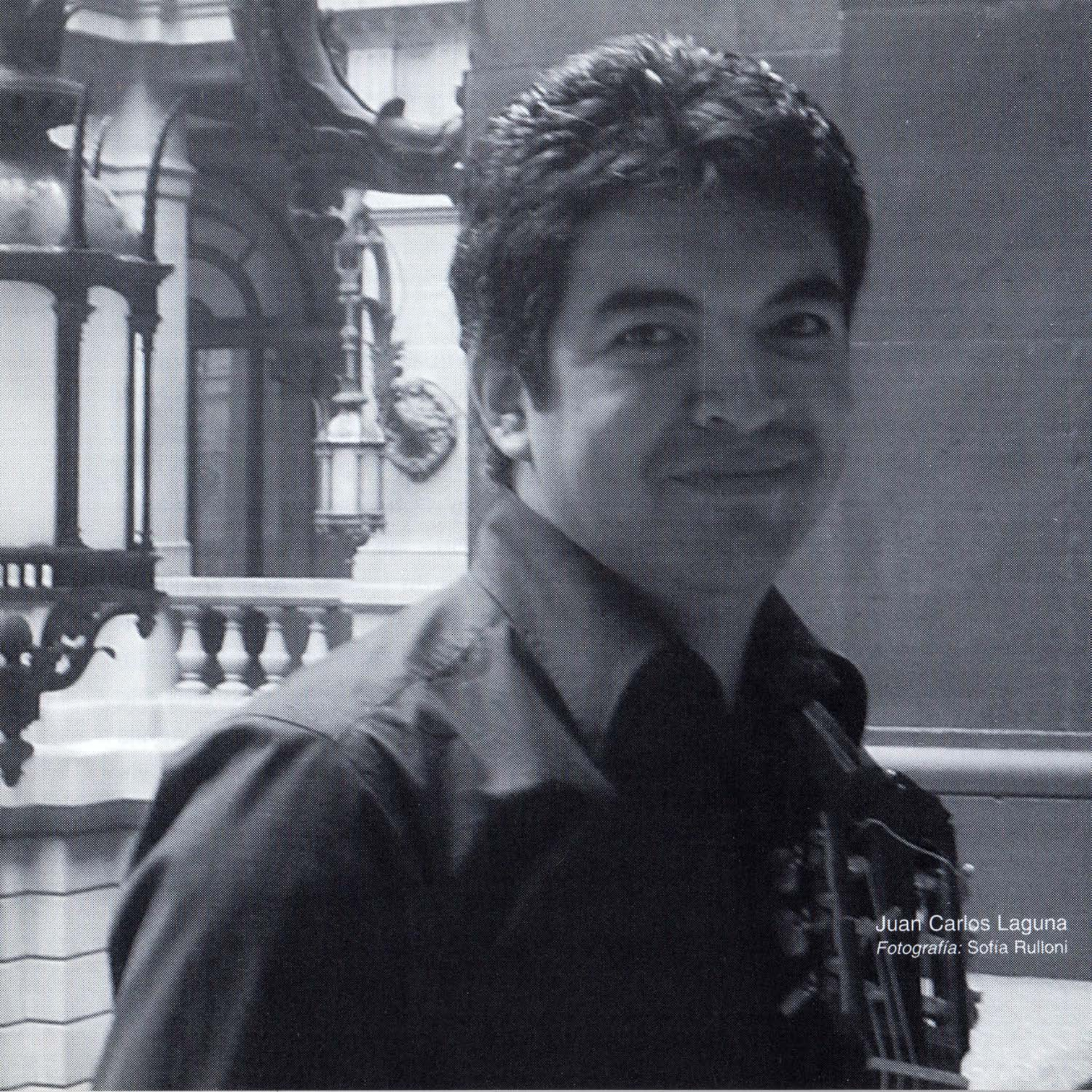
The Concerto for guitar and orchestra by Jorge Ritter (1957), composed in 2002, begins with the soloist at a moderato tempo, followed by the orchestra, in a kind of unanswered proposition or unresolved musical idea, simply outlined by way of introduction, to be defined in a syncopated allegro, interpolated by more uniform rhythmic patterns. The guitar's intervention, much more melodic in nature, finds in the marimba an appropriate counterpart that imitates it and serves as a generally contrasting element, giving it melodic and timbric interest in its exposition.

The second movement belongs entirely to the guitar. It is extended in a long and expressive monologue of very lyrical character, accompanied at the end by a passage of suggestive timber textures that the composer achieves through the use of harmonics.

The final movement is very fast, a continuum sometimes interrupted by struck blocks that remind us of Bartók's allegros.

JORGE RITTER is a native of Mexico City. He studied composition at the National Conservatory of Mexico, where he worked mainly under the guidance of Mario Lavista and Daniel Catán. Later on, Ritter continued his studies in New York, with George Continescu, participating also in several seminars with Rodolfo Halffter, Istvan Lang, Luciano Berio, Earl Brown and Leo Brower. He is the author of Meridion, a book of guitar studies (1994), he has recorded music for cinema and television. At present he is a faculty member at the Conservatory of Music of the State of Mexico. His catalog of works encompasses numerous scores for solo instruments, small groups and chamber groups -being the guitar one of the instruments in many of them -, as well as symphonic orchestra, electroacoustic and computer music.

GLORIA CARMONA



Juan Carlos Laguna
Fotografía: Sofia Rulloni

JUAN CARLOS LAGUNA

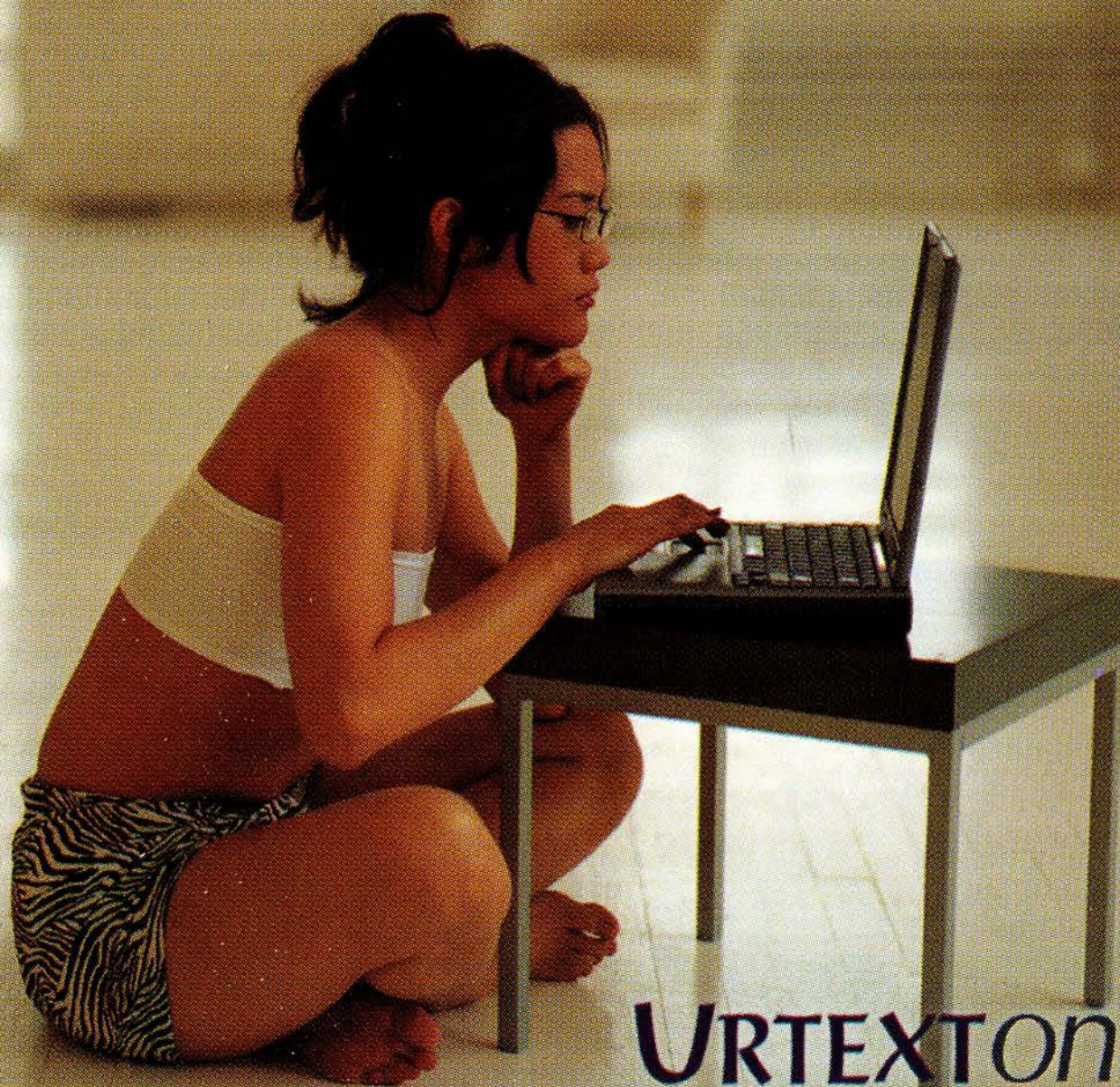
Guitar

Considered by international critics as Mexico's leading guitarist due to his virtuoso technique and his extraordinary interpretive capacity. He was born in Mexico City , and studied at Mexico's National University School of Music. He has participated in master classes with Manuel Barrueco, Norio Sato, Iván Rijos, Roberth Guthrie, Jesús Ortega, David Starobin and Sharon Isbin among others. He won the Tokyo International Guitar Contest (1991), the XVIII Guitar Competition of Paracho (Mexico), and the International Guitar Competition of Puerto Rico, among others. He performs regularly as soloist with Mexico's leading orchestras. He has also performed in numerous national and international festivals and concert series in Japan, Egypt, Argentina, Guatemala, Puerto Rico, Cuba, Costa Rica, Peru, Germany, Italy, France, and the United States. He has recorded in Mexico, London and Japan for Kojima Recordings, Soundspells Productions, Forlane and Urtext Digital Classics, where he is an exclusive artist. He has offered master classes in several Mexican Universities and abroad and has participated as juror in national and international competitions. Currently he teaches at Mexico's National University School of Music and is Artistic Director of Taxco's International Guitar Festival (Mexico).



URTEXT
DIGITAL CLASSICS

En cualquier lugar



URTEXTonline

www.urtextonline.com www.urtext.com.mx



URTEXT
DIGITAL CLASSICS