

Con Spirito

Guillermo Diego

Un sitio seguro

URTEXT*online*
— tu tienda en internet
www.urtextonline.com www.urtext.com.mx

Con Spirito

Guillermo Diego

URTEXT
DIGITAL CLASSICS

Ingeniero de grabación: Juan Switalski
Estudio: Juan Switalski Digital Audio

Guitarra: F. Morales-Granada, España, 1978.

Fotografía de Guillermo Diego: Jan Kuyt
Diseño gráfico: Gerardo Merediz Hill

Contacto: guillermodiegomx@yahoo.com.mx

guillermodiego.com

Todas las obras de Guillermo Diego - Derechos registrados

Con Spirito

Obras compuestas y ejecutadas por Guillermo Diego

1	Preludio- Un Sentimiento Latinoamericano	[7:02]
2	Verde Voz de la Amazonia - Homenaje a H. Villalobos	[4:00]
3	Bolero I	[7:40]
Tres Nocturnos		
4	<i>- Nocturno I - Homenaje a Manuel. M. Ponce</i>	[4:01]
5	<i>- Nocturno II - Arrullo</i>	[4:27]
6	<i>- Nocturno III - Las aguas vuelven a su cauce</i>	[5:38]
Tres Lienzos Latinoamericanos- Suite I		
7	<i>- Fantasía Pampera</i>	[1:56]
8	<i>- Fantasía Llanera</i>	[1:58]
9	<i>- Fantasía Andina</i>	[5:28]
10	Fantasía Rítmica III	[6:32]

Guitar and all works by Guillermo Diego

Con Spirito

La audición de estas piezas para guitarra de Guillermo Diego interpretadas por su autor no dejan duda sobre cuál es el *spirito* al que se refiere el título colectivo bajo el que han sido agrupadas: se trata de un claro espíritu latinoamericano que, en sus momentos más universales, es simplemente un espíritu latino. De manera importante, la intención de este nuevo CD de Guillermo Diego, así como el material que contiene, son perfectamente congruentes con la música grabada en su anterior CD, *De relato y fantasía* (Urtext Digital Classics JBCC 082) y, a la vez, representan la continuidad de una labor de composición e interpretación iniciada hace tres décadas.

La obra con que se inicia este programa (*Preludio - Un sentimiento latinoamericano*) propone en lo general una cierta abstracción o generalización

del elemento musical latino. A la vez, la pieza contiene algunos gestos en los que puede detectarse fugazmente una identidad más definida. El sentimiento al que alude el compositor tiene una clara componente nostálgica, cimentada en una armonía y una expresión que se mueven entre lo tonal / tradicional y algo un poco más astringente y moderno. Las figuraciones iniciales del *Preludio* son reiteradas más tarde, y cumplen funciones de ancla formal de la pieza, que tiene la estructura general de un rondó. Antes de las páginas finales, el compositor inserta un breve pero efectivo episodio en armónicos, para concluir con la reafirmación de los materiales iniciales.

Verde voz de la Amazonia es el homenaje de un guitarrista-compositor a la memoria de un violoncellista-compositor que dejó un importante legado guitarrístico. Así, la pieza presenta elementos formales y expresivos de estudio y de preludio, sutiles reminiscencias del *chôro* y una cierta *saudade* derivada de una armonía un poco menos dulce que la de la pieza anterior. Esa armonía es resuelta en un ámbito plenamente tonal en los últimos compases de este *Homenaje a Heitor Villa-Lobos*, pieza que sin aludir directamente a su música, sí contiene claras referencias a su pensamiento creativo.

6

En la creación de su *Bolero I*, primero de una serie en proceso, Guillermo Diego asume a plenitud, desde los primeros compases, la vena sentimental de este tradicional género popular. Especialmente notable es la asimilación de la agridulce armonía que suele caracterizar a esta música urbana y na-

rrativa, volcada aquí en una estructura multiseccional y compleja. Dice el compositor sobre esta pieza suya:

El bolero, género urbano por excelencia, llamó poderosamente mi atención al ser una música auténticamente popular que tomó sus propias formas y características en México para convertirse en una expresión genuina del pueblo.

Dedicada a su amigo Martín Madrigal y concebida como un breve bolero de concierto, la pieza se mueve en un ámbito rítmico mucho más libre que el que suelen manejar los tradicionales tríos que interpretan boleros. En más de un sentido, *Bolero I* es una auténtica canción sin palabras, en la que el autor incorpora sutilmente algunos de los efectos sonoros típicos de un trío popular, enfatizando así su homenaje a tríos mexicanos emblemáticos como Los Panchos y Los Tres Ases.

El primero de los tres *Nocturnos (Homenaje a Manuel M. Ponce)* guarda cierta analogía con *Verde voz de la Amazonia*. En este caso, se trata de una alusión a la memoria de un pianista que, también, dejó a la posteridad un importante catálogo de música para guitarra. El Ponce al que alude Guillermo Diego en esta pieza no es el Ponce mexicanista, ni el españolista, ni el Ponce afrancesado; se trata del Ponce romántico que se asoma al umbral del modernismo, y esta dualidad está bien reflejada en esta sencilla pieza.

El espíritu del segundo nocturno, *Arrullo*, es cercano al de una barcarola. Es una pieza delicada, dulce, y adornada discretamente con atractivos colores instrumentales, y con un armónico que funciona como un pedal para dar unidad a la obra.

El último de estos tres nocturnos, *Las aguas vuelven a su cauce*, se mueve en un ámbito rítmico más vivo que los anteriores y, como el *Arrullo*, presenta una interesante variedad tímbrica. Su material melódico es un tanto nostálgico y evocativo, y está desarrollado a través de un movimiento que por momentos sugiere cadencias dancísticas. Este nocturno, debido a la amplitud de sus materiales, es más extenso y complejo que los dos anteriores. En el tema principal de esta pieza de forma ternaria, el guitarrista-compositor combina los patrones métricos de 3/4 y 6/8 para obtener una característica rítmica muy especial.

Guillermo Diego ha dotado de un elemento de unidad a sus *Tres lienzos latinoamericanos* a través del uso, en las tres piezas, de un motivo cromático construido a base de cuartas descendentes, utilizado cada vez en el espíritu del estilo aludido. Con toques a la manera de un bombo y una clara alusión a la chacarera (elementos que son reiterados más adelante) se inicia la *Fantasia pampera*, que es el primero de los Tres lienzos latinoamericanos. A lo largo del resto de la pieza, Guillermo Diego alude, a través de la estilización, a diversos géneros campiranos de la música argentina, colo-

reándolos armónicamente con un interesante cromatismo. Esta Fantasía pampera está dedicada a los músicos argentinos Juan Falú y Carlos Moscardini, amigos del compositor.

El segundo de estos lienzos comienza con una sutil referencia al arpa de los llanos venezolanos, y da paso a dos secciones claramente diferenciadas. La primera tiene el espíritu de una canción, y está referida al género popular conocido como pasaje, mientras que el ritmo más vivo de la segunda sugiere la inevitable asociación con el joropo. Guillermo Diego escribió la pieza como un sencillo homenaje a Antonio Lauro, compositor venezolano que hizo una notable contribución al repertorio de la guitarra en nuestro continente.

Para abrir la *Fantasía andina*, el compositor ha elegido referirse de manera tangencial a las escalas pentáfonas propias de la música de aquella región. Más tarde, los acordes en el registro agudo de la guitarra parecieran referirse a la sonoridad metálica del charango, mientras que con otros recursos instrumentales el compositor estiliza el sonido de la quena, el bombo y la zampoña. Si en algunas de sus partes la *Fantasía andina* comunica la melancolía del yaraví, más adelante se perciben los movimientos más extrovertidos del bailecito o el huayno. La *Fantasía andina* está dedicada al guitarrista peruano Raúl García.

Si en las *Fantasías rítmicas I y II* (grabadas en su anterior CD) Guillermo Diego utiliza compases mixtos de 3/4 y 3/8, así como de 6/8 y 3/4, en la *Fantasía rítmica III* otorga un papel protagónico al compás de 5/4. El uso de este compás da como resultado un perfil rítmico que (como en el caso de las *Fantasías rítmicas I y II*) es rico en acentos desplazados. Como elemento de contraste motor, Guillermo Diego inserta en el transcurso de la fantasía episodios escritos en 3/4. Convergen aquí discretos elementos minimalistas, gestos que funcionan como *ostinati*, y algunas referencias armónicas al jazz. Al interior de la tercera de sus *Fantasías rítmicas*, el compositor-guitarrista propone varias secuencias de rasgueo que son importantes para articular las distintas secciones de la pieza. Guillermo Diego utiliza discretamente, además, otro elemento de color instrumental: el percutir directamente sobre el instrumento.

Juan Arturo Brennan

Con Spirito

To listen to these guitar pieces written by Guillermo Diego, performed by the composer, is to recognize, beyond the shadow of a doubt, what kind of *spirito* is meant by the title under which the works have been grouped: it is a clearly Latin American spirit which, in its most universal moments, is simply a Latino spirit. In an important way, the intention of this new CD by Guillermo Diego, as well as the material it contains, is perfectly coherent with the music recorded in his previous CD, *Of stories and fantasy* (Urtext Digital Classics JBCC 082) and, at the same time, represents the continuity of a compositional and performing oeuvre which started three decades ago.

The first work on the program, *Preludio - Un sentimiento latinoamericano* ('Prelude - A Latin American feeling') conveys a certain abstraction, in a

general way, of Latino musical elements. At the same time, the piece contains a few gestures in which a more definite identity can be perceived. The feeling alluded to by the composer has a clear nostalgic vein, anchored in a harmonic and expressive content which moves between what is tonal and traditional, and something a little more modern and astringent. The *Preludio*'s initial figurations are later reiterated, functioning as a structural anchor for the piece, the layout of which follows the general outline of a rondo. Before the work's final pages, the composer includes a brief but effective episode based on the guitar's harmonics, concluding with the reaffirmation of the materials from the piece's beginning.

Verde voz de la Amazonia ('Green voice of the Amazon') is the homage paid by a guitarist-composer to the memory of a cellist-composer who left an important legacy of guitar music. Thus, the piece includes formal and expressive elements typical of preludes and etudes, subtle reminiscences of the *chôro* and a certain *saudade* derived from harmonies that are less sweet than those in the preceding piece. These harmonies are resolved in a fully tonal way in the last bars of this homage to Heitor Villa-Lobos, a piece which, without making direct reference to his music, indeed contains clear allusions to his creative thought.

On creating his *Bolero I*, the first of a series in progress, Guillermo Diego fully assumes, from the very first bars, the sentimental vein of this most

traditional and popular genre. Especially remarkable is the assimilation of the bittersweet harmonies usually associated with this urban, narrative kind of music, expressed here in a complex, multi-sectional structure. The composer has made this comment on the piece:

The bolero, a quintessential urban genre, caught my attention because it is a kind of music which is authentically popular, assuming forms and features that are specifically Mexican, and becoming a genuine expression of the people.

Dedicated to his friend Martín Madrigal and conceived as a brief concert bolero, the piece offers a rhythmic component that is much freer than the one usually associated with the traditional bolero trios. In more than one sense, *Bolero I* is a true song without words, into which the author subtly incorporates some of the sound effects typically used by the popular bolero trios, thus emphasizing his homage to such emblematic Mexican trios as Los Panchos and Los Tres Ases.

The first of the three *Nocturnes* ('Homage to Manuel M. Ponce') is, in a certain way, analogous to *Verde voz de la Amazonia*. In this case, it is a reference to the memory of a pianist that, in his own right, left to posterity an important catalogue of guitar compositions. The Ponce alluded to by Guillermo Diego is not the Ponce of the Mexican nationalist tendencies, nor the Spanish-colored Ponce, nor the Ponce whose music was tinged

with French flavors; it is, indeed, the romantic Ponce with a foot already on the threshold of modernism, and this duality is well reflected in this simple piece.

The spirit of the second nocturne, *Arrullo* ('Lullaby'), is quite close to that of a barcarolle. It is a delicate, sweet piece, discreetly ornamented with attractive instrumental colors, and sustained by a single harmonic that works as a pedal point which unifies the work.

The last of these three nocturnes, *Las aguas vuelven a su cauce* ('Waters return to the riverbed') moves in a livelier rhythm compared to the two previous nocturnes and, like the *Arrullo*, is imbued with an interesting tone-color variety. Its melodic material is somewhat nostalgic and evocative, and is developed through motions that now and then suggest the cadence of a dance. This nocturne, due to the amplitude of its materials, is longer and more complex than the others. In the main theme of this piece in ternary form, the composer-guitarist combines metric patterns of 3/4 and 6/8 to obtain a very special rhythmic component.

Guillermo Diego has imbued his *Tres lienzos latinoamericanos* ('Three Latin American canvases') with an element of unity through the use, in all three pieces, of a chromatic motif built on descending fourths, a motif presented each time in the alluded style of the piece. The first of these three canvas-

es, *Fantasía pampera* ('Fantasy of the Pampas') begins in the manner of a *bombo* (the traditional drum of Argentinean folk music) and a clear allusion to the *chacarera* rhythm; both elements are later reiterated. Throughout the rest of the piece, Guillermo Diego briefly touches on different genres of Argentinean country music, each one of them highly stylized and subtly colored by the use of chromatic harmonies. *Fantasía pampera* is dedicated to Juan Falú and Carlos Moscardini, a couple of Argentinean composers and friends of Guillermo Diego.

The second canvas is *Fantasía llanera* ('Fantasy of the plains'), and begins with a subtle reference to the harp of the Venezuelan plains, ushering in two clearly defined sections. The first one is in the spirit of a song and is close to the popular genre known as *pasaje*, while the livelier rhythm of the second one invites an immediate association with the dance-like *joropo*. Guillermo Diego wrote this piece as homage to Antonio Lauro, a composer from Venezuela who made a remarkable contribution to the guitar's repertoire in Latin America.

To open his *Fantasía andina* ('Andean fantasy'), the composer has chosen to make a subtle reference to the pentatonic scales usually associated with the music of that region. Later, the chords played on the guitar's highest register remind the listener of the metallic sound of the *charango* (an Armadillo-shell guitar), while other instrumental resources are used to styl-

ize the sounds of the *bombo*, *quena* (Andean straight flute) and *zampoña* (Andean Pan-pipes). If some sections of the *Fantasía andina* are reminiscent of the melancholy *yaraví*, later on one finds the more extrovert movements of Andean genres such as the *bailecito* and the *huayno*. The *Fantasía andina* has been dedicated to the Peruvian guitarist Raúl García.

While Guillermo Diego uses mixed meters of 3/4 and 3/8, as well as 6/8 and 3/4 in his *Fantasías rítmicas I y II* ('Rhythmic fantasies I and II') (both recorded in his previous CD), the *Fantasía rítmica III* features prominently a 5/4 meter. The use of this particular time signature results in a rhythmic profile that (as is the case in the other two fantasies), is rich in displaced accents. As an element of motor contrast, Guillermo Diego has inserted in the fantasy episodes written in 3/4. Discreet minimalist elements, a few gestures which function as *ostinati*, and some harmonic references to jazz, all converge in the *Fantasía rítmica III*. In this piece of the series, the composer has inserted several strummed sequences that play a pivotal role in articulating the work's different sections. Moreover, Guillermo Diego discreetly uses another element of tone-color: striking the guitar with the hands in the manner of a percussion instrument.

Un sitio seguro

URTEXT*online*

tu tienda en internet

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

URTEXT
DIGITAL CLASSICS