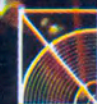

21st Century Lyrical Clarinet Concertos

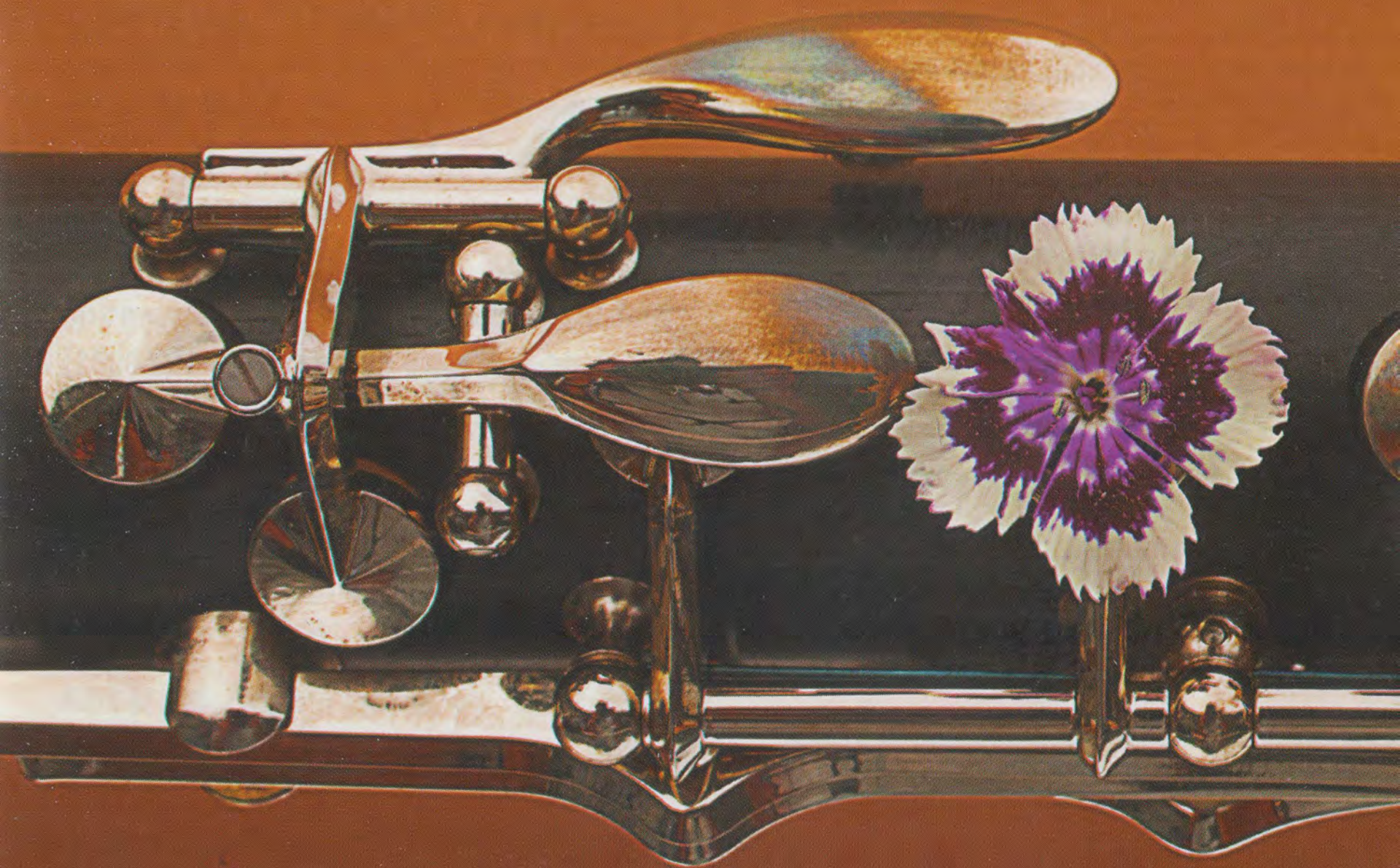
Eleanor Weingartner CLARINET

URTEXT
DIGITAL CLASSICS

21st Century Lyrical Clarinet Concertos

MEXICO * ARGENTINA * U.S.A.
EUGENIO TOUSSAINT * EDUARDO ALONSO-CRESPO * CHARLES FITTS

Eleanor Weingartner CLARINET
Camerata de las Américas / José Luis Castillo CONDUCTOR

21st Century Lyrical Clarinet Concertos

M E X I C O * A R G E N T I N A * U . S . A .

Eugenio Toussaint (1954-2011) México
Concierto para Clarinete y Orquesta (2010)

1. I [7:14]
2. II [4:28]
3. III [5:53]

Eleanor Weingartner
CLARINET

Camerata de las Américas
Jose Luis Castillo
CONDUCTOR

Eduardo Alonso-Crespo (b. 1956) Argentina
Concierto para Clarinete op. 15 (2001)

4. Allegretto [6:02]
5. Adagio [7:04]
6. Allegro [7:07]

Charles Fitts (b. 1931) USA
Concerto for Clarinet (2004)

7. Allegro [7:25]
- 8 - 9 . Andante Grazioso / Rondo: Allegro [10:09]

21st Century Lyrical Clarinet Concertos

M E X I C O * A R G E N T I N A * U . S . A .

Al seleccionar los tres conciertos para clarinete incluidos en este CD, tuve en mente varios criterios: busqué piezas compuestas en el siglo XXI; también quise asegurarme de que cada pieza mostrara elementos líricos y dramáticos, característicos de la música de clarinete de los dos primeros siglos de existencia de este instrumento; por último, me complació hallar tres conciertos de distintas regiones de las Américas. Cada uno de los conciertos aporta los sabores de sus lugares de origen, así como las cualidades singulares de sus compositores. Este disco contiene las primeras grabaciones comerciales de los tres conciertos.

Los conciertos

En diversos sentidos, el *Concierto para clarinete y orquesta* de **Eugenio Toussaint** es muy distinto de sus otras composiciones. Es la única obra que tiene como punto de partida otra obra del propio compositor, a saber, su Sinfonía No. 1, *El viaje de la vida*. Más aún, en sus notas para el estreno del concierto, Toussaint menciona que es su obra más lírica y expresiva. Al transformar el primer movimiento de *El viaje de la vida*, que lleva por título “Infancia,” el compositor crea un primer movimiento de concierto atípico, con una hermosa y pausada melodía efusiva y expresiva. En la mitad del movimiento hay una amplia y casi relajada cadenza. El segundo movimiento del concierto, inspirado en “Juventud” de la sinfonía, comienza, al igual que el primer movimiento, con flauta y arpa. Toussaint construye el movimiento con una de sus técnicas de composición características: edifica una serie de bloques valiéndose de distintas orquestaciones para contrastar unos con otros. Estos bloques se intercalan y colorean con acentos de los metales y la orquesta completa, y suponen un contraste a los largos pasajes ostinatti del clarinete. El tercer movimiento comienza con una introducción de los metales al estilo *Big Band*, en la que se alternan solos de timbales y alientos de madera. Después de esta prolongada introducción orquestal, entra el clarinete con fragmentos sincopados inconexos (una es-

pecie de melodía de jazz, acompañada por pizzicatos sincopados de las cuerdas. La misma melodía regresa como un *tutti* orquestal en el último tercio del movimiento para ser interrumpido por un cadencioso solo de clarinete, que lleva a la pieza a su acorde final en un *tutti*.

Como lo señala el compositor, **Eduardo Alonso-Crespo**, el *Concierto para clarinete op. 15* fue compuesto para “brindar a los solistas latinoamericanos una nueva pieza de este género escrita con un fuerte acento sudamericano”. El primer movimiento, marcado *allegretto*, comienza con la cuerda sola. El tema inicial hace uso de la hemiola, en la que dos compases de tres tiempos reemplazan a tres compases de dos tiempos (técnica empleada a menudo en la música folklórica del norte de Argentina), como herramienta para impulsar el movimiento. La sección intermedia se construye alrededor de un nostálgico tema cantabile ejecutado por el clarinete y el movimiento termina con los dos temas entrelazados. La cualidad melancólica y meditativa del adagio le da al clarinete la oportunidad de demostrar un profundo lirismo. El movimiento se inspira en las “chayeras”, cantantes indígenas que aún hoy día pueden oírse en las montañas de los Valles Calchaquíes. El clarinete abre el tercer movimiento, allegro, sin acompañamiento, con un gesto melódico que rápidamente se transforma en un malambo que es una “danza continua basada en la conjunción de música colonial española y ritmos vernáculos que tradicionalmente bailan los hombres de las llanuras del sur de la Argentina”. El diálogo sostenido por el clarinete y las cuerdas mantiene el contagioso ánimo de la música que lo inspira.

En el allegro inicial del *Concierto para clarinete y orquesta* de **Charles Fitts**, el clarinete comienza solo con una prolongada nota tenida que surge como un trino y luego se transforma en una lúdica floritura, antes de proceder a un diálogo con la orquesta. Como hermoso contraste al optimismo de la primera sección, la orquesta presenta la sección intermedia donde el clarinete entra con una melodía dolorosa repetida por el corno. La sección termina con el regreso del primer tema discursivo. El comienzo rapsódico del andante *grazioso* le da al movimiento un carácter exótico. La orquesta y el clarinete man-

tienen un diálogo intercambiando temas y fragmentos. En la sección intermedia, el corno introduce una sombría aria que el clarinete desarrolla. Vuelve la rapsódica primera sección y conduce a un *attaca* del rondó:allegro que comienza con una prolongada y lírica melodía. Después de una melodía *staccato*, sumamente contrastante, las dos se yuxtaponen y son presentadas simultáneamente por el clarinete y la orquesta. El concierto termina recordando el trino inicial del primer movimiento. En esta ocasión, sin embargo, el trino lo ejecutan por turnos el clarinete y la orquesta y es llevado hasta una emocionante culminación.

Los compositores

Eugenio Toussaint (1954–2011), singular figura de la vida musical y cultural de México, comenzó su carrera como pianista de jazz con varios ensambles prominentes antes de formar Sacbé en 1976. Este grupo se convertiría en una de las principales voces del jazz mexicano. En 1979, Toussaint y Sacbé se mudaron a Minneapolis. Él permaneció en los Estados Unidos para hacer presentaciones, estudiar composición y, desde 1982, fungir como director musical de Herb Alpert y Paul Anka, regresando a México en 1986. Al tiempo que Toussaint seguía muy activo como pianista de jazz—sacó dos álbumes para piano solo, aclamados por la crítica y varios más con Sacbé—trabajó como productor en muchas grabaciones de música clásica. No obstante, su principal foco de atención durante los siguientes 25 años fue escribir un gran corpus de música de concierto—setenta obras en total. Entre sus piezas sinfónicas están *Popol-Vuh*, *Danzas de la ciudad* y el ballet *Días de los muertos*. Además, escribió numerosas piezas de cámara así como conciertos. Muchas de sus obras principales fueron encargos de prestigiosas organizaciones. Entre los varios premios que obtuvo destacan dos postulaciones al Grammy a la Mejor grabación clásica latina, por *Gauguin* y la segunda por *Música de cámara*. El *Concierto para clarinete y orquesta* de Toussaint fue encargado para Eleanor Weingartner por la Orquesta Sinfónica Nacional, Carlos Miguel Prieto, director titular, y fue estrenado por ella en septiembre de 2010. Fue la última composición de Toussaint.

Oriundo de la Argentina, el compositor y director **Eduardo Alonso-Crespo (1956)** comenzó su formación musical en Tucumán, Argentina, y luego obtuvo la maestría en dirección de orquesta por la Universidad Carnegie Mellon donde trabajó con Lukas Foss, Leonardo Balada y Samuel Jones, estudiando posteriormente con Max Rudolf, Gunther Schuller, Julio Lazarte y Henry Holt. Fue Director Musical de la Orquesta Sinfónica de Tucumán de 1989 to 2000. De 1989 a 2006 formó parte del cuerpo docente de la Universidad Carnegie Mellon, donde fue Director del Ensamble contemporáneo entre 1989 y 2001. Alonso-Crespo fue asimismo Compositor residente y Director huésped principal de la Orquesta Sinfónica de Salta, Argentina, desde 2003 hasta 2007. Sus obras se han interpretado en los Estados Unidos y América latina, así como en Europa y Asia, también han recibido más de una decena de premios nacionales e internacionales. Sus composiciones han sido grabadas por la Orquesta de Cámara de Cincinnati, la Camerata Lazarte, Andrea Merenzon e integrantes de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, el Coro Ars Nova y el Carnegie Mellon Wind Ensemble. Alonso-Crespo ha creado cuatro sinfonías, ocho conciertos, música de cámara y coral, y varias obras escénicas de importancia, como el ballet *Medea*, música incidental para *Macbeth* y la ópera *Juana, la loca*. Su obra escénica más reciente es la ópera Putzi, versión cómica del mito de Fausto.

Charles Fitts (1931) comenzó su formación musical universitaria a la edad de 15 años en la Universidad de Georgia. Se presentó como recitalista y solista de piano con la Orquesta Sinfónica de Cincinnati. Después de servir en las fuerzas armadas, Fitts se embarcó en una carrera en el sector de la tecnología cibernética. Desde que regresó de tiempo completo a la música como compositor, el maestro Fitts ha creado un catálogo considerable de piezas para ensambles de cámara, voz, sintetizador y orquesta sinfónica. Sus composiciones han sido interpretadas en los Estados Unidos, Inglaterra, Corea y México, por agrupaciones como la Orquesta Filarmónica de Kiev, Ucrania y por la Orquesta Sinfónica de Radio Praga. Ha recibido numerosos premios, tanto por el poema sinfónico *Cobá* como por *Sanctus Sestina*. Sus tres primeros cuartetos para cuerdas se estrenaron en el Festival Musical Round Top, en Texas. Charles Fitts ha escrito varios documentos acerca

de la relación entre ciencia y música, además de intervenir como conferencista invitado en la Conferencia de Compositores de Aspen. Entre su discografía destaca el *Concierto para trompeta y orquesta*, la *Misa para coro y orquesta*, el poema sinfónico *Chisos epiphany*, así como su pieza para sintetizador *A Cosmic journey*.

Los intérpretes

Eleanor Weingartner, clarinetista norteamericana radicada en México, ha sido clarinete principal de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) desde 1990. Con la OSN se ha presentado en salas de conciertos de todo México, así como en importantes escenarios de Europa y los Estados Unidos, además de participar en muchas grabaciones de la OSN para Sony, entre otros sellos discográficos.

Como solista, la maestra Weingartner ha participado con la OSN, además de otras orquestas sinfónicas de México, entre ellas la Orquesta Filarmónica de Querétaro, con la que ha grabado el triple concierto de Xavier Lefevre (1763–1829) junto con Miguel Salazar, oboe, Petr Tourkin, fagot y el director José Guadalupe Flores. La maestra Weingartner se desempeña activamente como música de cámara. Como integrante del Trío Neos (clarinete, oboe y piano) entre 1992-2004 y como integrante fundadora del octeto de alientos Sinfonietta Ventus, se ha presentado en conciertos en México, los Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia y otros países de América Latina. Ha grabado los Quintetos para clarinete de Mozart y Brahms ambos con el Cuarteto de Cuerdas Arianna para el sello, *Urtext Digital Classics*. En 2008, el mismo sello editó un CD de música para soprano, clarinete y piano—con obras de Schubert, Spohr, Golijov, Krouse y Salazar. “[E]l CD de Rivera-Weingartner-Carver es un deleite de principio a fin, y un logro extraordinario”. *Chamber Music Magazine*, mayo-junio de 2009.

La maestra Weingartner estudió en el Conservatorio de Música de Oberlin y obtuvo su maestría en la Universidad Northwestern con Robert Marcellus. Imparte clases en la Orquesta – Escuela Carlos Chavez y sus alumnos han ganado concursos nacionales e internacionales y ocupan cargos profesionales en algunas orquestas de México.

José Luis Castillo compositor y director de orquesta nacido en España. Comenzó sus estudios de composición en Valencia y los continuó en Salzburgo, Luxemburgo y París, con Manduel Galduf y Alexander Müllenbach. Castillo llegó a México en 1997 como director de la Orquesta de la Universidad de Guanajuato, cargo que ocupó hasta 2005. Además de ser el Director Musical de la Camerata de las Américas desde 2001, es Director de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes así como Director del Centro de Experimentación y Producción de la Música Contemporánea (CEPROMUSIC), el cual fundó en 2012. Especialista en música escrita después de 1950, Castillo ha dirigido más de 100 estrenos mundiales, así como las primeras presentaciones de obras de algunos de los compositores más emblemáticos de finales del siglo XX: Andriessen, Donatoni, Francesconi, Gervasoni, Halffter, Manoury, Murail, Nishimura, Pesson, Rihm, Trojan y Zimmermann, entre otros. Sus propias composiciones suelen ser interpretadas en festivales de música de todo el mundo. Castillo ha obtenido premios en Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, además de recibir en dos ocasiones el premio de la Unión Mexicana de Críticos de Teatro y Música.

La Camerata de las Américas fue fundada por su director artístico, el oboísta y musicólogo Roberto Kolb, como un ensamble instrumental interamericano, cuyo objetivo fundamental es la difusión del repertorio escrito en las Américas durante los siglos XX y XXI. La Camerata ha recibido numerosos premios y participa habitualmente en los festivales musicales más importantes de México. A la fecha, cuenta con más de veinte grabaciones, en las que se destaca una amplia e impresionante lista de directores y obras. Entre los más notables está el disco dedicado a piezas poco conocidas de Silvestre Revueltas, el cual fue objeto de reseñas favorables tanto del New York Times como de Le Monde, además de obtener el más prestigioso premio de la crónica musical de México en 1997 otorgado por la Unión de Cronistas de Teatro y Música.

Eleanor Weingartner

21st Century Lyrical Clarinet Concertos

M E X I C O * A R G E N T I N A * U . S . A .

In selecting the three clarinet concertos in this cd, I had several criteria in mind. I sought out pieces composed in the 21st century. I also wanted to be sure that each display lyrical and dramatic elements that characterize clarinet music in the first two centuries of the instrument's existence. Third, I was pleased to find three concertos from different regions of the Americas. Each brings both flavors of its origin as well as the unique qualities of the composers. Here, all three are recorded commercially for the first time.

The Concertos

Eugenio Toussaint's *Concierto para Clarinete y Orquesta* is in several ways quite different from most of his compositions. It is the only work that uses as a point of departure another of his own works, namely, his *Symphony No. 1, The Voyage of Life*. Moreover, in his notes for this concerto's premiere, Toussaint comments that it is his most lyrical and expressive piece. In transforming the first movement of the *Voyage of Life*, entitled "Childhood," he creates an atypical opening concerto movement, one with a long, beautifully expansive and expressive, unhurried melody. The middle of the movement has an extended, almost leisurely cadenza. The second movement, inspired by "Youth" in the earlier work, begins, as does the opening of the first movement, with flute and harp. Toussaint builds the movement with one of his signature compositional techniques, constructing a series of blocks and using different scorings to contrast one from the next. These blocks are interspersed and colored with accented jabs by the brass and the full orchestra, providing contrast to the long riff-like clarinet passages. The third movement begins with a 'Big Band'—like brass introduction, alternating with solo sections of timpani and woodwinds. After this lengthy orchestral introduction, the clarinet enters with disjointed syncopated fragments—a jazzy sort of melody, accompanied by syncopated pizzicato strings. The same melody returns as an orchestral tutti in the last third of the movement to be interrupted by a swinging clarinet solo, which takes the piece to its final tutti chord.

first movement. This time, however, the trill is tossed back and forth between clarinet and orchestra and taken to a rousing conclusion.

The Composers

Eugenio Toussaint (1954–2011), a singular figure in Mexico's musical and cultural life, began his career as a jazz pianist, playing with several prominent ensembles before forming Sacbé in 1976, a group that was to become a leading voice in Mexican jazz. In 1979, Toussaint and Sacbé moved to Minneapolis. He then remained in the United States to perform, to study composition and, from 1982, to serve as music director for Herb Alpert and Paul Anka, returning to Mexico in 1986. While Toussaint was still very active as a jazz pianist—putting out two critically acclaimed solo albums and several more with Sacbé—he also worked on many classical recording projects as producer. However, his principal focus during the next 25 years was to write a large body of concert music—seventy works in total. Among his symphonic works, are *Popol-Vuh*, *Danzas de la Ciudad*, and the ballet, *Días de los Muertos*. In addition, he wrote numerous chamber works and concertos. Many of his major works were commissioned by prestigious organizations. Among his diverse awards are two Grammy nominations for Best Latin Classical Recording, the first for *Gauguin* and the second for *Música de Cámara*. Toussaint's *Concierto para Clarinete y Orquesta* was commissioned for Eleanor Weingartner by Orquesta Sinfónica Nacional, Carlos Miguel Prieto music director, and was premiered by her in September 2010. It was Toussaint's last composition.

Argentine-born composer and conductor **Eduardo Alonso-Crespo (b. 1956)** began his musical education in Tucumán, Argentina, and then received his Masters in Conducting from Carnegie Mellon University, where he worked with Lukas Foss, Leonardo Balada and Samuel Jones, studying subsequently with Max Rudolf, Gunther Schuller, Julio Lazarte and Henry Holt. He was Music Director of the Tucumán Symphony from 1989 to 2000. From 1989 to 2006 he was on the faculty of Carnegie Mellon University, where he was the

Director of the Contemporary Ensemble from 1989 to 2001. Alonso-Crespo was also the Composer in Residence and Principal Guest Conductor of the Salta Symphony Orchestra in Argentina from 2003 to 2007. His works have been performed in the United States and Latin America, as well as in Europe and Asia, receiving more than a dozen national and international awards. His compositions have been recorded by the Cincinnati Chamber Orchestra, the Camerata Lazarte, Andrea Merenzon and members of the Buenos Aires Philharmonic, the Ars Nova Choir, and the Carnegie Mellon Wind Ensemble. Alonso-Crespo has produced four symphonies, eight concertos, chamber and choral music, and a number of important stage works, such as the ballet *Medea*, incidental music for *Macbeth* and the opera, *Juana, la loca*. His most recent work for the stage is the opera *Putzi*, a comic version of the myth of Faust.

Charles Fitts (b. 1931) began his university education in music at the age of 15 at the University of Georgia. He performed both as recitalist and as piano soloist with the Cincinnati Symphony. After serving in the military, Fitts embarked on a career in computer technology. Since returning to music full time as a composer, Mr. Fitts has produced a sizeable catalog of works for chamber ensembles, voice, synthesizer, and symphony orchestra. His compositions have been performed in the United States, England, Korea and Mexico as well as by the Kiev Philharmonic in the Ukraine and by the Prague Radio Symphony Orchestra. He has been the recipient of a number of awards, both for the symphonic poem, *Cobá* and for *Sanctus Sestina*. His first three string quartets were premiered at the Round Top Music Festival in Texas. Charles Fitts has written a number of papers about the relationship between science and music and has appeared as guest lecturer at the Aspen Composer's Conference. His discography includes, *Concerto for Trumpet and Orchestra*, *Mass for Chorus and Orchestra*, the symphonic poem, *Chisos Epiphany*, as well as his work for synthesizer, *A Cosmic Journey*.

The Performers

Eleanor Weingartner, an American clarinetist living in Mexico has been principal clarinet of Mexico's National Symphony Orchestra (OSN) since 1990. With the OSN she has played in concert halls throughout Mexico as well as in important venues in Europe and the United States and has participated in many OSN recordings for Sony, among other labels.

As soloist, Ms. Weingartner has performed with the OSN, as well as with many of Mexico's symphony orchestras, among them the Querétaro Philharmonic, with whom she has recorded the triple concerto of Xavier Lefevre (1763–1829) with Miguel Salazar, oboe, Petr Tourkin, bassoon and conductor José Guadalupe Flores. Ms. Weingartner is an active chamber musician. As a member of *Trio Neos* (clarinet, bassoon, and piano) from 1992-2004 and as a founding member of the wind octet, *Sinfonietta Ventus*, she has concertized in Mexico, the United States, Canada, Europe, Russia, and Latin America. Ms. Weingartner has recorded the Mozart and Brahms clarinet quintets with the Arianna String Quartet for *Urtext Digital Classics*. In 2008, *Urtext* also released her compact disc of music for soprano, clarinet and piano—with works by Schubert and Spohr, Golijov, Krouse and Salazar. “[T]he Rivera-Weingartner-Carver CD is a delight from start to finish, and a rare achievement.” *Chamber Music Magazine*, May/June 2009.

Ms. Weingartner studied at Oberlin Conservatory and received her masters from Northwestern University with Robert Marcellus. She teaches at Mexico's national training orchestra and school, Orquesta – Escuela Carlos Chavez, where her students have won national and international competitions and hold professional positions throughout Mexico.

José Luis Castillo is a Spanish-born composer and conductor who began his composition studies in Valencia, continuing them in Salzburg, Luxemburg and Paris, with Manduel Galduf and Alexander Müllenbach. Castillo came to Mexico in 1997 as director of the Orquesta de la Universidad de Guanajuato, a post he held until 2005. In addition to being Musical Director of the Camerata de las Americas since 2001, he is the director of

the Orquesta de Cámara de Bellas Artes and the director of the Centro de Experimentación y Producción de la Música Contemporánea (CEPROMUSIC), which he founded in 2012. A specialist in music written after 1950, Castillo has conducted more than 100 world premieres, as well as the first Latin-American performances of works by some of the most emblematic composers of the late 20th Century: Andriessen, Donatoni, Francesconi, Gervasoni, Halffter, Manoury, Murail, Nishimura, Pesson, Rihm, Trojan, and Zimmermann, among others. His own compositions are performed frequently at music festivals all over the world. Castillo has received awards in Italy, Luxembourg and the Netherlands, as well as having twice been given the Mexican Musical Critics' Award.

La Camerata de las Américas was founded by its artistic director, oboist and musicologist Roberto Kolb, as an interamerican instrumental ensemble whose fundamental objective is the dissemination of repertory written in the Americas during the twentieth and twenty-first centuries. La Camerata has been the recipient of a number of awards and is a regular participant in Mexico's important music festivals. It has over twenty recordings to date, featuring a long, impressive list of conductors and repertoire. Among the most notable is a disc dedicated to little known works by Silvestre Revueltas, which received favorable reviews both by the *New York Times* and *Le Monde*, as well as attaining Mexico's prestigious chronicler's award in 1997 given by *the Unión de Cronistas de Teatro y Música*.

Eleanor Weingartner

Grabado en la sala de conciertos Nezahualcóyotl, junio, 7, 8 & 11, 2012
Producción: Józef Olechowski, Robert Schwendeman
Ingeniero de sonido, edición & masterización: Juan Switalski
Diseño: Sergio Rangel
Fotos clarinete: Jorge Vertiz
Fotos Eleanor Weingartner: Lourdes Almeida
Notas: Eleanor Weingartner
Traducción al español: Pedro González
Coordinador de personal: Robert Schwendeman

Agradecimiento:
Charles Fitts, Alicia Ayala, Eduardo Alonso-Crespo, Józef Olechowski,
Rudolph Weingartner y Don Greene

Recorded in the Sala Nezahualcóyotl, June 7, 8, & 11, 2012
Producers: Józef Olechowski, Robert Schwendeman
Recording engineer, editing & mastering: Juan Switalski
Design: Sergio Rangel
Photos of clarinet: Jorge Vertiz
Photos of Eleanor Weingartner: Lourdes Almeida
Notes: Eleanor Weingartner
Translation to Spanish: Pedro Gonzalez
Personnel coordinator: Robert Schwendeman

Special thanks to:
Charles Fitts, Alicia Ayala, Eduardo Alonso-Crespo, Józef Olechowski,
Rudolph Weingartner and Don Greene

2013 (P) Eleanor Weingartner & (C) Urtext Digital Classics

Camerata de las Américas
José Luis Castillo CONDUCTOR