

95838

BRILLIANT
CLASSICS

BROUWER

HIKA AND THE YOUNG COMPOSER

FRÉDÉRIC ZIGANTE

*Dedico questo disco alla memoria di Alirio Díaz
e a tutti i miei allievi.*

14

*I dedicate this record to the memory of
Alirio Díaz and to all my students.*

Recording: 13-15 April 2014, Romano Canavese (Torino), Chiesa di Santa Marta.

Production, recording supervision and editing: Andrea Chenna

Text: Frédéric Zigante - translation by Gail McDowell

Artwork: Gruppo Glebb & Metzger

Photo: Roberto Minarda

Editions: Max Eschig, Paris - Schott, Mainz - Gendai Guitar, Tokyo.

© & © 2018 Brilliant Classics

www.fredericzigante.com

*Special thanks to Cristina Ariagno, Andrea Chenna, Andrea Coppola, Lucia Castellini, Giorgio Lorenzon,
Bernard Maillot, Cyril Maillot, Ilaria Narici, Gail McDowell, Luca Glebb Miroglio, Marcello Oddini.*

LEO BROUWER b.1939
HIKA AND THE YOUNG COMPOSER

Hika - In memoriam Toru Takemitsu (1996)		6'27
1 - Tempo libero		
Tres Apuntes (1959)		5'33
2 - Del "Homenaje a Falla"		2'12
3 - De un fragmento instrumental		1'41
4 - Sobre un canto de Bulgaria		1'40
Fuga n. 1 (1957)		
5 - (♩ = 100)		2'34
20 Estudios Sencillos (1961-1984)	32'00	
6 - Estudio I - Mosso	0'53	16 - Estudio XI - Allegretto
7 - Estudio II «Coral» - Lento	1'30	17 - Estudio XII - Tranquillo - Moderato
8 - Estudio III - Rapido	0'38	18 - Estudio XIII - Mosso
9 - Estudio IV - Comodo (Allegretto)	1'01	19 - Estudio XIV - Allegro
10 - Estudio V «Montuno» - Allegretto	0'54	20 - Estudio XV «Sarabanda»
11 - Estudio VI	1'16	21 - Estudio XVI
12 - Estudio VII - Il più rapido possibile	0'44	«Tempo di Ouverture francese» - Grave
13 - Estudio VIII - Tranquillo	1'24	22 - Estudio XVII - Moderato
14 - Estudio IX «Scherzo»	0'45	23 - Estudio XVIII - Moderato quasi lento
15 - Estudio X	0'53	24 - Estudio XIX - Mosso (Allegretto)
		25 - Estudio XX - Mosso
		2'06
		1'02
		1'51
		2'07
		3'15
		1'26
		3'16
		3'07
		1'41
		2'09
Elogio de la Danza (1964)		6'06
26 - Lento		3'27
27 - Obstinado		2'39
Danza característica (1956)		2'19
28 - Allegro		

This CD presents some of the most significant early pieces by the Cuban composer Leo Brouwer (1939); it also includes other works, such as Hika from 1994 and the third and fourth series of his Estudios sencillos (1981), which, although more recent, show clear similarities with the composer's early style. These short pieces reflect all of Brouwer's creative genius and I have always been fond of them, first as a young student of guitar and later as a guitar teacher. To me, they are an ideal method for weaning young guitarists from the didactic repertory of the 19th century.

Brouwer, whose full name is Juan Leovigildo Brouwer Mezquida, was born in Havana on March 1, 1939. A composer, guitarist, percussionist, conductor, teacher, and cultural promoter, today he is one of the most admired Latin American musicians of his generation. His last name comes from his grandfather, a Franco-Dutch adventurer who arrived in Cuba in the early 1900s. His mother, a musician specialized in folklore, played various instruments in the orchestra of her uncle, the famous Ernesto Lecuona (1895-1963). As an adolescent, Brouwer was attracted to the guitar, which he first studied with his father and then with Isaac Nicola, who in turn had studied under Emilio Pujol in Paris. Fidel Castro's revolution in 1959 freed the young musician from Cuba's isolation thanks to a government-funded grant. He went to the United States, where he studied at the University of Hartford and at the Juilliard School in New York with Vincent Persichetti, Stefan Volpe and Isadore Freed. After returning to Cuba in 1961, Brouwer became a permanent fixture in the country's cultural life, becoming the director of the the Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos and teaching counterpoint and harmony at the Conservatorio in La Habana. From that moment on, his bustling musical activity involved him both as a concert guitarist and as a composer.

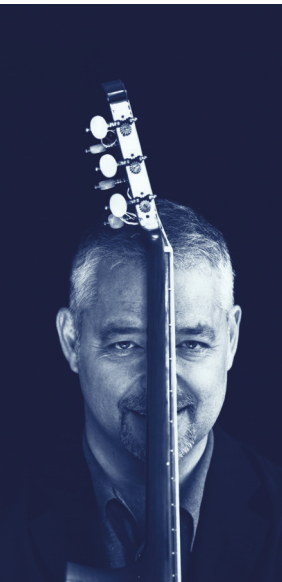
In just a few years, Leo Brouwer achieved prestigious goals, he participated at Europe's most important festivals, and he collaborated with top-class composers, such as Germany's Hans Werner Henze, with whom he created, performed, and recorded El Cimarrón.

Fra i chitarristi della sua generazione *Frédéric Zigante* è conosciuto per la sua attività poliedrica, che coniuga ricerca, concertismo, impegno discografico e didattico, sempre lontano dai luoghi comuni attribuiti alla chitarra.

Nato in Francia nel 1961, cresciuto a Torino, si è formato con Alirio Díaz, Alexandre Lagoya e Ruggero Chiesa, diplomandosi presso il Conservatorio di Milano.

Ha iniziato giovanissimo un'attività concertistica internazionale che lo ha portato a esibirsi in sale quali la Suntory Hall di Tokyo e il Concertgebouw di Amsterdam. Ha inciso 24 CD per le etichette Frequenz, Arts, Stradivarius, Adda, Naxos e Brilliant e, raggiunta la maturità artistica, ha sviluppato le sue ricerche musicologiche sulla letteratura originale per chitarra pubblicando una quarantina di volumi con le Éditions Max Eschig (Hal Leonard), Ricordi, Schott e Bèrben.

All'attività concertistica e di ricerca ha sempre affiancato l'insegnamento: vincitore di concorso a cattedre per lo Stato italiano nel 1994 è diventato titolare al Conservatorio «Giuseppe Tartini» di Trieste insegnandovi per 14 anni e dal 2011 insegna al Conservatorio «Antonio Vivaldi» di Alessandria. Tiene numerose masterclass in Italia e in Europa ed è stato invitato a far parte delle giurie dei più prestigiosi concorsi di interpretazione.

Frédéric Zigante is known among the guitarists of his generation for his multifaceted activity, which combines researching and teaching, performing and recording, always off the commonplaces and clichés of the guitar world.

Born in France in 1961, grown up in Turin (Italy), he studied guitar with Alirio Díaz, Alexandre Lagoya and Ruggero Chiesa, and graduated at Milan's Conservatory.

Still very young, he begun an international concert career that has taken him to perform at such prestigious venues as Suntory Hall in Tokyo and Concertgebouw in Amsterdam. Mr. Zigante has recorded 24 CD for such labels as Frequenz, Arts, Stradivarius, Naxos and Brilliant and once reached an artistic maturity he has devoted great part of his time to developing his researches on original guitar literature and has published more than 40 volumes for Editions Max Eschig (Hal Leonard), Ricordi, Schott and Bèrben.

In addition to his concert and research activities, he has also always been a teacher; after having won the Italian State professorship contest in 1994, he has been Professor at Trieste's Conservatory «Giuseppe Tartini» and since 2011 he is Professor at the Alessandria's Conservatory «Antonio Vivaldi». His master classes are numerous both in Italy and around the world and he is regularly invited as member of the juries of the most prestigious international guitar contests.

Leo Brouwer is a lively and polyhedral musician; his vast repertory ranges from the antique Spanish vihuelas from the Siglo de Oro all the way to the musical avant-garde. In the early 1980s, he interrupted his activity as a guitarist in order to dedicate himself entirely to composition and conducting orchestras.

Leo Brouwer's music for the guitar is the best-known part of his artistic opus but it isn't the only music he has composed; he has also written music for other instruments, symphonic works, and many concerts for soloists and orchestra. When speaking about his creative development, Brouwer himself divides it into three periods:

the first period, from 1955 to 1964, is called nationalist; the second period, avant-garde abstraction, goes from 1968 to 1975; and the third period, which began in 1978 and is still ongoing, is called nationalistic hyper-romanticism or neo-romanticism.

The first, nationalist period is characterized by concise forms and the use of material from popular Latin American musical traditions, in particular Afro-Cuban. This influence is almost entirely limited to rhythms and rarely borrows from folk themes. Thus, these pieces have a clearly modern imprint, with the composer looking to his early models, Igor Stravinsky, Manuel de Falla, and Béla Bartók.

He composed *Danza característica* in 1956; it was performed for the first time the following year by Isaac Nicola, Brouwer's guitar teacher, at his final public performance. The subtitle, "Quitate de la acera," refers to a popular melody, a conga, which is quoted in the central, slower part of the piece. This brilliant composition glorifies the obsessive, rhythmic elements of African origin which can be found in Cuba's musical culture.

Fuga n. 1, written in 1957, is more like a fughetta than a classical fugue, since the composition eschews a complex formal structure and is more free-form.

Tres apuntes, from 1959, originates from pre-existing material: in the case of the first two movements, "Homenaje a Manuel de Falla" - which was written for a small group of instruments - and another piece of chamber music. Instead, the third movement is

based on one of Brouwer's favorite Bulgarian folk melodies; he has used it as a leitmotiv in other compositions, as well, such as Estudio sencillo n. 8 (1959) and Hika - Homenaje a Toru Takemitsu (1996). The first and the second series of his *Estudios sencillos*, which date back to his sojourn in the United States, were written out of necessity. Since the government grant was not enough to get by on, Brouwer gave private guitar lessons and created these studies so his students wouldn't be forced to study exclusively from 19th-century books during their initial period of study.

Brouwer constructed them the same way his illustrious predecessors had, that is, he dedicated each study to a different technical difficulty.

Despite their original didactic purpose, the *20 Estudios Sencillos*, even the most simple ones, are extraordinarily popular, both in concerts and in recordings, bearing witness to their musical value above and beyond their pedagogical purpose. Regarding the influence Béla Bartók had on young Leo Brouwer's creativity, it is hard to ignore the stylistic similarities between the first ten Estudios Sencillos and the Hungarian composer's didactic piano works entitled Mikrokosmos.

This first period concluded in 1964 with the famous Elogio de la danza, which is also the first of Brouwer's compositions to enter the repertory of other concert musicians. The piece, which he composed in just one night, had been requested by the choreographer Luis Trápaga.

Elogio de la danza has two movements, the first is a Lento with variations, whereas the second, Obstinado, has a certain rhythmic vitality which recalls Stravinsky's Ballets Russes.

Brouwer's second period features avant-garde works such as Canticum (1968), La espiral eterna (1970), Memorias de El Cimarrón (1970), the Concerto n. 1 for guitar and small orchestra (1972), Parábola (1974), and Tarantos (1976). This period was strongly influenced by Brouwer's activity as a performer and champion of musical avant-garde movements during the 1960s and '70s. The music is characterized by non-traditional forms, material which is predominantly chromatic and atonal, and research into timbre and dynamics which was entirely new in the original repertory for guitar. During this

anni 60 e 70. Caratterizzato da forme non tradizionali, da materiale prevalentemente cromatico e atonale, e da una ricerca timbrica e dinamica del tutto nuova nel repertorio originale per chitarra, è questo il periodo nel quale Brouwer si fa interprete delle principali istanze del movimento dell'avanguardia (inclusa la musica indeterminata e aleatoria) e traduce quel linguaggio in termini chitarristici eccezionalmente idiomati. Al terzo periodo appartengono brani come El decamerón negro (1981), gli Estudios sencillos (terza e quarta serie, 1981), i Preludios epigramáticos (1981-83), le Variations sur un thème de Django Reinhardt (1984), Paisaje cubano con campanas (1986), il Concerto elegiaco per chitarra e archi (1985-1986), le sei Sonate, Hika - In memoriam Toru Takemitsu (1996) e molti altri brani. Lo stile, che Brouwer ha definito in varie interviste "iper-romanticismo nazionalista" (definizione che egli preferisce a quella di "neo-romanticismo"), è caratterizzato da una comunicativa più immediata e da una vena melodica che mai era emersa (almeno in questo modo) nei periodi precedenti. Inoltre questo è un periodo nel quale Brouwer utilizza strutture formali più articolate e tradizionali come la sonata, le variazioni e il rondò e in qualche caso si serve di procedimenti minimalisti.

La 3ª e la 4ª serie degli *Estudios sencillos*, che corrispondono agli estudios dal 10 al 20, furono scritte nel 1981 su richiesta dell'Editore Max Eschig. Curiosamente l'Estudio XII, nel manoscritto dell'autore, è però datato 1961. Vi si riscontrano alcuni caratteri del secondo periodo, come il ricorso all'alea nell'Estudio XX e molti aspetti del terzo periodo con riferimenti melodici neoromantici e rivisitazioni in chiave moderna della musica barocca.

Hika - In Memoriam Toru Takemitsu è una breve composizione di carattere elegiaco scritta nel 1996 su commissione della rivista giapponese Gendai Guitar che intendeva celebrare in questo modo i 30 anni della prima uscita.

Brouwer decise di dedicare il brano alla memoria del compositore giapponese Toru Takemitsu (1930-1996), suo personale amico: ne scaturì un brano di circa 6 minuti, molto intenso, che include un leitmotiv del compositore cubano cioè una melodia bulgara utilizzata in diversi brani e una allusione all'atmosfera di un brano dello stesso Takemitsu intitolato Rain Sketch II - In memoriam Olivier Messiaen.

primi due movimenti dal “Homenaje a Manuel de Falla” scritto per un piccolo gruppo strumentale e da un altro brano cameristico. Il terzo movimento è invece basato su una melodia popolare bulgara molto cara a Brouwer che la utilizzò anche in altri brani, una sorta di leitmotiv, come l’Estudio sencillo n. 8 (1959) e Hika - Homenaje a Toru Takemitsu (1996).

La prima e la seconda serie degli *Estudios sencillos*, che risalgono al soggiorno statunitense, furono scritte per necessità poiché il danaro della borsa di studio governativa non era sufficiente per la sopravvivenza e perciò Brouwer dava lezioni private di chitarra. Sono nati per non costringere gli studenti all’utilizzo esclusivo di letteratura del XIX secolo durante il primo periodo formativo:

Brouwer li costruisce nello stesso modo dei suoi illustri predecessori cioè partendo da una sola difficoltà tecnica che viene isolata in ciascuno studio.

Malgrado la loro destinazione originale didattica, i *20 Estudios Sencillos*, anche i più semplici, hanno goduto di una straordinaria fortuna sia concertistica sia discografica, che testimonia del loro valore musicale indipendente dalle finalità pedagogiche. In merito all’influenza di Béla Bartók sulla creatività del giovane Leo Brouwer, è difficile non notare la vicinanza stilistica che unisce i primi dieci Estudios Sencillos e la raccolta pianistica di carattere didattico intitolata Mikrokosmos del compositore ungherese.

Questo primo periodo si chiude nel 1964 con il celebre Elogio de la danza che è anche il primo brano di Brouwer a entrare nel repertorio di altri concertisti. Scritto nel giro di una notte il brano nacque da una richiesta del coreografo Luis Trápaga.

L’Elogio de la danza è formato da due movimenti, il primo è un Lento con variazioni mentre il secondo, Obstinado, esprime una certa vitalità ritmica alla maniera dei Ballets Russes di Stravinskij.

Al secondo periodo appartengono le opere d’avanguardia come Canticum (1968), La espiral eterna (1970), Memorias de El Cimarrón (1970), il Concerto n. 1 per chitarra e piccola orchestra (1972), Parabola (1974) e Tarantos (1976). Il periodo è fortemente influenzato dall’attività di Brouwer esecutore e paladino delle avanguardie musicali degli

period, Brouwer became an exponent of the principal aspirations of the avant-garde movement (including indeterminate and aleatory music) and translated that language into exceptionally idiomatic music for guitar.

His third period encompasses works such as El decamerón negro (1981), Estudios sencillos (the third and fourth series, 1981), Preludios epigramáticos (1981–83), Variations sur un thème de Django Reinhardt (1984), Paisaje cubano con campanas (1986), the Concerto elegiaco for guitar and string instruments (1985–1986), the six Sonatas, Hika - In memoriam Toru Takemitsu (1996), and many other pieces. The style, which Brouwer has defined “nationalist hyper-romanticism” in various interviews (a definition he prefers to “neo-romanticism”), is characterized by a more immediate expressivity and a melodic vein which had never emerged (at least not in this form) in his preceding periods. Moreover, during this period Brouwer used more articulate and traditional formal structures, such as the sonata, variations, and the rondo, and in some cases he used minimalist techniques, as well.

The third and the fourth series of his *Estudios sencillos*, which correspond to the Estudios 10 - 20, were written in 1981 upon the request of the publishers Max Eschig. Oddly enough, Estudio n. 12 is dated 1961 in the author’s manuscript. It features a few characteristics from his second period, such as the use of aleatoric procedures in Estudio n. 20, and many aspects of his third period, with references to neo-romantic melodies and modern reassessments of baroque music. *Hika - In Memoriam Toru Takemitsu* is a short, elegiac composition commissioned in 1996 by the Japanese journal Gendai Guitar to celebrate the thirtieth anniversary of its first issue.

Brouwer decided to dedicate the piece to the memory of the Japanese composer Toru Takemitsu (1930-1996), his personal friend: the result is a very intense piece lasting roughly six minutes and includes one of the Cuban composer’s leitmotivs, a Bulgarian melody he used in different pieces, and an allusion to the mood of a composition by Takemitsu entitled Rain Sketch II - In memoriam Olivier Messiaen.

Questo disco presenta alcune tra le più significative opere giovanili del compositore cubano Leo Brouwer (1939) e include altri brani, come Hika del 1994 e la terza e la quarta serie degli Estudios sencillos (1981), che, seppur più recenti, presentano delle evidenti affinità con lo stile giovanile del compositore. Si tratta di brani di piccole dimensioni nei quali si manifesta tutto il genio creativo del compositore e vi sono sempre stato legato prima come giovane studente di chitarra e poi come didatta: mi sembrano infatti un approccio ideale per svincolare i giovani chitarristi in formazione dal repertorio didattico dell'Ottocento.

Leo Brouwer, il cui nome completo è Juan Leovigildo Brouwer Mezquida, è nato a La Habana il 1° marzo 1939. Compositore, chitarrista, percussionista, direttore d'orchestra, docente e promotore culturale, oggi è uno dei musicisti latinoamericani più ammirati della sua generazione. Il cognome viene dal nonno, un avventuriero franco-olandese arrivato a Cuba all'inizio del Novecento. Sua madre era una musicista dedita al folklore e suonava diversi strumenti nell'orchestra di uno zio, il celebre Ernesto Lecuona (1895-1963). Adolescente, si sentì attratto dalla chitarra che studiò prima con suo padre e poi con Isaac Nicola che era stato a suo volta discepolo di Emilio Pujol a Parigi. La rivoluzione di Fidel Castro nel 1959 permise al giovane musicista, grazie a una borsa di studio governativa, di uscire dall'isolamento cubano e recarsi negli Stati Uniti per studiare all'Università di Hartford e alla Juilliard School di New York con Vincent Persichetti, Stefan Volpe e Isadore Freed. Con il ritorno a Cuba, nel 1961, Brouwer si inserì pienamente nella vita culturale del paese divenendo direttore dell'Istituto cubano di cinematografia e docente di contrappunto e armonia al Conservatorio di La Habana. Da quel momento prese il via una frenetica attività musicale che lo vide coinvolto sia come concertista di chitarra sia come compositore:

in pochi anni Leo Brouwer raggiunse traguardi di grande prestigio, partecipò ai più importanti festival europei e collaborò con compositori di primo piano quale per esempio il tedesco Hans Werner Henze per la creazione, l'esecuzione e la registrazione di El Cimarrón.

Leo Brouwer fu un interprete vivace e poliedrico: suonava un repertorio vastissimo che spaziava dagli antichi vihuelisti della Spagna del Siglo de Oro fino alle avanguardie musicali. All'inizio degli anni '80 decise di interrompere l'attività di chitarrista per dedicarsi unicamente alla composizione e alla direzione d'orchestra.

La musica per chitarra di Leo Brouwer è la parte della sua produzione artistica più conosciuta anche se non è l'unica: egli infatti ha scritto anche musica per altri strumenti, musica sinfonica e molti concerti per solisti e orchestra.

Nel parlare del suo percorso creativo lo stesso Brouwer ama dividerlo in tre periodi:

il primo periodo dal 1955 al 1964 è definito nazionalista, il secondo periodo detto dell'astrazione avanguardista va dal 1968 al 1975 e infine il terzo periodo che parte dal 1978 e dura tuttora è detto dell'iper-romanticismo nazionalista o neo-romanticismo.

Il primo periodo nazionalista è caratterizzato da forme concise e dall'utilizzo di materiale derivato da tradizioni musicali popolari latino-americane e in particolare afro-cubane. Si tratta di un'influenza che concerne quasi esclusivamente il ritmo e che raramente si basa sul prestito di materiali tematici popolari: per questa ragione tutti questi brani hanno una chiara impronta moderna con cui l'autore guardava ai suoi modelli giovanili che erano Igor Stravinskij, Manuel de Falla e Béla Bartók. La *Danza caratteristica* fu composta nel 1956 e fu eseguita per la prima volta l'anno successivo da Isaac Nicola, il maestro di chitarra di Brouwer, nel suo ultimo recital pubblico. Il sottotitolo "Quitate de la acera" fa riferimento a una melodia popolare, un conga, citata nella parte centrale, più lenta, del brano. Si tratta di una brillantissima composizione nella quale sono esaltati gli elementi ritmici ossessivi di origine africana presenti nella cultura musicale cubana.

La Fuga n. 1, scritta nel 1957, si ascrive più al genere della fughetta che al genere della fuga classica della quale questa composizione non conosce la complessa articolazione formale a favore una certa libertà.

I *Tres apuntes* del 1959 traggono la loro origine da materiale preesistente: nel caso dei