

Leo
BROUWER
Danzas Rituales y Festivas Vol. 2
Guitar Sonatas
No. 3 'Sonata del Decamerón Negro'
No. 4 'Sonata del Pensador'
No. 5 'Ars Combinatoria'
Pedro Mateo González

Leo Brouwer (b. 1939) Guitar Music Vol. 5

Leo Brouwer, from Havana, Cuba, has long been universally acclaimed as one of the most challenging and innovative of contemporary composers. He is also a renowned conductor and recitalist. His prolific output ranges from a multitude of guitar pieces to concertos, chamber music, and scores for over a hundred films. His guitar works have evolved over four decades embracing the avant-garde and the experimental as well as neo-Romanticism, the output ranging from solo guitar pieces to symphonic works, including concertos, chamber music, and many film scores.

Danzas Rituales y Festivas (2014–15) shows Brouwer's mastery of composing for guitar, with its rich impressionism and superb understanding of the instrument's natural tonal resources. Brouwer explained the suite as follows:

‘At the age of 18 I wrote the *Danza Característica* (‘Typical Dance’) about Cuban themes. I always felt the desire to transcend a pure reply of the popular dances, for being incomparable in its dancing function and for constituting a formal “stereotype” that did not concern me. There exist delicious “*valsecitos*” (‘little waltzes’), tangos, *batucadas* or *bossa novas* that repeat themselves up to the satiety, except those like Rachmaninov, Ginastera, John Adams and a few more.

Where do we see the transcendence of the dance? In Ravel's marvellous ostentation of fantasy: *La Valse*. This is my idea about the *Ritual and Festive Dances* without stopping the approach to the “popular feeling” so present in the folklore heritage. This is the second series of them, finished a few months ago.’

– Leo Brouwer, interviewed by Thérèse Wassily Saba in London, 5 December 2014.

Danzas Rituales y Festivas, Vol. 2 comprises three compositions. The first, *Danza de los Ancestros* (‘Dance of the Ancestors’) was completed in May 2014 and dedicated to Pedro Mateo. This extended work covers the gamut of virtuosic techniques and represents Brouwer's later style full of complexities and varying intensities with many contrasting episodes.

Glosas Camperas (‘Rural Variations’), written in 2015 and dedicated to Alvaro Pierri, is a set of variations following a dance-like *Introduction*. The first *Variation*, after some free movement in varying time signatures, recapitulates the opening theme. *Variation II* is a brief and brilliant velocity study. This leads into *Variation III* entitled *Chopiniana*, which again concludes with the original theme before leading back to the second half of the *Introduction* and finishing with a brilliant *Coda*.

The world premiere of *Danza de los Ancestros* and *Glosas Camperas* was presented at the Wigmore Hall, London, performed by Andrey Lebedev on 18 May 2015 in a concert sponsored by the Julian Bream Trust.

The third movement of the triptych, *Tango Matrero* (‘Shoddy’ or ‘Sly Tango’), dedicated to Timo Korhonen, is certainly quite unlike the customary popular concept of the tango (whether South American or Spanish). Beginning with staccato chords it evolves into intricate patterns of sound, sometimes changing time signature, with a quieter middle section before a fiery ending.

El Decamerón Negro (‘The Black Decameron’) (1981) proved to be one of the most frequently performed and recorded of Brouwer's compositions. The title appears to refer to the title of a collection of 40 erotic tales from Central Africa by Leo Frobenius (1873–1938), German ethnologist, archaeologist, and traveller. However Brouwer's impressionistic legends do not adhere specifically to Frobenius's book but establish the composer's own representation of an Afro-Cuban fusion of influences.

Guitar Sonata No. 3 ‘Sonata del Decamerón Negro’,

dedicated to the Greek guitarist Costas Cotsiolis, is a later work, first published in 2012. A substantial work of a virtuosic nature, the *Sonata* is particularly colourful with each movement taking a central image for its imaginative stimulus.

The first movement, *Güijes y Gnomos* (‘Elves and Gnomes’) takes the subject of mythical Cuban entities, similar to the leprechauns of Ireland, legendary tiny inhabitants of the countryside around whose imaginary existence many folk tales are related. After an introduction reminiscent of elements of *El Decamerón Negro*, the earlier work, with its angular rhythms and snatches of melody contrasted against chords and arpeggiated episodes, a slow movement recreates the music of Luis Milán's 16th-century vihuela. This style alternates strong chords with fast scale runs. After this interlude, the original theme returns and the movement concludes with a short agitated coda.

Treno por Oyá (‘Lamentation for Oyá’) celebrates Oyá the powerful Yoruba goddess of winds and tempests, a fierce warrior and protector of women. As the goddess of change, she is also believed to watch over the dying and assist them with the transition into the afterlife. After a tranquil beginning with bell-like harmonics, the music takes the form of a slow *habanera* leading on to a *molto vivace* section of great energy. A vigorous finale of intricate virtuosity concludes the movement.

Burlesca del Aire (‘The Dance of the Wind’) takes the subtitle of *Scherzo*, featuring many changes of time signature and rhythmic patterns of a syncopated kind interspersed with arpeggios and agitated chords. Once again a short *lento* interlude is merely the calm before the storm as the first tempo returns followed by an exciting arpeggiated coda.

The final movement, *La Risa de los Griots* (‘The Smile of the Storyteller’) at times evokes the kora, the plucked chordophone of West Africa accompanying the storyteller's legends. This astonishingly virtuosic movement also provides dramatic contrasts of mood and tempo.

Leo Brouwer's *Guitar Sonata No. 4 ‘Sonata del Pensador’* (‘The Thinker's Sonata’), written in 2013, is

dedicated to the Spanish guitarist Ricardo Gallén who gave the first performance at Indiana University in 2014. The composer has described Maestro Gallén as a player who ‘deals with all epochs, styles and genres’, but evades the more trivial repertoire of ‘little pieces’.

Brouwer considers this *Sonata* as ‘one of my most valuable pieces’ and has pointed out that this work ‘has thematic resources dating from various pieces and constituting the style of my creation such as *Sketches for Piano* (1961), *Requiem Concert* (2005) and *Austral*, both for guitar and orchestra’.

Recuperación de la Memoria (‘Recovery of the Memory’) is an extended movement with episodes marked according to two significant tempos each containing intricate filigree and contrasting textures. *Iluminaciones* (‘Illuminations’) opens with passages marked *Vivace* before progressing to *sereno e dolce* for a few bars, followed by a further burst of scale virtuosity before the slow introspective coda.

Elogio de la Meditación (‘In Praise of Meditation’) begins with a simple theme marked *Moderato e sereno* (‘Moderate and serene’), which is explored and elaborated upon. This develops to a compact interlude founded on the *ideas fijas* (‘fixed ideas’) before progressing to an episode marked *con moto* (‘with movement’), exploiting the guitar's natural affinity for arpeggiated shapes and rapid scale patterns. Part of the opening section is then repeated, recapitulating the serenity of meditation.

Celebración de la Memoria (‘Celebration of the Memory’) begins with soothing harmonics before progressing to a dance-like section with intricate rhythms and complex changes of time signature from 2/4 to 5/8 and 7/16.

On 4 December 2014 Leo Brouwer attended the premiere of his *Guitar Sonata No. 5 ‘Ars Combinatoria’*, performed by Andrey Lebedev at St John's Smith Square, London. Julian Bream, to whom the composition is dedicated, commissioned the work in 2013.

‘*Ars Combinatoria*’ was a term used by 18th-century theorists to describe the standard practice of re-working phrases or individual measures in different combinations to

produce music in the appropriate style. In Brouwer's *Sonata No. 5* the work is based on fractals, relatively compact episodes which build up into an integrated and coherent expressiveness. The technique is one derived essentially from mathematical combinations. Brouwer has written that 'not only do mathematics enjoy the privilege of the most unusual combinations, but also all arts take advantage of the multiplicity of spaces, equations, sounds, etc.' Thus Bach and Bartók used combinations and intervallic relations besides periodical structures based on Fibonacci (the golden section). Many such combinations can be found throughout Brouwer's music.

Toccata, the first movement, brings together a number of textures ranging from repeated notes to complex

arpeggiated structures, strummed chords, pedal notes, Bartók pizzicato effects, etc. The second movement is a contemporary tribute to the 16th-century vihuela master Alonso Mudarra, whose *Fantasia X que contrahaze la harpa en la manera de Ludovico* ('Fantasia X which imitates the harp in the style of Ludovico') is a remarkable example of a specific kind of dissonance achieved by chordal patterns across the strings, quite extraordinary in its time.

Finale features a rustic dance where a vital rhythmic momentum propels the work through complex figurations and patterns.

Graham Wade

Pedro Mateo González

Born in Ávila in 1983, Pedro Mateo González has performed as a soloist with the ORTVE (Spanish National Radio and TV Orchestra), Castile and León Symphony Orchestra, Ecuador National Symphony Orchestra and the Balearic Islands Symphony Orchestra under conductors such as Fernando Bustamante, Alejandro Posadas, Adrian Leaper and Leo Brouwer. He has performed in the major concert halls of Europe, Asia and the USA, including the Berlin Philharmonie and Jordan Hall in Boston. He has recorded for and been broadcast on Radio Nacional de España and released albums on both Naxos and Eudora Records. He also regularly performs chamber music with artists such as Pedro Chamorro, José Manuel Losada, Joaquín Riquelme García and André Cebrián. Pedro Mateo González has won several prestigious competitions such as the 2009 Boston GuitarFest, and the Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España (Jeunesses Musicales Competition). He taught at the Conservatorio Superior de Música de Aragón for several years, and is currently a professor of advanced musical studies at the Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, Mallorca, and the Katarina Gurska School of Music in Madrid.

Photo © Jaime Massieu

Leo Brouwer (geb. 1939) Musik für Gitarre • Folge 5

Leo Brouwer wurde am 1. März 1939 in der kubanischen Hauptstadt Havanna geboren, gilt seit langem generell als einer der faszinierendsten und einflussreichsten Komponisten der Gegenwart und hat sich darüber hinaus auch als Instrumentalsolist und Dirigent einen Namen gemacht. Sein vielgestaltiges Schaffen reicht von Solowerken für Gitarre bis zu Konzerten und Kammermusiken, in denen er während eines Zeitraums von rund vierzig Jahren die Neoromantik ebenso berücksichtigt hat wie die experimentelle Avantgarde. Daneben hat Brouwer die Musik zu mehr als einhundert Filmen geschrieben.

In den *Danzas Rituales y Festivas* (2014–2015) zeigt sich Brouwers meisterhafter kompositorischer Umgang mit der Gitarre und ihren vielen impressionistischen Möglichkeiten sowie sein ausgezeichnetes Verständnis für die natürlichen Klangressourcen des Instruments. In einem Interview mit Thérèse Wassily Saba hat der Komponist am 5. Dezember 2014 in London seine Suite folgendermaßen erläutert:

»Als Achtzehnjähriger habe ich die *Danza Característica* über kubanische Themen geschrieben. Ich habe immer den Wunsch verspürt, über ein bloßes Replikat der populären Tänze hinauszugehen, denn die unvergleichliche Tanzfunktion und die »stereotype« Form interessierten mich nicht. – Es gibt köstliche »valsecitos« (»kleine Walzer«), Tangos, Batucadas oder Bossa novas, die sich bis zum Überdruß wiederholen – mit Ausnahme derer von Rachmaninoff, Ginastera, John Adams und einiger anderer. Wo sehen wir die Transzendenz des Tanzes? In Ravels herrlich fantastischer Darstellung: *La Valse*. Das war meine Idee bei den »rituellen und festlichen Tänzen«, ohne dass ich bei dieser Annäherung das »vollstümliche Gefühl« hätte verhindern wollen, das im Erbe der Volksmusik so gegenwärtig ist. Es

ist dies die zweite Serie dieser Stücke, die ich vor wenigen Monaten abgeschlossen habe.«

Diese zweite Serie der *Danzas Rituales y Festivas* besteht aus drei Sätzen. Der erste, *Danza de los Ancestros* (»Tanz der Vorfahren«), wurde im Mai 2014 vollendet und ist Pedro Mateo González gewidmet. Das breit angelegte Werk enthält das gesamte Spektrum virtuoser Techniken und repräsentiert mit seiner Komplexität, seinen wechselnden Intensitäten und den vielen kontrastierenden Episoden den späten Stil des Komponisten.

Die *Glosas Camperas* (»Ländliche Variationen«) aus dem Jahre 2015 sind dem Gitarristen Álvaro Pierri gewidmet und bestehen aus einer Variationsfolge, der eine tanzhafte Introduction vorangestellt ist. Die erste Variation rekapituliert nach einigen freien Bewegungen in wechselnden Zeitmaßen das Thema des Anfangs. Bei der zweiten Variation handelt es sich um eine kurze, brillante Geläufigkeitsetüde. Diese führt zu der als *Chopiniiana* überschriebenen dritten Variation, die wiederum mit dem Ausgangsthema endet, ehe sie zur zweiten Hälfte der Introduction zurückkehrt und von einer brillanten Coda beschlossen wird.

Im Rahmen eines von dem *Julian Bream Trust* geförderten Konzertes spielte Andrey Lebedev am 18. Mai 2015 in der Londoner Wigmore Hall die Uraufführung der *Danza de los Ancestros* und der *Glosas Camperas*.

Der dritte Satz des Triptychons, *Tango Matrero*, ist Tim Korhonen gewidmet und entspricht keinesfalls den allgemein verbreiteten Vorstellungen dieses Tanzes, ob er nun südamerikanischer oder spanischer Spielart sei. Der »verschlagnete« oder »schlaue« Tango beginnt mit Staccato-Akkorden und entwickelt raffinierte, mitunter die Taktart wechselnde Klanggestalten, enthält einen ruhigeren Mittelteil und findet ein feuriges Ende.

El Decamerón Negro entwickelte sich nach seiner Entstehung im Jahre 1981 zu einem der meistgespielten

und -eingespielten Werke Brouwers. Der Titel verweist auf die vierzig erotischen Erzählungen aus Zentralafrika, die der deutsche Ethnologe, Archäologe und Reisende Leo Frobenius (1873–1938) in seiner Sammlung *Der schwarze Dekameron* veröffentlicht hat. Brouwer hielt sich freilich bei seinen impressionistischen Legenden nicht wörtlich an dieses Buch, sondern schuf eine eigene Synthese afrikanischer und kubanischer Einflüsse.

Brouwers dritte Sonate, die *Sonata del Decamerón Negro*, ist späteren Datums. Sie ist dem griechischen Gitarristen Costas Cotsiolis gewidmet und wurde 2012 veröffentlicht. Das ebenso gehaltvolle wie virtuose Werk zeichnet sich durch eine besondere Farbenvielfalt aus und verwendet zur Anregung der Vorstellungskraft in jedem Satz ein zentrales Bild.

Im ersten Satz, *Giñjes y Gnomos* (»Elfen und Gnome«), geht es um die winzigen mythischen Wesenheiten, die, ganz ähnlich den irischen Kobolden, die kubanische Insel bevölkern und in vielen Volksmärchen vorkommen. Die Elemente der Einleitung – eckige Rhythmen und Melodiefragmente sowie damit kontrastierende Akkorde und Arpeggio-Episoden – erinnern zunächst an das *Decamerón Negro*; dann aber entsteht ein langsamer Satz, in dem die Vihuela-Musik des Luis Milán (um 1500 – 1561) wieder aufersteht. Charakteristisch für diesen Stil ist das Nebeneinander kräftiger Akkorde und schneller Skalenläufe. Diesem Zwischenspiel folgen die Reprise des ursprünglichen Themas und eine kurze, lebhafte Coda.

Treno por Oyá (»Klagegesang für Oyá«) feiert die mächtige Yoruba-Göttin der Winde und Stürme. Oyá ist eine wilde Kriegerin, die Beschützerin der Frauen und soll als Göttin der Verwandlung auch über die Sterbenden wachen, denen sie beim Übergang in das Leben nach dem Tode beisteht. Nach den glockenartigen Flageolets des Anfangs nimmt die Musik die Gestalt einer langsamen *Habanera* an und steigert sich zu einem sehr energischen *molto vivace*. Mit der kniffligen Virtuosität des kraftvollen Finales geht der Satz zu Ende.

Burlesca del Aire (»Der Tanz des Windes«) ist im Untertitel als *Scherzo* bezeichnet und bringt viele

Taktwechsel und rhythmische Muster synkopischer Art, durchsetzt mit Arpeggien und bewegten Akkorden. Einmal mehr ist ein kurzes *Lento*-Zwischenspiel nichts als die Ruhe vor dem Sturm, da das erste Tempo wieder aufgenommen wird, worauf eine aufregende arpeggierte Coda folgt.

Der letzte Satz, *La Risa de los Griots* (»Das Lächeln des Märchenerzählers«), erinnert bisweilen an die westafrikanische Stegharfe Kora, von der die Geschichten des Märchenerzählers begleitet werden. Der überraschend virtuose Satz enthält zudem dramatische Stimmungs- und Tempogegegensätze.

Leo Brouwers vierte Gitarrensonate, die *Sonata del Pensador* Nr. 4 (»Die Sonate des Denkers«) entstand 2013 und ist dem spanischen Gitarristen Ricardo Gallén gewidmet, der sie im nächsten Jahr an der Indiana University erstmals aufgeführt hat. Der Komponist bezeichnete den Widmungsträger als einen Musiker, der »mit allen Epochen, Stilen und Genres zurechtkommt«, dem eher trivialen Repertoire »kleiner Stücke« aber aus dem Wege geht.

Brouwer hält diese Sonate für eines seiner »wertvollsten Stücke« und betont, dass in diesem Werk thematische Ressourcen aus verschiedenen Stücken vorkommen, die »meine stilistische Entwicklung darstellen wie etwa die *Skizzen für Klavier* (1961), das *Concerto da Requiem* (2005) und das gleichfalls für Gitarre und Orchester geschrieben *Austral*«.

Die ausgedehnte *Recuperación de la Memoria* (»Wiederentdeckung der Erinnerung«) besteht aus Episoden, die sich durch zwei unterschiedliche Tempi voneinander abheben. Eine raffinierte Filigranarbeit und kontrastierende Texturen sind beiden Episoden zu eigen. *Iluminaciones* (»Erleuchtungen«) beginnt mit *Vivace*-Passagen, bevor ein *sereno e dolce* von einigen Takten folgt, an das sich ein neuerlicher Ausbruch virtuoser Skalen und eine langsame, beschauliche Coda anschließen.

Elogio de la Meditación (»Loblied auf die Meditation«) beginnt mit einem einfachen, *Moderato e sereno* auszuführenden Thema, das erkundet und

verarbeitet wird. Daraus entwickelt sich ein kompaktes, auf die *ideas fijas* (»fixe Ideen«) gegründetes Interludium, das seinerseits in eine bewegte Episode (*con moto*) einfließt, worin die natürliche Verbundenheit der Gitarre zu Arpeggien- und flinken Skalenfiguren genutzt wird. Die teilweise Wiederholung des ersten Abschnitts fasst schließlich die heitere Gelassenheit der Meditation zusammen.

Die *Celebración de la Memoria* (»Feier der Erinnerung«) beginnt mit beruhigenden Flageolets, auf die ein tanzhafter Abschnitt mit raffinierten Rhythmen und komplexen Taktwechseln (2/4 – 5/8 – 7/16) folgt.

Am 4. Dezember 2014 erlebte Leo Brouwer in der Londoner Kirche St. John's Smith Square (Westminster) die Uraufführung seiner fünften Sonate, der *Sonata Ars Combinatoria*. Andrey Lebedev spielte das Werk, das Julian Bream, der Widmungsträger derselben, 2013 in Auftrag gegeben hatte.

Als »Ars Combinatoria« bezeichneten die Theoretiker des 18. Jahrhunderts ein übliches Verfahren, mit dem man Phrasen oder einzelne Takte verschiedentlich kombinieren konnte, um Musik im entsprechenden Stil zu produzieren (»musikalisches Würfelspiel«). In Brouwers fünfter Sonate geschieht das durch Fraktale – relativ kompakte Episoden, die sich zu einer ganzheitlichen, kohärenten Ausdrucksweise steigern. Die Technik ist im wesentlichen aus mathematischen Kombinationen hergeleitet. Brouwer

hat geschrieben, dass »nicht nur die Mathematiker das Privileg der ungewöhnlichsten Kombinationen genießen, sondern auch alle Künste von der Vielzahl der Räume, Gleichungen, Klänge usw. profitieren«. Johann Sebastian Bach etwa oder Béla Bartók benutzten Kombinationen und Intervallverhältnisse sowie periodische Strukturen nach Fibonacci (»Goldener Schnitt«). Viele Kombinationen dieser Art sind überall in Brouwers Musik zu finden.

Toccata, der erste Satz, verbindet eine Reihe verschiedener Texturen miteinander – von Tonwiederholungen bis zu komplexen Arpeggio-Strukturen, geschlagenen Akkorden, Orgelpunkten, Bartók-Pizzikati usw. Der zweite Satz ist eine gegenwärtige Hommage an Alonso Mudarra (1510-1580), einen der Meister der Vihuela: Seine *Fantasia X que contrahaze la harpa en la manera de Ludovico* (»Fantasie 10, die die Harfe in der Art Ludovicos imitiert«) ist ein bemerkenswertes Beispiel für eine besondere Art der Dissonanzen, die – sehr ungewöhnlich für ihre Zeit – durch bestimmte Akkordmuster auf den Saiten erreicht wurden.

Das *Finale* ist ein ländlicher Tanz, dessen vitaler rhythmischer Impuls die Musik durch komplexe Figurationen und Muster vorwärtstreibt.

Graham Wade

Deutsche Fassung: Cris Posslac

Leo Brouwer is universally acclaimed as an innovative composer, and this fifth volume of his complete guitar works contains some of his longest and most ambitious pieces. *Danzas Rituales y Festivas Vol. 2* covers the gamut of virtuosic techniques and includes a movement dedicated to Pedro Mateo González, while Brouwer considers the *Sonata del Pensador* to be ‘one of my most valuable pieces’. Rich in Cuban rhythms, introspection and astonishing virtuosity, Brouwer’s work is the result of a lifetime of musical exploration alongside a passion for music of the past.

**Leo
BROUWER**
(b. 1939)
Guitar Music • 5

Danzas Rituales y Festivas Vol. 2 (‘Ritual and Festive Dances’) (2014–15) 16:41		Guitar Sonata No. 4 ‘Sonata del Pensador’ (‘The Thinker’s Sonata’) (2013) 19:52	
1 Danza de los Ancestros (‘Dance of the Ancestors’) 5:57		8 I. Recuperación de la Memoria (‘Recovery of the Memory’) 5:19	
2 Glosas Camperas (‘Rural Variations’) 5:51		9 II. Iluminaciones (‘Illuminations’) 4:06	
3 Tango Matrero (‘Sly Tango’) 4:49		10 III. Elogio de la Meditación (‘In Praise of Meditation’) 6:19	
Guitar Sonata No. 3 ‘Sonata del Decamerón Negro’ (‘The Black Decameron Sonata’) (2012) 18:31		11 IV. Celebración de la Memoria (‘Celebration of the Memory’) 3:59	
4 I. Güijes y Gnomos (‘Elves and Gnomes’) 4:29		Guitar Sonata No. 5 ‘Ars Combinatoria’ (2013) 17:17	
5 II. Treno por Oyá (‘Lamentation for Oyá’) 5:20		12 I. Toccata: Vivace 4:31	
6 III. Burlesca del Aire (‘The Dance of the Wind’) 3:41		13 II. Fantasía que Contrahaze la Harpa 5:13	
7 IV. La Risa de los Griots (‘The Smile of the Storyteller’) 4:53		14 III. Danza alla Rustica – Finale 7:25	
		Pedro Mateo González, Guitar	

Recorded: 13–16 May 2019 at the Oratorio de Sant Blai, Mallorca, Spain
 Producer, engineer and editor: Norbert Kraft • Booklet notes: Graham Wade • Publisher: Ediciones Espiral Eterna
 • Guitar by Paco Marín, Granada, Spain • Cover photo © Danielle Mussman / Dreamstime.com

8.574016

DDD

Playing Time
72:32

www.naxos.com

Made in Germany

© & © 2020 Naxos Rights (Europe) Ltd
 Booklet notes in English
 Kommentar auf Deutsch