

Mostly *tangos*. Piano music from the Americas

Oscar Macchioni, Piano

Programa

1 Samuel Barber (EE.UU., 1910-1981) estudió piano con Isabelle Vengerova, voz con Emilio de Gogorza, y composición con Rosario Scalero en el Instituto de Música Curtis. A diferencia de otros compositores de su generación, Barber rara vez incorporó folklore, música popular o jazz en sus composiciones, con la excepción de Excursiones op. 20; Knoxville: Summer of 1915 op. 24, Sonata para piano op. 26, Souvenirs op. 28, y el Concierto para piano op. 38. Barber nunca abandonó su escritura musical expresiva y lírica, y rara vez se unió a las tendencias experimentales que influyó en muchos compositores después de la Segunda Guerra Mundial. **Hesitation Tango** pertenece a la suite Souvenirs que contiene siete movimientos, cada uno de ellos representa una danza del siglo XX. Souvenirs es una suite de carácter y textura ligera, "música de salón" que recrea el ambiente de los grandes hoteles y la vida social de la ciudad de Nueva York. Sin duda, Hesitation Tango es una de las piezas más populares de esta serie, y muy bien representa el estado de ánimo y los movimientos del baile de salón e invita a los oyentes a la danza. Barber fue probablemente inspirado por los primeros tangos que oyó durante su infancia.

2 William Bolcom (EE.UU., nacido en 1938) es compositor, pianista y autor. A la edad de once años, ingresó en la Universidad de Washington para estudiar composición con John Verrall, y se perfeccionó con Milhaud y Messiaen en París. Bolcom ha sido reconocido por la Fundación Guggenheim, la Fundación Rockefeller, la Academia de Artes y Letras, y la Fundación Koussevitzky. Ganó un premio Pulitzer en 1988 por su obra, Doce Estudios Nuevos para piano. Bolcom ejerció la docencia en la Universidad de Michigan, de donde se jubiló, y mantiene una activa carrera como compositor e intérprete. Una de las principales contribuciones de Bolcom a la música americana es la mezcla de la música popular y erudita con temas irónicos y cómicos, como se ejemplifica en sus Piano Rags, el Gospel Preludes, y Cabaret Songs. **Dead Moth Tango** pertenece a la serie, Tres Dances Portraits, cada una representando a uno de los amigos de Bolcom. Estas danzas se basan en un estilo de música vernácula, **Dead Moth Tango** se basa en el ritmo del tango argentino que se denota por la indicación "inflexible, tango Fúnebre." En cuanto al título, Bolcom escribe: "Dead Moth Tango obtuvo su título de un polilla que maté sin querer." De acuerdo con Bolcom, aunque esto no es una pieza programática, la música de Dead Moth Tango representa las últimas instancias en la corta vida y lamentable de una polilla, antes de que sea aplastada en la partitura.

3-6 Heitor Villa-Lobos (Brasil, 1887-1959) es uno de los compositores más prolíficos del siglo XX. A una edad temprana, Villa-Lobos viajó a zonas remotas de Brasil recopilando música folklórica. **Bachianas Brasileiras N° 4**, compuesta originalmente para piano entre 1930 y 1941, es parte del ciclo de nueve Bachianas Brasileiras para diferentes instrumentos. Se trata de una ofrenda musical de Villa-Lobos a Bach (por lo tanto, **Bachianas**): combina ritmos brasileños y melodías con

giros idiomáticos de Bach. Esta obra tiene cuatro movimientos, comenzando con el **I Preludio** (Introdução), que sirve como una introducción con una clara y bella melodía en tiempo lento y usando el característico círculo de quintas de Bach como movimiento armónico. **II Coral** (Canto do Sertão), [Canción de la Selva (o más precisamente del desierto)], es un movimiento complejo en textura y armonía: Villa-Lobos utiliza una nota constante y repetida, lo que tal vez representa un canto de un ave de esta región semi-árida de Brasil. Debajo de este alto pedal, Villa-Lobos varía el tema principal utilizando diferentes texturas y efectos acústicos. Para la apertura de **III Aria (Cantiga)**, Villa-Lobos utiliza la famosa melodía popular brasileña, Caicó, que contrasta con el ritmo enérgico y desafiante de la sección central. **IV Dança (Miudinho)**, "Danza", escrito como tocata, consiste de un motivo permanente con un patrón rítmico muy intrincada, cada pulso contiene cuatro notas pero acentuadas cada tres, que se combinan con tresillos y síncopas.

7-8 Manuel María Ponce (México, 1882-1948), fue un niño prodigio, viajó a Europa a los veinte años, donde estudió composición y contrapunto en Bolonia, y piano con Martín Krause en Berlín. Durante su segundo viaje a Europa en 1925, se conoció con Paul Dukas, quien se convirtió en su amigo y asesor musical. Después de su experiencia en Europa, Ponce regresó a México, abandonando el estilo musical de salón he incorporación armonías impresionistas. Más tarde, desarrolló un estilo musical nacionalista y se convirtió en uno de los compositores mexicanos más populares. Ponce estableció una fuerte amistad con el guitarrista Andrés Segovia, para quien escribió la mayor parte de su música para guitarra. **Preludio Mexicano, Cuiden su vida** (1914), es un arreglo de la canción popular con el mismo título. La comprensión de Ponce del piano es evidente en su música, en la que él sabía exactamente cómo escribir para este instrumento: las texturas musicales se utilizan de una manera excelente para maximizar el efecto pianístico y la musicalidad, sin sentirse incómoda en las manos del pianista. **Intermezzo** (1912) es quizás una de las piezas para piano más célebre de Ponce. El término Intermezzo tiene muchos significados, pero en este caso, significa una pequeña pieza lírica para piano de carácter romántico, elegante, con una melodía triste y expresiva.

9-12 Juan José Castro (Argentina, 1895-1968) es uno de los compositores argentinos más reconocidos internacionalmente del siglo XX. Después de su formación musical temprana en la Argentina, estudió en París bajo la dirección de los profesores europeos. En la década de 1940, comenzó su carrera internacional dirigiendo orquestas de todo el mundo. El lenguaje musical de Castro es muy personal y ecléctico. Castro compuso **Tangos** en 1941. Cada tango describe musicalmente uno de los personajes masculinos asociados con el tango argentino y el Porteño (ciudadano de Buenos Aires). Evocación, que sirve de introducción, evoca el famoso tango "La Cumparsita" de una manera impresionista. De ahí, Castro procede con una serie de cuatro tangos. I Llorón personifica el carácter general y común de los poemas de tango: el llanto de un hombre que llorar quejándose del amor, la familia, y la política. II Compadrón se refiere al héroe o anti-héroe de los barrios que finalmente se convierte en un malevo, luchador, o asesino. III Milonguero, la milonga un estilo musical cultivado por los gauchos y a veces intercambiable con el termino tango, se refiere al hombre que le gusta la fiesta y el baile de milongas. Por último, IV, "Nostálgico" es un hombre insatisfecho que continuamente recuerda tiempos mejores. En este último tango, Castro también evoca un tango tradicional, Nueve de Julio, y en la coda imita el sonido seco del bandoneón.

13 Astor Piazzolla (Argentina, 1921-1992) vivó parte de su infancia en Nueva York. Estudió composición con Alberto Ginastera y en Paris con Nadia Boulanger. Desde el comienzo de la carrera de Piazzolla, sus arreglos de tango y composiciones originales no fueron bien recibidos debido a su

lenguaje innovador. En una entrevista, dijo: "En la Argentina se puede cambiar todo, pero el tango." Fue una maldición que lo siguió durante toda su carrera. Piazzolla es indirectamente responsable del re-descubrimiento del tango argentino durante las dos últimas décadas del siglo XX. El tango argentino es uno de los más reconocidos géneros de música popular en el mundo debido a la prolífica producción de Piazzolla y de su estilo virtuoso. Piazzolla fue un virtuoso del bandoneón, pero compuso en el piano y la mayoría de su música está disponible para este instrumento en forma de arreglos. **Adios Nonino** es un homenaje a su padre y fue compuesta después de su muerte en 1955. La versión en este disco es una transcripción para piano solo de la versión original de quinteto, arreglado por el compositor brasileño Laercio de Freitas. Este arreglo no ha sido aún publicado, y el original, la prueba del editor, pertenece a Les Editions Universelles en París. Como Piazzolla murió sin revisar la partitura, los errores abundan, algunos corregidos por el editor, otros no, o con notación ambigua. A lo largo de varias de estas secciones que son cuestionables, apliqué mi conocimiento de la música de Piazzolla y el estilo para leer la partitura.

14 Alberto Ginastera (Argentina, 1916-1983) es quizá el compositor argentino más conocido de todos los tiempos. Estudió música en la Argentina, y en 1942 recibió una beca de la Fundación Guggenheim. Su música combina melodías y ritmos folclóricos argentinos con las técnicas modernas de composición. **Malambo** (1940) es un tipo de baile acrobático realizado por los gauchos en la pampa argentina. Dado que el ritmo es fundamental para este baile, es acompañado por el bombo (tambor). Hay dos versiones de esta pieza: yo presento la primera versión, que contiene una introducción libre, "a modo di Preludio," basado en la afinación de la guitarra. Esta introducción fue omitida en las ediciones posteriores por deseos de Ginastera, quien frecuentemente retiraba sus obras de su catálogo. Afortunadamente, yo encontré la primera edición en la Biblioteca de Música de la UCLA, la cual fue dedicada por Ginastera a Nicolás Slomimsky en 1946. En esta copia de la edición original, la introducción se encuentra tachada por del compositor, indicando que no debe ejecutarse. Yo soy de la opinión de que esta introducción hace un hermoso contraste con la danza que le sigue, que mantiene un ritmo ostinato estricto hasta el explosivo final.

Notas: Oscar Macchioni (c) 2009.

Eroica Classical Records

JDT 3442

www.oscarmacchioni.net