

LEO BROUWER - THE BOOK OF IMAGINARY BEINGS

WORLD PREMIERE

NEWMAN & OLTMAN GUITAR DUO

*El Libro de los Seres Imaginarios /
The Book of Imaginary Beings*
The Music of Leo Brouwer

<https://orcd.co/zgaxdpx>

<https://www.stringsbymail.com/newman-oltman-guitar-duo-leo-brouwer-book-of-imaginary-beings-lp-23259.html>

World Premiere Recording

Newman & Oltman Guitar Duo
Laura Oltman and Michael Newman, guitars

www.guitarduo.com

From Beatlerianas
Fool on the Hill (1976)
She's Leaving Home (2010)

Leo Brouwer (born 1939)

Música Incidenta Campesina (1978)
Preludio
Interludio
Danza
Final

Leo Brouwer

El Libro de los Seres Imaginarios /
The Book of Imaginary Beings
Duo Concertante (2018)
I. El Unicornio / The Unicorn
II. El Minotauro / The Minotaur
III. Hadas y Gnomos / Fairies and Gnomes
IV. La Gorgona y La Mantícora / The Gorgon and the Manticore

Leo Brouwer

Composed La Habana, December 2018
Dedicated to Newman & Oltman Guitar Duo
Commissioned by Raritan River Music
With the generous support of Jeffrey Nissim

Composed in celebration of the 80th Anniversary Year of Leo Brouwer

NOTAS EN ESPAÑOL

CAPTURANDO A LOS SERES IMAGINARIOS POR LAURA OLTMAN Y MICHAEL NEWMAN

La explosión de la guitarra en los Estados Unidos en los años 60 estuvo alimentada, entre otras cosas, por la influencia de maestros cubanos como el legendario Leo Brouwer, Juan Mercadal, Elías Barreiro, Mario Abril, y nuestros maestros Alberto Valdés Blain y Luisa Sánchez de Fuentes.

Crecimos tocando la música de Leo Brouwer. Al comienzo de nuestro trabajo con el Newman & Oltman Guitar Duo, teníamos el mismo

representante que Brouwer, Sheldon Soffer Management. Siempre pensamos que un dúo del Maestro Brouwer sería un sueño para nuestro dúo.

Conocimos a Brouwer en ocasión de su debut neoyorkino en 1978, co-presentado por Americas Society. En ese momento, él era el segundo artista cubano que visitó los Estados Unidos después de la revolución, precedido por la legendaria bailarina Alicia Alonso. Nos volvimos a encontrar en el Toronto Guitar Festival ese verano, pero, desafortunadamente, la tensión política entre los EE.UU. y Cuba creó una grieta cultural que duró por décadas.

La normalización parcial de las relaciones entre EE. UU. y Cuba verificada en 2014 nos dio renovadas esperanzas de que el ansiado dúo podría materializarse. Con la ayuda de Americas Society y otras organizaciones y personas, seguimos trabajando en este sueño.

Finalmente, en 2018, Brouwer aceptó nuestra invitación y volvió a Nueva York para dar una clase magistral y una entrevista en Mannes School of Music, donde el Newman & Oltman Guitar Duo es ensamble en residencia desde 1987. Pudimos profundizar nuestra amistad con él y formalizar el encargo del nuevo dúo.

El Maestro Brouwer eligió escribir una suite basada en el compendio de criaturas míticas escrito por el celebrado autor argentino Jorge Luis Borges, El Libro de los Seres Imaginarios .

Brouwer terminó la pieza en La Habana en diciembre de 2018. Estrenamos la obra en el Raritan River Music Festival, en Americas Society como parte del New York Guitar Seminar at Mannes y en el Lanciano International Guitar Seminar en Italia, e invitamos a Brouwer a participar del New York Guitar Seminar at Mannes en 2019.

Siempre decimos a nuestros estudiantes que la persistencia da frutos. Cuarenta años más tarde, completamos el círculo y nuestro sueño es realidad.

Como Brouwer explicó durante la celebración de su octogésimo aniversario en el New York Guitar Seminar at Mannes, “Durante mucho

tiempo, la política se entrometió. Es por eso que vine muy pocas veces (a EE.UU.) en los últimos años. Pero ahora estoy bien. Tengo muchos amigos, y aquí estoy!”

Este Dúo Concertante , cual es el subtítulo de El Libro , está dedicado a nuestro dúo. Fue encargado por Raritan River Music – una organización sin fines de lucro comunitaria basada en el oeste de New Jersey que fundamos hace 30 años – con el generoso apoyo de Jeffrey Nissim, guitarrista y ejecutivo discográfico. Es la primera obra escrita por Brouwer para guitarristas estadounidenses desde que escribió El Decamerón Negro para Sharon Isbin hace casi 40 años.

Con El Libro de los Seres Imaginarios , la cooperación internacional produce otra vez una obra de arte excepcional, un regalo para el disfrute de todo el mundo.

SOBRE LA MÚSICA BEATLERIANAS

Los arreglos de canciones de los Beatles incluidos en este álbum, The Fool on the Hill y She’s Leaving Home , son las obras más familiares para los oyentes. Brouwer dijo que las escribió como una respuesta a la resistencia hacia la música popular de parte de un funcionario cultural del gobierno cubano. Son una maravillosa respuesta a esta discriminación – interpretaciones originales pero reconocibles de canciones familiares. Fool on the Hill , en particular, presenta una fuerte inyección de ritmos afrocubanos y armonías elaboradas.

MÚSICA INCIDENTAL CAMPESINA

Música incidental Campesina , escrita en 1978, es una serie de viñetas inspiradas por música folklórica cubana. Tiene armonías tonales, ritmos complejos y melodías cautivantes, que recuerdan las obras tempranas del compositor, antes de familiarizarse con la música de los compositores contemporáneos europeos mientras estudió en el extranjero. A pesar de que Brouwer usa la música cubana como inspiración, nunca está simplemente copiando o imitando un estilo de música en particular. Los ritmos de estas piezas son asimétricos e irregulares, más cercanos a Stravinski que a la música folklórica cubana. Pero se escucha ritmos de

danzas afrocubanas, incluyendo el son, el montuno, la guajira criolla y el zapateo.

EL LIBRO DE LOS SERES IMAGINARIOS

Brouwer dice que ama a todos los monstruos de El Libro de los Seres Imaginarios, el extraño y encantador libro del gran escritor argentino Jorge Luis Borges que Brouwer eligió musicalizar. Aun los dragones, dice Brouwer, están llenos de amor y simplemente quieren abrazar a todos con sus llamas.

Aunque Borges es conocido por su ficción surrealista y filosófica, El Libro de los Seres Imaginarios es algo diferente: una guía erudita pero no pretenciosa sobre criaturas mitológicas del mundo.

“Este es un libro maravilloso de un genio de la lengua española – probablemente la mayor figura en literatura en español hasta su muerte,” dice Brouwer. “Borges es un verdadero genio en la manipulación cultural de un lenguaje que tiene una tan larga tradición, que se remonta más allá de Cervantes, antes de Lope de Vega.”

Los seres que Brouwer eligió para esta pieza – algunos de las docenas descritas en el libro – son más bien aterradores, y algunos de ellos son monstruosos. Los monstruos son parcialmente humanos, reflejando la realidad que está detrás de la mitología. Los seres imaginarios y sus historias son siempre ejemplos metafóricos de realidades humanas, y ofrecen representaciones de profundos descubrimientos emocionales.

La representación musical que hace Brouwer del texto borgeano es extremadamente vívida. Dice que no quiere pintar una imagen literal de las criaturas, si no de la reacción que suscitan en el observador.

El Unicornio comienza con una cascada de notas que sugiere la sorpresa y la maravilla de encontrarse con esta criatura, y se disuelve en el asombro de su mágica belleza. El movimiento usa escalas y armonías modales, dándole el sabor de tiempos antiguos, cuando se creía que los unicornios eran reales. “Los niños son creadores natos,” dice Brouwer de este movimiento. “Para ellos todo es posible. Cuando tienes siete años el unicornio no es un invento – está en algún lugar. Existe y es tan

hermoso.” En la cultura contemporánea, un unicornio representa una experiencia rara y asombrosa – algo mágicamente hermoso y efímero.

Borges comienza así el capítulo sobre el Minotauro: “La idea de una casa hecha para que la gente se pierda es tal vez más rara que la de un hombre con cabeza de toro, pero las dos se ayudan y la imagen del laberinto conviene a la imagen del minotauro. Queda bien que en el centro de una casa monstruosa haya un habitante monstruoso.” Este movimiento tiene un esquema de repeticiones monstruoso que se parece a un laberinto. Muchas veces el oyente vuelve al mismo lugar, incapaz de escapar. Hay una aguda urgencia en los motivos repetitivos en semicorcheas que acompañan a la melodía y evocan el sentimiento de correr en círculos para escapar de la persecución de un monstruo carnívoro.

Hadas y Gnomos contempla a las hermosas y típicamente femeninas hadas en contraste con los menos atractivos y masculinos gnomos. Las hadas son a veces representadas como hermosas y benignas criaturas aladas, como libélulas o luciérnagas, y los gnomos pueden ser simplemente hombres apuestos y minúsculos, pero en el texto de El Libro de los Seres Imaginarios, ambas criaturas pueden también ser maléficas. Las hadas de Brouwer son ciertamente hermosas, aunque a veces disonantes, con un aire siniestro de peligro. Los bulliciosos gnomos están llenos de travesuras.

El movimiento final también reúne un monstruo masculino y uno femenino: La Mantícora es un amontonamiento carnívoro de partes animales con cabeza de hombre, y La Gorgona es una mujer con serpientes por cabellos. Brouwer dice de este movimiento: “La Gorgona y la Mantícora son rarísimas, y misteriosas. Aparecen en diferentes maneras en diferentes culturas. Las coloqué al final de la suite como una abstracción. El oyente puede imaginar lo que quiera sobre estas criaturas especiales.” Ambas son extremadamente peligrosas y Brouwer evoca la velocidad y el terror de la mantícora, así como su voz, que el texto describe como el sonido de la unión de trompetas y flautas. Se dice que la Gorgona, por su parte, creó los vastos e infértiles desiertos de Libia simplemente mirando a su alrededor, porque todo lo que mira se convierte en piedra. El paso frenético del movimiento es interrumpido

bruscamente por un coral sereno pero inquietante que evoca quietud y desolación.

El Libro de los Seres Imaginarios es una obra original, diferente a cualquier otra obra escrita para la guitarra. Es compleja y difícil, no completamente consonante pero muy fácil de entender. Es una creación completamente latinoamericana cuyas referencias están mayormente fuera de Latinoamérica. Es sublime y repulsiva, frenética y serena, salvajemente intensa y suavemente íntima.

Es un honor para nosotros haber podido traer estos seres a la vida en esta gran obra y estamos agradecidos por haber compartido tiempo con el Maestro Brouwer, durante el cual nos contó sus ideas sobre la obra y su inspiración.

Estamos seguros de que Jorge Luis Borges estaría encantado con esta música que, aun manteniendo su independencia artística, captura tan efectivamente el espíritu del texto de El Libro de los Seres Imaginarios .

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

La composición de esta pieza llevó varios años tensos, incluyendo toda la fricción entre los Estados Unidos y Cuba, especialmente con la posición anti Latinoamericana de la presente administración en Washington. Recibimos ayuda y apoyo de muchas fuentes. Gracias a la junta directiva de Raritan River Music en New Jersey, que es la organización sin fines de lucro que encargó la obra. También queremos agradecer especialmente al fundador y presidente del sello Musicmasters, Jeffrey Nissim, quien solventó el encargo y la grabación en el sello, junto con el productor Gregory Barbero. Sebastian Zubieta de Americas Society – colaborador en con el New York Guitar Seminar at Mannes – fue increíblemente paciente y útil para ayudarnos a traer a Brouwer a Nueva York para el estreno. También fue un gran asesor durante el proceso de encargo y los consiguientes vaivenes de la situación legal entre Cuba y los EE.UU. Sus asistentes en Americas Society – Gina Portale y Martha Cargo – completaron el equipo. Gracias a los cubanos expatriados en los EE.UU. que ofrecieron consejo – Elías Barreiro, amigo de toda la vida de Brouwer y profesor de guitarra retirado de Tulane University; nuestro gran amigo René Izquierdo,

profesor de guitarra en la University of Wisconsin en Milwaukee; y Orlay Alonso, exalumno de Mannes y director de la editorial Seconda Pratica – junto a los queridos amigos del New York Guitar Seminar at Mannes Mariano Aguirre y David Wolf, que ayudaron a traer a Brouwer a Nueva York. Gracias a Genevieve Spielberg y Toni Rhatican de GSI Artists por años de apoyo a este proyecto. Gracias al copista Ariel Madrigal por preparar la partitura y a Isabelle Hernández por organizar las visitas de Leo Brouwer a Nueva York. Gracias al productor Tony Rudel y al ingeniero y magistral editor Antonio Oliart de WGBH en Boston.

DEDICACIÓN

A nuestros padres, la que está y los que se fueron.