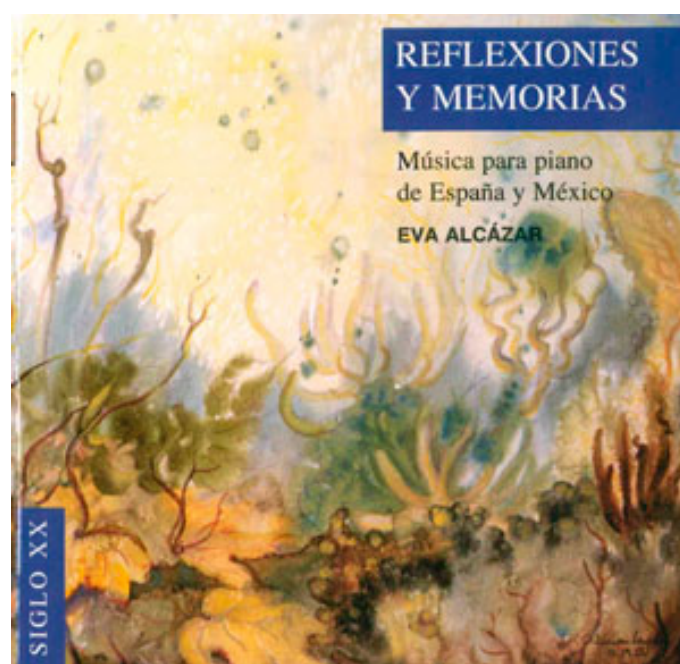

Repositorio de Investigación y Educación Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento:

Reflexiones y memorias. Música para piano de España y México, Eva Alcázar, México: Conaculta, INBA, Cenidim, 1994 (siglo XX, vol. XV)

REFLEXIONES Y MEMORIAS
Música para piano de España y México
Eva Alcázar
SERIE SIGLO XX. VOLUMEN XV

Ramón Montes de Oca

Nocturno

1	I Sueño	1:48
2	II Visión	1:35
3	III Despertar	2:24

Agustín González Acilu

4	<i>Extracciones para piano</i>	3:03

Manuel Enriquez

5	<i>Hoy de ayar</i>	6:31

Carlos Cruz de Castro

6	<i>Morfología sonora No. 1</i>	9:22

Francisco Núñez

7	<i>Reflexiones y memorias</i>	7:37

Roberto Morales

8	<i>Vientos Alisios</i>	7:13

Ramón Barce

Preludios en nivel La b

9	I Preludio en nivel La b I	1:51
10	II Preludio en nivel La b II	2:14
11	III Preludio en nivel La b III	0:51
12	IV Preludio en nivel La b IV	1:57

Daniel Zimbaldo

13	<i>La escalera del diablo</i>	6:40

Tiempo total 54:30

REFLEXIONES Y MEMORIAS

Música para piano
de España y México

EVA ALCÁZAR

SIGLO XX

Alicia del
S.M.A.

Eva Alcázar

Estudió en México con Bertha Huberman, María Teresa Rodríguez y Luz María Puente, además de tomar cursos de perfeccionamiento con Bernard Flavigny y Georg Demus. También estudió con Joaquín Soriano, Beata Monstavičius y Agustín Serrano en el Real Conservatorio de Música de Madrid. Ha ofrecido numerosos recitales y conciertos interpretando un amplio repertorio y dando particular énfasis a la música contemporánea, particularmente la de compositores españoles y mexicanos, varios de los cuales le han dedicado obras. En España ha colaborado con el Centro para la Difusión de la Música

Contemporánea y actualmente es maestra del Conservatorio Profesional de Música de la Comunidad Autónoma de Madrid. En 1989 fue invitada al XVII Festival Internacional Cervantino representando a España y estrenando en esa ocasión obras de Carlos Cruz de Castro y Francisco Nuñez.

Made her studies in Mexico under Bertha Huberman, María Teresa Rodríguez and Luz María Puente besides having courses with Bernard Flavigny and Georg Demus. She also studied with Joaquín Soriano, Beata Monstavičius and Agustín Serrano at Madrid's Real Conservatorio de Música. She has offered several recitals and concerts performing a wide repertoire and giving special attention to contemporary music, particularly that of Mexican and Spanish composers, many of whom have dedicated their works to her. In Spain she has worked with the Centro para la Difusión de la Música Contemporánea and is currently teaching at the Conservatorio Profesional de Música de la Comunidad Autónoma de Madrid. In 1989 she was invited to the XII Festival Internacional Cervantino where she represented Spain and made first performances of works by Carlos Cruz de Castro y Francisco Nuñez.

MÚSICA PARA PIANO DE ESPAÑA Y MÉXICO

Ramón Montes de Oca (1953) obtuvo su licenciatura en artes, especializado en música, en el Southern Oregon State College en 1981. Obtuvo, además, una mención honorífica en el proyecto para jóvenes compositores organizado en 1979 por la Sociedad de Maestros de Música del Estado de Oregon. Más tarde estudió con el compositor húngaro Istvan Lang y se incorporó al taller de composición del Conservatorio Nacional de Música de México, bajo la guía de Mario Lavista. En 1988 y 1989 fue maestro invitado en la Universidad de California en Fresno. Entre 1987 y 1989 fue director de la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato. La música de Ramón Montes de Oca se ha interpretado en las principales salas de concierto de México, en el Festival Internacional Cervantino, en el Foro Internacional de Música Nueva y en diversos festivales en Argentina, España, Polonia y los Estados Unidos, incluyendo una presentación de su música en el Carnegie Hall de Nueva York. En 1991 obtuvo la beca para creadores intelectuales del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Fundó y coordinó los Ciclos de Conciertos de Música Contemporánea del Festival

Internacional Cervantino y ha sido miembro de la Comisión Dictaminadora del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En la actualidad es profesor de la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato y miembro del Sistema Nacional de Creadores.

El *Nocturno* de Ramón Montes de Oca puede ser escuchado como una sutil alusión a las músicas de noche, lejanas del mundo sonoro de John Field y Federico Chopin, más cercanas a una moderna y muy refinada expresión de preocupaciones creativas actuales. La primera parte de la obra es un *Sueño* plácido y tranquilo, que en su sección media se vuelve ligeramente más vivo. La *Visión*, por su parte, es etérea, fría y ciertamente fugaz. Para finalizar, un *Despertar* más vigoroso que los dos movimientos anteriores, aunque parece tratarse de un despertar tentativo que quizá no sea sino una escala en el camino hacia el siguiente sueño.

El *Nocturno* fue escrito por Ramón Montes de Oca en 1985 y revisado en 1990. La partitura está dedicada a Eva Alcázar.

Agustín González Acilu nació en Alsasua en 1929, y estudió en su ciudad natal con Luis Taberna. Más tarde tuvo como maestro principal a Julio Gómez en el Conservatorio de Madrid, y en Pamplona abordó temas de música contemporánea con el maestro Remacha. Becado, González Acilu viajó a proseguir su aprendizaje musical en Roma, Venecia y Siena. En 1962 obtuvo el Premio Samuel Ros, y en 1971 se hizo acreedor al Premio Nacional de Música. En su trabajo como compositor, Agustín González Acilu se ha caracterizado por la experimentación constante, por la exploración de nuevos timbres y texturas. Ha realizado, además, profundas investigaciones en el terreno de la fonética y sus posibles aplicaciones a la música

Extracciones es una breve pieza en la que el autor nos presenta un discurso de instantes sonoros sucesivos que dan la engañosa apariencia de ser autónomos, independientes entre sí. El desarrollo es compacto, de cualidades no melódicas, y el ámbito sonoro se caracteriza por lo depurado, lo austero y por la clara tendencia de González Acilu hacia una peculiar economía de medios expresivos. El compositor ha escrito lo siguiente respecto a la obra:

"*Extracciones* para piano data de 1986 y fue escrita junto a *Cuadernos para piano* para el alumnado de los cursos de composición en el Conservatorio Navarro de Música Pablo Sara-

sate de Pamplona. La breve pieza para piano nace de una experiencia pedagógica más, con la puesta en práctica de unas formas de variación sobre determinadas entidades sonoras —polifónicas o multifónicas—, entendidas éstas como realidades que, por su propio ser, se bastan a sí mismas. Años después, unas reflexiones sobre estas consideraciones me inducirían a componer la obra que lleva por título *Variaciones Ópticas* para orquesta. En la elaboración de *Extracciones* para piano, no son ajenos criterios de presión y tensión de la materia sonora, empleados a la hora de extraer aquellos valores intrínsecos contenidos en las mencionadas entidades sonoras, acción ésta que habrá de configurar el valor expresivo y formal de la pieza. Para el presente trabajo tomé como materia de estudio los once primeros compases del preludio de *Tristán e Isolda* de Richard Wagner, compases por todos sabido, cruciales en nuestra música occidental. La obra está dedicada a Eva Alcázar, por su notable contribución al piano contemporáneo manifestada en sus actividades concertísticas y pedagógicas".

Manuel Enríquez (1926-1994) es probablemente el compositor mexicano más importante de su generación, sobre todo por su destacada contribución a la creación de una música mexicana moderna que ya nada tenía que ver con

los parámetros del nacionalismo. Recibió un sólido entrenamiento como violinista y como compositor, primero con su padre, más tarde con Ignacio Camarena y Miguel Bernal Jiménez. Entre 1955 y 1957 fue alumno de Peter Mennin en la Escuela Juilliard de Nueva York, y entró en contacto con Stefan Wolpe, quien lo introdujo al mundo de la música serial. A la par con una brillante carrera como violinista, Enríquez pronto se estableció como una presencia importante en el ámbito de la composición en México. Dedicó buena parte de su labor a la difusión de la música contemporánea en México, y a la difusión de la nueva música mexicana por todo el mundo. Fue director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical (CENIDIM) en México y recibió numerosos encargos de importantes instituciones mexicanas y extranjeras. Enríquez fue fundador, y director durante quince años, del Foro Internacional de Música Nueva, la más importante actividad de música contemporánea en el ámbito cultural mexicano. En el amplio y rico catálogo de Enríquez hay obras sinfónicas, de cámara, para instrumentos solos, una importante serie de piezas para instrumentos de cuerda en la que destacan sus cinco cuartetos, y varias obras que incluyen los sonidos electroacústicos, los medios múltiples y el teatro musical.

La obra *Hoy de ayer* de Enríquez es una pro-

posición altamente organizada, muy cerebral, en la que el autor logra un discurso sonoro disjunto, de gran energía y poder. Como es usual en numerosas piezas de Enríquez, se da un cierto grado de libertad al intérprete al interior de una estructura muy bien controlada. Entre muchos otros elementos notables en esta partitura hallamos, por ejemplo, acordes formados por notas lejanas, situadas en los extremos del rango pianístico, y la libre reiteración de breves células motivicas. Como cimiento del diseño de *Hoy de ayer*, Enríquez propone nueve módulos o trozos musicales altamente contrastantes, sin indicación de compás, regidos por la duración marcada en cada uno de ellos. Después de estos nueve segmentos, el compositor ofrece al intérprete otros cinco, numerados sucesivamente, con la indicación de que el pianista puede elegir libremente el orden de su interpretación y luego ejecutar un trozo final (Para esta grabación, Eva Alcázar ha interpretado esos trozos en este orden: 2-1-4-3-5). Como elemento de unidad formal, el trozo final está hecho del mismo material musical que la conclusión del noveno de los primeros segmentos de la obra.

Al final de la partitura de *Hoy de ayer*, Enríquez escribió lo siguiente: "La Habana-Montreux, abril de 1981". A la cabeza de la partitura hay una dedicatoria muy sencilla: "A Eva".

Nacido en Madrid en 1941, **Carlos Cruz de Castro** estudia en el Real Conservatorio Superior de Música de esa ciudad, donde tiene como maestros a Gombau y Calés. También estudia dirección de orquesta con Enrique García Asensio. Más tarde estudia en Alemania con Milko Kelemen, Günther Becker y Antonio Janigro. En 1968 forma parte del grupo de compositores Estudio Nueva Generación y tres años después representa a España en la VII Bienal de París con dos obras. En 1973 funda, en colaboración con la compositora y pianista mexicana Alicia Urreta, el Festival Hispano-Mexicano de Música Contemporánea. Con su obra *Mixitlán* representa a Radio Nacional de España en el Premio Italia de 1975 y en la Tribuna Internacional de Compositores en París en 1979. En 1976 es miembro fundador, con otros músicos de España, de la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles. En 1977 es premiado por la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música. Ha sido profesor en el Conservatorio de Albacete, en las materias de composición, contrapunto, fuga, formas musicales, música de cámara y estética. Desde 1972 colabora en los programas musicales de Radio 2, de Radio Nacional de España, cuyo departamento de producción dirige en la actualidad.

Morfología sonora No. 1 de Carlos Cruz de Castro está realizada a base de secciones contrastantes; cada una de ellas, a su vez, se basa

fundamentalmente en la reiteración de ciertos patrones y figuras. Algunas de estas secciones, por otra parte, se forman con una combinación de ideas de secciones precedentes, y el desarrollo de la pieza está marcado por numerosos cambios métricos y pulsos irregulares; hay, incluso, una sección cuya indicación de compás es 0/0. A lo largo de *Morfología sonora No. 1*, Cruz de Castro hace énfasis en los arpeggios y los acordes como materia prima, haciendo al intérprete exigencias técnicas de alto nivel. Esta obra comparte con otras muchas del catálogo del compositor un nexo evidente con las corrientes musicales modernas que utilizan la repetición como elemento básico del discurso musical.

Morfología sonora No. 1 está fechada en Madrid en 1989 y está dedicada a Eva Alcázar.

Francisco Núñez nace en La Piedad, Michoacán, en 1945. Se gradúa como pianista concertista en el Conservatorio Nacional de Música y termina sus estudios de composición en el taller de Carlos Chávez. Estudia, además, dirección orquestal, música concreta y música electrónica. Obtiene diversos premios y reconocimientos por su labor como pianista y compositor, y recibe dos menciones honoríficas de la UNESCO por sus trabajos de investigación en el campo de la educación musical infantil. Trabaja asiduamente en el terreno de la música

vocal, incluyendo montajes operísticos, *lied* y opereta. En 1977 es nombrado director de la Escuela Superior de Música y funda el segundo laboratorio de música electrónica en la historia de México. Su conocimiento de nuevos lenguajes y tecnologías lo ha llevado a participar en numerosos cursos, talleres, seminarios y otras actividades relacionadas con la música electrónica y las computadoras. Las obras de Francisco Núñez se han ejecutado en el Foro Internacional de Música Nueva, Festival Hispano-Mexicano de Música Contemporánea, Festival Internacional Cervantino, Festival Cultural Sinaloa, y Gran Festival de la Ciudad de México. Además, su música ha sido interpretada en Inglaterra, Polonia, Alemania, los Estados Unidos, Brasil, Canadá, Cuba, España y Argentina. Núñez ha colaborado con sus trabajos de investigación musical en publicaciones como *Pauta, Heterofonía, Revista de la Universidad, México en el Arte* y otras.

Reflexiones y memorias de Francisco Núñez es una partitura con una gran densidad sonora y un notable peso específico. En ella, el compositor privilegia el registro grave del piano y utiliza una serie de acordes que dan a la obra una cualidad acústica muy especial en lo que se refiere a la resonancia. Respecto a *Reflexiones y memorias*, Núñez ha dicho lo siguiente:

"Esta pieza es la resultante de una experimentación mía que data de 1975 y que se basa

en el uso de los tetracordes como fundamento de escalas personales. La primera vez que utilicé este procedimiento fue en una obra para cuerdas titulada *Puntos y rayas*, y más tarde aparece en casi todas mis obras posteriores, combinado con escalas comunes, cromáticas, exóticas, modales y con elementos microtonales y atonales, además de algunas cosas ajenas a lo tradicional en lo que se refiere al control y al azar. Así, en esta pieza se conforma un juego de resonancias que, desde el punto de vista del manejo de las escalas y usando los extremos del piano, permite lograr ciertos batimientos por la resonancia de los armónicos. Todo esto genera, un poco a la manera de Liszt, una sonoridad mayor y un incremento en la energía. De este modo, utilizando un piano temperado a la manera tradicional, se proponen grandes choques de sonoridad y la simultaneidad de consonancias y disonancias. Hay, además, un desarrollo motivico muy meticuloso que hace que el rango tímbrico-melódico predomine a lo largo de la obra".

La partitura de *Reflexiones y memorias* (cuyo título completo es *Reflexiones y memorias sobre el espacio sensorial*) está fechada en la ciudad de México el 7 de octubre de 1988, y la dedicatoria es ésta: "¡Felicidades Eva!"

Roberto Morales nació en 1958 en la ciudad de México. Su formación inicial se realizó a tra-

vés de distintas vertientes de la música popular. Más tarde, hizo estudios de piano, flauta y composición en la Escuela Superior de Música. De manera autodidacta, se ha preparado sólidamente en el terreno de la electroacústica y la música por computadora, y sus variados intereses lo han llevado a participar en proyectos de creación colectiva y en el manejo de multimedia. Además de sus obras de concierto, Roberto Morales ha producido partituras para teatro, cine, radio y televisión. Ha tenido participación activa en la Confederación de Música Electroacústica y en el Centro Independiente de Investigaciones Multimedia.

Vientos alisios de Roberto Morales es una partitura de enorme complejidad rítmica y métrica en la que están presentes algunos de los elementos constantes en el pensamiento creativo del compositor. Así, en el ámbito armónico se alcanzan a detectar combinaciones que parecen provenir del mundo del jazz, mientras que en el campo de lo rítmico y lo melódico aparecen sutiles fantasmas surgidos del ámbito de la música popular, un ámbito que es muy bien conocido por Morales. Es posible, además, hallar en la partitura algunas indicaciones que dejan bien claras las intenciones expresivas que dan origen a estos *Vientos alisios*. Así, por ejemplo, la sección marcada como "a la vals" o las partes de la obra que Roberto Morales indica que deben ser tocadas "con garra" o

"con mucha garra". El compositor ha dicho lo siguiente sobre esta obra:

"*Vientos alisios* es la primera obra que he escrito basado en ciertas reglas de la computación. Algunas partes de la obra son totalmente intuitivas, mientras que en otras utilizo esas reglas que se refieren a una especie de gramática generativa. Así, la pieza no es totalmente algorítmica, como, por ejemplo, la obra que escribí para el Trío Neos, titulada *Figurines del Vogue*. Siendo zurdo, le he dado una gran importancia a la mano izquierda en *Vientos alisios*, y esto le ha dado a la obra un peso muy definido. Hay secciones de la pieza en que la mano derecha lleva un discurso totalmente algorítmico, mientras que para la izquierda planteo algo totalmente personal."

La partitura de *Vientos alisios*, terminada en 1991, está dedicada así: "Para Eva con muchísimo cariño, de Roberto".

Originario de Madrid, el compositor, crítico y ensayista **Ramón Barce** nace en 1928. Estudia en el conservatorio y en la universidad de su ciudad natal, donde obtiene su doctorado. Asiste también a los cursos impartidos por Olivier Messiaen y György Ligeti, aunque en su preparación hay un importante componente autodidacta. En muchas de sus obras es posible hallar un lenguaje que tiende a lo expresionista, así como un manejo sólido mas no inflexible

de las técnicas seriales. En 1958 Barce funda el Grupo Nueva Música, y en 1964 es también fundador del grupo Zaj, involucrado con nuevas formas de ejecución escénico-musical. En 1967 Ramón Barce saca a la luz la revista *Sonda* y establece una serie de conciertos de música nueva bajo el mismo nombre. En 1964 inventa un sistema armónico propio al que llama armonía de niveles. En 1971, Barce se convierte en el crítico musical del diario *Ya*.

Una de las muchas cualidades a señalar en estos *Preludios en nivel la bemol* de Ramón Barce es la propuesta métrica clara y sencilla; todo el discurso musical de estas cuatro breves piezas se mueve en el ámbito de los 6/8 y los 3/4. Se trata, en general, de la variación sutil y progresiva de los elementos propuestos al inicio de cada prelude. Hay, en este sentido, transformaciones armónicas de gran sutileza y un discurso formal y sonoro de admirable nitidez. Como toda la música de Barce, estos *Preludios en nivel la bemol* surgen de sus investigaciones personales en el campo de la forma y la armonía, y sobre ellos el compositor ha escrito lo siguiente:

"Los cuatro *Preludios en nivel la bemol* forman parte de los 48 *Preludios para piano* y, como los demás de la colección, se reúnen en grupos de cuatro (un grupo por cada nota del total cromático, es decir, 12 grupos), porque cuatro son las posibles escalas de cada nivel

armónico. En este "sistema de niveles" que ideé en 1964 y utilicé desde entonces en todas mis obras, existe en cada caso una nota-nivel o nota principal, y en la escala cromática que sobre ella se dispone se suprimen siempre las notas que están a la quinta justa superior e inferior de la nota-nivel. La escala básica queda así reducida a diez notas, con pasos de tono entero entre los grados V-VI y VI-VII. Se utilizan en los *Preludios*, además de la escala básica, tres variantes: escala II, con supresión de la sensible superior (9 notas); escala III, con supresión de la sensible inferior (9 notas); y escala IV, con supresión de ambas sensibles (8 notas). Estos *Cuatro preludios en nivel la bemol* están escritos en octubre de 1976. En ellos las líneas melódicas quedan desnudas, de manera que las alturas y los intervalos se pongan de manifiesto hasta el límite, incluidas las diferentes octavas, que poseen valores melódicos distintos. Se valora el sonido en sí mismo teniendo en cuenta su registro como timbre. En los cuatro preludios se emplea el mismo núcleo básico, que va progresivamente perdiendo articulación y velocidad hasta desintegrarse. Hay también un desplazamiento del material hacia el grave, hacia zonas en que la armonía se vuelve más densa y ambigua. Están dedicados a Eva Alcázar".

Compositor español de origen argentino, **Daniel Zimbaldo** nace en Rosario, Argentina, en 1955. Recibe su título de composición de la Facultad de Artes de la UNR, donde estudia con Virtú Maragno y Dante Grela. En 1981 es becado para estudiar en Madrid con Luis de Pablo y entre 1984 y 1985 realiza los cursos de composición del Grupo de Música Experimental de Bourges. En 1986 trabaja en el Instituto de Música Electroacústica y Experimental en Viena. Un año después obtiene el Premio de Composición Cristóbal Halffter por su obra *Credo* y en 1988 el Premio de la Sociedad Italiana de Autores y Editores en el Concurso Internacional de Composición de Trento, con la obra *Omaggio a Luigi Dallapiccola*. A lo largo de su carrera, Zimbaldo ha recibido encargos de diversas instituciones de Argentina, España y Francia. En la actualidad, además de su producción de música de concierto, realiza numerosos trabajos en el ámbito de las bandas sonoras para cine, teatro y televisión. En el catálogo de Daniel Zimbaldo hallamos un número significativo de partituras en las que están involucradas los sonidos electrónicos.

La sugerente pieza *Las escaleras del diablo* de Daniel Zimbaldo nos ofrece en su desarrollo una primera sección en la que hay, ante todo, una muy buena interacción (casi una síntesis) entre el piano y los sonidos de la cinta magnetofónica. Más adelante hallamos un breve vals,

casi un fantasma, a través del cual el autor parece hacer un guiño al oyente, con una traviesa sonrisa. En general, Zimbaldo da la impresión de utilizar de modo muy efectivo los ecos (reales o figurados) y las resonancias de sus agentes sonoros, produciendo una obra muy refinada, en la que las atmósferas ocupan un plano de gran importancia. El mismo Daniel Zimbaldo ha elaborado este texto sobre la pieza:

"*Las escaleras del diablo* es la octava de una serie de piezas que, agrupadas bajo el título genérico de *El libro de las mutaciones*, pretenden mostrar a través de una estructura sencilla cómo el compositor Daniel Zimbaldo, en diferentes momentos de su vida, va haciendo continuamente nuevas músicas utilizando siempre los 'mismos' materiales sonoros. En este caso concreto, algunos de esos materiales básicos (duraciones extremas, interpolación de silencios, células rítmicas repetitivas, intensidades) han sido 'procesados' por un programa capaz de calcular fractales (Computer Aided Music/Pedro José Morales). No obstante, no se trata de 'Computer Music', sino más bien de una música tremendamente expresiva que incorpora el tratamiento matemático en segmentos temporales específicos. Esta obra, dedicada con el más profundo cariño a mi amiga Eva Alcázar, es un encargo del Gabinete de Música Electroacústica de Cuenca. Ha sido realizada

íntegramente en dicho Gabinete a excepción de la mezcla final que tuvo lugar en el LIEM/CDMC de Madrid. Han colaborado como técnicos de sonido Julio Sanz (GME) y Javier Rubio (LIEM/CDMC)".

Las primeras siete piezas de la serie *El libro de las mutaciones* fueron escritas, respectivamente, en 1982, 1983, 1984, 1987, 1988 y 1991. *Las escaleras del diablo* fue compuesta en 1992.

Juan Arturo Brennan

PIANO MUSIC FROM SPAIN & MEXICO

Born in 1953, Mexican composer **Ramón Montes de Oca** obtained his M.B.A. in arts, with a major in music, at Southern Oregon State College in 1981. He also received a merit citation in a project for young composers organized by the Oregon State Society of Music Teachers. He later studied with the Hungarian composer Istvan Lang and became a member of the composition workshop at Mexico's National Conservatory, under the guidance of Mario Lavista. In 1988 and 1989 he was a visiting teacher at the University of California at Fresno. From 1987 to 1989 he was also dean of the music school at

the University of Guanajuato. The music of Ramón Montes de Oca has been performed in Mexico's main concert halls and at the International Cervantino Festival, the International Forum for New Music and several festivals in Argentina, Spain, Poland and the United States, including a performance of one of his works at New York's Carnegie Hall. In 1991 he won a fellowship from Mexico's National Fund for Culture and the Arts. He was founder and coordinator of the Contemporary Music Series at the International Cervantino festival and he has been a member of the assessment commission at the National Fund for Culture and the Arts. He is currently on the faculty of the music school at the University of Guanajuato and a member of the National System of Creative Artists.

The *Nocturno* by Ramón Montes de Oca can be listened to as a subtle glance to other types of night music, far removed from those by John Field or Frédéric Chopin, but much closer to a modern and very refined expression of the artistic concerns of our time. The first part of the work, *Sueño*, is an easy and quiet dream that becomes a bit more lively in its central section. The second part, *Visión*, is an ethereal, fleeting, cold vision of the night sounds. To round off the piece, there is a *Despertar*, an awakening that is more vigorous than the two preceding movements, although it still seems to be a tentative

awakening, maybe nothing more than a stop along the way towards another dream.

The *Nocturno* was written by Ramón Montes de Oca in 1985 and revised in 1990. The score is dedicated to pianist Eva Alcázar.

Agustín González Acilu was born in Alsasua, Spain, in 1929, and studied in his hometown under Luis Taberna. He was later a student of Julio Gómez at Madrid's Conservatory, and undertook studies in contemporary music with professor Remacha in Pamplona. He was awarded a scholarship to further his studies in Rome, Venice and Siena. In 1962 he won the Samuel Ros Prize, and in 1971 he was awarded the National Music Prize. In his work as a composer, González Acilu has shown an inquisitive spirit, always experimenting with new tone-colours and new textures. He has also done serious research in the realm of phonetics and the possibilities of applying it to music.

Extracciones is a brief work in which the author offers a musical discourse made of successive sound instants that seem to be autonomous and self-containing. The development is compact, of a non-melodic quality, and the sound environment is very sparse, austere, showing González Acilu's tendency to work with a great economy of means. The composer himself has written this text about his piece:

"*Extracciones* for piano was written in 1986,

concurrently with *Cuadernos para piano*, for the students in the composition courses at the Pablo Sarasate Conservatory of Music in Pamplona. This brief piano piece was born from another teaching experience, and deals with the practice of a particular type of variation on certain sound entities —polyphonic or multiphonic— that can be understood as self-sufficient realities. Years later, speculation on these subjects would lead me to write an orchestral work titled *Variaciones Óticas*. In the development of *Extracciones* I have applied certain criteria dealing with pressure and tension on the sound matter, these criteria being used at the moment of extracting from the aforementioned sound entities the intrinsic values contained in them; this process will be instrumental in shaping the piece's expressive and formal outlines. For the present work I chose as a subject for study the first eleven measures of the prelude to Richard Wagner's *Tristan und Isolde*, which are widely known to be crucial in the history of Western music. The work is dedicated to Eva Alcázar, for her remarkable contribution to the contemporary piano, both in her concert activity and in her teaching experience".

Manuel Enríquez (1926-1994) is probably the most important Mexican composer of his generation, mainly due to his outstanding contribution towards creating a modern Mexican music that

had nothing to do with the tenets of nationalism. He received a thorough training as a violin player and composer, first from his father and later from Ignacio Camarena and Miguel Bernal Jiménez. From 1955 to 1957 he was a student of Peter Mennin at the Juilliard School in New York, and he came into contact with Stefan Wolpe, who introduced him to the world of twelve-tone music. Concurrently with his brilliant career as a performer on the violin, Enríquez soon established himself as an important presence in the field of composition in Mexico. He was firmly committed to disseminate contemporary music in Mexico, and to have Mexican new music performed all over the world. He was director of the CENIDIM (National Center for Music Research, Information and Documentation) and received numerous commissions from important Mexican and foreign institutions. He was the founder, and the director for fifteen years, of the International Forum for New Music, the main event for contemporary music in Mexico's cultural environment. In the wide and varied catalogue of Manuel Enríquez there are symphonic works, chamber pieces, an important group of works for string instruments including five outstanding quartets, and several pieces which include electronic sounds, musical theater and multimedia.

The piece *Hoy de ayer* by Enríquez is a highly organized proposition, very analytic, in which

the composer creates a musical discourse of great energy and power, full of disjointed sound moments. As is customary in many of the works by Enríquez, the performer is given a certain degree of freedom in the context of a highly controlled general structure. Among many other outstanding elements in *Hoy de ayer* we can find, for example, many chords formed by widely separated notes on the keyboard, and the reiteration of brief motivic cells. As a foundation of the piece's structural design, Enríquez sets forth nine musical modules or segments of a highly contrasting nature, without time signature, with each segment's duration clearly marked in the score. After these nine modules, the composer offers the performer five other modules, successively numbered, indicating that the pianist can freely choose the order of their performance and then play a final segment (For this recording, Eva Alcázar has performed the five segments in the following order: 2-1-4-3-5). As an element to enhance the structural unity of the piece, the final module is built on the same material as the conclusion of the ninth segment in the work.

At the end of the score of *Hoy de ayer*, Enríquez wrote the following: "Havana-Monterrey, April 1981". At the head of the score there is a very simple dedication: "To Eva".

Born in Madrid in 1941, **Carlos Cruz de Castro** studied at the Royal Superior Conservatory in the Spanish capital with professors Gombau and Calés. He also studied conducting with Enrique García Asensio and took courses in Germany with Milko Kelemen, Günther Becker and Antonio Janigro. In 1968 Cruz de Castro was a member of the New Generation Studio, and three years later he represented Spain in the Seventh Paris Biennale with two of his works. In 1973 he co-founded, with Mexican composer and pianist Alicia Urreta, the Spanish-Mexican Contemporary Music Festival. With a piece entitled *Mixtitlan* he represented National Radio of Spain in the Italy Prize, 1975, and at the International Composer's Forum in Paris in 1979. In 1976 he was also a co-founder of the Association of Spanish Symphonic Composers and in 1979 he received a prize from the Mexican Theater and Music Critics Union. He has been a professor in composition, counterpoint, fugue, musical form, chamber music and aesthetics at the Conservatory in Albacete. Since 1972 he has worked on musical programs for Radio 2 at National Radio of Spain and is currently director of the production department at this network.

Morfología sonora No. 1 by Carlos Cruz de Castro is built on contrasting sections; each of the sections is in turn based on the reiteration of certain patterns and figures. Some of these

sections, on the other hand, are built on a combination of ideas from preceding sections, and the piece's development is marked by many metric changes and by an overall irregular pulse; there is even a section with a time signature of 0/0. In *Morfología sonora No. 1*, Cruz de Castro emphasizes the use of arpeggios and chords as his main building blocks, making rigorous demands on the performer's technique. This work is similar to many other pieces in the Spanish composer's catalogue in the sense it is clearly related to modern musical trends that tend to use repetition as the basic means of expression.

Morfología sonora No. 1 is dated in Madrid, 1989, and it is dedicated to Eva Alcázar.

Francisco Núñez was born in La Piedad, Michoacán, Mexico, in 1945. He graduated as a concert pianist from Mexico's National Conservatory and pursued composition studies at Carlos Chávez' workshop. He also studied conducting, concrete and electronic music. He has received several awards for his work both as a pianist and as a composer, and has been twice honored by the UNESCO for his research in the field of musical education for children. He has also worked in the field of vocal music, including opera, lied and operetta. In 1977 he was named director of the Higher School of Music in Mexico and founded the second electronic-

music laboratory in the country's history. His knowledge of new music languages and technologies has allowed Núñez to participate in many courses, workshops, seminars and other activities related to electronic music and computers. His works have been performed at the International Forum for New Music, the Spanish-Mexican Contemporary Music Festival, the International Cervantino Festival, the Sinaloa Cultural Festival and Mexico City's Grand Festival. The music of Núñez has also been heard in England, Poland, Germany, the United States, Canada, Cuba, Spain and Argentina. The composer has published several of his research papers in Mexican magazines such as *Pauta*, *Heterofonía*, *Revista de la Universidad*, *México en el Arte* and others.

Reflexiones y memorias by Francisco Núñez is a work of great density and a remarkable acoustic weight. In it, the composer enhances the piano's lowest register and uses a series of chords that impart a very special resonant quality to the piece. About *Reflexiones y memorias*, Núñez has made the following comments:

"This piece is the result of a line of experimentation dating back to 1975, based on the use of tetrachords as the foundation of very personal scales. The first time I used this procedure was in a piece for strings titled *Puntos y rayas*, and later it became a part of almost all my compositions, mixed with scales of various

types: conventional, chromatic, exotic, modal, with some atonal and microtonal elements, and some things that deviate from the traditional concepts of chance and control. Thus, the piece is defined by an interplay of resonance that, from the point of view of the aforementioned scales and with the use of the piano's extreme registers, allows for the creation of certain sympathetic vibrations through the resonance of harmonics. All this generates, in the manner of Liszt, a bigger sound and an increase in energy levels. Thus, by using a traditionally tempered piano, great clashes of sound are put forth, resulting in the simultaneous presence of consonance and dissonance. There is, moreover, a very meticulous motivic development that enhances the predominance of the melodic and tone-colour range throughout the piece".

The score of *Reflexiones y memorias* (the complete title of which is *Reflexiones y memorias sobre el espacio sensorial*) is dated October 7th, 1988, in Mexico City, and it is dedicated thus: "Congratulations, Eva!"

Roberto Morales was born in Mexico City in 1958. His first training was accomplished through experimentation in several types of popular music. He later studied piano, flute and composition at the Higher School of Music. As a self-taught musician, he has prepared himself

thoroughly in the realm of electronic and computer music, and his wide range of interests has allowed him to participate in collective projects and multimedia performances. In addition to his concert pieces, Roberto Morales has produced numerous scores for the theater, film, radio and television. He has been an active participant in the Electroacoustic Music Confederation and in the Independent Center for Multimedia Research.

Vientos alisios by Roberto Morales is a work of enormous rhythmic and metric complexities in which several elements typical of the composer's line of thought are present. Thus, there are some sound combinations in the realm of harmony that seem to come from the world of jazz, while the rhythmic and melodic development is marked by subtle shadows of popular music, on which Morales is an expert. One can find, moreover, some performance indications on the score that clearly indicate the composer's expressive intentions. Thus, a section of the work marked "a la vals", or parts of the piece that must be played "con garra" or "con mucha garra", meaning with grit, with lots of grit. Roberto Morales has made these comments on the piece:

"*Vientos alisios* is the first piece I have written based on certain computer rules, made up by myself. Some parts of the piece are wholly intuitive, while in others I use those rules, that

refer to a certain kind of grammar. Thus, the work is not totally algorithmic as, for example, the piece I wrote for the Trio Neos, titled *Figurines del Vogue*. Being left-handed myself, I have assigned a very important role to the left hand in *Vientos alisios*, and this has given the piece a very definite weight. There are sections of the work in which the right hand plays music that is completely algorithmic, while the left hand plays things that are totally personal."

The score of *Vientos alisios* was finished in 1991 and it is dedicated thus: "For Eva, with lots of affection, from Roberto".

Composer, critic and writer on music, **Ramón Barce** was born in Madrid in 1928. He studied at Madrid's Conservatory and also at the university in the Spanish capital, where he earned a doctorate. He also attended composition courses by Olivier Messiaen and György Ligeti, although he is self-taught in many areas of music theory. Many of his works have been written in an expressionist language, and he has also explored with great rigour the twelve-tone composition techniques. In 1958 Ramón Barce founded the New Music Group, and in 1964, the Zaj Group, an ensemble concerned with new modes of music performance. In 1967, Barce started publishing *Sonda* magazine, and he also established a concert series with the same name. In 1964 he developed a

harmonic system of his own that he called harmony of levels. In 1971 he became music critic for the newspaper *Ya*.

One of the outstanding qualities of Ramón Barce's *Preludes in A-flat level* is a clear and simple metric proposal; the whole development of these four brief pieces is set in time signatures of 6/8 and 3/4. Barce's method entails, generally speaking, a subtle and progressive variation of the elements stated at the beginning of each prelude. In this sense, there are harmonic transformations of great subtlety and a structural development of the utmost clarity. Like all of Barce's compositions, the *Preludes in A-flat level* are a product of his personal research in the field of form and harmony, and this is what the composer has written about these pieces:

"The four *Preludes in A-flat level* are included in the 48 *Preludes for piano*, and like the rest of the pieces in the collection, they are joined in groups of four (one group for each tone of the chromatic scale, that is, twelve groups), because there are four possible scales in each harmonic level. In this system of levels that I designed in 1964 and have been using in all my works since then, there is in each case a level-tone or principal tone, and in the chromatic scale generated by each of the tones I always eliminate the notes that are at a perfect fifth above and below the level-tone. Thus, the basic

scale is reduced to ten tones, with whole-step intervals between grades V-VI and VI-VII. In these *Preludes I* have used, in addition to the basic scale, three variants: Scale II, where the upper leading note is suppressed (9 tones); Scale III, where the lower leading note is suppressed (9 tones); and Scale IV, where both leading notes are suppressed (8 tones). The four *Preludes in A-flat level* were written in 1976. Their melodic lines become practically naked, so pitches and intervals are absolutely clear. This includes the different octaves, with different melodic values in each case. Sound is valued for the sound itself, and pitch is also considered as tone-colour. The same basic nucleus is used in all four preludes; it progressively loses speed and articulation, until it finally disintegrates. There is also a displacement of the material towards the low register, towards zones where harmony becomes more dense and ambiguous. The preludes are dedicated to Eva Alcázar".

Daniel Zimbaldo, Spanish composer of Argentinean origin, was born in Rosario, Argentina, in 1955. He obtained his degree as a composer at the National University in Rosario, where he studied under Virtú Maragno and Dante Grela. In 1981 he was awarded a scholarship to study in Madrid with Luis de Pablo, and between 1984 and 1985 he undertook courses in com-

position with the Experimental Music Group in Bourges, France. In 1986 he worked in Vienna's Institute for Experimental and Electroacoustic Music. A year later he won the Cristóbal Halffter Composition Prize with his work *Credo*, and in 1988 he was the winner of the prize given by the Italian Society of Authors and Publishers at the International Composer's Competition in Trento, where he presented his *Omaggio a Luigi Dallapiccola*. Throughout his career, Daniel Zimbaldo has received commissions from various institutions in Argentina, Spain and France. Today, in addition to his concert works, Zimbaldo is actively producing soundtracks for film, theater and television. In Zimbaldo's catalogue there are quite a few works involving electronic sounds.

Zimbaldo's very suggestive piece, *The Devil's staircase*, begins with a section in which we find a finely wrought interplay between the piano and the pre-recorded sounds on the tape. Further along the work, there is a brief waltz, almost like a fleeting ghost, in which the composer seems to be mischievously winking at his audience. Throughout the piece, Zimbaldo shows himself as a musician very adept at using the echoes (real or imagined) and the resonance of his sound elements, achieving thus a work that is very refined, in which atmospheres are of the utmost importance. Zimbaldo himself has written this text on his piece:

"*The Devil's staircase* is the eight of an ongoing series of works collectively titled *The book of mutations*, the intention of which is to show how the composer Daniel Zimbaldo, at different points in his life, continuously creates new musical works always using the 'same' sound materials in the context of very simple structures. In this case in particular, some of these basic materials (extreme durations, the interpolation of rests, repetitive rhythmic cells, intensities) have been processed through software capable of calculating fractals (Computer Aided Music/Pedro José Morales). Nevertheless, this is not 'Computer Music', but a tremendously expressive piece which incorporates the mathematical treatment into specific time segments. This work, fondly dedicated to my friend Eva Alcázar, was commissioned by the Electroacoustic Music Studio in Cuenca. It has been realized in its entirety at the Studio, except for the final mix, which was made at the LIEM/CDMC in Madrid. The sound technicians in this process were Julio Sanz at the Cuenca Studio and Javier Rubio at the LIEM/CDMC".

The first seven pieces in the series *The book of mutations* were written respectively in 1982, 1983, 1984, 1987, 1988 and 1991. *The Devil's staircase* was composed in 1992.

Juan Arturo Brennan

Producción: Ana Lara
Ingeniero de sonido: Humberto Terán
Edición: Gerardo Macín
Masterización: Producciones Mastrax
Notas: Juan Arturo Brennan
Diseño: Bernardo Recamier
Portada: Alicia Leyva