

¡COLOMBIA VIVA!

Piano Music by
Mauricio Arias-Esguerra
Blas Emilio Atehortúa
Ian Frederick
Jaime León
Gustavo Parra
Germán Darío Pérez

Mauricio Arias-Esguerra

INCLUDES FIRST RECORDINGS

¡COLOMBIA VIVA!

Mauricio Arias-Esquerro

This album offers a kaleidoscopic view of Colombian piano music written in the late twentieth and the early 21st century. A wide variety of styles is present: Germán Darío Pérez's traditional *bambuco* *Ancestro* through a jazzy lens; Blas Atehortúa's post-serial approach in his *Preludio, Variaciones y Presto Alucinante*, Op. 190; the influence of progressive rock and '90s rock music in Gustavo Parra's *Pavec Lingus*; Jaime León's love of US American music in his *Made in U.S.A.* preludes; techno and angst present in Ian Frederick's *Suite Catrina*; lyricism in my own *Arizona Mirage*; and rhythmical drive in my *Toccata Bachkovsky*.

MAURICIO ARIAS-ESGUERRA

(b. 1984)

This is my first piano solo album. I hope that it might be the first of many in a series called *¡Colombia Viva!*. Through these albums I want to give the world an idea of piano music from Colombia in the 21st and late-twentieth centuries. My first and one of my most important music teachers, the Polish Professor Ludmiła Weber, noticed my inclination towards twentieth-century music during my first years of piano studies (I was almost fourteen) and introduced me to the music of Bartók, Prokofiev, Ginastera and Villa-Lobos, among others – although, of course, the classics, especially Chopin, would always be

Photograph: Daniela Gómez

present. With Professor Weber I prepared and won the First Chopin National Piano Competition in Colombia and the UIS (Universidad Industrial de Santander) National Piano Competition. I graduated from Corpas University in Bogotá in 2005 and moved to Tempe, Arizona, for master's and doctoral degrees at Arizona State University.

At ASU, my main piano professors were Baruch Meir and Robert Hamilton. With them, I prepared for a few competitions and received different awards in Kingsville, Schmidbauer, Peabody Mason, USASU Bösendorfer and Ciudad de Panamá. During my time in Arizona I would discover other amazing musics from the twentieth century, which would draw me even more to the contemporary-music scene. I fondly remember preparing and performing Rzewski's Variations on *¡El pueblo unido jamás será vencido!* ('The people united will never be defeated!'), as well as making arrangements of the other songs quoted by Rzewski in the piece (*Bandiera rossa* and *Solidaritätslied*), and presenting everything in my last doctoral recital, along with my own *Dynamo* for string quartet and *Rapsodia Camaleónica* for piano, trumpet and orchestra. Another experience that opened my ears and eyes to rhythmical possibilities was preparing, rehearsing and performing Edison Denisov's Sonata for saxophone and piano.

On 12 December 2012, I presented my *Rapsodia Camaleónica* in Carnegie Hall, with Randy Lee on the trumpet, and the Azlo Orchestra, conducted by Diogo Pereira. I have subsequently presented this piece with other orchestras, such as the Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Orquesta Corpas and Orquesta EAFIT in Medellín.

Upon my return to Colombia in 2013, I started exploring recent piano repertoire from the country and commissioning different composers. I premiered Ian Frederick's *Suite Catrina* in 2015 and Alejandro Del Valle-Lattanzio's Sonata in 2016. In 2015 I gave the first *¡Colombia Viva!* piano recital during my time as professor at the National University of Colombia and have subsequently presented different versions of this recital in Panamá, México, Austria, Australia and China. I have also collaborated with other composers from around the world. For example, in 2019 I performed the world premiere of the *H₂O Concerto* for piano and strings by the Italian composer Carlo Pedini, with the Orquesta Filarmónica de Medellín at the Cartagena International

Music Festival. We later presented the Italian premiere at the Festival dei Due Mondi in Spoleto.

I recently premiered Carolina Noguera's *Danzas Fugitivas* (2020) and Pedro Sarmiento's *Sarta para piano* (2019). Both pieces are to be included in a second *Colombia Viva!* piano album, along with other new pieces (all premieres) by composers Amparo Ángel, Juan Antonio Cuéllar, Pedro Felipe Ramírez and Francisco Zumaqué.

As a composer/performer, with trumpeter Randy Lee, I released the album *La trompeta camaleónica* in 2019, which contains all my music for the trumpet.¹ I have received commissions from various ensembles and institutions, such as the Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, University of Florida Symphonic Band, Bogotá Department of Education and the Yamaha Brass Academy. My main mentors in composition were Rodney Rogers, James DeMars and Jorge Pinzón. I have also taken part in courses by composers such as Zygmunt Krauze, Philippe Manoury, Martijn Padding and Alessandro Solbiati.

I am currently assistant professor at Universidad de los Andes in Colombia and a founding member of the Bogotá Piano Trio. Together we have also explored the contemporary piano-trio repertoire from Colombia.

My scores are available through Filarmonika.com.

www.maemusic.com.co

***Toccata Bachkovsky* (2013)**

When my late friend, the musicologist Harrison Gradwell Slater,² commissioned a piano piece from me, his only condition was to relate it to Tchaikovsky somehow. When I received his commission, I listened to various recordings of Tchaikovsky's symphonies and ballets, and eventually decided to use some themes from *The Nutcracker*, *Swan Lake* and the Fifth Symphony as my initial material. I wanted the piece to speak for me, personally, too. Thus I decided to infuse it with a Latin American

¹ Mark Records 54339-MCD.

² Harrison Gradwell Slater (1950–2017) was a Massachusetts-born pianist, musicologist and author, writing five books – three on Mozart and two on Chopin – as well as many scholarly articles. More information can be found at https://en.wikipedia.org/wiki/Harrison_Slater.

spirit by incorporating elements from salsa, post-minimalism, traditional Colombian music and a variety of contemporary currents. While composing, I couldn't get Bach's gigue music out of my head, and so I ended up quoting it – hence the name *Toccata Bachkovsky* [1].

JAIME LEÓN

(1921–2015)

Jaime León was born in Cartagena in 1921, into a musical family. His father played in the first violins of the National Symphony Orchestra (then conducted by Guillermo Uribe Holguín), and his mother was a pianist. At age sixteen Jaime entered the conservatoire of the Universidad Nacional de Colombia in Bogotá. He later studied with Josef Lévine and Carl Friedberg at the Juilliard School of Music, where he also studied composition and discovered one of his major passions: conducting. In 1947 he was appointed conductor of the Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. A few years later, social and political turmoil in Colombia (that is, *El Bogotazo* of 1948, a wave of violence triggered by the murder of the presidential candidate Jorge Eliécer Gaitán) precipitated his return to the United States. In 1955, he was appointed assistant conductor of the American Ballet Theatre orchestra in New York, with which he performed on several of the most important stages on tours of Europe and the Middle East. In the United States, he also worked with various music-theatre companies, such as the State Fair Musicals in Dallas, where every summer he conducted popular musicals, including, for instance, *Oklahoma!* and *My Fair Lady*.

In 1997, back in Colombia, León joined ‘Colcultura’ (which later became the Ministry of Culture) as musical advisor. His other positions included the directorship of the Teatro Colón de Bogotá, the associate conductorship of the Orquesta Sinfónica Nacional and the music-directorship of Ópera de Colombia. He received multiple awards, including the Order of Artistic Merit. León died in Bogotá on 11 May 2015, at the grand old age of 94.

‘Made in U.S.A.’ Preludes (1979)

These preludes were dedicated to the Colombian pianist Teresita Gómez, born in Medellín in 1943. The first movement [2] has a contrasting chordal middle section with changing metres. León’s taste for US American music is particularly evident in the ‘Blues’ [3] and ‘Swing’ [4] movements. The fourth movement, *Lento come Passacaglia* [5], is one of León’s most deeply felt pieces of music. One might think of Leonard Bernstein when hearing the last movement, *Bailable* [6].

BLAS EMILIO ATEHORTÚA

(1943–2020)

Blas Emilio Atehortúa was born in Santa Elena, Colombia, near Medellín, on 22 October 1943. His early musical studies, undertaken privately, were followed by a period as a violinist in the Medellín Symphony Orchestra, and then by further study at the Universidad Nacional de Colombia in Bogotá, his main teachers being the Estonian Olav Roots for conducting, Fabio González Zuleta for composition and José Rozo Contreras for orchestration. He then received a scholarship to study advanced composition and orchestration at the Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales of the Torcuato di Tella Institute in Buenos Aires. There he studied with important figures, such as Alberto Ginastera (the director of the Centre), as well as Earle Brown, Aaron Copland, Luigi Dallapiccola, Gerardo Gandini, Cristóbal Halffter, Bruno Maderna, Ricardo Malipiero, Oliver Messiaen, Luigi Nono and Iannis Xenakis. He also studied electronic music with Fernando von Reichenbach and José Asuar, and film music with Maurice Le Roux, as well as attending the musicology seminars of Lauro Ayestarán, Gilbert Chase, Robert Stevenson and Pola Suarez Uturbey.

From 1968 to 1970 he travelled to Buenos Aires once again, to revise and re-orchestrate some of his works under the guidance of Alberto Ginastera. He also studied orchestral conducting with Roots and Maderna and, in Colombia and Argentina, violin and viola with Bohuslav Harvanec and Panagiotis Kyrkiris.

Returning to Colombia in 1969, he took up a series of teaching positions in regional cities, before assuming the directorship of the Conservatoire in Bogotá from 1973 to 1977. Between 1989 and 1991 he was Deputy Academic Director and Professor at the Graduate Institute of Musical Studies in Caracas, Venezuela, and in 1992–94 he taught at Duquesne University in Pittsburgh. From 2001 he served as Chair of Composition at the State Foundation for the National Youth Orchestra – Simón Bolívar Musical Foundation in Venezuela. For the last years of his career, he was the director of the Escuela de Artes de la Universidad Industrial de Santander in Bucaramanga, in north-central Colombia. He received many awards and was invited by several universities and conservatoires in Colombia and other countries for workshops, seminars and conferences.

Atehortúa was a hugely productive composer, writing around 200 works with opus numbers in many genres: orchestral and choral music, chamber music, songs and more. He described himself as being, at the same time, Neo-Classical, Expressionist and syncretic. But he would point to the fact that eclecticism played an important role in his music, by transforming national and folkloric elements into refined forms of art music.

His works have been presented by orchestras and chamber ensembles in Europe, Central America, South America, Canada and the United States. One of the highlights of these performances was the premiere of his Second Piano Concerto with Sara

Wolfensohn as soloist and the National Symphony Orchestra of Washington, DC, conducted by Mstislav Rostropovich in 1993.

The Blas Emilio Atehortúa Foundation (FUBEA) was created in 2020, after the composer's death, to promote his music and legacy.

<https://fubea.org>

Preludio, Variaciones y Presto Alucinante, Op. 190 (1996)

This piece was commissioned by the Universidad Industrial de Santander (UIS) International Piano Festival in Bucaramanga, in north-central Colombia. It was premiered by the Hungarian pianist Jenő Jandó and later performed by the Texas-based John Owings. The first movement [7] is a prelude written in the manner of a virtuosic cadenza, at times improvisatory. The second [8] starts with a quasi-twelve-tone theme, followed by a series of variations in the manner of a passacaglia. The influence of Atehortúa's mentor, Alberto Ginastera, is particularly evident in the third movement [9], in which echoes of Colombian *bambuco* rhythm may also be heard.

MAURICIO ARIAS-ESGUERRA

Arizona Mirage (2015)

Arizona Mirage [10] was written for my former student Samantha Baca. It is a souvenir of my years in Arizona. The piece was intended for an intermediate/advanced-level pianist. It is mostly written with an Impressionist/Romantic aesthetic in mind, with a short four-voice minimalist phasing episode.

IAN FREDERICK

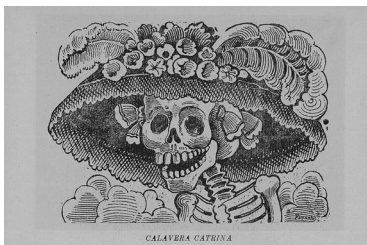
(b. 1987)

The Colombian-American composer Ian A. Frederick won the 2014 National Prize of Music Composition by the Ministry of Culture of Colombia, the Joliet Symphony Orchestra Composition Competition (Second Prize), and the Festival Internacional UniMúsica Composition Competition in Colombia. His works have been performed by the Frankfurt Radio Symphony, National Symphony Orchestra of Colombia, the Diotima Quartet and various solo artists.

He was born in Bogotá and studied horn before switching to composition. He graduated from Corpas University, where he studied with Jorge Pinzón. He holds a doctorate in music composition from the University of Michigan, where he studied with Michael Daugherty, Paul Schoenfeld and Bright Sheng. He also studied for a Master's at Ohio University, with Mark Phillips, and attended the International Course for Composers Synthetis in Radziejowice, Poland.

Suite Catrina (2015)

I commissioned Ian Frederick to write a solo piano work in 2015. I didn't give many specific instructions – just that composition should showcase the pianist. The result was this three-movement work, *Suite Catrina*. Catrina, in Mexican folklore, is a well-dressed female skeleton created by the Mexican artist José Posada (1852–1913), which has become a symbol for the Mexican holiday, 'The Day of the Dead'. In the words of the composer:

José Posada's 'Catrina'

³ Preface to the score, dated 31 July 2016.

The first movement (Passing through Hell) ^[11] represents a dark and relentless world. The second movement (Villas) ^[12] represents magical and distant scenes of lost childhood memories. The final movement (Our Luminescence) ^[13] is a wild & frenetic dance of Catrina featuring pop culture harmonies and rhythms.³

GUSTAVO PARRA

(b. 1963)

The composer and conductor Gustavo Parra was born in Ipiales, Nariño, in south-western Colombia, near the border with Ecuador, in 1963. He began his musical studies at the National Conservatoire of Quito, Ecuador, where he studied with César Ramón (sight-reading) and Mario Baeza (harmony). He then studied orchestral conducting at the Universidad Nacional de Colombia with Gustavo Yepes. In 1991 he won the National University Radio Prize, recording with the Philharmonic Orchestra of Bogotá under the baton of Zbigniew Zajac. In 1992 he won the Francisco de Paula Santander Scholarship for the cantata *Sotué*, for soloists, choir and orchestra. He has won the National Prize of Composition in Symphonic Writing, awarded by the Colombian Ministry of Culture, on several occasions: in 1993 with his orchestral piece *Abejas* ('Bees'), in 1997 with the orchestral piece *Geilon* (an invented word) and in 1999 with the orchestral piece *Bámbaros* (a slang word from southern Colombia⁴). He has also composed works for video and film, *Merry Frolics of Satan*, *Shaman el último guerrero* and *Visiting Oliver*, and he has participated in the Golden Silence Festival at the New York Lincoln Center. Several of his works have been recorded by the NYU Contemporary Ensemble and the National Symphony Orchestra of Colombia. His music has been played in Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, Venezuela and the United States, as well as in Australia, Poland and Spain, and has been published by Seesaw Music Corp, New York (a division of Subito

Photograph: Mariangela Quiroga

⁴ *Bámbaro* is difficult to translate, not least since the meaning is fluid. An approximation might be the US 'dude' or British 'bloke', but with an element of disparagement.

Music Corporation), and by GAPA Music Publishers. He was the Musical Director of the Batuta Foundation (the national system of youth orchestras) for ten years, and was the creator of its pedagogical model. He is now professor in composition, film scoring and orchestration at the Universidad Nacional de Colombia.

***Pavec Lingus* (1998)**

The first movement of *Pavec Lingus* (an invented title) consists of an interplay between a seven-note motive and an echo figure [14], which may remind the listener of the echoes in Pink Floyd's *The Wall*. The second movement [15] consists of a *moto perpetuo* with influences that range from old jazz to progressive rock and Latin American popular music.

GERMÁN DARÍO PÉREZ

(b. 1968)

Pianist and composer, born in Bogotá, Germán Darío Pérez combines various Colombian musical traditions, mainly from the Andean region, with jazz in his work. His compositions have been performed by soloists and ensembles in Colombia and abroad, in venues including Carnegie Hall in New York and the Southbank Centre in London. He was commissioned by the Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) to arrange his *bambuco Ancestro* for the album *Orquesta Filarmónica de Bogotá, 50 años tocando para ti* ('OFB, 50 years Playing for You'), a work with which the OFB won a Latin Grammy award in 2018. Recordings of his music include *Trío Nueva Colombia*, *El arte de la memoria*, *Pasión*, *Germán Darío Pérez S.- 5 obras de cámara* and *Mi Camino*, in addition to various collaborations with

Colombian and Latin American musicians. He has performed concerts on tours as a soloist and with the Trio Nueva Colombia in more than fifteen countries.

<https://germandarioperez.com>

Ancestro (Bambuco) (1988)

Ancestro [16] was written in 1988. It was premiered by the Ancestro Trio at the Mono Núñez Festival, a festival focused on Colombian Andean music, where it received the prize for best new instrumental work. This *bambuco*, a traditional Andean Colombian rhythm, exists in a number of different versions and has been performed in various countries. The score is available on the composer's website. For this recording, I took some liberties as a performer.

¡COLOMBIA VIVA!

Mauricio Arias-Esguerra

Este álbum es un caleidoscopio de la música colombiana para piano escrita entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Están presentes una gran variedad de estilos: el bambuco jazzero de Germán Darío Pérez; el post-serialismo de Blas Emilio Atehortúa, si puede llamarse así; el amor de Jaime León por los musicales y la música estadounidense; el tecno y la angustia, ambos presentes en la *Suite Catrina* de Ian Frederick; mi recuerdo de Arizona en *Arizona Mirage*, donde viví varios años; la rítmica, las citas y la salsa presentes en *Toccata Bachkovsky*.

MAURICIO ARIAS-ESGUERRA

(n. 1984)

Este es mi primer álbum de piano solo. Espero que sea el primero de muchos en una serie llamada *¡Colombia Viva!* A través de estos álbumes quiero dar al mundo una idea de la música para piano escrita en Colombia en el siglo XXI y finales del XX. Mi primera y una de mis más importantes maestras de música, la pianista polaca Ludmiła Weber, notó mi inclinación por la música del siglo XX durante mis primeros años de estudios de piano (tenía casi catorce años) y me introdujo a la música de Bartók, Prokofiev, Ginastera, Villa-Lobos, entre otros compositores. Pero, por supuesto, los clásicos, especialmente Chopin, siempre estarían presentes. Con la profesora Ludmiła Weber preparé y gané el I Concurso Nacional de Piano Chopin en Colombia y el Concurso Nacional de Piano de la UIS (Universidad Industrial de Santander). Me gradué de la Universidad de Corpas en 2005 y me trasladé a Tempe, Arizona (EE.UU.) para realizar una maestría y un doctorado en la Universidad Estatal de Arizona (ASU).

En ASU, mis principales profesores de piano fueron Baruch Meir y Robert Hamilton. Con ellos, me preparé para algunos concursos y recibí diferentes premios

en los concursos de Kingsville, Schmidbauer, Peabody Mason, USasu Bösendorfer y Ciudad de Panamá. Durante mi estancia en Arizona descubrí otras músicas increíbles del siglo XX que me atrajeron aún más a la escena musical contemporánea. Recuerdo con cariño la preparación e interpretación de las Variaciones de Rzewski sobre *¡El pueblo unido jamás será vencido!* así como del proceso de realizar arreglos de las otras canciones citadas por Rzewski en la obra (*Bandiera rossa* – Bandera roja – y *Solidaritätslied* – Canción de la solidaridad). Al final, puede presentarlas en mi último recital de doctorado junto con dos de mis obras: *Dynamo* para cuarteto de cuerdas y *Rapsodia Camaleónica para piano, trompeta y orquesta*. Otra experiencia que me abrió los oídos y los ojos a las posibilidades rítmicas fue preparar, ensayar e interpretar la Sonata para saxofón y piano de Edison Denisov.

El 12 de diciembre de 2012 presenté mi *Rapsodia Camaleónica* en el Carnegie Hall, junto a Randy Lee en la trompeta y la orquesta AZLO dirigida por Diogo Pereira. Luego, presenté esta pieza con otras orquestas como la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Orquesta Corpas (Bogotá) y la Orquesta Sinfónica EAFIT (Medellín).

A mi regreso a Colombia en 2013, comencé a explorar el repertorio pianístico reciente del país y a comisionar obras a diferentes compositores. Estrené la *Suite Catrina* de Ian Frederick en 2015 y la Sonata de Alejandro Del Valle-Lattanzio en 2016. En 2015 realicé el primer recital de piano *¡Colombia Viva!* durante mi etapa como profesor en la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente, presenté diferentes versiones de este recital en Panamá, México, Austria, Australia y China. También he colaborado con otros compositores de todo el mundo. Por ejemplo, en 2019 hice el estreno mundial del *Concierto H₂O para piano y cuerdas* del compositor italiano Carlo Pedini con la Orquesta Filarmónica de Medellín en el Festival de Música de Cartagena. Después hicimos el estreno de la obra en Italia en el Festival dei Due Mondi de Spoleto.

Recientemente estrené las *Danzas Fugitivas* de Carolina Noguera (2020) y la *Sarta para piano* de Pedro Sarmiento (2019). Ambas piezas se incluirán en un segundo disco de piano de *¡Colombia Viva!* junto con otras piezas nuevas (todas estrenos) de los compositores Amparo Ángel, Juan Antonio Cuéllar, Pedro Felipe Ramírez y Francisco Zumaqué.

Como compositor/intérprete, junto con el trompetista Randy Lee, publicamos en 2019 el disco *La trompeta camaleónica*, que contiene toda mi música para trompeta.¹ Además, he recibido diferentes comisiones de conjuntos e instituciones como la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la Banda Sinfónica de la Universidad de Florida, la Secretaría de Educación de Bogotá y la Yamaha Brass Academy. Mis principales mentores en composición han sido, James DeMars, Jorge Pinzón y Rodney Rogers. También he participado en diferentes cursos de compositores como Zygmunt Krauze, Philippe Manoury y Martijn Padding y Alessandro Solbiati.

Actualmente soy profesor asistente en la Universidad de los Andes en Colombia y miembro fundador del Bogotá Piano Trío. Juntos también hemos explorado el repertorio contemporáneo para trío con piano de Colombia.

Mis partituras se pueden encontrar en Filarmonika.com.

www.maemusic.com.co

Toccata Bachkovsky (2013)

El musicólogo Harrison Gradwell Slater (q.e.p.d.) me encargó una obra relacionada de alguna manera con Tchaikovsky. Cuando recibí la comisión, me puse en la tarea de escuchar las grabaciones de sus grandes sinfonías y ballets. Decidí utilizar como material de construcción temas del *Cascanueces*, de la Quinta Sinfonía y del *Lago de los Cisnes*. Por supuesto, quise que la pieza hablase por mí, entonces decidí infundirle un espíritu latinoamericano con influencias de salsa, post-minimalismo, música colombiana y otras corrientes contemporáneas. Mientras componía, no podía sacar de mi cabeza la música de Bach, entonces decidí incluirla...por eso el nombre Bachkovsky (Bach + Tchaikovsky) [1].

JAIME LEÓN (1921–2015)

Este año 2021 se cumplen los cien años del natalicio de Jaime León, nacido en Cartagena el 18 diciembre de 1921 en el seno de una familia musical. Su padre fue parte de los

¹ Mark Records 54339-MCD.

primeros violines de la Orquesta Sinfónica dirigida por Guillermo Uribe Holguín y su madre fue pianista. A los dieciséis años ingresó al conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, y posteriormente realizó estudios en la Juilliard School of Music con los maestros Josef Lévine y Carl Friedberg. En Juilliard también estudiaría composición y lo que sería su gran pasión: la dirección orquestal. En 1947 fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Unos años después, los eventos del Bogotazo precipitarían el regreso de León a los Estados Unidos, donde, en 1955, fue nombrado director asistente de la orquesta del American Ballet Theatre, junto a la cual actuó en varios países de Europa, medio oriente y en varios de los escenarios más importantes del mundo. En los Estados Unidos también estuvo vinculado a varias compañías de teatro musical, entre ellas, the State Fair Musicals, de Dallas, donde cada verano dirigía los musicales más exitosos, como *Oklahoma!* y *My Fair Lady*.

De regreso en Colombia, Jaime León se vinculó a Colcultura desde el año 1997 como asesor en el área de música. Entre sus distintos cargos destacan: director del Teatro Colón, director asociado de la Orquesta Sinfónica de Colombia, y director de la orquesta de la Ópera de Colombia. Recibió múltiples condecoraciones en su vida, entre ellas la Orden al Mérito Artístico en calidad oficial. León falleció en Bogotá el 11 de mayo de 2015 acompañado por su esposa, Beatriz Carreño Mutis.

Hoy en día, las obras más interpretadas y conocidas de Jaime León son sus canciones, las cuales comprenden la mayor parte de su producción compositiva. Dentro de sus obras para piano se encuentra un *Tema y variaciones*, *Tríptico para piano* (dedicado a Harold Martina, Helvia Mendoza y Pablo Arévalo), *Remembranzas* para dos pianos y los preludios *Made in U.S.A.*

Preludios ‘Made in U.S.A.’ (1979)

Estos preludios fueron dedicados a la pianista colombiana Teresita Gómez. El primer preludio [2] contiene una sección media de acordes con métrica cambiante. Se nota claramente el gusto de Jaime León por la música estadounidense sobre todo en los movimientos de *Blues* [3] y *Swing* [4]. El cuarto preludio, *Lento come Passacaglia* [5], es, en mi opinión, una de las páginas más íntimas de su música. En el último preludio,

Bailable [6], es posible oír ecos del estilo de Leonard Bernstein. Raramente, nunca he escuchado esta obra en concierto, la cual me parece una de las más bellas creaciones de Jaime León.

BLAS EMILIO ATEHORTÚA

(1943–2020)

Blas Emilio Atehortúa nació en Santa Elena, departamento de Antioquia, Colombia, el 22 de Octubre de 1943. Realizó sus primeros estudios musicales de manera privada. Luego estudió en el Instituto de Bellas Artes de Medellín (Teoría, Contrapunto, Composición, Violín y Viola) y en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá (carreras de Composición y Dirección de Orquesta), tras lo cual viajó becado a Buenos Aires Argentina para cursar estudios avanzados de Composición y Orquestación en el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto Torcuato Di Tella en 1963–64 y 1966–68 con importantes compositores como Alberto Ginastera (Director del Centro), Earle Brown, Aaron Copland, Luigi Dallapiccola, Gerardo Gandini, Cristobal Halffter, Bruno Maderna, Ricardo Malipiero, Oliver Messiaen, Luigi Nono y Iannis Xenakis; música electrónica con Fernando Von Reinchenbach y José Asuar; música para cine con Maurice Le Roux. Allí también asistió a seminarios de musicología con Lauro Ayestarán, Gilbert Chase, Robert Stevenson y Pola Suarez Uturbey.

Entre 1968 y 1970 viajó de nuevo a Buenos Aires para revisar y reorquestar varias de sus obras bajo la guía de Alberto Ginastera. Estudió Dirección Orquestal con Olav Roots y Bruno Maderna; violín y viola con Bohuslav Harvaneck y Panagiotis Kyrkiris en Colombia y Argentina.

Tras su regreso a Colombia en 1969, fue nombrado director del Conservatorio de la Universidad Nacional, cargo que ocupó de 1973 a 1977. Entre 1989 y 1991 fue director del Instituto Universitario de Estudios Musicales (IUDEM) en Caracas, Venezuela. Entre 1992 y 1994 enseñó en Duquesne University en Pittsburgh. Desde 2001 en adelante dirigió la cátedra de composición de FESNOJIV (Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela), posteriormente conocida

como Fundación Musical Simón Bolívar de Venezuela. Durante los últimos años de su carrera fue el director de la Escuela de Artes de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia.

Recibió múltiples condecoraciones en su vida y fue conferencista y tallerista invitado en múltiples países. Fue un compositor prolífico. Dejó un legado de más de 200 obras en distintos géneros y formatos. Blas Emilio Atehortúa se definía a sí mismo como perteneciente al neoclasicismo, expresionismo y al sincretismo, pero también mencionaba que el eclecticismo era un elemento fundamental de su obra.

Su concierto para piano No. 2 fue estrenado por Sara Wolfensohn y la National Symphony Orchestra of Washington, D.C., bajo la batuta de Mstislav Rostropovich en el John F. Kennedy Center en 1993. Su música ha sido interpretada en diferentes continentes.

La Fundación Blas Emilio Atehortúa fue creada en 2020, tras el fallecimiento del compositor, para la divulgación de su legado.

<https://fubea.org>

Preludio, Variaciones y Presto Alucinante (1996)

Obra comisionada por el Festival Internacional de Piano de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia.

Fue estrenada por el pianista Jenő Jandó y posteriormente ejecutada por John Owings. El primer movimiento es un preludio a manera de cadenza virtuosística [7]. El segundo movimiento comienza con un tema casi dodecafónico, del cual posteriormente se desarrollan variaciones de diversas características técnicas para el intérprete a modo de Passacaglia [8]. El tercer movimiento, *Presto alucinante* [9], presenta un sincretismo sobre ritmo de *bambuco* colombiano, en el cual se alcanza a oír la influencia de uno de los maestros de Atehortúa, Alberto Ginastera.

MAURICIO ARIAS-ESGUERRA

Arizona Mirage (2015)

Esta obra es una especie de recuerdo de mis años en Arizona [10]. La escribí para mi antigua estudiante Samantha Baca. Está pensada dentro de una estética romántica/

impresionista para un pianista de nivel intermedio-avanzado. En la mitad hay un corto episodio minimalista a cuatro voces desfasadas.

IAN FREDERICK

(n. 1987)

El compositor Ian A. Frederick ganó el Premio Nacional de Música en Composición 2014 del Ministerio de Cultura de Colombia, el Concurso de Composición de la Orquesta Sinfónica de Joliet (2do Premio) y el Concurso del Festival Internacional UniMúsica en Colombia. Sus obras han sido interpretadas por la Sinfónica de la Radio de Frankfurt (dirigida por Andrés Orozco-Estrada), la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Quatuor Diotima, y varios artistas solistas.

Tiene un doctorado en Composición de la Universidad de Michigan, donde estudió con Bright Sheng, Michael Daugherty y Paul Schoenfeld. También estudió con Mark Phillips en la Universidad de Ohio (maestría) y asistió al Curso Internacional para Compositores Synthetis en Polonia.

www.ianfred.com

***Suite Catrina* (2015)**

Cuando encargué a Ian Frederick una obra en 2014–15, el resultado fue esta *Suite Catrina* en tres movimientos. La estrené ese mismo año en la Alte Schmiede en Viena, Austria. El esqueleto *Catrina* fue creado por el artista mexicano José Posada (1852–1913) y se ha convertido en un símbolo del “Día de los Muertos”. En palabras del compositor,

El primer movimiento (Atravesando el Infierno) [11] representa un mundo oscuro y caótico. El segundo movimiento (Villas) [12] muestra escenas mágicas y distantes de recuerdos de la infancia. El movimiento final (Nuestra Luminiscencia) [13] es un baile salvaje y frenético de *Catrina* con armonías y ritmos de la cultura pop.²

² Prefacio a la partitura del compositor, con fecha de 31 de julio de 2016.

GUSTAVO PARRA

(n. 1963)

Compositor y Director de Orquesta Nacido en Ipiales Nariño en 1963. Inició sus estudios musicales en 1980 en el conservatorio de Quito, Ecuador, con César Ramón y Mario Baeza, culminando sus estudios de dirección de orquesta en el conservatorio de música de la Universidad Nacional de Colombia con Gustavo Yepes. Como arreglista y orquestador ha realizado proyectos para Juanes, Emanuel Briceño, Manuel Cubides, Plácido Domingo, Andrea Echeverry, Alfredo Gutiérrez, Cesar López, Monsieur Periné, Alejandro Ramírez y Nicolás Uribe, entre otros.

En el campo cinematográfico ha sido orquestador en películas como *Soñar no cuesta nada*, *La sargento Matacho*, *Alma de héroe*, y como compositor de música original en la reciente película *Chamán, el último guerrero*, del director Sandro Meneses. También ha escrito música para varios cortometrajes que han aparecido en festivales, tales como el Golden Silence del Lincoln Center de Nueva York.

En 2018, el Banco de la República le encargó la obra *Aspic*, la cual fue estrenada por la agrupación mexicana Cepromusic y dirigida por José Luis Castillo. En 2019 se destaca el estreno de su concierto para violín y orquesta, llevado a cabo por el violinista venezolano Alexis Cárdenas junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. En el mismo año fue llevado a cabo el estreno de su concierto para percusión, interpretado por el percusionista Mario Sarmiento junto a la orquesta sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia. Fue el compositor encargado para el bicentenario de la Firma del acta de la revolución de independencia, celebrado en 2010, con la obra *El pegón* para 50 percusionistas. También escribió la *Obertura Bicentenario* en 2019 para la conmemoración de la batalla de Boyacá. Esta obra fue estrenada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia bajo la dirección de Eduardo Carrizosa.

Como director ha dirigido la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Orquesta Sinfónica Juvenil del Perú, Orquesta de Cámara de Caracas, Orquesta de Cámara de Quito, Orquesta Sinfónica del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, Orquesta Sinfónica Nacional Batuta, Orquesta

Sinfónica Batuta Bogotá, varias de las orquestas de este sistema y diversos conjuntos de música de cámara.

Ha obtenido varias distinciones como compositor, entre las que se destacan: Tema de identificación de la radio de la Universidad Nacional; ganador del concurso para su composición en 1991, beca francisco de Paula Santander en 1992, Premio Nacional de composición modalidad orquesta sinfónica con sus obras *Abejas*, *Geilon* y *Bámbaros* en 1993, 1997 y 1999, respectivamente. Sus obras han sido interpretadas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Su música está publicada desde 1999 por Seesaw Music Corporation New York, una división de Subito Music Corporation New Jersey, y Gapa Music Publishers.

En la actualidad es profesor titular de dedicación exclusiva en la Universidad Nacional de Colombia en donde dicta las cátedras de composición, orquestación y música para cine.

***Pavec Lingus* (1998)**

Es una corta obra en dos partes: la primera [14] se caracteriza por el juego permanente de un corto diseño de siete notas que es respondido por gestos que se repiten a manera de ecos y que generan varios planos sonoros para terminar diluyéndose en el eco final. La segunda parte [15] es un *moto perpetuo*, en el que se perciben muchos elementos presentes en la música poplar, que hacen parte de la vivencia permanente del autor.

GERMÁN DARÍO PÉREZ

(n. 1968)

Comenzó estudios de piano a los cuatro años. Posteriormente ingresó al Conservatorio de Música Universidad Nacional de Colombia, en donde cursó estudios de piano entre los años 1982 y 1996. Se graduó con honores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB), como Maestro en Artes Musicales con énfasis en composición.

En su música se entrelazan elementos de las tradiciones musicales colombianas, especialmente de la región andina, con elementos de la música académica y del jazz.

Ha recibido 24 premios en composición. Sus composiciones han sido interpretadas por solistas y ensambles en Colombia y en el exterior, en escenarios como el Carnegie Hall de New York y el Southbank Centre de Londres.

Cuenta con cinco producciones discográficas: *Trío Nueva Colombia, El arte de la memoria, Pasión, Germán Darío Pérez S: 5 obras de cámara y Mi Camino, Trío Nueva Colombia, 30 años*. Ha colaborado con innumerables músicos colombianos y latinoamericanos. Ha realizado conciertos y giras como solista y con el Trío Nueva Colombia en más de quince países, dentro de los que se destacan Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Suiza, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia. Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad Nacional de Colombia.

Ancestro (Bambuco) (1988)

Ancestro [16] fue compuesto en 1988. Obra dedicada al trío instrumental Ancestro, el cual hizo su estreno en el concurso de composición del festival Mono Núñez del mismo año, y obtuvo la distinción de mejor obra inédita instrumental. El bambuco *Ancestro* tiene versiones para diversos formatos y es interpretada en varios países. El compositor realizó también la versión para la orquesta filarmónica de Bogotá, dentro del álbum *Orquesta filarmónica de Bogotá, 50 años tocando para tí*, trabajo que fue ganador de premio Latin Grammy.

Agradecimientos

Esta grabación fue posible gracias al apoyo del Centro de Investigación y Creación (CIC) de la Universidad de los Andes. El álbum fue grabado en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, gracias al préstamo del Banco de la República y su subgerencia cultural. Gracias también a la Biblioteca de la Universidad EAFIT, donde se encuentra el manuscrito de los *Preludios Made in U.S.A.* de Jaime León.

Recorded on 12–15 June 2019 in the Biblioteca Luis Ángel Arango Concert Hall
in Bogotá, Colombia

Recording engineer: Jefferson Rosas

Producer: Marcela Zorro

Acknowledgements

This recording was made possible thanks to the support of
Centro de Investigación y Creación (CIC) at Universidad de los Andes.
The hall and piano were provided by Banco de la República.

I would also like to thank the library at Universidad EAFIT for granting
me access to the manuscript of Jaime León's *Preludios Made in U.S.A.*

Thanks, too, to Sergio Ospina-Romero, of Universidad de los Andes,
Luisa Fernanda Cano and Joaquín Casadiego for their help with the text and to those
composers who supplied information on themselves and their music.

Booklet text: Mauricio Arias-Esguerra

Cover design: David M. Baker (david@notneverknow.com)

Typesetting and lay-out: KerryPress, St Albans

Executive Producer: Martin Anderson

© Toccata Next, London, 2021 © Toccata Next, London, 2021

¡COLOMBIA VIVA!

MAURICIO ARIAS-ESGUERRA

(b. 1984)

1 *Toccata Bachkovsky* (2013) 9:48

JAIME LEÓN

(1921–2015)

Preludios 'Made in U.S.A.' (1979) 15:37

2 I *Allegretto* 2:59

3 II *Blues* 2:38

4 III *Swing* 1:42

5 IV *Lento come Passacaglia* 4:35

6 V *Bailable* 3:43

BLAS EMILIO ATEHORTÚA

(1943–2020)

Preludio, Variaciones y Presto Alucinante (1996) 9:14

7 *Preludio* 4:19

8 *Variaciones* 3:21

9 *Presto Alucinante* 1:34

Mauricio Arias-Esguerra, piano

MAURICIO ARIAS-ESGUERRA

10 *Arizona Mirage* (2015) 4:55

IAN FREDERICK

(b. 1987)

Suite Catrina (2015) 6:12

11 I *Atravesando el infierno* 1:32

12 II *Villas –* 2:31

13 III *Nuestra luminiscencia* 2:09

GUSTAVO PARRA

(b. 1963)

Pavec Lingus (1998) 7:16

14 I *Strictly* 2:46

15 II *Allegro con fuoco* 4:30

GERMÁN DARÍO PÉREZ

(b. 1968)

16 *Ancestro (Bambuco)* (1988)* 4:57

TT 58:02

ALL EXCEPT * FIRST RECORDINGS