

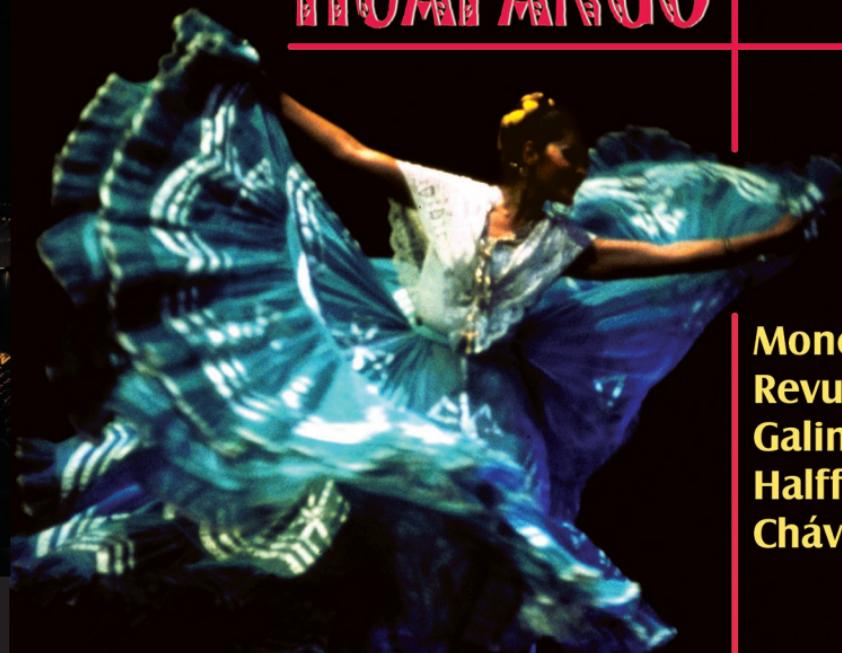
GMCD 7211

© 2001 Guild Music Ltd
© 2001 Guild Music Ltd

DIGITAL

HUAPANGO

Moncayo
Revueltas
Galindo
Halffter
Chávez

Orquesta Sinfonica de Xalapa
Orquesta Sinfonica de Mineria
HERRERA DE LA FUENTE

Guild

Guild Music Ltd
St Helier • Jersey • Channel Islands

Guild

HUAPANGO

- [1] Huapango - PABLO GARCIA JOSÉ MONCAYO (1912-1958) [8:00]
- [2] Ocho X Radio - SILVESTRE REVUELTAS (1899-1940) [5:14]
- [3] Sones de Mariachi - BLAS DIMAS GALINDO (1910-1993) [7:46]
- [4] Sensamaya - SILVESTRE REVUELTAS (1899-1940) [6:52]
- [5] Don Lindo de Almeria - RODOLFO HALFFTER (1900-1987) [19:16] §
- [6] Sinfonia India (Symphony No.2) - CARLOS CHÁVEZ (1899-1978) [10:30]

ORQUESTA SINFONICA DE XALAPA

ORQUESTA SINFONICA DE MINERIA §

HERRERA DE LA FUENTE conductor

§ 'LIVE' RECORDING

PUBLISHERS

[1], [3] & [5] Faber Music Ltd.

[2] & [4] Southern Music

[6] G. Schirmer Ltd.

A GUILD DIGITAL RECORDING

- Recording Producer: Jonathan R. Wearn
- Assistant to the Producer: J. Mario Palmeros Ramirez • Consultant Producer: Thomas Frost
- Engineers: Dr Thomas Stockham and Rudolf Boltshauser
- Recorded: Sala Nezahualcoyotl, 1981 and 1987 by kind permission
- This recording was made using 3 Schoeps omni-directional microphones, Studer 961 mixer, Soundstream and JVC DAP900 (track 5) recorders. Mastered via Prism D/D to CDR. No equalisation, artificial reverberation or other limiting source has been utilised in this recording.
- With sincere appreciation to Reg Elson M.A. F.R.C.S for his considerable assistance in the post-production of this CD.
- Mastering and transfer to Exabyte: P.J. Reynolds Mastering, PO Box 5092, Colchester CO1 1FN, UK
- QC for Guild Music Limited: P.J. Reynolds Mastering
- Cover photograph of the ballerina from the ballet Folklorico de Mexico is used by kind permission.
- Booklet design: Paul Brooks, Design & Print - Oxford
- Art direction: Guild Music Limited
- Executive co-ordination: Guild Music Limited

GUILD MUSIC specialise in supreme recordings of the Great British Cathedral Choirs, Orchestral Works and exclusive Chamber Music.

■ **Guild Music Limited, Wiesholz 42b, 8262 Ramsen, Switzerland**

Tel: (41) +52 743 16 00 Fax (41) +52 743 15 53 (Head Office)

■ **Guild Music Ltd., PO Box 5092, Colchester, Essex CO1 1FN, Great Britain**

■ **e-mail: guildmusic@bluewin.ch**

■ **World Wide Web-Site: <http://www.guildmusic.com>**

WARNING: Copyright subsists in all recordings under this label. Any unauthorised broadcasting, public performance, copying or re-recording thereof in any manner whatsoever will constitute an infringement of such copyright. In the United Kingdom licences for the use of recordings for public performance may be obtained from Phonographic Performances Ltd., 14-22 Ganton Street, London W1V 1LB.

Luis Herrera de la Fuente

Qualifié de "Doyen des chefs latino-américains", Luis Herrera de la Fuente, aujourd'hui octogénaire, a été décrit comme étant le "Furtwangler mexicain". Elève d'Hermann Scherchen, Herrera de la Fuente a dirigé la plupart des grands orchestres d'Amérique latine, et a réalisé de nombreux enregistrement couronnés de prix.

L'Orchestre Symphonique de Xalapa

L'Orchestre Symphonique de Xalapa est l'un des plus anciens du continent américain. L'impressionnante liste de ses chefs invités et solistes montre le niveau extraordinaire auquel il est parvenu. Les nombreux enregistrements primés qu'il a réalisés sous la direction de Herrera de la Fuente lui ont valu les louanges de la plupart des grands critiques à travers le monde entier.

Parmi les nombreux chefs d'orchestre qui l'ont dirigé, on citera les noms de Hermann Scherchen, Fritz Reiner, Neeme Jarvi, Julián Carrillo, Hans Zanotelli, José Iturbe, Pablo Casals, Bruno Campanella, Eduardo Mata, Jorge Mester, Yoel Levi, Mendi Rodan, Anselmo Brusilow, Akira Endo, David Epstein, David Krzysztof Penderecki, Camilla Kolchinski et Brian Priestman. Il a également collaboré avec de grands solistes tels que Pierre Fournier, Horacio Gutiérrez, Claudio Arrau, Mstislav Rostropovitch, Henryk Szering, Angelica Morales, Manuel Suarez, Emil Gilels, Rugiero Ricci, Michael Rabin, Jorge Luis Prats, Alfred Brendel, Plácido Domingo, Piotr Paleczny, Andrea Bocelli, Rosario Andrade, Vladimir Spivakov, Guadalupe Parrondo, María Luisa Tamez, Carlos Pietro, Manuel Ramos, Richard Markson, Grant Johannessen, Jorge Federico Osorio et Sherrill Milnes.

L'Orchestre Symphonique de Xalapa est l'un des trois orchestres à recevoir le soutien financier de l'Université de Veracruz. Il se produit chaque semaine dans la belle ville de Xalapa perchée au-dessus des nuages dans l'Etat de Veracruz, Mexique. Pendant la semaine, il donne également des concerts gratuits pour le peuple des villes et des villages alentours.

L'Orquesta Sinfonica de Mineria

L'un des orchestres les plus remarquables d'Amérique latine, le Sinfonica de Mineria (qui compte cent vingt membres) est un ensemble international constitué de musiciens venant du monde entier qui se réunissent tous les ans à Mexico pour une série de concerts. Ceux-ci furent dirigés pendant plusieurs années par légendaire chef mexicain Luis Herrera de la Fuente. Ces concerts ont lieu chaque samedi et dimanche dans la grande Sala Nezahualcoyotl pendant les mois de juillet et août, et sont précédés de cinq jours de répétitions. Ils sont habituellement retransmis par la télévision PBS et Univision (télévision de langue espagnole). Très souvent, les billets sont tous vendus plusieurs semaines à l'avance.

The formation of a Mexican symphonic style is essentially a 20th century event, even though Mexico had a rich musical tradition in formal composition dating back to the 16th Century. Most of these early compositions were choral, with the vast majority for church use. But, at their best - notably, Hernando Franco (1532-1585) and Francisco López Capillas (1606-1673) - their music reached the level of all but the very finest European Composers. Mexican Composers were writing Baroque - like operas by the early 18th Century. Indeed, Manuel Zumaya (1678-1756) is credited with the first opera written in North America for the 1711 season in Mexico City. Although all such music relied on European models, they at least exposed a deep root of interest. If they were not committed to folk colour, well neither was Europe or North America.

All that changed with the 20th century. The Mexican Revolution brought an increasing awareness of national culture, first from the nation's popular music styles and more gradually an appreciation from their exceptional individuality of native arts dating back to the Maya and Aztec traditions. Subdivide these between the various regions of Mexico, and the possibilities are endless.

The collection offered here seeks to present the most successful orchestral pieces of the 1930s and 1940s. They also give an idea of the approaches as well as their sources. One hears the openly popularistic cantina music of the Huapangos, a symphony drawn from the modern natives of Mexico, and something of the raw macho of the ancient cultures. In moods, they range from blatant charm to outlandish humour, from haunting lyricism to the threatening menace of savage ritual.

José Pablo Moncayo (1912-1958) belonged to an early band of composers who, like the Russian Five, sought to establish a Mexican School of Composition. They took the name "Grupo de los Cuatro" (Group of Four), to match Russia's Five or France's "Les Six". Born in Guadalajara, Moncayo studied with Carlos Chávez and Blas Galindo. As with the latter, Moncayo set folk materials at face value. He wrote relatively little, largely devoting himself to conducting as the years wore on, becoming director of the National Symphony for six years. His major works include the opera "La Mulata de Córdoba", the prize winning ballet "Tierra de Temporal", and the popular "Huapango" rhapsody.

Originating in the coastal region of Veracruz, the huapango style offers the best known vision of Mexico music. Lively and joyous by nature, the huapango calls for combinations

of violins (usually two), harp and an assortment of guitars of different sizes - frequently to be played on the stroll. Moncayo only hints at that instrumental sound as he combines three of the best known huapangos; "Siqui Siri", "Balaju" and "El Gavilan". The Rhapsody was premiered on August 15th, 1941 by Carlos Chávez, conducting the Mexican National Orchestra in Mexico City.

Blas Galindo (1910-1993) was also a charter member of the "Group of Four" which sought to promote concerts and music education in Mexico. An important teacher, he served as director of the National Conservatory from 1947 to 1960. In its original form, his "Mariachi Songs" was scored for chamber orchestra and premiered by Chávez on an all Mexican Concert in New York's Museum of Modern Art. As the concert was connected to a "Twenty Centuries of Mexican Art" Exhibition, each piece sought to present a fairly literal example of Mexico's music. (Chávez included his "Xochipilli, an imaginary Aztec Music." Scored for original instruments in the Museum collection of antique instruments). Most such works from the New York Concert were rescored for concert hall. in Galindo's case, that meant full orchestra. The work depicts the style of Galindo's native state of Jalisco, on the southern pacific coast. (Puerto Vallarta, the popular resort on the northern rim of Jalisco. Guadalajara is its capital city.)

Silvestre Revueltas (1899-1940) was the great raw talent of Mexico during his brief career (who sadly died aged forty of pneumonia). A skilled violinist, he studied in Mexico, and the United States. He worked as a violinist in Chicago (1922-24) before returning to Mexico, where he and Chávez played recitals. For a period in the late 1920's he returned to the life of a theatre musician in Texas and Alabama before finally settling back in Mexico City as player, conductor and teacher. It was only then at the age of thirty that Revueltas devoted himself to composition, turning out a remarkable body of music during his final ten years. Throughout his life, he also worked selflessly for musicians and 'workers rights', and during 1937 was in Spain to help the loyalist's government. Revueltas by nature, witty and sarcastic introduced the most advanced concepts of dissonant rhythm, texture and harmony to Mexican music. He represented the most individual and original music of his era, music largely free of quotation marks. "Why should I put on boots and climb mountains for Mexican folk-lore", he asked, "if I have the spirit of Mexico deep within me."

fut notamment créé le Concerto pour violon d'Alban Berg). La création du ballet intégral, qui s'inspire d'une amusante histoire populaire d'après des nouvelles de l'écrivain José Bergamin, dut attendre 1940, date à laquelle Anna Sokolov en réalisa une chorégraphie présentée à Mexico. La Suite en sept mouvements d'après "Don Lindo de Almeria" est un divertimento élégamment orchestré: Introduction et Première Danse; Scène et Deuxième Danse; Troisième Danse; Quatrième Danse (en fait un développement de l'introduction); Cérémonie de mariage (le seul vrai mouvement lent — un genre d'hymne avec un passage fugué vers la fin); Cinquième Danse et Scène; Conclusion et Danse finale.

Carlos Chávez (1899-1978) fut probablement le plus célèbre compositeur mexicain, notamment en raison de son importante activité internationale de chef d'orchestre. La "Sinfonia India" ("Symphonie indienne"), la deuxième et la plus brève de ses six symphonies, date de 1935. Le compositeur en dirigea la création au cours d'une retransmission radiophonique du CBS Symphony le 23 janvier 1936, et peu après avec le Boston Symphony Orchestra. Bien que jouée sans interruption, la "Sinfonia India" suit le modèle traditionnel en quatre parties. Elle débute par un brillant mouvement dansé aux rythmes complexes (mélangeant des mesures à 5/8, 2/4, et 3/4). Suit un délicat intermezzo (*Allegretto*), puis un lancinant mouvement lent (*Poco lento*). L'œuvre se termine par une danse libre en forme de rondo qui comporte un passage évoquant la musique de l'intermezzo.

Outre le recours à des thèmes empruntés aux tribus Yaqui, Seri et Huichole, Chávez demande un très large orchestre avec bois par quatre et une saisissante percussion exotique provenant des mêmes tribus. Dans la partition imprimée, le compositeur indique des alternatives possibles ("Crécelle douce faite avec du carton fin"), mais inclut également les instruments originaux s'ils sont disponibles. L'expérience a prouvé que l'usage des instruments indigènes en concert s'avère limité du fait qu'ils ne possèdent pas toujours la puissance de projection nécessaire. Mais cet enregistrement réalisé au Mexique — où ces instruments sont disponibles (quoique avec difficulté) — offrit une chance merveilleuse. Alors pourquoi pas? Ce disque propose donc la rare possibilité d'entendre la Deuxième Symphonie de Chavez avec toutes ses couleurs locales.

© Heuwell Tircuit, 1992
Traduction: Francis Marchal

des montagnes à la recherche du folklore mexicain" déclara-t-il un jour, "si je possède profondément en moi l'esprit du Mexique?"

Datant de 1933, "Ocho x Radio" ("Huit fois Radio") est selon les termes du compositeur "une équation algébrique sans solution possible à moins de posséder de très bonnes connaissances en mathématiques. L'auteur a tenté de trouver la solution à l'aide d'instruments, avec un certain succès, que les critiques bien informés peuvent juger avec leur impartialité habituelle." En fait, le titre de l'œuvre est à comprendre littéralement. "Ocho x Radio" fut commandée pour un ensemble spécifique de huit musiciens (deux violons, violoncelle, contrebasse, clarinette, trompette, basson et tambour) pour un programme radiodiffusé du Département de l'Education, et se présente comme un scherzo extrêmement divertissant. En contraste, "Sensemaya" (1938) montre le côté le plus sérieux et le plus dramatique de Revueltas. L'œuvre est conçue pour un grand orchestre élargi comportant une importante section de percussion constituée des instruments habituels (timbales, cymbales, gongs, etc.), d'instruments latino-américains et indiens (raspados, claves, maracas, etc.) et des claviers (xylophone, cloches, célesta, piano). S'inspirant d'un poème de l'écrivain afro-cubain Nicolás Guillén intitulé "Chant pour tuer un serpent", Revueltas produit un rituel sonore menaçant qui évoque l'époque des Aztecs, et le pouvoir de leurs dieux serpents.

Né à Madrid en 1900, Rudolfo Halffter vint s'installer au Mexique en 1939, et fut le premier d'une importante dynastie de compositeurs espagnols. Il étudia avec Manuel de Falla, tout comme son frère Ernesto né en 1905. Ils adoptèrent tous deux un style néoclassique, objectif dans ses contours mais coloré par les rythmes et les mélodies du vocabulaire de la musique espagnole, puis par ceux de leur patrie d'adoption après la Guerre d'Espagne. La différence principale entre les deux frères est que Rudolfo travailla inlassablement comme critique et professeur, alors qu'Ernesto devint un éminent chef d'orchestre, en particulier dans le domaine de la musique contemporaine. Ernesto Halffter vint s'installer au Portugal, tandis que son neveu Christobal Halffter (né en 1930) se fit un nom à Paris où il est l'un des maîtres de l'avant-garde. La Suite extraite du ballet "Don Lindo de Almeria" devint l'œuvre la plus populaire et la plus jouée de Rudolfo Halffter après sa création à Paris en 1936, et plus encore après sa deuxième exécution à Barcelone lors du célèbre Festival international de musique contemporaine de 1936 (où

"Ocho x Radio" ("Eight times Radio") of 1933 is, in the composer's words, (an algebraic equation without possible solution unless you have extremely good mathematical knowledge. The author has tried to solve the problem using instruments, with a bit of success, which the well versed critics might be able to judge with their usual impartiality). These typical wise cracks, however, belie the fact that the title is fairly literal. "Ocho x Radio" was commissioned for a specific group of eight musicians (two violins, cello, bass, clarinet, trumpet, basson and a drummer) for a radio broadcast for Mexico's Department of Education. The result is a madcap scherzo, with tongue so far in cheek that it virtually hangs out of the composer's ear. By extreme contrast, "Sensemaya" (1938) represents the most serious dramatic side of Revueltas. It calls for expanded full orchestra that contains a small army of percussion instruments, including both standard instruments (timpani, cymbals, gongs, bass drum and such) plus Latin and Indian Instruments (raspador, claves, maracas, gourd, tom toms, Indian drum), and keyboard percussion varieties (xylophone, bells, celeste and piano). Based upon a poem of the Afro-Cuban Nicolás Guillén, and subtitled "Chant to kill a Snake", Revueltas' menacing ritual in sound harps back to Aztec times, and some of the coiled power one sees in the carved snake gods.

Rudolfo Halffter, who was born in Madrid in 1900 but moved to Mexico in 1939, became the first of the important Spanish dynasty of modern composers. Rudolfo and his brother Ernesto born in 1905 both studied with DeFalla, and both adopted a neo-classical style, objective in outline but coloured by the rhythmic and melodic vocabulary of Spain, plus that of their adopted countries following the Spanish Civil War. The main differences are that Rudolfo worked tirelessly as a critic and a musical teacher, while his younger brother became noted as a conductor - especially of modern music. Ernesto settled in Portugal, while their nephew Christobal Halffter (1930) has been largely active in Paris, where he is something of a lion of the avant-garde. The suite from his ballet "Don Lindo de Almeria" became Rudolfo Halffter's frequently performed and popular work shortly after its 1936 Paris premiere, although more widely admired after the second performance in Barcelona's famous hosting of the 1936 International Contemporary Music Society Festival. (Alban Berg's Violin Concerto and much else; had first hearing at that festival). The full ballet, which represents a light humorous folk plot after writer José Bergamin's little stories had to await its premiere until 1940, when Anna Sokolov choreographed

the work for Mexico City. Half after seven movement suite form "Don Lindo" offers us an elegantly scored divertimento. Simple titles for the individual movements include; Introduction and First Dance; Scene and Second Dance; Third Dance; Fourth Dance (really an expansion of the opening introduction); Wedding Ceremony (the one true slow movement - a kind of hymn, with a wisp of fugal writing near the close); Fifth Dance and Scene; Closing (obviously) with the Final Dance.

Chávez (1899-1978) was easily the best known of Mexican composers partly through his tireless work on the world's podiums. "Sinfonia India" (Indian Symphony), the second and shortest of his six symphonies, dates from 1935. The composer conducted the premier on a broadcast of the CBS Symphony on January 23rd 1936, and shortly thereafter with the Boston Symphony. Although played without pause, "Sinfonia India" falls into the expected four movements. Chávez opens with a brilliant dance piece in irregular scrambled rhythms (the opening pages for example are in; 5/8, 2/4, 5/8, two in 2/4, three in 5/8 and a 3/4). This is followed by a gentle intermezzo (allegretto), a haunting slow movement (poco lento), and a free dance rondo finale during which one episode harks to the intermezzo music.

Besides using themes from the Yaqui, Seri, and Huichole tribes, Chávez calls for a very large orchestra with woodwinds in fours and a sonically stunning set of exotic percussion from the same tribes. Chávez includes possible substitutes in his printed score ("soft Rattle made out of a thin paste board"), but includes the originals if they happen to be available. "A string of butterfly cocoons" instead of paste boards, and a string of deer hooves for the rattle, clay rattle, tlapanhuéhuetl, teponaxtles (a kind of xylophone), and the like. Time has shown the indigenous instruments limited for concert use since they sometimes lack the power to project. But a recording in Mexico - where the instruments are (with difficulty available) - offered to delicious a chance. So why not? Hence this release offers the rare opportunity to hear Chávez's Second Symphony decked out in all it's native finery, cocoons, hooves, tlapanhuéhuetl and all.

© Heuwell Tircuit, 1992

Originaire de la région côtière de Veracruz, le style huapango offre la meilleure approche de la musique mexicaine. Animé et joyeux, le huapango fait appel à un mélange de violons (généralement deux), avec harpe et un ensemble de guitares de tailles variées. Moncayo ne fait qu'évoquer ce timbre instrumental dans trois des plus célèbres huapangos: "Siqui Siri", "Balaju" et "El Gavilan". La Rhapsodie fut créée le 15 août 1941 à Mexico par Carlos Chávez à la tête de l'Orchestre National du Mexique.

Blas Galindo (1910-1993) fut également l'un des membres fondateurs du Groupe des Quatre dont l'une des vocations était la promotion des concerts et de la musique au Mexique. Eminent professeur, Galindo fut directeur du Conservatoire National de 1947 à 1960. Ses "Chants Mariachi" furent à l'origine orchestrés pour un ensemble de chambre, et créés lors d'un concert entièrement consacré à de la musique mexicaine au Musée d'art moderne de New York. Ce concert étant donné parallèlement à l'exposition "Vingt siècles d'art mexicain", chaque pièce fut conçue pour présenter un exemple de la musique mexicaine. (Chávez présenta son "Xochipilli, une musique aztèque imaginaire", instrumentée pour des instruments originaux se trouvant dans la collection d'instruments anciens du Musée.) La plupart de ces musiques furent réorchestrées pour le concert, et Galindo retravailla la sienne pour grand orchestre. L'œuvre est un portrait de Jalisco, le pays natal du compositeur, situé sur la côte pacifique sud (sa capitale est Guadalajara).

Mort prématurément d'une pneumonie, Silvestre Revueltas (1899-1940) fut le grand talent pur du Mexique. Brillant violoniste, il fit ses études au Mexique et aux Etats-Unis. Il travailla comme violoniste à Chicago (1922-1924) avant de retourner au Mexique où il donna des concerts avec Chávez. Vers la fin des années vingt, il retravailla dans le monde du théâtre au Texas et à Alabama avant de s'installer définitivement à Mexico où il poursuivit ses activités de violoniste, de chef d'orchestre et de professeur. C'est seulement alors, à l'âge de trente ans, que Revueltas se mit à la composition, produisant un remarquable ensemble d'œuvres au cours des dix ans qui lui restaient à vivre. Tout sa vie, il lutta sans relâche pour les droits des travailleurs et ceux des musiciens, et se rendit en Espagne en 1937 pour aider le gouvernement loyaliste. D'un caractère spirituel et sarcastique, Revueltas a introduit dans la musique mexicaine les concepts les plus avancés: harmonie dissonante, rythmes et textures complexes. Il fut le compositeur le plus original de son temps, et sa musique est le plus souvent exempte de toute citations. "Pourquoi devais-je mettre des bottes et grimper

Si la formation d'un style symphonique mexicain est un phénomène qui date essentiellement du XXe siècle, le Mexique possède cependant une riche tradition de musique savante remontant au XVIe siècle. La plupart de ces œuvres sont des pièces chorales, en grande majorité destinées à l'usage liturgique. Mais le meilleur de cette production — notamment les pages de Hernando Franco (1532-1585) et de Francisco López Capillas (1606-1673) — parvient au même niveau que celui des plus grands compositeurs européens. Les compositeurs mexicains écrivirent de la musique baroque — ainsi que des opéras dès le début du XVIIIe siècle. En effet, Manuel Zumaya (1678-1756) est l'auteur du premier opéra écrit en Amérique du Nord pour la saison de 1711 à Mexico. Bien que fortement marquées par les modèles européens, ces œuvres présentent un très grand intérêt, et si elles montrent une totale indifférence pour le folklore, cela ne diffère en rien de ce qui se produisait en Europe à la même époque. Tout allait changer au XXe siècle. La Révolution mexicaine donna naissance à une conscience de la culture nationale de plus en plus aiguë, d'abord des styles musicaux populaires du pays, puis de l'originalité exceptionnelle des arts autochtones remontant aux traditions des Mayas et des Aztèques. Si l'on ajoute à cela la diversité des différentes régions du Mexique, les possibilités deviennent alors infinies.

Cette collection tente de présenter les meilleures pages pour orchestres composées au cours des années trente et quarante. On peut entendre la musique populaire des Huapangos, une symphonie inspirée des natifs modernes du Mexique, et un écho du machisme brutal des anciennes cultures. Ces musiques sont tour à tour charmantes, humoristiques, lyriques ou menaçantes.

José Pablo Moncayo (1912-1958) fit partie d'un groupe de compositeurs qui, à l'instar du Groupe des Cinq en Russie, cherchèrent à établir une école mexicaine de composition, et prirent le nom de "Grupo de los Cuatro" (le Groupe des Quatre). Né à Guadalajara, Moncayo étudia avec Carlos Chávez et Blas Galindo. Tout comme ce dernier, Moncayo utilisa directement des éléments folkloriques. Il composa relativement peu, et se consacra en grande partie à la direction d'orchestre (il fut directeur de l'Orchestre National Symphonique du Mexique pendant six ans). Parmi ses œuvres majeures, on citera l'opéra "La Mulata de Córdoba", le ballet "Tierra de Temporal" (qui reçut un prix) et la populaire Rhapsodie "Huapango".

Herrera de la Fuente

Described as the "Dean of Latin Conductors" and now in his 8th decade Herrera de la Fuente has been described as the "Mexican Furtwangler". A pupil of Hermann Scherchen, Herrera de la Fuente has directed most of the major orchestras in Latin America and other world famous orchestras including the Leningrad Philharmonic. He has been principal conductor of the national orchestras of Mexico, Chile and Peru. For many years Herrera de la Fuente was also principal conductor of the Mexico City Philharmonic Orchestra, the Xalapa Symphony Orchestra and the National Symphony Orchestra of Mexico. In the world of the gramophone he has made numerous award-winning.

The Xalapa Symphony Orchestra

The Xalapa Symphony Orchestra is one of the oldest orchestras in the Americas. Its list of guest conductors and soloists demonstrates the extraordinary levels to which this Mexican Orchestra has risen. The numerous award winning CDs under Herrera de la Fuente have brought the orchestra accolades from many major music critics around the world.

Hermann Scherchen, Fritz Reiner, Neeme Jarvi, Julián Carrillo, Hans Zanotelli, José Iturbe, Pablo Casals, Bruno Campanella, Eduardo Mata, Jorge Mester, Yoel Levi, Mendi Rodan, Ansehel Brusilow, Akira Endo, David Epstein, David Krzysztof Penderecki, Camilla Kolchinski and Brian Priestman have all conducted the orchestra amongst many others and soloists include: Pierre Fournier, Horacio Gutiérrez, Claudio Arrau, Mitsuaki Ueda, Rostropovich, Henryk Szering, Angélica Morales, Manuel Suárez, Emil Gilels, Rugiero Ricci, Michael Rabin, Jorge Luis Prats, Alfred Brendel, Plácido Domingo, Piotr Paleczny, Andrea Bocelli, Rosario Andrade, Vladimir Spivakov, Guadalupe Parrondo, María Luisa Tamez, Carlos Prieto, Manuel Ramos, Richard Markson, Grant Johannessen, Jorge Federico Osorio and Sherrill Milnes amongst others.

One of three orchestras sponsored by the University of Veracruz, the orchestra plays weekly concerts in the beautiful city of Xalapa which sits high above the clouds in State of Veracruz, Mexico. During the week it is to be heard playing amongst the towns and pueblos giving concerts without charge for the people of Mexico.

Sinfonica de Mineria

One of Latin America's most famous orchestras, the 120 member Sinfonica de Mineria is an international orchestra composed of distinguished musicians from all over the world. They meet yearly in Mexico City for a series of orchestral concerts that for many years were under the baton of the legendary Mexican conductor Herrera de la Fuente. The concerts are held in the great Sala Nezahualcoyotl each Saturday and Sunday during July and August with five full days of rehearsals preceding each concert. The concerts have been frequently televised on PBS and the Univision (Spanish speaking network). Seats in the enormous Sala Nezahualcoyotl are frequently sold out weeks before the event.

Die Entstehung des mexikanischen Sinfoniestils ist grundsätzlich eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts, trotz Mexikos reicher musikalischer Tradition in Bezug auf formale Kompositionen, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Die meisten dieser frühen Kompositionen waren Chorstücke, zur großen Mehrheit für den Kirchgebrauch. Doch die Musik der begabtesten Komponisten – besonders Hernando Franco (1532-1585) und Francisco López Capillas (1606-1673) – reichte an das Niveau der besten europäischen Komponisten heran. Bereits im frühen 18. Jahrhundert schufen mexikanische Komponisten barockartige Opern. Tatsächlich wird die erste, in Nordamerika komponierte Oper – sie entstand 1711 für die Saison in Mexiko City – Manuel Zumaya (1678-1756) zugeschrieben. Obwohl diese Musik stark von den europäischen Modellen beeinflusst war, macht sie doch zumindest deutlich, wie tief das Interesse an derartigen Kompositionen in Mexiko verwurzelt war, auch wenn man dort dem Volkstümlichen nicht sehr zugetan war, was jedoch ebenso wenig für Europa oder Nordamerika zutraf.

All dies veränderte sich im 20. Jahrhundert. Die Mexikanische Revolution brachte ein gesteigertes Bewußtsein der nationalen Kultur mit sich, zuerst durch die Stilrichtungen der populären Musik der Nation und dann allmählich durch ein wachsendes Verständnis gegenüber der außergewöhnlichen Individualität der einheimischen Kunst, die bis auf die Traditionen der Maya und Azteken zurückreicht. Teilt man diese auf die verschiedenen Regionen Mexikos auf, dann sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt.

Die hier angebotene Sammlung versucht, die erfolgreichsten Orchesterstücke der 1930er und 1940er vorzustellen. Sie gibt ebenfalls Aufschluß über Denkansätze sowie Quellen. Man hört die offen popularisierte Cantinamusik des Huapangos, eine Sinfonie, die durch die modernen mexikanischen Einheimischen angeregt wurde, und die etwas von dem rauen Machocharakter der antiken Kulturen besitzt. Im Bereich der Stimmung reicht sie von unverhohlenem Charme bis zu ausgefallenem Humor, von sehnüchtigem Lyrismus bis zu bedrohlich primitiven Ritualen.

José Pablo Moncayo (1912-1958) gehörte zu einer frühen Gruppe von Komponisten, die wie die Russischen Fünf versuchten, eine mexikanische Kompositionsschule ins Leben zu rufen. Sie gaben sich den Namen „Grupo de los Cuatro“ (wörtlich übersetzt: die Gruppe der Vier), entsprechend der Russischen Fünf oder Frankreichs „Les Six“. Der in Guadalajara

Herrera de la Fuente

Herrera de la Fuente, den man auch den „Dekan der lateinamerikanischen Dirigenten“ nennt und der nun schon sein 8. Jahrzehnt erreicht hat, wird häufig auch als „mexikanischer Furtwänger“ beschrieben. Dieser Schüler Hermann Scherchens leitete die meisten bedeutenden Orchester Lateinamerikas und machte zahlreiche preisgekrönte Aufnahmen.

Das Xalapa Sinfonieorchester

Das Xalapa Sinfonieorchester ist eines der ältesten Orchester Amerikas. Seine Liste der Gastdirigenten und Solisten veranschaulicht die außergewöhnlichen Höhen, zu denen dieses mexikanische Orchester aufgestiegen ist. Die zahlreichen preisgekrönten CDs unter Herrera de la Fuente brachten dem Orchester die Anerkennung vieler weltweit einflußreicher Musikkritiker.

Hermann Scherchen, Fritz Reiner, Neeme Jarvi, Julián Carrillo, Hans Zanotelli, José Iturbe, Pablo Casals, Bruno Campanella, Eduardo Mata, Jorge Mester, Yoel Levi, Mendi Rodan, Anselmo Brusilow, Akira Endo, David Epstein, David Krzysztof Penderecki, Camilla Kolchinski und Brian Priestman dirigierten neben vielen anderen das Orchester, und zu den Solisten gehörten unter anderem: Pierre Fournier, Horacio Gutiérrez, Claudio Arrau, Mstislav Rostropovitch, Henryk Szering, Angélica Morales, Manuel Suárez, Emil Gilels, Rugiero Ricci, Michael Rabin, Jorge Luis Prats, Alfred Brendel, Plácido Domingo, Piotr Paleczny, Andrea Bocelli, Rosario Andrade, Vladimir Spivakov, Guadalupe Parrondo, María Luisa Tamez, Carlos Prieto, Manuel Ramos, Richard Markson, Grant Johannessen, Jorge Federico Osorio und Sherrill Milnes.

Das Orchester, das neben zwei weiteren Orchestern durch die Universität von Veracruz finanziell unterstützt wird, spielt wöchentliche Konzerte in der wunderschönen Stadt Xalapa, die hoch über den Wolken im Staat von Veracruz, Mexiko liegt. In der Woche hört man seine Aufführungen in den Städten und Pueblos, wo es kostenlos Konzerte für die Einwohner Mexikos gibt.

Das Orquesta Sinfónica de Minería

Die aus 120 Mitgliedern bestehende Sinfónica de Minería – eines der angesehensten Orchester Lateinamerikas – ist ein internationales Orchester, das aus namhaften Musikern aus aller Welt besteht. Jedes Jahr kommen diese Musiker in Mexiko City für eine Reihe von Konzerten zusammen. Für viele Jahre unter dem Taktstock des legendären mexikanischen Dirigenten Herrera de la Fuente. Die Konzerte finden jeden Samstag und Sonntag im Juli und August in dem berühmten Sala Nezahualcoyotl statt, mit fünf ganztägigen Proben vor jedem Konzert. Diese Konzerte werden im allgemeinen bei PBS und Univision (dem Spanisch sprechenden Sender) ausgestrahlt. Eintrittskarten sind häufig schon Wochen vor dem Ereignis ausverkauft.

Podium der Musik verdankte. „Sinfonia India“ („Die indische Sinfonie“), die zweite und kürzeste der sechs Sinfonien, stammt von 1935. Der Komponist dirigierte die Premiere während einer Konzertübertragung mit der CBS Symphony am 23. Januar 1936, und kurz darauf mit der Boston Symphony. Obwohl ohne Unterbrechungen aufgeführt, besteht die „Sinfonia India“ aus den zu erwartenden vier Sätzen. Chávez beginnt mit einem hervorragenden Tanzstück in ungleichmäßigen, gemischten Rhythmen (die Anfangsseiten zum Beispiel sind in: 5/8, 2/4, 5/8, zwei in 2/4, drei in 5/8 und einem 3/4). Dies wird von einem sanften Intermezzo gefolgt (allegretto), einem sehnüchigen, langsamem Satz (poco lento) und einem freien Tanzrondofinale, während ein Zwischensatz auf die Intermezzomusik zurückgreift.

Neben seinem Gebrauch von Themen der einheimischen Yaqui-, Seri- und Huichole-Stämme erfordert Chávez nicht nur ein sehr großes Orchester mit Holzbläsern in doppelter Besetzung, sondern auch eine Reihe exotischer Schlagzeuginstrumente mit außergewöhnlichen Klangqualitäten, die auf die Tradition derselben Stämme zurückgehen. Chávez fügte mögliche Ersatzinstrumente zu seiner gedruckten Partitur hinzu („sanfte Rassel aus dünner Pappe gemacht“), benutzte aber die Originale, wenn sie zur Verfügung standen. „Eine Schnur mit Schmetterlingskokons“ statt Pappe, und eine Schnur mit Rehhufen als Rassel, daneben Tonrassel, Tlapanhuéhuetl, Teponaxtles (eine Art Xylophon), und ähnliches. Die einheimischen Instrumente stellten sich bei Konzerten jedoch als nur begrenzt nutzbar heraus, da ihnen manchmal die notwendige Lautstärke fehlt. Doch eine Aufnahme in Mexiko – wo die Instrumente (wenn auch mit Schwierigkeiten) zur Verfügung standen – bot eine unwiderstehliche Chance. Also warum nicht? Aus diesem Grund bietet diese Aufnahme die seltene Möglichkeit Chávez’ Zweite Sinfonie in all ihrer einheimischen Pracht, mit Kokons, Hufen, Tlapanhuéhuetl und vielem mehr zu hören.

© Heuwell Tircuit, 1992

Übersetzung von Regina Piskorsch-Feick

geborene Moncayo studierte bei Carlos Chávez und Blas Galindo. Wie der letztere, vertonte auch Moncayo Volksmaterial in seiner Originalform. Er komponierte relativ wenig und widmete sich im Laufe seines Lebens mehr und mehr dem Dirigieren. Sechs Jahre lang war er Direktor des Nationalen Sinfonieorchesters. Zu seinen bedeutendsten Werken gehören die Oper „La Mulata de Córdoba“, das preisgekrönte Ballett „Tierra de Temporal“ und die populäre „Huapango“-Rhapsodie.

Der aus der Küstenregion von Veracruz stammende Huapangostil stellt das bekannteste Image mexikanischer Musik dar. Der Huapango mit seinem lebhaften und frohen Charakter verlangt eine Kombination aus Violinen (normalerweise zwei), Harfe und einer Reihe von Gitarren in verschiedenen Größen – häufig im Gehen gespielt. Moncayo deutet nur leicht jenen instrumentalen Klang an, indem er drei der bekanntesten Huapangos vereint: „Siqui Siri“, „Balaju“ und „El Gavilan“. Die Rhapsodie wurde am 15. August 1941 von Carlos Chávez uraufgeführt, der das Mexikanische Nationalorchester in Mexiko City dirigierte.

Blas Galindo (1910-1993) war ebenso Mitglied der „Gruppe der Vier“, deren Ziel die Förderung von Konzerten und Musikerziehung in Mexiko war. In seiner Funktion als einer der führenden Musiklehrer diente er von 1947 bis 1960 als Direktor des Nationalen Konservatoriums. In seiner ursprünglichen Form war Galindos Stück „Mariachi Songs“ für Kammerorchester instrumentiert und von Chávez während eines abendfüllenden mexikanischen Konzerts in New Yorks Museum of Modern Art uraufgeführt worden. Da das Konzert mit einer Ausstellung von „Zwanzig Jahrhunderten mexikanischer Kunst“ verbunden war, sollte jedes Stück ein relativ eindeutiges Beispiel der Musik Mexikos darstellen. (Chávez fügte sein „Xochipilli, eine imaginäre Aztekenmusik“ hinzu, das für antike Originalinstrumente aus der Sammlung des Museums instrumentiert ist.) Die meisten dieser Werke aus dem New Yorker Konzert wurden später für die Konzerthalle uminstrumentiert, in Galindos Fall bedeutete dies für volles Orchester. Das Werk entstand im musikalischen Stil der mexikanischen Provinz Jalisco, Galindos Heimatstaates an der südlichen Pazifikküste. (Puerto Vallarta, der beliebte Urlaubsort, liegt am Nordrand von Jalisco, mit der Hauptstadt Guadalajara.)

Silvestre Revueltas (1899-1940) verkörperte während seiner kurzen Karriere (er starb leider im Alter von vierzig Jahren an Lungenentzündung) das große unverfälschte Talent

Mexikos. Dieser erfahrene Violinist studierte in Mexiko und in den Vereinigten Staaten. Von 1922-24 arbeitete er als Violinist in Chicago, bevor er nach Mexiko zurückkehrte, wo er gemeinsam mit Chávez Konzerte aufführte. In den späten 20er Jahren kehrte er eine Zeit lang zum Leben des Theatermusikers nach Texas und Alabama zurück, bevor er sich endgültig als Musiker, Dirigent und Musiklehrer in Mexiko City niederließ. Erst jetzt, im Alter von dreißig Jahren, widmete sich Revueltas ganz dem Komponieren, und in seinen letzten zehn Jahren produzierte er eine erstaunliche Menge an Musik. Sein ganzes Leben lang kämpfte er selbstlos für die Rechte von Musikern und Arbeitern, und 1937 ging er nach Spanien, um der loyalistischen Regierung zu helfen. Revueltas, von Natur aus witzig und sarkastisch, führte Konzepte dissonanter Rhythmus' und dissonanter Struktur und Harmonie in die mexikanische Musik ein, Konzepte, die seiner Zeit weit voraus waren. Er stellte in seiner Zeit besonders individuelle und originelle Musik vor, die zum größten Teil frei von zitiertem Material anderer Künstler und Stilrichtungen war. „Warum soll ich Stiefel anziehen und für die mexikanische Folklore Berge besteigen“, fragte er, „wenn ich den Geist Mexikos tief in mir trage.“

„Ocho x Radio“ („Achtmal Radio“) von 1933 ist, den Worten des Komponisten nach, eine algebraische Gleichung ohne Lösung, außer für jene, die ein außergewöhnlich großes mathematisches Können besitzen. Der Autor versuchte das Problem durch die Benutzung von Musikinstrumenten zu lösen, und dies mit einem Erfolg, wie die weisen Kritiker in ihrer gewöhnlichen Unparteilichkeit sicherlich bestätigen könnten. Diese typischen schlauen Bemerkungen werden jedoch kaum der Tatsache gerecht, daß der Titel recht wörtlich gemeint ist. „Ocho x Radio“ wurde für eine spezielle Gruppe von acht Musikern (zwei Violinen, Cello, Kontrabass, Klarinette, Trompete, Fagott und einen Schlagzeuger) für eine Radioübertragung des mexikanischen Erziehungsministerium in Auftrag gegeben. Das Ergebnis ist ein unbesonnenes Scherzo, daß außergewöhnlich ironisch ist. Ganz und gar im Gegensatz dazu macht „Sensemaya“ (1938) die besonders dramatische Seite Revueltas deutlich. Dieses Stück erfordert ein erweitertes volles Orchester, das einer kleinen Armee von Schlagzeuginstrumenten bedarf, darunter sowohl Standardinstrumente (Pauken, Becken, Gongs, Baßtrommel und ähnliches) plus lateinamerikanische und indianische Instrumente (Raspadors, Rumbastäbe, Rumbakugeln, Güiro, Tomtoms und indianische Trommeln) als auch verschiedene Schlagzeuginstrumente mit Tastatur (Xylophon,

Glocken, Celesta und Klavier). Revueltas furchteinflößendes Klangritual, das auf einem Gedicht des Afrokubaners Nicolás Guillén aufbaut und den Untertitel „Chant to kill a Snake“ („Gesang zur Tötung einer Schlange“) trägt, erinnert an die Zeit der Azteken und jene Kraft, die man in den geschlungenen Formen der geschnittenen Schlangengötter sieht.

Rudolfo Halffter, der 1900 in Madrid geboren wurde, doch 1939 nach Mexiko zog, war der erste moderne Komponist der einflußreichen spanischen Dynastie. Rudolfo studierte gemeinsam mit seinem 1905 geborenen Bruder Ernesto unter De Falla. Beide nahmen einen neoklassizistischen Stil an, der zwar vom Aufbau her sachlich war, aber in Rhythmus und Melodie deutlich den Einfluß Spaniens und jener Länder zeigte, die nach dem Spanischen Bürgerkrieg zu ihrer neuen Heimat wurden. Der Hauptunterschied zwischen den Brüdern war, daß Rudolfo unermüdlich als Kritiker und Musiklehrer arbeitete, während sein jüngerer Bruder als Dirigent – besonders moderner Musik – bekannt wurde. Ernesto ließ sich in Portugal nieder, während sein Neffe Christobal Halffter (1930) zum Großteil in Paris aktiv war, wo er zu einer Art Löwen der Avantgarde wurde. Die Suite aus Rudolfo Halffters Ballett „Don Lindo de Almeria“ wurde kurz nach der Pariser Premiere 1936 zu seinem am häufigsten aufgeführten und besonders populären Werk, obwohl es eigentlich erst nach der zweiten Aufführung bei den berühmten, 1936 in Barcelona abgehaltenen Festspielen der International Society of Contemporary Music bei der breiteren Öffentlichkeit Bewunderung hervorrief. (Alban Bergs Violinkonzert und viele andere Werke erlebten ihre Erstaufführungen im Rahmen dieser Festspiele.) Das gesamte Ballett, das eine leichte und lustige volkstümliche Handlung zum Inhalt hat, die ganz den kleinen Geschichten des Schriftstellers José Bergamin folgt, wurde erst 1940 in Mexiko City in einer Choreographie von Anna Sokolov uraufgeführt. Halffters sieben Sätze umfassende Suite „Don Lindo“ bietet uns ein elegant besetztes Divertimento. Zu den einfachen Titeln der einzelnen Sätze gehören: Einleitung und Erster Tanz, Szene und Zweiter Tanz, Dritter Tanz, Vierter Tanz (eigentlich eine Erweiterung der anfänglichen Einleitung), Hochzeitszeremonie (der einzige wirklich langsame Satz – eine Art Hymne, mit einem Stückchen Fugenkomposition am Ende), Fünfter Tanz und Szene, Schluß (offensichtlich) mit dem Letzten Tanz.

Chávez (1899-1978) war eindeutig einer der bekanntesten mexikanischen Komponisten, was er zum Teil seiner unermüdlichen Arbeit auf dem internationalen