

PAGANINI IN AMERICA

Concert per a Guitarra, Violí i Cordes, Op. 62

AQUEST CONCERT PER A VIOLÍ, GUITARRA I CORDES ha sorgit – una vegada més – gràcies a l'encàrrec del violinista californià Joseph Gold, amb qui mantinc una estreta col·laboració professional des de fa una mica més de 10 anys. La meva experiència en el tractament de la guitarra amb el violí i de la guitarra amb altres instruments de corda (guitarra amb violí i viola i guitarra amb quartet, quintet o conjunt de cordes) arrenca els anys noranta i constitueix un repte especialment atractiu per dues qüestions profundament arrelades a la meva doble condició de guitarrista i de compositor.

D'una banda, és evident que la convivència dels instruments d'arc amb la guitarra genera una gamma d'efectes tan extensa que, per si mateixos, ja conviden el compositor a la investigació d'un món sonor formalment estructurat.

Però també cal emmarcar aquest treball dins de la reivindicació que, des de fa molts anys, he anat plantejant respecte de la necessitat que hi ha, en el món de la guitarra clàssica actual, de desenvolupar una projecció sonora que vagi més enllà de la projecció intimista a què l'han relegat les tècniques més divulgades universalment. El guitarrista ha de desenvolupar una tècnica que li permeti extreure tot el cabal sonor que conté la guitarra i fer-lo compatible amb la puresa de so i amb l'agilitat que requereixen les diferents fórmules tècniques. El cabal real de so de la guitarra és suficient per aconseguir un bon balanç amb el violí i l'orquestra (en aquest cas de cordes) i el seu ús ple fa innecessari l'ús de mitjans d'amplificació. Només d'aquesta manera es pot preservar la puresa del so de l'instrument i garantir que la projecció sonora del guitarrista sigui fruit del desenvolupament de la pròpia tècnica -com ho és l'agilitat dels dits o la claredat dels arpegis- i no de la clavilla d'una taula de so com, malauradament, passa molt sovint.

L'obra està concebuda en un sol moviment, molt variat en motius, temes, textures i "tempi". El tractament "concertant" entre violí / guitarra i entre violí / guitarra/orquestra ofereix un joc permanent de diàlegs que canalitza l'atenció de l'espectador en múltiples direccions, textures variades i dinàmiques contrastades.

Com que l'estrena del concert es va produir a la ciutat de San Francisco el febrer del 2007, coincidint amb la celebració del 225è aniversari del naixement de Niccolò Paganini, hi vaig incloure unes breus al·lusions al seu famós tema de *La Campanella*, barrejades amb una petita referència a un dels temes més coneguts del musical *West side story* de L. Bernstein. El títol *Paganini in America* és, al seu torn, un joc de paraules procedent d'*Un americà a París* de G. Gershwin. Tot això m'ha semblat una forma de retre un petit homenatge a Paganini i una manera de mostrar la meva gratitud als amics americans que m'han encoratjat a escriure aquest concert i que n'han fet possible l'estrena.

Jaume Torrent
Barcelona, gener de 2007

PAGANINI IN AMERICA

Concert for Guitar, Violin and Strings, Op. 62

THIS CONCERT FOR VIOLIN, GUITAR, AND STRINGS has emerged, once again, thanks to the attentions of the California violinist, Joseph Gold, with whom I have maintained a close professional relationship for over ten years. My experience of the treatment of the guitar with the violin and of the guitar with other string instruments (guitar with violin and viola, guitar with quartet and quintet or set of strings) was launched in the nineties and constitutes a particularly attractive challenge in two areas that are peculiar to my own condition as guitarist and composer.

On one hand, it is evident that the combining of the bowed instruments with the guitar generates such a wide range of effects by themselves, it invites a composer to investigate a world of sound formally structured.

However, it is also necessary to frame this work within the idea I have been proposing for many years, about the necessity for the classical guitar to develop a projection of sound that goes beyond the intimate approach to which it has been relegated by the most universally accepted techniques. The guitarist should develop a technique which will permit the use of the entire range of the guitar's auditive possibilities making it compatible with the purity of sound and the agility required by the various technical formulas at the same time. The real range of sound of the guitar is sufficient to achieve a good balance with violin and orchestra (a string orchestra in this case) rendering unnecessary the use of artificial amplification. It is only in this way that the purity of sound of the instrument can be preserved, guaranteeing that the projection of sound of the guitar will be the result of the development of its technique – in the same manner as the agility of fingers or the clarity of arpeggios- not the key on a synthesizer as unfortunately happens so often.

This piece is conceived as one movement only, with many different motifs, themes, textures, and "tempi". The "concerto" treatment between the violin / guitar and between the violin / guitar/orchestra offers a continuous play of dialogue which channels the audience's attention in multiple directions, varying textures, and contrasting dynamics.

Considering that the concert's debut took place in San Francisco, California in February of 2007, the year that coincides with the 225th celebration of the birth of Niccolò Paganini, I included a few brief allusions to his famous theme *La Campanella*, mixed with a small reference to one of the most well-known themes from L. Bernstein's *West Side Story*. The title *Paganini in America* is at the same time a play on words referring to G. Gershwin's *An American in Paris*. This has all struck me as a way to render homage to Paganini, as well as the way to demonstrate my gratitude to my American friends who encouraged me to write this concerto and have made its debut possible.

Jaume Torrent
Barcelona, January 2007

PAGANINI IN AMERICA

Concierto para Guitarra, Violín y Cuerdas, Op. 62

ESTE CONCIERTO PARA VIOLÍN, GUITARRA Y CUERDAS ha surgido – una vez más – gracias al encargo del violinista californiano Joseph Gold con quien mantengo una estrecha colaboración profesional desde hace algo más de 10 años. Mi experiencia en el tratamiento de la guitarra con el violín y de la guitarra con otros instrumentos de cuerda (guitarra con violín y viola y guitarra con cuarteto, quinteto o conjunto de cuerdas) arranca de los años noventa y constituye un reto especialmente atractivo por dos cuestiones profundamente arraigadas a mi doble condición de guitarrista y de compositor.

Por una parte, es evidente que la convivencia de los instrumentos de arco con la guitarra genera una tal gama de efectos que, por si solos, ya invitan al compositor a la investigación de un mundo sonoro formalmente estructurado.

Pero también es preciso enmarcar este trabajo dentro de la reivindicación que, desde hace muchos años, vengo planteando respecto de la necesidad que existe en el mundo de la guitarra clásica actual de desarrollar una proyección sonora que vaya más allá de la proyección intimista a la que las técnicas más universalmente divulgadas la han relegado. El guitarrista debe desarrollar una técnica que le permita extraer todo el caudal sonoro que contiene la guitarra y hacerlo compatible con la pureza de sonido y con la agilidad que requieren las distintas fórmulas técnicas. El caudal real de sonido de la guitarra es suficiente para conseguir un buen balance con el violín y la orquesta (en este caso de cuerdas) y su pleno uso hace innecesaria la utilización de medios de amplificación. Sólo de esta manera se puede preservar la pureza del sonido del instrumento y garantizar que la proyección sonora del guitarrista sea fruto del desarrollo de la técnica de éste -como lo es la agilidad de sus dedos o la claridad de sus arpeggios- y no de la clavija de una mesa de sonido como, desgraciadamente, sucede muy a menudo.

La obra está concebida en un solo movimiento muy variado en motivos, temas, texturas, y “tempo”. El tratamiento “concertante” entre violín / guitarra y entre violín / guitarra/orquesta ofrece un juego de diálogos permanente que canaliza la atención del espectador en múltiples direcciones, variadas texturas y dinámicas contrastadas.

Puesto que el estreno del concierto se produjo en la ciudad de San Francisco en febrero del 2007, coincidiendo con la celebración del 225 aniversario del nacimiento de Niccolò Paganini, incluí unas breves alusiones a su famoso tema de *La Campanella*, mezcladas con una breve referencia a uno de los temas más conocidos del musical *West side story* de L. Bernstein. El título *Paganini in America* es, a su vez, un juego de palabras procedente de *Un americano en París* de G. Gershwin. Todo ello me ha parecido una forma de rendir un pequeño homenaje a Paganini y una manera de mostrar mi gratitud a los amigos americanos que me han alentado a escribir este concierto y que han hecho posible su estreno.

Jaume Torrent
Barcelona, enero de 2007

PAGANINI IN AMERICA

EDITORIAL BOILEAU
www.boileau-music.com

Op. 62

Concert per a violí, guitarra i orquesta de corda / Concierto para violín, guitarra y orquesta de cuerda
Concerto for violin, guitar and string orchestra

Arcs / Bowing / Arcos: **Joseph Gold**

Jaume Torrent
(1953)

Molto tranquillo, intimo e cantabile ♩ = 58-60

Violino Solo
p vibrato *mp* *dim.* *p* *p*

Chitarra

Violini I

Violini II

Viole

Celli

Bassi

6 *mp* *roll.* *a tempo* *segue p*

alla punta
pp
alla punta
pp
alla punta
pp
alla punta
pp
alla punta
pp

12

pp

mf ed intenso f

17

poco rall. a tempo sord. pp e lontano a tempo

p

22

27

pp

mf *f* *sfz*

pp

pp

pp

pp

pp

pizz. *arco*

pizz. *arco*

senza sord.

mf e drammatico *f*

mf *f*

p (*p*)

p (*p*)

p (*p*)

p (*p*)

p (*p*)

p (*p*)