

BROUWER LEO

**Compositore, chitarrista e direttore d'orchestra cubano,
fondatore e direttore dell'orchestra Cordoba**

(L'Avana 1 III 1939)

Il compositore afrocubano, il chitarrista classico e compositore d'orchestra che oggi conosciamo come Leo Brouwer è stato chiamato dal padre quando è nato all'Avana (Cuba), il primo marzo 1939 Juan Leovigildo Brouwer.

Ha avuto un enorme influenza sulla musica, in particolare per la chitarra classica ed anche per la musica in generale, dimostrandolo con più di un centinaio di registrazioni in cui ha suonato, composto e condotto.

Le composizioni di Leo Brouwer sono influenzate dalla musica classica, afrocubana, jazz ed avant-garde. Ha composto numerose colonne sonore che hanno portato la sua musica all'attenzione di un pubblico enorme in tutto il mondo.

Il padre di Leo, Juan Brouwer, era un medico e chitarrista dilettante. Leo ha appreso la musica da suo padre e sua zia. Il suo prozio è stato il noto compositore e pianista Ernesto Lecuona.

Leo ha iniziato a suonare la chitarra all'età di tredici anni come autodidatta.

Il suo primo insegnante è stato Isaac Nicola, un virtuoso chitarrista che compose ed arrangiò per chitarra. A diciassette anni debuttò come chitarrista professionista.

Le sue prime composizioni, includono *Preludi* (1956) e *Fughe* (1959), entrambi influenzati da Bela Bartók ed Igor Stravinskij.

La sua formazione accademica ha avuto luogo negli Stati Uniti, alla Julliard School of Music ed il Hartt College of Music, dove l'oggetto principale di studio è stata la composizione.

Dopo aver completato la sua formazione musicale, Brouwer tornò a Cuba, dove è diventato immediatamente uno dei musicisti più importanti del suo paese.

Dal 1960 al 1961 è stato consulente musicale per la Radio Nazionale.

Nel 1960, Brouwer divenne direttore dell'istituto cubano di arte ed industria cinematografica.

Con questo incarico ha avuto la possibilità di comporre più di trenta colonne sonore per film che sono divenuti successi in tutto il mondo.

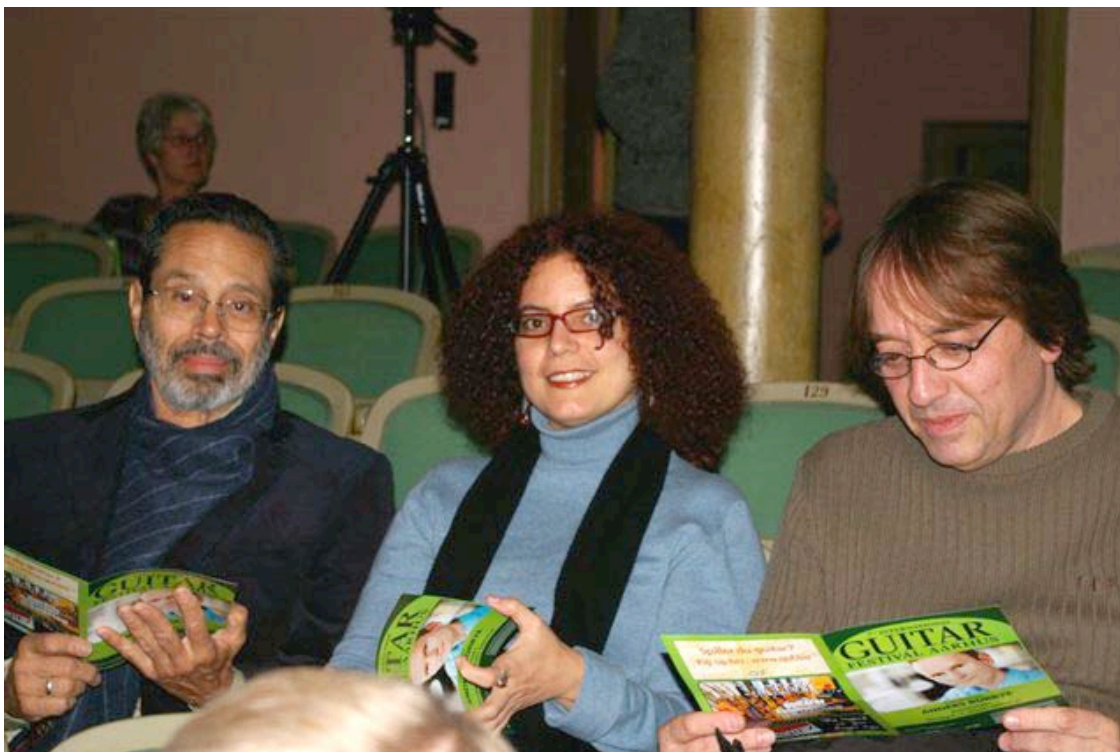
Brouwer è stato docente di composizione presso il Conservatorio Nazionale dal 1961 al 1967.

Steven Thachuk ha scritto di lui sulla copertina del Cd "*Musica per chitarra*": "Come compositore, Brouwer è essenzialmente autodidatta. Il suo sviluppo come compositore può essere ricondotto logicamente attraverso tre fasi: il suo primo periodo è iniziato nel 1954 con una serie di composizioni che hanno esplorato le possibilità

della chitarra.

Brouwer utilizza il materiale musicale delle sue radici cubane. Le composizioni tradizionali come la fuga sono fuse con elementi che incorporano energia vitale e ritmica della sua patria.

Il secondo periodo inizia nel 1961, quando al festival "Autunno di Varsavia" in Polonia, entrò in contatto con i compositori di musica d'avanguardia quali Penderecki, Baird e Bussotti.

Il terzo periodo inizia nel 1968 dopo aver assimilato queste idee, ma con uno stile assolutamente unico e personale.

La sua composizione per orchestra di chitarre "Acerca del sol, y el aire la sonora (1978)", rappresenta l'inizio della sua fase "matura". Esso evidenzia tutte le caratteristiche del suo nuovo stile: un ritorno alle radici afrocubane, mescolato con elementi di tonalità, parti seriali e minimalismo.

Leo Brouwer è stato ascoltato sia come compositore, che come chitarrista classico a tutti gli eventi musicali più importanti del mondo ed è anche autore della celebre opera "*Cancion de gesta*" (Poema epico), registrato e suonato con le orchestre più importanti del mondo. La sua discografia comprende oltre cento registrazioni, le sue opere sono state registrate da esecutori importanti come John Williams, Julian Bream, Franz Bruggen, Harry Sparnay, e nei centri musicali

più importanti del mondo come il Festival Della Musica di Toronto, la BBC Philharmonic Orchestra ed al Festival di Liegi.

Come compositore Brouwer non si è limitato alla musica per chitarra, ha anche un ampio catalogo di musica sinfonica, opere strumentali compresa la musica per violoncello, pianoforte, percussioni, un concerto per flauto ed uno per arpa.

Come direttore d'orchestra, Brouwer è molto apprezzato e richiesto. Ha condotto i Berliner Philharmoniker, la Scottish National Symphony Orchestra, la BBC Philharmonic Orchestra e l'Orchestra Sinfonica Nazionale del Messico. E' stato direttore generale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Cubana. Nel 1992 ha fondato l'Orchestra de Cordoba. E' anche fondatore e direttore della Guitar Competition e Festival di Cuba che si tiene ogni due anni.

Brouwer è stato fondatore e direttore dell'Orchestra di Cordoba, un'orchestra sinfonica nata nella regione Andalusia. Nota la sua prima registrazione mondiale del suo Concierto De Volos.

Concierto de Volos

Brouwer ha prodotto diversi concerti per chitarra classica tra cui il *Concierto de Volos* che è il suo sesto. La prima registrazione mondiale è stata eseguita in Belgio con la chitarrista Costas Cotsiolis e l'Orchestra di Cordoba sotto la sua direzione nel 1996.

Il *Concierto de Volos* fu composto e dedicato a Costas Cotsiolis pensando proprio al suo talento ed alla sua musicalità come già accadde per il *Concierto elegiaco* scritto per Julian Bream ed il *Concierto de Toronto* scritto per John Williams.

Dalla musica del concerto si trovano richiami e citazioni dell'atmosfera dei temi del Mar Nero e del Mar Mediterraneo. Per quanto riguarda i motivi lenti sono molto originali e richiamano lo spirito bizantino.

Negli ultimi anni Brouwer ha continuato la sua serie unica di concerti per chitarra (*Concierto n.7 La Habana*, *Concierto n.8 Cantata de Perugia*, *Concierto Benicassim*), così come la scrittura di una ricca varietà di musiche per altre formazioni.

Curiosità

Il sesto pezzo dei suoi Etudes Simples (Estudios Sencillos) è stato citato dal chitarrista heavy metal Randy Rhoads (mentre lavorava con Ozzy Osbourne) nell'introduzione alla canzone "Diary of a Madman".

- L'Estudio n. 5 di Leo Brouwer, tratto dalla prima serie degli Estudios Sencillos, è stato inciso dallo stesso Leo Brouwer in un album doppio del 2004 dal titolo "Homo ludens" (prodotto da Colibri). Questa versione è arricchita dalla voce di Silvio Rodríguez che ne ha scritto anche il testo: "Un ángel fue a buscar su canción y le preguntó a los ojos en que se bañó la tarde y un arco iris soñado le dijo tenme y yo seré tu canción. El ángel voló siete tonos de luz y una estela cantarina fue trazando en el viento

Publicazioni

Nel 2004 è stato pubblicato dalla Editorial Letras Cubanas (La Habana, Cuba) il volume Gajes del oficio, una raccolta di scritti (saggi e conferenze) di Leo Brouwer che abbraccia un arco di tempo di circa quarant'anni (1964 -2003). La selezione è stata curata dalla musicologa Isabelle Hernández, alla quale il volume è dedicato. Lo stesso volume è stato pubblicato nel 2006 dalla casa editrice Travel Factory nella versione italiana curata da Adriana Tessier. "Gajes del oficio" (incerti del mestiere) e rappresenta un punto di riferimento ed un ulteriore ed importante strumento per una conoscenza più approfondita del pensiero di Leo Brouwer.

Opere per chitarra sola

Due arie popolari cubane (Dos aires populares cubanos)
Danza Caracteristica
Danza del altiplano (n. 1 dai Tre pezzi latinoamericani)
Pieza sin titulo 1,2,3
El Decameron Negro
Elogio de la Danza (1964)
Estudios Sencillos
Hika (in memoriam Toru Takemitsu)
Un dia de noviembre
Preludios Epigramaticos I-VI

La Espiral Eterna
Parabola
Tarantos
Musica Incidental Campesina
Variations on a theme of Django Reinhardt
Paisaje Cubano Con Tristeza
Paisaje Cubano Con Rumba
Paisaje Cubano Con Campanas (1986)
Paisaje Cubano Con Fiesta dedicado ad Adriana Tessier (2008)
Canticum

Viaje A La Semilla
An Idea (Passacaglia For Eli)
Cantilena de los bosques dedicada a Roberto Fabbri
Concerti per chitarra ed orchestra
Concierto para Guitarra No. 1
Concierto de Lieja No.2 (1981)
Concierto Elegiaco No. 3 (1986)
Concierto de Toronto No. 4 (1987)
Concierto de Helsinki No. 5 (1991-1992)
Concierto de Volos No. 6 (1997)
Concierto No.7 "La Habana" (1998)
Concierto No.8 "Concierto Cantata de Perugia" (1999)
Concierto No.9 "Concierto Italico" (4 guitars)

Incisioni

De Bach a Los Beatles (EGREM)
La obra guitarrística de Leo Brouwer. Vol. I. Brouwer por Brouwer.
(EGREM)
La obra guitarrística de Leo Brouwer. Vol. II. Brouwer intérprete.
(EGREM)
La obra guitarrística de Leo Brouwer. Vol. III. Re-creaciones.
(EGREM)
La obra guitarrística de Leo Brouwer. Vol. IV. Conciertos para
guitarra y orquesta. (EGREM)
La obra guitarrística de Leo Brouwer. Vol. V. Brouwer por los
maestros Rey Guerra y Joaquín Clerch. (EGREM)
La obra guitarrística de Leo Brouwer. Vol. VI. Presencia en el
Festival Internacional de guitarra... (EGREM)
La obra guitarrística de Leo Brouwer. Vol. VII. Ensamblés con
guitarras. (EGREM)
La obra guitarrística de Leo Brouwer. Vol. VIII. Actuaciones
memorables. (EGREM)
Rara (Deutsche Grammophon)
Leo Brouwer Collection Vol.1-6 (Frame)