

Y EL CANTO DE TODAS

Rafael Serralles
y la Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv

MÚSICA DE COMpositoras HISPANOAMERICANAS
EN VERSIÓN PARA GUITARRA Y ORQUESTA.

PARRA-GRANDA-LECUONA-VARGAS-MENDOZA-ANIDO-ROBLEDO
CARREÑO-TAGLIAPIETRA-DÁVALOS-VELÁZQUEZ

Nos encontramos rodeados de música, aunque, en ocasiones, ni siquiera nos damos cuenta de ello. Y todavía somos menos conscientes de que algunas de las canciones que conocemos, incluso las que nos han acompañado en momentos importantes de nuestra vida, nacieron de la imaginación y de la pluma de mujeres. A veces, los nombres de esas autoras, de distintas épocas, partes del mundo y estilos, han sido, injustamente, excluidos del discurso histórico. Pero, por fortuna, algunas de las melodías que crearon forman parte de nuestro imaginario colectivo. Es por eso que son tan necesarios proyectos como el trabajo discográfico que usted tiene entre sus manos, titulado *Y el canto de todas*, que tiene como propósito recuperar una selección de temas musicales de autoría femenina. La mujer acapara cada vez más visibilidad como parte del hecho musical en la esfera pública y, desde el origen de la historia de la Humanidad, ha abordado distintas facetas, desde la interpretación y la docencia, hasta el mecenazgo y la composición. Precisamente en torno a la última de ellas, referida a la creación artística, por fortuna, hace ya décadas que se empezó a reivindicar el legado de autoras gracias a las numerosas investigaciones en auge, a la creciente presencia de composiciones escritas por féminas como parte de la programación de los teatros occidentales y al desarrollo de proyectos sonoros como el presente.

A este respecto, el público está ya habituado a escuchar la obra de compositoras vinculadas a la música culta, especialmente adscritas a los siglos XIX y XX, cuyas obras comienzan a ser frecuentes como parte de los programas de conciertos. Es el caso de la alemana Clara Schumann (1819-1896), la francesa de ascendencia española Pauline Viardot-García (1821-1910) o la mexicana Guadalupe Olmedo (1854-1889), entre otras. Pero, más allá del ámbito académico, la figura femenina ha ocupado, por derecho propio, un lugar importante en el contexto de la música popular tradicional, ancestral, pues ha sido un agente vital en la interpretación y transmisión de repertorios orales. Y también ha alcanzado una relevancia sobresaliente en la creación e interpretación de músicas populares urbanas, en géneros tan diversos como el bolero, el tango o la canción de autor. Precisamente, en este viaje discográfico, usted, querido oyente, encontrará una agradable e interesante selección de canciones, mayoritariamente adscritas a este último estilo contemporáneo, gestadas por mujeres vinculadas a América Latina a lo largo del siglo XX y aquí recuperadas a través de deliciosas versiones para guitarra solista y orquesta.

VOCES FEMENINAS EN ALZA A TRAVÉS DE LA GUITARRA

Muchas de las canciones integradas en este disco forman parte de la banda sonora de nuestras vidas, aunque no sepamos que una mujer fue quien les dio vida. Al fin y al cabo, ¿quién no se ha dejado embriagar por “Bésame mucho” en momentos de intimidad o ha cantado los versos de “Gracias a la vida” como el universal himno humanista en el que se ha convertido? Y, aun sin conocer el nombre de sus creadoras, e incluso sin haber escuchado nunca algunos de los temas musicales aquí incluidos, no cabe duda de que nos sentiremos, irremediablemente, atraídos por las pegadizas melodías, así como por sus seductores ritmos, algunos de ellos de inspiración folklórica, aún más hipnóticos gracias a la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Lviv bajo la batuta del prestigioso y acertado maestro Serhiy Khonovets.

El repertorio que forma parte de este placentero proyecto discográfico lo configuran doce temas concebidos, la mayoría de ellos, en una textura de melodía vocal con acompañamiento instrumental en el marco de las músicas urbanas a mediados del siglo XX -a excepción de las composiciones firmadas por Teresa Carreño y María Luisa Anido, nacidas, previamente, en el ámbito académico, como obras para piano y guitarra sola-. Desde la gestación de éstas, han sido muchas las adaptacio-

nes realizadas, habitualmente manteniendo la voz como soporte del texto, lo que ha despertado, sin duda, la empatía y el sentimiento de identificación, social e individual propio de las músicas populares. Sin embargo, hasta el momento, nadie se había percatado de las posibilidades de la guitarra como instrumento solista de una gran orquesta para sustituir a la voz humana en la melodía. Si bien la guitarra ha estado muy presente como parte del acompañamiento en infinidad de versiones, aquí, el instrumento de cuerda pulsada se convierte en el protagonista, tomando la voz de estas mujeres para erigirlas y reivindicarlas a partir de unas evocadoras interpretaciones que nos permitirán viajar por distintos países iberoamericanos.

UN PLACENTERO RECORRIDO MUSICAL DE AUTORÍA FEMENINA

“GRACIAS A LA VIDA” - VIOLETA PARRA (1917-1967) CHILE

La primera parada de nuestro viaje musical tiene lugar en Chile a través de “Gracias a la vida”. La cantautora Violeta Parra, destacada interlocutora de la Nueva Canción Chilena, concibió esta icónica composición en 1966 y la incorporó al que fue su último trabajo discográfico, antes de su trágico suicidio. Salpicada de elementos del folklore de su tierra, su mensaje universal caló enseguida en la sociedad internacional, logrando aún mayor popularidad a través de la versión de otra admirable mujer, la argentina Mercedes Sosa (1935-2008). En el arreglo que aquí escuchamos se aprecian, además, fragmentos de “Volver a los 17”, otra de sus imborrables canciones, lo que supone un doble homenaje a Parra. Puede resultar sorprendente que un canto a la vida fuera gestado apenas un año antes de que su autora decidiera dejar este mundo. Lo que es seguro es que, durante su escritura, ésta no era consciente de que la canción se convertiría en un auténtico himno humanista, de que algunos versos inspirarían el título del presente trabajo: “Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto”.

“FINA ESTAMPA” - CHABUCA GRANDA (1920-1983) PERÚ

Perú es nuestro segundo destino de la mano de la cantautora y productora discográfica Chabuca Granda. “Fina estampa” es uno de los temas más conocidos de su producción junto a “La flor de la canela”. Se trata de un vals compuesto en 1956 que incorpora numerosos elementos de la música tradicional peruana. Originalmente, sus versos retratan la refinada sociedad limeña del siglo XIX, elementos literarios que, aquí, son diluidos en la elegante melodía ejecutada por la guitarra. El acompañamiento orquestal subraya la emotividad de la canción, que fue concebida por la artista como un homenaje a su progenitor.

“SOLO A TI TE QUIERO - ERNESTINA LECUONA (1882-1951) CUBA

Cuba aparece representada en nuestro recorrido a través del conocido y romántico “Solo a ti te quiero” de Ernestina Lecuona. Es posible que, al escuchar este apellido, venga a nuestra memoria la figura del compositor Ernesto Lecuona (1895-1963). Precisamente, éste recibió sus primeras nociones musicales de su hermana mayor, quien tuvo que abandonar su profesión al contraer matrimonio, como muchas otras artistas que dieron prioridad a su vida personal, bien por decisión personal, bien por imposición para cumplir con las convenciones sociales propias de una mujer. Por fortuna, Ernestina Lecuona

A decorative border at the top left of the page features a close-up of a guitar's body and neck, intertwined with vibrant red and orange flowers and green leaves.

na retomó su carrera musical cuando sus hijos crecieron y ha pasado a la posteridad por encantadoras creaciones, como la presente canción-bolero, que forma parte de la historia de amor de muchas parejas. Y es que, más allá de la delicada melodía y la romántica letra de "Solo a ti te quiero", en tiempos pretéritos en que el contacto físico público entre un hombre y una mujer estaba mal visto, el baile de temas musicales como éste era la excusa para, así, lograr un momento de cierta intimidad.

"MARÍA TEPOZTECA" - CHAVELA VARGAS (1919-2012) MÉXICO

Pensar en la figura femenina en Latinoamericana, inevitablemente, nos dirige hacia Chavela Vargas. Aunque vino al mundo en Costa Rica, se naturalizó en México -pues "los mexicanos nacemos donde nos da la gana", solía decir-. Su contribución al patrimonio popular de este país la ha erigido como una de las principales figuras en la interpretación de la ranchera y el bolero, además de una de las más galardonadas con premios tan diversos como la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y un Grammy Latino, entre otros. En lo que respecta al tema que nos ocupa, "María Tepozteca" es una de las pocas canciones nacidas de su pluma, una verdadera oda poética y mística a una mujer conectada con el mundo natural y espiritual de la región de Tepoztlán. El estilo franco y apasionado de Vargas patente en el poema erótico-musical original también se

ilustra a través de su tempo ternario y su pegadiza melodía, que resulta aún más envolvente a través de la versión orquestal aquí recogida.

"AMOR BONITO" - LYDIA MENDOZA (1916-2007) USA/MÉXICO

Nuestro viaje continúa, ahora, entre México y Estados Unidos a través de la guitarrista y cantante Lydia Mendoza. Nacida en Texas, aprendió música de su madre y de su abuela y destacó por su contribución a la canción chicana, siendo conocida como "La alondra de la frontera". Más aún, Mendoza debe ser reconocida como la primera celebridad de la música mexicana en Estados Unidos por internar tradiciones latinas en este último país. Sus contribuciones se popularizaron gracias a los medios de grabación, llegando a registrar más de cien canciones, y fue reconocida con la Medalla Nacional de las Artes de manos del presidente Clinton. Si bien muchas de sus canciones rompen estereotipos machistas, la ranchera nortea "Amor bonito" que nos ocupa evidencia su esencia mexicana a través de su configuración rítmica.

A decorative border at the bottom right of the page features a close-up of a guitar's body and neck, intertwined with vibrant red and orange flowers and green leaves.

"AIRE NORTEÑO" - MARIA LUISA ANIDO (1907-1996) ARGENTINA

De repente, llegamos hasta Argentina a través de "Aire Norteño", de María Luisa Anido. Destacada guitarrista clásica, compositora y pedagoga, Mimita -apodo cariñoso con el que se la conocía-, es considerada la primera gran concertista de guitarra. Su composición más conocida, incorporada en el presente CD, destila la herencia del folklore argentino. "Aire Norteño", que fue originalmente concebida para guitarra sola, destaca por su característico contrapunto rítmico, aquí expuesto a través de una magnética versión para guitarra solista y acompañamiento orquestal, especialmente embriagadora a través del virtuosismo del maestro Serrallet.

"REVIENS (AÑORANZA)" - JOSEFINA ROBLEDO (1879-1972) ESPAÑA / BRASIL

Quizá pueda sorprender al oyente la presencia de la guitarrista valenciana Josefina Robledo, que fue la única discípula de Francisco Tárrega (1852-1909) y que, previamente a María Luisa Anido, alcanzó una relevancia pública similar. Sin embargo, Robledo gozó de una estrecha relación con Iberoamérica, donde desarrolló una prolífica carrera. A sus extensas giras performativas, se suma su relevancia docente, especialmente, en Brasil y Argentina. A pesar del abandono de su vida performativa en favor del matrimonio, su magisterio, basado en la escuela del propio

Tárrega, se mantuvo en generaciones. Además, se la considera la autora de una composición albergada en los archivos del Taller de Historia de Godella. Se trata del vals de salón "Reviens" ("Añoranza"), del que se conserva un arreglo para orquesta de cámara del violinista y director valenciano Daniel Albir Gordillo (1912-1995), cuyo estreno se habría celebrado en el Teatro Talía de Valencia en 1974. La partitura original de Robledo, seguramente para guitarra sola, no se ha localizado, por lo que la versión orquestal recogida en este disco respeta las intenciones de Albir, pero devolviendo a la guitarra el papel solista.

**"PETITE VALSE" - TERESA CARREÑO
(1853-1917) VENEZUELA**

Durante este viaje musical, Venezuela requiere una parada en torno a la pianista y compositora Teresa Carreño, que hizo carrera en Estados Unidos desde que, siendo una niña, su familia se estableció en Nueva York. Su legado compositivo está formado por obras para coro y orquesta, música de cámara y, especialmente, piano, con cuarenta opus para este instrumento y otras creaciones fuera de ese catálogo, como "Petite valse", una pequeña danza de salón. Fechada en 1898, se trata de una composición dedicada a su hija Teresa, la única obra brindada a uno de sus vástagos y una de las pocas grabadas por la propia artista. Si bien este vals fue compuesto, originalmente, para piano por tratarse del instrumento del que Carreño era virtuosa, la versión para guitarra y orquesta aquí recogida proyecta aún mayor intimidad y gran beneplácito para el oyente.

"PETITE BERCEUSE" - TERESA TAGLIAPIETRA-CARREÑO (1882-1951) VENEZUELA / EE.UU.

Precisamente la hija de ésta, Teresa Tagliapietra-Carreño, también cuenta con representación en este trabajo discográfico. Nacida en Estados Unidos y con doble nacionalidad junto a la venezolana, en 1889 se trasladó a Alemania con su madre y enseguida se acercó a la interpretación pianística, continuando los pasos de su progenitora. Tagliapietra-Carreño, ense-

guida, comenzó a ofrecer conciertos en distintos países europeos. Sin embargo, el estallido de la I Guerra Mundial, en 1914, truncó su carrera, pues las giras de dos extranjeras, madre e hija, en medio del conflicto bélico despertó desconfianzas. En agosto de ese mismo año, cuando viajaba hasta Marruecos, fue arrestada al hacer escala en Argelia, siendo acusada de espionaje a favor de una potencia enemiga y condenada, por ello, a la pena de muerte, de la que pudo salvarse in extremis. De su reducido legado, se conservan algunas composiciones como la "Petite berceuse", originalmente para piano, caracterizada por el lirismo y la ternura propia de una canción de cuna.

"ÁNGEL DE LUZ" - BENIGNA DÁVALOS VILLAVICENCIO (1910-1960) ECUADOR

Ecuador merece una parada en nuestro camino, que hacemos de la mano de la cantante y compositora Benigna Dávalos Villavicencio. Su nombre ha pasado a la posteridad, especialmente, como la autora de "Ángel de luz", un pasillo ecuatoriano. Esta danza folklórica, adaptación local del vals, caracterizada por su particular ritmo y su melancolía, es considerada por el Instituto Nacional Cultural de Ecuador como el género nacional por excelencia. El tema que nos ocupa, que destaca por su profundidad poética y su delicada melodía, no solo es la obra más conocida de Dávalos, sino también una de las piezas más reconocidas del repertorio ecuatoriano.

"BÉSAME MUCHO" - CONSUELO VELÁZQUEZ (1916-2005) MEXICO

Nuestro viaje musical finaliza en México con "Bésame mucho". La canción, objeto de infinidad de versiones, ha alcanzado fama mundial, perdurando como un símbolo de amor y nostalgia. Sin embargo, seguramente la mayor parte de la población no sea consciente de que fue concebida por una mujer, la compositora y pianista Consuelo Velázquez. Quizá pueda sorprender el romanticismo de este bolero -aquí, en su versión para guitarra y orquesta-, que, sorprendentemente, fue compuesto cuando Consuelo Velázquez no había cumplido los diecisiete años y aún no había recibido su primer beso de amor. En este

trabajo discográfico, podemos disfrutar de una versión tanguéada que, además de despertar las delicias del oyente, simboliza un homenaje a Claudia Montero (1962-2021), compositora argentina que nos dejó demasiado pronto pero que está, de este modo, presente también en este disco que ensalza la genialidad musical femenina.

Y EL CANTO DE TODAS, PARA LA POSTERIDAD

Todas las composiciones referidas, de una u otra forma, representan la voz femenina de Latinoamérica. Como venimos mencionado, muchas veces, los nombres de las mujeres aquí mencionadas no han sido incorporados al discurso histórico. En otras ocasiones, algunas melodías de su autoría se han olvidado. Pero, por fortuna, son también cuantiosas las composiciones femeninas que se mantienen y que, gracias a trabajos discográficos como el presente, podremos disfrutar a través del sentido del oído y con el corazón como destino final. Ahora, más que nunca, a través de estas exquisitas versiones para guitarra y orquesta, el canto de todas es ya parte de la historia de todos nosotros.

Virginia Sánchez Rodríguez

Doctora en Musicología
Profesora Titular de Música de la Universidad de Castilla-La Mancha

BONUS TRACK - ELEGÍA

Durante la grabación del CD en Lviv, ocurrió una trágica inundación en Valencia. Rafael Serralles compuso esta pieza como un homenaje a las víctimas y al pueblo valenciano que sufrió esta tragedia. Como testimonio de aquellos momentos difíciles, quisimos dejar constancia con esta obra, que fue compuesta entre el 2 y el 3 de noviembre.

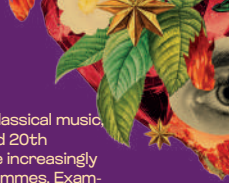

We find ourselves surrounded by music, although, at times, we don't even realise it. And we are even less aware that some of the songs we know, even those that have accompanied us during important moments in our lives, were born from the imagination and pen of women. Sometimes, the names of these female authors, from different eras, parts of the world, and styles, have been unjustly excluded from historical discourse. Fortunately, some of the melodies they created are part of our collective imagination. This is why projects like the album you hold in your hands, titled *Y el canto de todas* (And the Song of All Women), are so necessary, with the purpose of recovering a selection of musical pieces authored by women.

Women are gaining more visibility as part of the musical landscape in the public sphere, and since the origin of human history, they have embraced various roles, from performance and teaching to patronage and composition. Precisely in regard to the latter, referring to artistic creation, we are fortunate that for decades now, the legacy of female composers has been recognised thanks to flourishing research, the growing presence of compositions written by women in Western concert programming, and the development of musical projects like this one.

In this regard, the public has become accustomed to hearing works by female

composers connected to classical music, especially from the 19th and 20th centuries, whose works are increasingly frequent in concert programmes. Examples include the German Clara Schumann (1819-1896), the French-Spanish Pauline Viardot-García (1821-1910), or the Mexican Guadalupe Olmedo (1854-1889), among others. However, beyond the academic realm, women have rightfully held an important place in traditional popular music, as they have been vital agents in the performance and transmission of oral repertoires. They have also achieved outstanding prominence in the creation and performance of urban popular music, in genres as diverse as bolero, tango, or singer-songwriter music. Precisely, on this musical journey, dear listener, you will find a delightful and interesting selection of songs, mostly in this contemporary style, created by women from Latin America throughout the 20th century, now revived through exquisite versions for solo guitar and orchestra.

FEMALE VOICES RISING THROUGH THE GUITAR

Many of the songs included in this album are part of the soundtrack of our lives, though we may not know that a woman was the one who gave them life. After all, who hasn't been captivated by "Bésame mucho" in moments of intimacy or sung the verses of "Gracias a la vida", now a universal humanist anthem? Even without knowing the names of their creators, or even having heard some of the songs included here before, there is no doubt that we will be irresistibly drawn to their catchy melodies and seductive rhythms, some of them inspired by folk traditions, made even more hypnotic by the interpretation of the Lviv Philharmonic Orchestra under the baton of the prestigious and skilled maestro Serhiy Khorovets. The repertoire of this delightful recording project comprises twelve pieces, most of them composed as vocal melodies with instrumental accompaniment within the framework of urban music in the mid-20th century - with the exception of compositions by Teresa Carreño and María Luisa Anido, which were originally academic works for piano and solo guitar. Since their inception, many adaptations have been made, usually keeping the voice as the vehicle for the text, which has undoubtedly stirred empathy and a sense of social and individual identification, typical of popular music. However, until now, no one had recognised the potential

of the guitar as a solo instrument in a grand orchestra, replacing the human voice in the melody. While the guitar has been widely used as part of the accompaniment in countless versions, here, the plucked string instrument becomes the protagonist, assuming the voice of these women to elevate and reclaim them through evocative performances that allow us to journey through various Ibero-American countries.

INSPIRATIONAL MUSICAL JOURNEY FEATURING FEMALE COMPOSERS

“GRACIAS A LA VIDA” - VIOLETA PARRA (1917-1967) CHILE

The first stop on our musical journey takes us to Chile with “Gracias a la Vida”. The singer-songwriter Violeta Parra, a prominent figure in the Nueva Canción Chilena movement, conceived this iconic composition in 1966 and included it in what would be her final album before her tragic suicide. Filled with elements of her homeland’s folklore, its universal message quickly resonated with the international community, gaining even greater popularity through the version by another admirable woman, the Argentine singer Mercedes Sosa (1935-2008). In this arrangement we hear, fragments of “Volver a los 17”, another of her unforgettable songs, are also included, creating a double homage to Parra. It may seem surprising that a song celebrating life was written just a year before its author chose to leave this world. What is certain is that, during its composition, Parra could not have known that her song would become a true humanist anthem, that some of its verses would inspire the title of this album: “Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto” (And the song of you all, which is the same song, and the song of everyone, which is my own song).

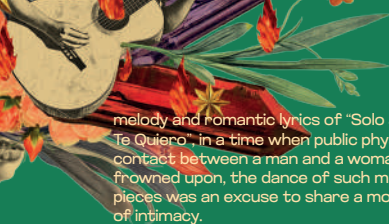
“FINA ESTAMPA” - CHABUCA GRANDA (1920-1983) PERÚ

Our second stop is in Peru, guided by the singer-songwriter and record producer Chabuca Granda (1920-1983). “Fina Estampa” is one of the most famous pieces of her repertoire, alongside “La Flor de la Canela”. It is a waltz composed in 1956 that incorporates many elements of traditional Peruvian music. Originally, its lyrics depict the refined society of 19th-century Lima, though in this arrangement, they are distilled into the elegant melody played on the guitar. The orchestral accompaniment emphasises the emotional depth of the song, which was conceived by the artist as a tribute to her father.

“SOLO A TI TE QUIERO” - ERNESTINA LECUONA (1882-1951) CUBA

Cuba is represented in our journey by the well-known and romantic “Solo a Ti Te Quiero” by Ernestina Lecuona. When hearing this surname, one might immediately think of the famous composer Ernesto Lecuona (1895-1963), who actually received his first musical lessons from his older sister, Ernestina. Like many women artists, she had to abandon her profession upon marrying, a common societal expectation at the time. Fortunately, she resumed her musical career after her children grew up and is remembered for charming creations, such as this bolero, which has become part of the love stories of many couples. Beyond the delicate

melody and romantic lyrics of “Solo a Ti Te Quiero”, in a time when public physical contact between a man and a woman was frowned upon, the dance of such musical pieces was an excuse to share a moment of intimacy.

“MARÍA TEPOZTECA” - CHAVELA VARGAS (1919-2012) MÉXICO

When thinking of female figures in Latin American music, one is inevitably drawn to Chavela Vargas (1919-2012). Although born in Costa Rica, she became a naturalised citizen of Mexico—“Mexicans are born wherever they want,” she famously said. Her contribution to Mexico’s popular heritage established her as a leading figure in the interpretation of rancheras and boleros, earning her prestigious awards such as the Grand Cross of the Order of Isabella the Catholic and a Latin Grammy. The song “María Tepozteca”, one of the few written by Vargas herself, is a poetic and mystical ode to a woman connected with the natural and spiritual world of the Tepoztlán region. Vargas’ candid and passionate style, evident in the original erotic-musical poem, is also captured through its ternary rhythm and catchy melody, which becomes even more captivating in the orchestral version featured in this recording.

“AMOR BONITO” - LYDIA MENDOZA (1916-2007) USA/MEXICO

Our journey continues between Mexico and the United States with the guitarist and singer Lydia Mendoza (1916-2007). Born in Texas, she learned music from her mother and grandmother and stood out for her contribution to Chicano music, earning the nickname La Alondra de la Frontera (The Lark of the Border). Mendoza should also be recognised as the first Mexican music celebrity in the United States, bringing Latin traditions into the country. Her contributions gained popularity thanks to recording media, leading her to record over a hundred songs, and she was awarded the National Medal of Arts by President Clinton. While many of her songs broke down machismo stereotypes, the norteña ranchera “Amor Bonito”, which we explore here, embodies her Mexican essence through its rhythmic structure.

**"AIRES NORTEÑO" - MARIA LUISA ANIDO
(1907-1996) ARGENTINA**

Now we arrive in Argentina through Aires Norteño, by Maria Luisa Anido. An outstanding classical guitarist, composer, and educator, "Mimita"—her affectionate nickname—is considered the first great guitar concert performer. Her most well-known composition, included in this album, distills the heritage of Argentine folklore. Aires Norteño, originally conceived for solo guitar, stands out for its distinctive rhythmic counterpoint, here presented through a magnetic version for solo guitar and orchestral accompaniment, made especially captivating by the virtuosity of maestro Serrallet.

**"REVIENS (AÑORANZA)" - JOSEFINA ROBLEDO
(1879-1972) ESPAÑA / BRASIL**

The listener may be surprised to encounter the presence of the Valencian guitarist Josefina Robledo, who was the only disciple of Francisco Tárrega (1852-1909) and who, before Maria Luisa Anido, achieved a similar level of public recognition. However, Robledo had a close relationship with Latin America, where she developed a prolific career. In addition to her extensive performance tours, her educational work was particularly significant in Brazil and Argentina. Despite abandoning her performance career in favor of marriage, her legacy, based on Tárrega's own school, has continued for generations. She is also considered the author of a

composition held in the archives of the Taller de Historia de Godella. It is a salon waltz titled "Reviens (Longing)", for which an arrangement for chamber orchestra by Valencian violinist and conductor Daniel Albir Gordillo (1912-1995) was created, with its premiere likely held at the Teatro Talía in Valencia in 1974. The original score by Robledo, presumably for solo guitar, has not been located, so the orchestral version on this album respects Albir's intentions while restoring the guitar's role as the soloist.

**"PETITE VALSE" - TERESA CARREÑO
(1853-1917) VENEZUELA**

During this musical journey, Venezuela demands a stop to honor pianist and composer Teresa Carreño, who made her career in the United States after her family settled in New York when she was a child. Her compositional legacy consists of works for choir and orchestra, chamber music, and, especially, piano, with forty opus numbers for the instrument, along with other works outside that catalog, such as "Petite Valse", a small salon dance. Dated 1898, it is a composition dedicated to her daughter Teresa, the only work she wrote for one of her children, and one of the few recorded by the artist herself. While this waltz was originally composed for piano, Carreño's instrument of virtuosity, the guitar and orchestra version featured here projects even more intimacy, offering great delight to the listener.

**"PETITE BERCEUSE" - TERESA TAGLIAPIETRA-CARREÑO (1882-1951) VENEZUELA
/ EE.UU.**

Carreño's daughter, Teresa Tagliapietra-Carreño, is also featured on this album. Born in the United States with dual nationality (Venezuelan and American), she moved to Germany with her mother in 1889 and quickly embraced piano performance, following in her mother's footsteps. Tagliapietra-Carreño soon began offering concerts across various European countries. However, the out-

break of World War I in 1914 interrupted her career, as the tours of two foreign women, mother and daughter, in the midst of a war, aroused suspicion. In August of that same year, while travelling to Morocco, she was arrested during a stopover in Algeria, accused of spying for an enemy power, and sentenced to death, from which she was saved in extremis. Among her reduced legacy are compositions such as "Petite Berceuse", originally for piano, characterised by the lyricism and tenderness typical of a lullaby.

"ÁNGEL DE LUZ" - BENIGNA DÁVALOS VILLAVICENCIO (1910-1960) ECUADOR

Ecuador is another stop on our journey, represented by the singer and composer Benigna Dávalos Villavicencio. Her name has gone down in history, especially as the author of "Ángel de Luz", an Ecuadorian pasillo. This folkloric dance, a local adaptation of the waltz, is characterised by its distinctive rhythm and melancholy. It is regarded by Ecuador's National Cultural Institute as the nation's quintessential genre. The piece in question, known for its poetic depth and delicate melody, is not only Dávalos's most famous work but also one of the most recognised pieces in the Ecuadorian repertoire.

"BÉSAME MUCHO" - CONSUELO VELÁZQUEZ (1916-2005) MEXICO

Our musical journey concludes in Mexico with "Bésame mucho", a song that has been interpreted countless times and has gained worldwide fame as a symbol of love and nostalgia. What many may not know is that this iconic piece was written by a woman, composer and pianist Consuelo Velázquez. Even more surprising is that Velázquez composed this romantic bolero when she was not yet seventeen years old and had never experienced her first kiss. On this album, we present a tango-inflected version of "Bésame mucho", arranged for guitar and orchestra by Rafael Serrallet. This version not only enchants the listener but also serves as

a tribute to Claudia Montero (1962-2021), an Argentine composer who passed away too soon. Though Montero is no longer with us, her presence is felt in this album, which celebrates the brilliance of female composers.

AND THE SONG OF ALL WOMEN FOR POSTERITY

Each of the compositions featured in this project represents, in one way or another, the voice of women in Latin American music. As we have mentioned before, many of these women's names have been overlooked in historical records, while some of their melodies have faded into obscurity. However, many of their works have survived, and projects like this ensure they remain vibrant. Through these beautiful arrangements for guitar and orchestra, we can now hear and feel the enduring legacy of these women. Their song has become part of our collective history, resonating in the hearts of all who listen.

Virginia Sánchez Rodríguez

Doctor of Musicology
Professor of Music at the University of Castilla-La Mancha

BONUS TRACK - ELEGÍA

During the recording of the CD in Lviv, a tragic flood occurred in Valencia. Rafael Serrallet composed this piece as a tribute to the victims and to the Valencian people who suffered through this tragedy. As a testament to those challenging times, we wanted to preserve this moment with a piece that was composed between November 2 and 3.

Estem envoltats de música, encara que, en ocasions, ni tan sols ens adonem d'això. I encara som menys conscients que algunes de les cançons que coneixem, inclús aquelles que ens han acompanyat en moments importants de la nostra vida, van naixer de la imaginació i de la ploma de dones. A voltes, els noms d'aixes autores, de distintes èpoques, parts del món i estils, han sigut, injustament, exclosos del discurs històric. Però, per fortuna, algunes de les melodies que van crear formen part del nostre imaginari col·lectiu. Es per això que són tan necessaris projectes com el treball discogràfic que vosté té entre les mans, titulat *Y el canto de todas* (I el cant de totes), que té com a propòsit recuperar una selecció de temes musicals d'autoria femenina.

La dona acapara cada vegada més visibilitat com a part del fet musical en l'esfera pública i, des de l'origen de la història de la Humanitat, ha abordat distintes facetes, des de la interpretació i la docència, fins al mecenatge i la composició. Precisament al voltant de l'última d'aquestes, referida a la creació artística, per fortuna, fa dècades que es va començar a reivindicar el llegat d'autores gràcies a les nombroses investigacions en auge, a la creixent presència de composicions escrites per dones com a part de la programació dels teatres occidentals i al desenvolupament de projectes sonors com el present.

En aquest aspecte, el públic ja està habituat a escoltar l'obra de compositores

vinculades a la música culta, especialment del segle XIX i XX, les obres de les quals comencen a ser freqüents com a part dels programes de concerts. És el cas de l'alemanya Clara Schumann (1819-1896), la francesa d'ascendència espanyola Pauline Viardot-Garcia (1821-1910) o la mexicana Guadalupe Olmedo (1854-1889), entre altres. Però, més enllà de l'àmbit acadèmic, la figura femenina ha ocupat, per dret propi, un lloc important en el context de la música popular tradicional, ancestral, ja que ha sigut un agent vital en la interpretació i transmissió de repertoris orals. I també ha assolit una rellevància destacada en la creació i interpretació de músiques populars urbanes, en gèneres tan diversos com el bolero, el tango o la cançó d'autor. Precisament, en aquest viatge discogràfic, vosté, estimat oient, trobarà una agradable i interessant selecció de cançons, majoritàriament d'aquest últim estil contemporani, gestades per dones vinculades a Amèrica Llatina al llarg del segle XX i ací recuperades a través de delicioses versions per a guitarra solista i orquestra.

VEUS FEMENINES EN ALÇA A TRAVÉS DE LA GUITARRA

Moltes de les cançons integrades en aquest disc formen part de la banda sonora de les nostres vides, encara que no sapiguem que una dona va ser qui els va donar vida. Al cap i a la fi, qui no s'ha deixat embriagar per "Bésame mucho" en moments d'intimitat o ha cantat els versos de "Gracias a la vida" com el universal himne humanista en què s'ha convertit? I, fins i tot sense conèixer el nom de les seues creadores, i encara sense haver escoltat mai alguns dels temes musicals ací inclosos, no hi ha dubte que ens sentirem, irremeiablement, atrets per les enganxoses melodies, així com pels seus seductors ritmes, alguns d'ells d'inspiració folklòrica, encara més hipnòtics gràcies a la interpretació de l'Orquestra Filharmònica de Lviv sota la batuta del prestigiós i encertat mestre Serhiy Khorovets. El repertori que forma part d'aquest plaent projecte discogràfic en el marc de les músiques urbanes a mitjan segle XX -a excepció de les composicions firmades per Teresa Carreño i María Luisa Anido, nascudes, prèviament, en l'àmbit acadèmic, com a obres per a piano i guitarra sola-. Des de la gestació d'aquestes, han sigut moltes les adaptacions realitzades, habitualment mantenint la veu com a suport del text, la qual cosa ha despertat, sens

dubte, l'empatia i el sentiment d'identificació, social i individual, propi de les músiques populars. No obstant això, fins ara, ningú s'havia adonat de les possibilitats de la guitarra com a instrument solista d'una gran orquestra per a substituir a la veu humana en la melodia. Encara que la guitarra ha estat molt present com a part de l'acompanyament en infinits arranjaments, ací, l'instrument de corda polsada es converteix en el protagonista, prenent la veu d'aquestes dones per a erigir-les i reivindicar-les a partir d'unes evocadores interpretacions que ens permetran viatjar per diversos països iberoamericans.

UN PLAENT RECORREGUT MUSICAL D'AUTORIA FEMENINA

GRACIAS A LA VIDA - VIOLETA PARRA (1917-1967) XILE

La primera parada del nostre viatge musical té lloc a Xile a través de Gracias a la vida. La cantautora Violeta Parra, destacada interlocutora de la Nova Cançó Xilena, va concebre aquesta icònica composició en 1966 i la va incorporar al que va ser el seu últim treball discogràfic, abans del seu tràgic suïcidi. Esquitxada d'elements del folklore de la seua terra, el seu missatge universal va calar ràpidament en la societat internacional, aconseguint encara major popularitat a través de la versió d'una altra admirable dona, l'argentina Mercedes Sosa (1935-2008). En l'arranjament que ací escoltem s'aprecien, a més, fragments de Volver a los 17, una altra de les seues inesborrables cançons, la qual cosa suposa un doble homenatge a Parra. Pot resultar sorprenent que un cant a la vida fora gestat només un any abans que la seua autora decidira deixar aquest món. El que és segur és que, durant la seua escriptura, aquesta no era conscient que la cançó es convertiria en un autèntic himne humanista, que alguns versos inspirarien el títol del present treball: Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto.

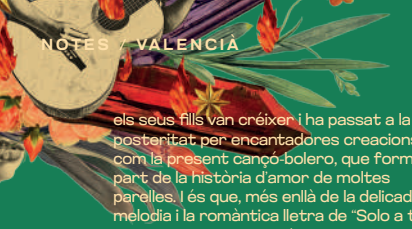
"FINA ESTAMPA" - CHABUCA GRANDA (1920-1983) PERÚ

Perú és el nostre segon destí de la mà de la cantautora i productora discogràfica Chabuca Granda (1920-1983). Fina estampa és un dels temes més coneguts de la seua producció junt amb La flor de la canela. Es tracta d'un vals compost en 1956 que incorpora nombrosos elements de la música tradicional peruana. Originalment, els seus versos retraten la refinada societat limeña del segle XIX, elements literaris que, ací, són diluïts en l'elegant melodia executada per la guitarra. L'acompanyament orquestral subratlla l'emotivitat de la cançó, que va ser concebuda per l'artista com un homenatge al seu progenitor.

"SOLO A TI TE QUIERO - ERNESTINA LECUONA (1882-1951) CUBA

Cuba apareix representada en el nostre recorregut a través de la coneguda i romàntica "Solo a ti te quiero" d'Ernestina Lecuona (1882-1951). És possible que, en escoltar aquest cognom, ens vinga a la memòria la figura del compositor Ernesto Lecuona (1895-1963). Precisament, aquest va rebre les seues primeres nocions musicals de la seua germana major, qui va haver d'abandonar la seua professió en contraure matrimoni, com tantes altres artistes que van donar prioritat a la seua vida personal, bé per decisió pròpia, bé per imposició de les convencions socials de l'època. Per fortuna, Ernestina Lecuona va reprendre la seua carrera musical quan

els seus fills van créixer i ha passat a la posteritat per encantadores creacions, com la present cançó-bolero, que forma part de la història d'amor de moltes parelles. I és que, més enllà de la delicada melodia i la romàntica lletra de "Solo a ti te quiero", en temps pretèrits, quan el contacte físic públic entre un home i una dona estava mal vist, el ball de temes musicals com aquest era l'excusa per a aconseguir un moment de certa intimitat.

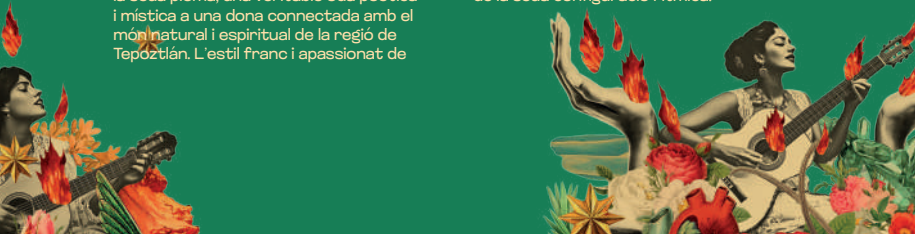
MARÍA TEPOZTECA - CHAVELA VARGAS (1919-2012) MÈXIC

Pensar en la figura femenina en Llatinoamèrica, inevitablement, ens dirigeix cap a Chavela Vargas. Encara que va néixer a Costa Rica, es va naturalitzar en Mèxic -ja que "els mexicans naixem on ens dona la gana", solia dir ella. La seua contribució al patrimoni popular d'aquest país l'ha erigida com una de les principals figures en la interpretació de la ranchera i el bolero, a més de ser una de les més guardonades amb premis tan diversos com la Gran Creu de l'Ordre d'Isabel la Catòlica i un Grammy Llatí, entre altres. Pel que fa al tema que ens ocupa, María Tepozteca és una de les poques cançons nascudes de la seua ploma, una veritable oda poètica i mística a una dona connectada amb el món natural i espiritual de la regió de Tepoztlán. L'estil franc i apassionat de

Vargas, patent en el poema eròtico-musical original, també es reflecteix en el seu tempo ternari i la seua enganxosa melodia, que resulta encara més envoltant a través de la versió orquestral que es presenta en aquest disc.

AMOR BONITO - LYDIA MENDOZA (1916-2007) EUA / MÈXIC

El nostre viatge continua, ara, entre Mèxic i els Estats Units, a través de la guitarrista i cantant Lydia Mendoza. Nascuda a Texas, va aprendre música de la seua mare i de la seua àvia i va destacar per la seua contribució a la cançó chicana, sent coneguda com "La alondra de la frontera". A més, Mendoza ha de ser reconeguda com la primera celebritat de la música mexicana als Estats Units per haver introduït tradicions llatines en aquest país. Les seues contribucions es van popularitzar gràcies als mitjans de gravació, arribant a enregistrar més de cent cançons, i a ser reconeguda amb la Medalla Nacional de les Arts de mans del president Clinton. Tot i que moltes de les seues cançons trenquen estereotips masculistes, la ranchera nordenya Amor bonito, que ens ocupa, evidencia la seua essència mexicana a través de la seua configuració rítmica.

"AIRE NORTEÑO" - MARIA LUISA ANIDO (1907-1996) ARGENTINA

De sobte, arribem fins a l'Argentina a través de Aire Norteño, de María Luisa Anido. Destacada guitarrista clàssica, compositora i pedagoga, "Mimita" -apel·latiu afectuós amb què se la coneixia- és considerada la primera gran concertista de guitarra. La seua composició més coneguda, incorporada en el present CD, destil·la l'herència del folklore argentí. Aire Norteño, que va ser originalment concebuda per a guitarra sola, destaca pel seu característic contrapunt rítmic, ací exposat a través d'una magnètica versió per a guitarra solista i acompanyament orquestral, especialment embriagadora gràcies al virtuosisme del mestre Serrallet.

REVIENS (AÑORANZA) - JOSEFINA ROBLEDO (1879-1972) ESPANYA / BRASIL

Potser sorprenga l'oient la presència de la guitarrista valenciana Josefina Robledo, que va ser l'única deixebda de Francisco Tárrega (1852-1909) i que, prèviament a María Luisa Anido, va aconseguir una rellevància pública similar. No obstant això, Robledo va gaudir d'una estreta relació amb Iberoamèrica, on va desenvolupar una prolífica carrera. A les seues extenses gires com a intèrpret, se suma la seua rellevància docent, especialment a Brasil i Argentina. Malgrat l'abandonament de la seua vida performativa en favor del matrimoni, el seu mestratge, basat en l'escola del propi Tárrega, es va mantindre

en generacions. A més, se la considera l'autora d'una composició emmagatzemada en els arxius del Taller d'Història de Godella. Es tracta del vals de saló Reviens ("Enyorança"), del qual es conserva un arranjament per a orquestra de cambra del violinista i director valencià Daniel Albir Gordillo (1912-1995), el qual s'hauria estrenat en el Teatre Talía de València el 1974. La partitura original de Robledo, segurament per a guitarra sola, no s'ha localitzat, per la qual cosa la versió orquestral arreplega da en aquest disc respecta les intencions d'Albir, però retornant a la guitarra el paper solista.

PETITE VALSE - TERESA CARREÑO (1853-1917) VENEÇUELA

Durant aquest viatge musical, Veneçuela requereix una parada al voltant de la pianista i compositora Teresa Carreño, que va fer carrera als Estats Units des que, sent una xiqueta, la seua família es va establir a Nova York. El seu llegat compositiu està format per obres per a cor i orquestra, música de cambra i, especialment, piano, amb quaranta opus per a aquest instrument i altres creacions fora d'aquest catàleg, com *Petite valse*, una xicoteta dansa de saló. Datada en 1898, es tracta d'una composició dedicada a la seua filla Teresa, l'única obra brindada a un dels seus fills i una de les poques gravades per la pròpia artista. Encara que aquest vals va ser compost, originalment, per a piano per tractar-se de l'instrument del qual Carreño era virtuosa, la versió per a guitarra i orquestra arreplegada en aquest disc projecta encara més intimitat i gran satisfacció per a l'oient.

PETITE BERCEUSE - TERESA TAGLIAPIETRA-CARREÑO (1882-1951) VENEÇUELA / EUA

Precisament la seua filla, Teresa Tagliapietra-Carreño, també compta amb representació en aquest treball discogràfic. Nascuda als Estats Units i amb doble nacionalitat, junt amb la veneçolana, el 1889 es va traslladar a Alemanya amb la seua mare i de seguida es va aproximar a la interpretació pianística, continuant

els passos de la seua progenitora. Tagliapietra-Carreño, ben aviat, va començar a oferir concerts en diversos països europeus. No obstant això, l'esclat de la I Guerra Mundial, en 1914, va truncar la seua carrera, ja que les gires de dues estrangeres, mare i filla, enmig del conflicte bèl·lic, van despertar desconfiança. A l'agost d'aquest mateix any, quan viatjava fins al Marroc, va ser arrestada en fer escala a Algèria, acusada d'espionatge a favor d'una potència enemiga i condemnada a pena de mort, de la qual es va salvar in extremis. Del seu reduït llegat, es conserven algunes composicions com *Petite berceuse*, originalment per a piano, caracteritzada pel lirisme i la tendresa pròpia d'una cançó de bressol.

ÀNGEL DE LUZ - BENIGNA DÁVALOS VILLAVICENCIO (1910-1960) EQUADOR

L'Equador mereix una parada en el nostre camí, de la mà de la cantant i compositora Benigna Dávalos Villavicencio. El seu nom ha passat a la posteritat, especialment, com l'autora d'Àngel de luz, un pasdoble equatorià. Aquesta dansa folklòrica, una adaptació local del vals, caracteritzada pel seu ritme particular i la seua melangia, és considerada per l'Institut Nacional Cultural de l'Equador com el gènere nacional per excel·lència. El tema que ens ocupa, que destaca per la seua profunditat poètica i la seua delicada melodia, no només és l'obra més coneguda de Dávalos, sinó també una de les peces més reconegudes del repertori equatorià.

BÉSAME MUCHO - CONSUELO VELÁZ- QUEZ (1916-2005) MÈXIC

El nostre viatge musical finalitza a Mèxic amb Bésame mucho. La cançó, objecte d'infinat de versions, ha assolit fama mundial, perdurant com a símbol d'amor i nostàlgia. No obstant això, és probable que la majoria de la població no siga conscient que va ser concebuda per una dona, la compositora i pianista Consuelo Velázquez. Potser sorprenga el romanticisme d'aquest bolero -acompanyat ací per una versió per a guitarra i orquestra-, que, sorprenentment, va ser compost quan Consuelo Velázquez encara no havia complert els disset anys i no havia rebut el seu primer bes d'amor. En aquest treball

discogràfic, podem gaudir d'una versió tanquejada que, a més de delectar l'oient, simbolitza un homenatge a Claudia Montenegro (1962-2021), compositora argentina que ens va deixar massa prompte, però que d'aquesta manera, també està present en aquest disc que exalta la genialitat musical femenina.

I EL CANT DE TOTES, PER A LA POSTE- RITAT

Totes les composicions referides, d'una manera o d'una altra, representen la veu femenina de Llatinoamèrica. Com hem esmentat anteriorment, moltes vegades els noms de les dones ací mencionades no han sigut incorporats en el discurs històric. En altres ocasions, algunes de les melodies de la seua autoria han sigut oblidades. Però, per fortuna, també són nombroses les composicions femenines que es mantenen vives i que, gràcies a treballs discogràfics com el present, podem gaudir a través del sentit de l'oïda i amb el cor com a destí final. Ara, més que mai, a través d'aquestes exquisides versions per a guitarra i orquestra, el cant de totes és ja part de la història de tots nosaltres.

Virginia Sánchez Rodríguez

Doctora en Musicologia
Professora Titular de Música de la Universidad de Castilla-La Mancha

BONUS TRACK - ELEGIA

Durant la gravació del CD a Lviv, va ocórrer una tràgica inundació a València. Rafael Serralles va compondre aquesta peça com a homenatge a les víctimes i al poble valencià que va patir aquesta tragèdia. Com a testimoni d'aquells moments difícils, volguérem deixar constància amb aquesta obra, que va ser composta entre el 2 i el 3 de novembre.

RAFAEL SERRALLET

Con más de treinta años de carrera y un sinfín de conciertos en un centenar de países, Rafael es uno de los concertistas más internacionales, habiendo sido galardonado con un Récord Guinness por convertirse en el primer músico clásico en ofrecer conciertos en cada uno de los seis continentes, incluida la Antártida. Por todo ello Serrallet es uno de los embajadores de la guitarra y la cultura española en el mundo.

Pero Rafael Serrallet es mucho más que un virtuoso; es un maestro inspirador y motivador que cree en el poder transformador de la música. Como pedagogo, ha llevado a cabo proyectos pioneros de cooperación y desarrollo musical en conservatorios de distintas partes del mundo. Su compromiso con la música como herramienta de integración social lo ha llevado a participar en diversos proyectos educativos con jóvenes y niños en diferentes culturas y contextos. Por todo ello Rafael Serrallet se ha ganado el reconocimiento del público y de la crítica especializada.

Rafael Serrallet es Doctor en Música por la UPV, posee un Máster en Educación por la UNED y es profesor por oposición del Conservatorio de Valencia (en excedencia).

A lo largo de su trayectoria artística, ha sido galardonado con multitud de distin-

ciones como la Medalla de la Regione Lazio (Italia), la medalla de la Universidad Sultan Qaboos (Omán) y la Cruz de la Orden de Isabel la Católica, otorgada por S.M. el Rey de España, en reconocimiento a su excepcional contribución a la música.

ORQUESTA SINFÓNICA DE LA FILARMÓNICA NACIONAL DE LVIV (UCRANIA)

La Orquesta Sinfónica Filarmónica Nacional de Lviv se estableció oficialmente el 27 de septiembre de 1902, con su primer concierto en el Teatro Filarmónico del Conde Stanislav Skarbko (actualmente el Teatro Maria Zankovetska). El primer director de la orquesta fue Ludwik Vítezslav Czeliński, con el apoyo de Henryk Jarecki y Henryk Meltzer-Szczawinski. Durante su primera temporada, la orquesta ofreció cerca de 115 conciertos, atrayendo a más de 115,000 asistentes y contando con la participación de directores invitados como Richard Strauss, Gustav Mahler y Ruggiero Leoncavallo.

A lo largo de su historia, la orquesta contó con la presencia de destacados músicos como Maurice Ravel, Béla Bartók, Artur Rubinstein, Pau Casals, Sviatoslav Richter, Emil Gilels y Gidon Kremer.

Aunque la orquesta cesó sus actividades durante la ocupación alemana (1941-1944), logró recuperar su actividad y por la dirección de la misma pasaron figuras como

Isaac Pain, Dionysius Khabal, Mykola Kolesa, Yuriy Lutsiv, Demyan Pelekhaty, etc. En 2022 Theodore Kuchar se convirtió en su director principal

La orquesta recibió el estatus de "Académica" en 2006 y se convirtió en "Nacional" en 2018. Fue renombrada en honor al compositor ucraniano Myroslav Skoryk en septiembre de 2020.

Ha participado en prestigiosos festivales y ha realizado giras por todo el mundo, incluyendo presentaciones recientes en la Filarmónica de Berlín y el Carnegie Hall. En los últimos años, la orquesta ha realizado grabaciones aclamadas para sellos como Naxos y Brilliant Classics.

DIRECTOR

Serhiy Khonovets es un director de orquesta ucraniano altamente capacitado y apasionado, con una distinguida carrera que abarca más de una década. Conocido por su refinada destreza artística y su liderazgo dinámico, Serhiy ha llevado su visión musical única a orquestas de toda Europa.

Se graduó en 2008 de la Academia Nacional de Música de Kyiv bajo la tutela del profesor A. Vlasenko, y continuó su formación artística avanzada en la Universidad de Música de Varsovia con el profesor M. Pijarowski en 2014. Estas experiencias formativas consolidaron su profundo entendimiento de la música y las técnicas

de dirección. De 2011 a 2013, Serhiy fue el director titular de la Orquesta de Cámara Académica en la Filarmónica de Rivne y fue invitado a dirigir orquestas en Dnipro, Zaporizhzhia, Odesa y Lviv, así como en Polonia, Eslovaquia, etc. Ha trabajado con solistas de renombre como K.-A. Kulka, Oleg Krysa, Olga y Natalia Pasichnyk, Rafael Serrallet y József Ormeny.

Desde 2019, Serhiy es director de orquesta en la Orquesta Sinfónica Nacional Filarmónica de Lviv, donde sigue enriqueciendo el panorama cultural de Ucrania. Sus innovadores programas y su compromiso con la música ucraniana lo han convertido en un referente de la música europea.

RAFAEL SERRALLET

Amb més de trenta anys de carrera i una infinitat de concerts en un centenar de països, Rafael és un dels concertistes més internacionals, havent sigut guardonat amb un Rècord Guinness per convertir-se en el primer músic clàssic en oferir concerts en cadascun dels sis continents, inclosa l'Antàrtida. Per tot això, Serrallet és un dels ambaixadors de la guitarra i la cultura espanyola en el món.

Però Rafael Serrallet és molt més que un virtuós; és un mestre inspirador i motivador que creu en el poder transformador de la música. Com a pedagog, ha dut a terme projectes pioners de cooperació i desenvolupament musical en conservatoris de diferents parts del món. El seu compromís amb la música com a eina d'integració social l'ha portat a participar en diversos projectes educatius amb joves i xiquets en diferents cultures i contextos. Per tot això, Rafael Serrallet s'ha guanyat el reconeixement del públic i de la crítica especialitzada.

Rafael Serrallet és Doctor en Música per la UPV, posseeix un Màster en Educació per la UNED i és professor per oposició del Conservatori de València (en excedència). Al llarg de la seua trajectòria artística, ha sigut guardonat amb multitud de

distincions com la Medalla de la Regione Lazio (Itàlia), la medalla de la Universitat Sultan Qaboos (Oman) i la Creu de l'Orde d'Isabel la Catòlica, atorgada per S.M. el Rei d'Espanya, en reconeixement a la seua excepcional contribució a la música.

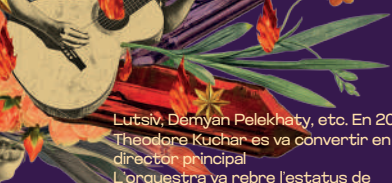
ORQUESTRA SIMFÓNICA DE LA FILHARMÓNICA NACIONAL DE LVIV (UCRAÏNA)

L'Orquestra Simfònica Filharmònica Nacional de Lviv es va establir oficialment el 27 de setembre de 1902, amb el seu primer concert en el Teatre Filharmònic del Comte Stanislav Skarbko (actualment el Teatre Maria Zankovetska). El primer director de l'orquestra va ser Ludwik Vitezslav Czelianski, amb el suport de Henryk Jarecki i Henryk Meltzer-Szczawinski. Durant la seua primera temporada, l'orquestra va oferir prop de 115 concerts, atraient a més de 115,000 assistents i comptant amb la participació de directors convidats com Richard Strauss, Gustav Mahler i Ruggiero Leoncavallo.

Al llarg de la seua història, l'orquestra va comptar amb la presència de destacats músics com Maurice Ravel, Béla Bartók, Artur Rubinstein, Pau Casals, Sviatoslav Richter, Emil Gilels i Gidon Kremer.

Encara que l'orquestra va cessar les seues activitats durant l'ocupació alemanya (1941-1944), va aconseguir recuperar la seua activitat i per la direcció de la mateixa van passar figures com Isaac Pains, Dionysius Khabal, Mykola Kolesa, Yuri

Lutsiv, Demyan Pelekhaty, etc. En 2022 Theodore Kuchar es va convertir en el seu director principal. L'orquestra va rebre l'estatus de "Acadèmica" en 2006 i es va convertir en "Nacional" en 2018. Va ser canviada de nom en honor al compositor ucraïnès Myroslav Skoryk al setembre de 2020. Ha participat en prestigiosos festivals i ha realitzat gires per tot el món, incloent-hi presentacions recents en la Filharmònica de Berlín i el Carnegie Hall. En els últims anys, l'orquestra ha realitzat gravacions aclamades per a segells com Naxos i Brilliant Classics.

DIRECTOR

Serhiy Khorovets és un director d'orquestra ucraïnès altament capacitat i apassionat, amb una distingida carrera que abasta més d'una dècada. Conegut per la seua refinada destresa artística i el seu lideratge dinàmic, Serhiy ha portat la seua visió musical única a orquestres de tota Europa. Es va graduar en 2008 de l'Acadèmia Nacional de Música de Kyiv sota la tutela del professor A. Vlasenko, i va continuar la seua formació artística avançada en la Universitat de Música de Varsòvia amb el professor M. Pijarowski en 2014. Estes experiències formatives van consolidar el seu profund enteniment de la música i les tècniques de direcció. De 2011 a 2013, Serhiy va ser el director titular de l'Orquestra de Cambra Acadèmica en la Filharmònica

de Rivne i va ser convidat a dirigir orquestres en Dnipro, Zaporíjia, Odessa i Lviv, així com a Polònia, Eslovàquia, etc. Ha treballat amb solistes de renom com a K-A. Kulka, Oleg Krysa, Olga i Natalia Pasichnyk, Rafael Serrallet i József Ormeny. Des de 2019, Serhiy és director d'orquestra en l'Orquestra Simfònica Nacional Filharmònica de Lviv, on continua enriquint el panorama cultural d'Ucraïna. Els seus innovadors programes i el seu compromís amb la música ucraïnesa l'han convertit en un referent de la música europea.

GUITARIST

With over thirty years of career and countless concerts in more than a hundred countries, Rafael Serrallet is one of the most internationally renowned performers. He was awarded a Guinness World Record for being the first classical musician to perform concerts on all six continents, including Antarctica. For these reasons, Serrallet is regarded as one of the foremost ambassadors of the guitar and Spanish culture worldwide.

However, Rafael Serrallet is much more than a virtuoso; he is an inspiring and motivating teacher who believes in the transformative power of music. As an educator, he has led pioneering music cooperation and development projects in conservatories around the world. His commitment to using music as a tool for social integration has led him to participate in various educational projects with young people and children in different cultures and contexts. Because of this, Rafael Serrallet has earned the recognition of both audiences and specialized critics.

Rafael Serrallet holds a Ph.D. in Music from the Polytechnic University of Valencia (UPV), a Master's in Education

from the National University of Distance Education (UNED), and is a certified professor of the Valencia Conservatory (currently on leave).

Throughout his artistic career, he has received numerous awards, including the Medal of the Regione Lazio (Italy), the Medal of Sultan Qaboos University (Oman), and the Cross of the Order of Isabella the Catholic, granted by H.M. the King of Spain, in recognition of his exceptional contribution to music.

LIVIV NATIONAL PHILHARMONIC SYMPHONY ORCHESTRA

The Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra was officially established on September 27, 1902, with its first concert held at the Philharmonic Theater of Count Stanislaw Skarbko (now the Maria Zankovetska Theater). The orchestra's founding conductor was Ludwik Vitezslav Czeliński, supported by Henryk Jarecki and Henryk Meltzer-Szczawinski. During its first season, the orchestra performed nearly 115 concerts, drawing over 115,000 attendees with guest conductors like Richard Strauss, Gustav Mahler, and Ruggiero Leoncavallo.

In 1933, the orchestra became the Philharmonic Orchestra, with Adam Soltys as both director and artistic leader until 1938. Throughout its history, the orchestra featured prominent musicians, including Maurice Ravel, Bela Bartok, Artur Schnabel, Pau Casals, Sviatoslav Richter

Emil Gilels, and Gidon Kremer.

The orchestra ceased operations during the German occupation (1941-1944) but resumed activity in 1944 under Isaac Pain, Dionysius Khabal, and Mykola Kolessa. Yuriy Lutsiv led the orchestra between 1953-1957 and again from 1987-1989, while Demyan Pelekhatyi was its principal conductor from 1964 to 1987. Since 2018, the orchestra has been collaborating with Theodore Kuchar, who became its chief conductor in May 2022. The orchestra received "Academic" status in 2006 and became "National" in 2018. It was renamed in honor of the Ukrainian composer Myroslav Skoryk in September 2020.

They have participated in prestigious festivals and toured around the world including recent performances at Berlin's Philharmonic and Carnegie Hall. In recent years, the orchestra has made acclaimed recordings for labels like Naxos and Brilliant Classics.

CONDUCTOR

Serhiy Khorovets is a highly skilled and passionate Ukrainian conductor with a distinguished career that spans over a decade. Known for his refined artistry and dynamic leadership, Serhiy has brought his unique musical vision to orchestras across Ukraine and Europe. He graduated in 2008 from the Kyiv National Music Academy under the guidance of

Professor A. Vlasenko, followed by advanced artistic training at the Warsaw Music University with Professor M. Pijarowski in 2014. These formative experiences solidified his deep understanding of classical music and conducting techniques.

From 2011 to 2013, Serhiy served as the chief conductor of the Academic Chamber Orchestra at the Rivne Philharmonic and he has been invited to conduct orchestras in Dnipro, Zaporizhia, Odessa, and Lviv, as well as in Poland, Slovakia, and beyond. He has worked with celebrated soloists such as K-A, Kulka, Oleg Krysa, Olga and Natalia Pasichnyk, Rafael Serrallet and Jozsef Ormeny. Since 2019, Serhiy has been a conductor with the Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra, where he continues to enrich Ukraine's cultural landscape with his dedication to classical music and orchestral excellence. His innovative programming and commitment to Ukrainian music have made him a vital force in the classical music community.

CRÉDITOS

Grabado en la sala principal de la Filarmónica Nacional de Ucrania en Lviv del 2 al 5 de noviembre de 2024.

Rafael Serrallet, guitarra.
Serhiy Khorovets, director.
Orquesta Sinfónica Filarmónica Nacional de Lviv

Violines I

HAVIUK MYKOLA
SAVIUK BOHDANA
BOIANOVSKA OLHA
SHTOGRINA MARIIA
SAULIAK LIUDMYLA
KOVACH GABOR

Violines II

TITIAIEV PETRO
FUDELA-IIIEVSKA SILVIA
DUBONOSOV MYKYTA
PRANNYK MARIANA
YEFIMOVA OLEKSANDRA

Violas

ZHUK USTYM
DUBOVA ROKSOLANA
STADNYK OKSANA

Violoncelos

BOICHUK OLHA
SHARAN DANA
MENTSNSKYI MODEST

Contrabajo

Naumchuk Oleh

Director de la Filarmónica Nacional: Volodymyr Syvokhip.

Productor: Volodymyr Punko

Asistente grabación: Joss Schubert

Edición: Volodymyr Punko

Mastering:

Arte & Diseño Gráfico: Yazmin Huerta

Textos: Virginia Sánchez Rodríguez

Revisión textos en inglés: Anna Greaves

Libreto en castellano

Libret en valencià

Booklet in English.

© & © Rafael Serrallet, 2024. All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved. Unauthorised copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this recording prohibited.

Made in Spain.

