

Armoniosa Complicidad*

“Mira que es natural, genuina, la relación madre-hija; sin embargo, al escucharos en tándem de piano y violín, me ha resultado sorprendentemente nueva. No es el virtuoso acoplo de dos instrumentos. No es el logro de una exacta sincronía. En ese sonar vuestro, las dos a un tiempo, hay algo de más calado, más profundo, inasible como todo misterio. Yo lo capto —a ráfagas, sin apenas retenerlo— como una armoniosa complicidad entre vosotras. Una complicidad que no ha necesitado el plot de los ensayos, ni el artificio teatral, ni el montaje del espectáculo. No es ficción. Es algo verdadero. Y además, está ocurriendo en un presente riguroso, irreplicable.

Más allá de una emoción estética compartida, lo que ofrecéis es ‘un hecho musical’. Matizo: un hecho musical dual, pero único. Pienso en ello...

Cada una, Pilar y Grace, hacéis música desde vuestro instrumento, desde vuestra identidad. No hay fusión ni confusión. Pero, siendo dos, sonáis una. Tengo la sensación de recibir una sola música. Y en esa sola música —líquida, evanescente, como una huella sobre el mar— oigo también un relato, unos secretos de familia, unos paisajes sutilmente señalados, unos recuerdos que la madre evoca en el teclado y la hija recita con el arco. Oigo un diálogo vital que os viene de antiguo aunque resuene ahora. Os contáis una historia muy íntima, la historia que os anuda y os sintoniza —¡éste es el prodigio!— en clave umbilical.

Y a la vez, nos dejáis asomarnos. Nos dais vuestra confidencia. No puede ser de otra manera: es en ese don, en esa entrega al otro, donde auténticamente se realiza la obra de arte creada por necesidad.”

Pilar Urbano

Periodista y escritora española
Gran amante y conocedora de la música clásica

* Fragmento de un *email* de Pilar Urbano a Grace Marin

Introducción

Mi eterno agradecimiento a Llorenç Balsach, compositor y dueño de las casas disqueras catalanas “La mà de guido” y “Ars Harmonica”; quien creyó en mi como pianista, al apoyarme con la producción de los discos compactos Gémenis y Remembranzas, y ahora me apoya como compositora. Toda mi gratitud al Auditorio Pau Casals, en El Vendrell (Cataluña, España), por habernos prestado sus instalaciones para la grabación de este disco compacto, muy especialmente a Juli Grandia y a Oriol Toldrà por todas sus incontables amabilidades. *Huellas en el mar* es una producción muy importante en mi vida. No sólo es el primer disco compacto completamente de mi autoría, con obras para violín y piano, sino que además, esas obras están inspiradas en mi hija Grace Marín, quien es una excelente violinista. No puedo explicar en pocas palabras la gran satisfacción y orgullo que me produce el ejecutar junto a ella: es una fusión mágica de amor. Que esta grabación sea un aporte de mi persona a mi amado país Costa Rica, a su cultura musical y que sirva como “una pequeña huella” en el “mar de composiciones” de la humanidad.

Pilar Aguilar

Dos Evocaciones (2002)

Estas dos piezas pertenecen a un grupo de cuatro que la compositora escribió en el 2002 para el cumpleaños de su hija Grace. Están impregnadas de nostalgia, pues representan diversos recuerdos

de la niñez y juventud de la violinista, quien en 1999 salió de Costa Rica a realizar estudios universitarios de violín.

Suite Mujer Latinoamericana (2012) (Barcarola, Tango, Cantábile-Danza, Habanera-Bolero)

Obra escrita especialmente para la gira de conciertos que realiza el Dúo “Marín-Aguilar” a Europa, en junio del 2012. La autora quiso rendir homenaje a la mujer latinoamericana, haciendo referencia a diversas sensaciones que las mujeres tienen: dolor, tristeza, ternura, romanticismo, entre otros. Es una obra compuesta por cuatro danzas fáciles de escuchar. Algunas de ellas escritas en forma A-B, es decir claramente se combinan dos tipos de estilos. Esta obra está basada en unas piezas para piano solo, escritas en el 2010 para la pianista Fiorella Bakit.

En la cuarta pieza, la compositora cita, al final, un pequeño trozo de la melodía del famoso bolero “Perfidia”, del mexicano Alberto Domínguez (1911-1975), cuyo texto hace referencia a la mujer: “Nadie comprende lo que sufro yo, canto, pues ya no puedo sollozar. Mujer, si puedes tu con Dios hablar, preguntale si yo alguna vez, te he dejado de adorar”.

Aires Nicoyanos (2007) (violín solo)

Obra de gran dificultad para el violín. Fue escrita para ser estrenada en el 2007 en una gira a Europa que hizo el Dúo Marín Aguilar. La autora se inspira en la canción folclórica costarricense “Caballito Nicoyano”. Claramente se escucha el tema en un par de lugares y el ritmo es típico de la canción.

Otro elemento que se utiliza, antes de la coda final, es una referencia a los “mariachis” ya que son muy gustados por la violinista Marín. La obra es dedicada a Jesús Marín, esposo de la compositora Aguilar, para que no olvidara sus meses en Nicoya, en la Península de Guanacaste, en Costa Rica.

Caletas (2009)

Obra escrita especialmente para un concierto en el 2009, en el Palacio Zephyr del lujoso hotel Villa Caletas, un lugar en el Pacífico Central de Costa Rica, que le encanta a la compositora. Está dedicada a Denis Roy, dueño y creador de este mágico lugar. La composición recuerda el mar, sensaciones del lugar, un Waltz (pues a veces dan ganas de bailar) y el final es triste, pues “hay que regresar a casa”. Se acabó el fin de semana en Caletas.

Waltz “al estilo ruso” (2011)

Esta obra es una transcripción de un Waltz compuesto por Aguilar para un “Bis” o “encore” de un concierto del Quinteto para flauta, violín, viola, cello y piano, efectuado en el 2005. En parte la obra recuerda pasajes de “Romeo y Julieta” de Prokofiev y en otras a Shostakovich. De ahí el nombre “a la russe”, es decir “al estilo ruso”.

Imágenes de Caña Dulce (2006)

Se escribió para un concierto en la ciudad de México en febrero del 2006. La idea de la compositora era que la colonia costarricense reconociera el tema de

la canción costarricense “Caña Dulce”. Sin embargo, dado que la madre de Aguilar estaba a punto de morir, las ideas musicales de Aguilar se fueron llenando de angustia y la obra se convirtió en la de lenguaje más disonante que ella ha escrito. El tema apenas si se entiende, pero es un “ostinato constante” en la obra.

Huellas en el Mar (2010)

Obra para piano solo dedicada a Mariano Marín, hijo de Aguilar que es cineasta. Éste necesitaba la música para un pequeño documental llamado “En silencio” y pidió a su madre le compusiera algo sencillo, repetitivo y melancólico. Sin embargo, como Aguilar nunca vio el documental, una vez terminada la música, sólo se utilizó el principio de esta obra.

Tres Danzas Lentas (2005) (Danza triste, Waltz, Habanera)

Esta obra fue escrita originalmente para flauta y piano. Posteriormente la autora hizo este arreglo para violín. La idea fue crear tres danzas cortas dedicadas a la flautista M^a. Luisa Meneses.

Samba (2002)

Esta pieza surge de las Evocaciones para violín y piano, compuestas en el 2002. Concretamente es la segunda parte de la cuarta Evocación, que se puede escuchar como una pieza sola.

Grace Marín Aguilar

Violinista costarricense que realiza sus estudios superiores de violín en Alemania, con el Prof. Joachim Schall en Stuttgart y con el Prof. Bernhard Tlück en el Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg, obteniendo el Título Superior de Violín. En el 2011 obtiene su Máster Universitario en Creación e Interpretación Musical en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid-España. Asimismo amplía estudios de violín en la Royal Irish Academy of Music en Dublin-Irlanda con Eyal Kless y del 2005 al 2008 con el eminente violinista y pedagogo Agustín León Ara en el Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares (Palma de Mallorca). Inicia sus estudios de violín a los 5 años en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica con Tetsuo Yagi, Gloria Weissbluth y Guido Calvo. Ha realizado diversos cursos de perfeccionamiento con los profesores Mauricio Fuks, Agustín León Ara, Enrique Santiago, Josep Colom, Yair Kless, Thomas Moore, Enrique Rivas y el Cuarteto Endellion entre otros. Ha participado en diversos festivales de música entre los que destacan la «Academia de Verano» del Mozarteum, en Salzburgo; “Sewanee Summer Music Center and Festival”, en Tennessee (EEUU) y el Curso Internacional Universitario «Música en Compostela». En este último le ha sido otorgado en dos ocasiones el premio «Andrés Segovia-José Miguel Ruiz Morales», tanto en violín como en música de cámara.

Ha sido concertino de la Orquesta Sinfónica del

Conservatorio Superior de Islas Baleares y de la Orquesta Sinfónica de la Jornada Mundial de la Juventud (2011). En los últimos años se ha dedicado sobre todo a la música de cámara y a la pedagogía, sin embargo, también ha actuado como solista en diversas ocasiones, entre ellas con la Orquesta del Conservatorio Superior de las Islas Baleares (2006).

Pilar Aguilar

Pianista costarricense con una extensa trayectoria pianística tanto en el extranjero, como en su país, Costa Rica. Ganadora del Premio Nacional de Música 2001, máximo galardón que existe en nuestro país. Como compositora su mayor producción la efectúa a partir del 2000. Recientemente terminó un concierto para violín y orquesta, su primer obra orquestal. Su obra se especializa en música de cámara con piano. Algunas de ellas son el Quinteto Ambar, el Cuarteto Mayo, el Trio Eclipse y el Trio Elegiaco, así como varias obras para flauta y piano, para violín y piano y piano solo, entre otras. Su lenguaje musical es neo-romántico; sus obras han sido catalogadas como composiciones con gran desarrollo melódico y con utilización de ritmos latinoamericanos. En el campo de la composición ella se cataloga como “autodidacta”. En el 2001 graba para la casa disquera Ars Harmonica los discos compactos Géminis, junto a la flautista Ma. Luisa Meneses y Remembranzas, para piano solo.

Sus estudios de piano los inició en Costa Rica con Irma Schaubek, bajo la dirección de su madre Grace Muñoz de Aguilar, continuando luego con el Maestro

Carlos Enrique Vargas. De 1975 a 1978 estudia en el Royal Northern College of Music, en Manchester-Inglaterra, siendo su profesor de piano Derrick Wyndham (alumno de Arthur Schnabel y Moriz Rosental, alumno de Liszt). En estos años recibe clases de maestría con Sir William Glock y Vlado Perlemuter (alumno de Ravel). En 1979 obtiene su “Licenciatura en Ejecución de Piano” (LTCL) en el Trinity College of Music de Londres. Ha recibido clases maestras con Sir William Glock y Vlado Perlemuter. En 1983 y 1985 asiste por varias semanas a los Cursos de Maestría en Lucerna-Suiza con Malcon Frager y M. Horszowsky (pianista de Pau Cassals). Atiende en 1985 al Curso de Interpretación Pianística Paloma O’Shea en Santander-España y recibe clases con Alexander Jenner y con el pianista español Manuel Carra.

Dúo Marín-Aguilar

Madre e hija han interpretado juntas en varias giras de conciertos desde el 2005. Su repertorio incluye el repertorio clásico, pero se especializa en música española y costarricense, sobre todo de las obras de música de cámara y de violín y piano de Aguilar. Han sido invitadas en varias oportunidades para ejecutar recitales en diversos países. En la última gira, del año 2012, realizaron siete conciertos en España, Holanda, Inglaterra y Austria, con repertorio únicamente de Aguilar. Anteriores giras incluyen conciertos en París y Palma de Mallorca (2007), México (2006) y Palma de Mallorca (2005).

Comment that is not translated:

PILAR URBANO-famous Spanish writer and journalist wrote a nice commentary about us as interpreters and my compositions of this CD. She expresses deep feelings, but because of her complex vocabulary and poetic expressions I have decided it is very difficult to translate from Spanish to English and to keep the harmony of words and poetry employed by her.

Introduction

I wish to express my deepest appreciation to Llorenç Balsach, a composer who also owns the Catalanian recording companies “La mà de guido” and “Ars Harmonica”, for believing in me as a pianist by producing my compact discs *Gémenis* and *Remembranzas* and for now encouraging me as a composer. Also my gratitude to the Pau Casals Auditorium in El Vendrell (Catalonia, Spain) for allowing me the use of their facilities to record this CD and especially to Juli Grandia and Oriol Toldrà for their innumerable courtesies. *Huellas en el Mar* (traces in the Sea) is a very important milestone in my life; not only is it the first CD of my own compositions of works for violin and piano, but they were also inspired by my daughter Grace Marín, who is an excellent violinist.

It is impossible to explain in a few words the great satisfaction and pride that I feel in playing with her: it is a magical fusion of love. It is my hope that this recording will be a contribution to the musical culture of my beloved country, Costa Rica, and that it may serve as a “small trace ” in the “sea of compositions” of humanity.

Pilar Aguilar

Dos Evocaciones (2002) (Two Evocations)

These two pieces are part of a group of four that the composer wrote in 2002 for her daughter Grace's birthday. Filled with nostalgia since they represent memories of the violinist's childhood and youth, as she left Costa Rica in 1999 for university studies in violin.

Suite Mujer Latinoamericana (2012) (Suite Latin American Woman)(Barcarola, Tango, Cantabile-Danza, Habanera-Bolero)

A piece written especially for the European concert tour of the duo Marín-Aguilar in June 2012. The author wished to honor Latin American women by referring to the many sensations that women have, such as pain, sadness, tenderness and romanticism. It is a piece composed of four dances easy to listen to. Some of them written in the format AB, clearly combining two different styles and based on pieces for piano written in 2010 for the pianist Fiorella Bakit. At the end of the fourth piece, the composer includes a small piece of the melody of the famous bolero "Perfidia" by the Mexican composer Alberto Dominguez (1911-1975), which refers to women: "No one understands what I am suffering, I sing because I can no longer cry... Woman, if you could speak to God, ask him if I have ever stopped adoring you ..."

Aires Nicoyanos (2007) (Nicoyan Aires) (violin solo)

A very difficult violin composition, written for the première of the duo Marín-Aguilar's European tour

in 2007. The author was inspired by the Costa Rican folk song "Caballito Nicoyano" (little Nicoyan horse). The theme can be clearly heard in various places and the rhythm is typical of the song. Another element that is used, before the final coda, is a reference to the "mariachis," beloved by Marín. The piece is dedicated to Jesús Marín, Aguilar's husband, so he would not forget his days in Nicoya, in the Province of Guanacaste, Costa Rica.

Caletas (2009) (Creek)

A piece written especially for a 2009 concert in the Zephyr Palace of the luxury hotel Villa Caletas, a place on the Central Pacific coast of Costa Rica. Dedicated to Denis Roy, owner and creator of this magical place, the composition invokes the sea, sensations of the ambiance, a waltz (because sometimes you want to dance) and a sad ending, because "we have to go home."

Waltz "at the Russian style" (2011)

This piece is a transcription of a waltz composed by Aguilar for an encore of a quintet concerto for flute, violin, viola, cello and piano, held in 2005. In part, the piece is reminiscent of passages of Prokofiev's "Romeo and Juliette" and in others of Shostakovich: thus its name, "à la russe."

Imágenes de CañaDulce (2006) (Images of Sweet Sugar Cane)

Written for a concert in Mexico in February 2006. The composer's idea was that the Costa Rican colony

there would recognize the theme of the Costa Rican song “Caña Dulce”. However, because the composer’s mother was gravely ill Aguilar’s music began to fill with anguish and resulted in the most dissonant language ever written by her. The theme can be barely made out, but does contain a “constant ostinato.”

Huellas en el mar (2010) (Traces in the Sea)

A piece for piano dedicated to Mariano Marin, filmmaker and son of Aguilar. He needed music for a small documentary entitled “In silence” and asked his mother to compose something simple, repetitive and melancholic. However, since Aguilar never saw the documentary, it was only used at the beginning of the film.

Tres Danzas Lentas (2005) (Three Slow Dances) (Sad dance, Waltz, Habanera)

Originally written by Aguilar for flute and piano. The author later arranged the piece for violin. The idea was to create three short dances dedicated to the flautist María Luisa Meneses.

Samba (2002)

This piece comes from the Evocations for violin and piano, composed in 2002. Specifically it is the second part of the fourth Evocation that can be heard as one piece.

Grace Marín Aguilar

A Costa Rican violinist who studied under Joachim Schall in Stuttgart and Bernhard Tluck at the Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg, obtaining an advanced degree in violin studies. In 2011 she was granted a University Masters Degree in Musical Creation and Interpretation by the University King Juan Carlos in Madrid. She also studied at the Royal Irish Academy of Music in Dublin under Eyal Kless and from 2005 to 2008 under the eminent violinist and teacher Agustín León Ara in the Conservatorio Superior de Música in the Balearic Islands (Palma de Mallorca).

She began her studies in Costa Rica at the age of 5 at the “School of Music of the University of Costa Rica” under Tetsuo Yagi, Gloria Waissbluth and Guido Calvo.

Ms. Marín has attended advanced courses under Professors Mauricio Fuks, Agustín León Ara, Enrique Santiago, Josep Colom, Yair Kless, Thomas Moore, Enrique Rivas and the Endellion Quartet, among others, and has participated in several music festivals such as the Summer Academy of the Mozarteum in Salzburg under Yair Kless, the ‘Sewanee Summer Music Center and Festival’ in Tennessee, USA and the International University Course “Música en Compostela” with Agustín León Ara and Enrique Santiago, where she twice received the «Andrés Segovia-José Miguel Ruiz Morales» Prize in violin and in chamber music.

She has been concertmaster of the Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior of the Balearic Island and of the Orquesta Sinfónica de la Jornada Mundial de la Juventud (2011). In recent years she has been mostly devoted to chamber music and to teaching, while at the same time she has been a soloist, especially with the Orquesta del Conservatorio Superior of the Balearic Islands (2006).

Pilar Aguilar

A well-known Costa Rican pianist and composer with an extensive career in her home country and internationally. She was granted the National Music Award 2001, the highest distinction given in Costa Rica. Most of her compositions have been written in this decade. She recently finished a concert for violin and orchestra, her first orchestral work. Ms. Aguilar specializes in chamber music with piano and include Ambar Quintet, May Quartet, Eclipse Trio and the Elegiac Trio, as well as several compositions for flute and piano, for violin and piano and for piano, among others. Her work is neo-romantic and her compositions have been described as works with an expansive melodic development and the use of Latin American rhythms. She considers herself as “self-taught.” In 2001, she recorded two CDs for “Ars Harmonica” in Barcelona, Spain: *Géminis* for flute and piano with the flautist María Luisa Meneses and *Remembranzas* for piano.

Ms. Aguilar began her studies in Costa Rica with Irma Schaubeck, under the tutelage of her mother,

Grace Muñoz de Aguilar, continuing later with Carlos Enrique Vargas. From 1975-1978, she studied at the Royal Northern College of Music in Manchester, England under Derrick Windham, Arthur Schnabel and Moriz Rosenthal (who studied under Liszt). During these years she received classes from Sir William Glock and Vlado Perlemuter (a student of Ravel). In 1979 she attained her “Performer’s Diploma” in pianoforte at the Trinity College of Music London. In 1983 and 1985 she participated for several weeks in Lucerne, Switzerland with Malcom Frager and M. Horszowsky (Pablo Casals’ pianist). In 1985 she attended the two-week “Paloma O’Shea interpretation course for piano” in Santander, Spain and received classes from Alexander Jenner and Manuel Carra.

Duo Marín-Aguilar

Mother and daughter have performed together in several concert tours since 2005. While their repertoire includes the complete classical repertoire, it specializes in Spanish and Costa Rican music, especially the chamber music, violin and piano of Ms. Aguilar. They have been invited to perform recitals in many countries; for example in 2012 they performed Ms. Aguilar’s repertoire in seven concerts in Spain, Holland, England and Austria. Previous tours included concerts in Paris, Palma de Mallorca (2007), Mexico (2006) and Palma de Mallorca (2005).

English texts translated by Yvonne Chacón Soto

Obras de Pilar Aguilar (*Compositions by Pilar Aguilar*)**Piano solo:**

Infinitamente (1985), Dos Preludios (2000 y 2005), Tres Nocturnos (2002-2003),
 Remembranzas Latinoamericanas (1997) -para la mano izquierda sola- (*for the left hand alone*), “Esteli” (2009),
 “Mujer Latina” (2010) -3 piezas- (*3 pieces*)

Piano a 4 manos (*piano 4 hands*): Fantasía (1987); Centenario (2007)

Flauta y piano (*flute & piano*):

Inspiración Latinoamericana (1997), Lamento (1999), Géminis (2000), Pensamientos (2001), Añoranza (2004),
 Tres Danzas Lentas (2005), Cosmos (2011)

Violín y piano:

Cuatro Evocaciones (2002); Imágenes de Caña Dulce (2006); “Caletas” (2009); Waltz “a la russe”; Mujer
 Latinoamericana (2012)

Para violín solo: Aires Nicoyanos (2007)

Para Saxofón (*Sax*):

Momentos (2003) para 4 saxofones (*for 4 sax*)

Canto y piano (*voice & piano*):

Canto de Amor (1978) para soprano y piano

Dos Sonetos de Amor Humano (2008) para tenor y piano, con textos de Jorge de Bravo

Cello solo:

Elegía Ostinato (2007)

Tríos y cuarteto (*trios and quartet*):

Trio Elegíaco (2003) para violín, cello y piano

Trio Eclipse (2003) para flauta, cello y piano

Cuarteto Mayo (2002) (*May quartet*) para violín, viola, cello y piano

Quinteto Ambar (2005) (Ambar *Quintet*) para flauta (*flute*), violín, viola, cello y piano

Concierto Violín y orquesta (2011-2012) (*violin & orchestra concerto*)

Impromptu, para violín y orquesta

Grabación realizada en el Auditorio Pau Casals de El Vendrell, los días 19, 20 y 21 de junio de 2012.

Ingeniero de grabación: Hugo Romano

Montaje digital y mastering: Llorenç Balsach

Revisión textos en español: Master Mª Clara Vargas Cullell

Traducción textos al inglés: Yvonne Chacón Soto

Fotos portada y contraportada: Carlos López de la Osa (Enfoque Magenta / www.enfoquemagenta.es)

Foto del mar: Mariano Marín Aguilar (mariano.marin89@gmail.com)

E-mails:

Grace Marín: aguilarix@gmail.com

Pilar Aguilar: brahms1956@gmail.com

Página web: www.pilaraguilar.info

Agradecimiento al Auditorio Pau Casals de El Vendrell por prestar sus instalaciones.