Composers Series

ERNESTO GARCIA DE LEON

Collected Works, Volume 2

for Noé García Alcaraz

20 Estudios (20 Studies)

Musical Exercises to Refresh Your Technique

Ejercicios Musicales Para Refrescar la Técnica

Preface (Prefacio) 2
1. El Bufón (The Jester) 4
2. Ensueño (Dreaming) 5
3. La Caverna (The Cave) 6
4. Juego de Niños (Children's Game) 7
5. Madre e Hijo (Mother and Son) 8
6. El Desierto (The Desert) 8
7. La Cajita de Música (The Music Box) 10
8. Puesta de Sol (Sunset) 10
9. Canción de Niños (Children's Song) 12
10. Peces Tropicales (Tropical Fish) 14
11. Danza (Dance) 16
12. Rumba Veracruzana (Veracruz Rumba) 16
13. La Ciudad y El Jardín (The City and the Garden) 18
14. Golondrinas (Swallows) 20
15. Llorando (Crying) 23
16. Campanas en el Valle (Bells in the Valley) 24
17. Padre e Hija (Father and Daughter) 26
18. Luciérnagas (Fireflies) 28
19. El Río (The River) 30
20. La Gaviota (The Sea-Gull) 32
Summary (Sumario) 34

Edited by
MICHAEL LORIMER

Michael Lorimer ❀ New York

© 2002 by Adela Publishing (ASCAP). All Rights Reserved. International Copyright Secured.

Michael Lorimer, 175 West 73rd Street (10G), New York NY 10023. www.MichaelLorimer.com
Made and Printed in the USA. Order Number ML-122. ISBN 0-9618527-9-8.

20 Estudios (20 Studies), Opus 50
Musical Exercises to Refresh Your Technique
Ejercicios Musicales Para Refrescar la Técnica

20 Studies, Op. 50 is an ingenious collection that addresses fundamental questions about how to develop and maintain guitar technique. It is designed to serve guitar teachers and students as well as performers and concert audiences. Since it explores not just the technique of our instrument, but its musical and expressive aspects as well, it makes daily technical work enjoyable, not tedious—even for someone only beginning to study the guitar.

For guitar teachers and students, *20 Studies* can serve as a basic curriculum or it can complement other methods or other sets of studies. For performers, it provides a complete overview and tune-up of the guitar technique in one graded set of daily studies that can be played in less than half an hour. This warm-up then provides the player delicious concert repertoire—as the complete set, or in smaller groups, or in combinations with other music by Ernesto García de León.

These musical exercises are also useful to rectify, reform or rehabilitate the guitar technique. García de León composed the twenty studies after suffering an accident in 1991 that made his right hand practically unusable. Fortunately, he regained his potential to play through one long, meticulous and successful microsurgery in 1996 by the excellent Columbian hand specialist Dr. Rafael Reynoso Campo. Doing post-operative exercises, García de León realized he needed to completely re-learn basic finger movements and formulas and he began to practice them. The young Mexican guitarist Noé García Alcaraz—to whom this collection is dedicated—then encouraged García de León to do more than practice right hand formulas: he commissioned García de León to compose a set of studies to explore and perfect fundamental techniques—exercises useful not only to Ernesto, but also to Noé, and to all guitar players. Thus, the twenty studies were born.

The sequence of the set is graded from easy to difficult, but the exercises may be studied or performed in any order. For example, although there is only one tiny difference between the right-hand formulas of #4 and #8, for the recuperating composer that difference posed enormous difficulties. Another apparently basic study—#1—was also so challeng-

20 Estudios, Op. 50 es una ingeniosa colección de piezas musicales, dirigida a los principios fundamentales de cómo desarrollar y mantener una técnica para la guitarra. Están diseña-dos para profesores y estudiantes de la guitarra tanto como concertistas y audiencias musicales. Dado que explora no sólo la técnica de nuestro instrumento sino también sus aspectos musicales y expresivos, el trabajo técnico diario se hace agradable, no monótono—aún para aquellos principiantes del estudio de la guitarra.

Para los profesores y estudiantes de la guitarra, los veinte estudios pueden servir como un curriculum básico o pueden complementar otros métodos o series de estudios. A los ejecutantes les provee de un repaso completo y refinación de la técnica de la guitarra con una serie gradual de estudios diarios que pueden ser tocados en menos de media hora. Esta preparación provee al guitarrista de un precioso repertorio de concierto—tanto la colección completa, o en grupos menores, o en combinación con otras piezas de Ernesto García de León.

Estos ejercicios musicales también son muy útiles para rectificar, reformar o rehabilitar la técnica de la guitarra. García de León compuso estos ejercicios después de sufrir un accidente en 1991 que dejó su mano derecha prácticamente inutilizada. Afortunadamente recuperó el potencial de volver a tocar la guitarra gracias a una larga y meticulosa operación de microcirugía practicada en 1996 por el excelente especialista colombiano Dr. Rafael Reynoso Campo. Haciendo ejercicios post-operatorios, García de León se dio cuenta de que necesitaba volver a aprender completamente todas las fórmulas y movimientos básicos de los dedos, y comenzó a ejercitarse. El joven guitarrista mexicano Noé García Alcaraz—al que esta colección está dedicada—animó a García de León a hacer más que practicar fórmulas para la mano derecha: encargó a García de León componer una serie de estudios para explorar y perfeccionar técnicas fundamentales, ejercicios útiles no sólo para Ernesto sino también para Noé y todos los guitarristas. Así nacieron los veinte estudios.

La secuencia de la serie está graduada de fácil a difícil, pero los ejercicios pueden ser estudiados o ejecutados en cualquier orden. Por ejemplo, mien-

ing to the composer that he played it fourteenth, not first, in order to be able to play through all twenty studies in a fluent manner. García de León typically plays the following order: 4, 3, 2, 5, 10, 13, 12, 6, 7, 11, 9, 14, 19, 1, 16, 8, 18, 17, 15, 20. In a nutshell, the exercises are meant to be used as necessary, their sequence tailored to each guitarist's needs.

The materials out of which the twenty studies are developed are first idiomatic patterns of the guitar and then the variety of musical styles so appealing to and characteristic of Ernesto García de León. For example, classic examples of the music of the Caribbean coastal basin in general and the composer's native state Veracruz in particular appear unvarnished in #12 (a *rumba veracruzana*) and #20 (a *son*). The other studies blend elements of Mexican music in general—songs of the revolution, native dances, boleros, children's songs, and so forth—with elements of European classical music, Beatles, New Age music, jazz and other musical styles, in a way intended to appeal to the player and to the listener.

As the summary on pages 34 and 35 illustrates, the first sixteen studies explore basic formulas for the right hand. At the same time, they also address the full range of left hand techniques—including balance and positioning, independence of the fingers, longitudinal and transversal movements, shifts by substitution, by displacement, by jump, and by positions, barring, stretches and contractions, damping, pivoting, crossed movements, and movements with fixed fingers. The last four studies concern the slur.

Though each of the basic right- and left-hand formulas explored in the twenty studies is relatively simple in itself, each is a building block of a solid technique. Mastery of the complete set of twenty studies—less than half an hour of music—integrates all the formulas and develops the technique to a level at which an enormous range of the guitar repertoire becomes available.

MICHAEL LORIMER, New York 2002

tras que sólo hay una pequeña diferencia entre las fórmulas para la mano derecha de los estudios #4 y #8, para el compositor en recuperación esta diferencia representaba una dificultad enorme. Otro estudio aparentemente básico—#1—fue también tan difícil para el compositor que lo tocaba decimocuarto, no primero, para poder ser capaz de ejecutar los veinte estudios de manera fluida. García de León típicamente los toca en el siguiente orden: 4, 3, 2, 5, 10, 13, 12, 6, 7, 11, 9, 14, 19, 1, 16, 8, 18, 17, 15, 20. En esencia, los ejercicios están pensados para ser usados adaptando su secuencia a las necesidades de cada guitarrista.

Los materiales a partir de los cuales están desarrollados los veinte estudios son en primer lugar patrones idiomáticos de la guitarra así como la variedad de estilos musicales tan atractivos y característicos de Ernesto García de León. Por ejemplo, ejemplos clásicos de la música de la cuenca costera del Caribe en general y en particular del estado de Veracruz—donde nació el compositor—aparecen puros en el #12 (una rumba veracruzana) y en el #20 (un son). Los otros estudios mezclan elementos de música mexicana en general—canciones de la revolución, danzas nativas, boleros, canciones para niños y demás—con elementos de música clásica europea, Beatles, new age, jazz, y otros estilos musicales pensados para atraer tanto al guitarrista como a su audiencia.

Como ilustra el sumario en las páginas 34 y 35, los primeros dieciséis estudios exploran fórmulas básicas para la mano derecha. Al mismo tiempo estos estudios tratan técnicas fundamentales de la mano izquierda—incluyendo balance, posición, independencia de los dedos, movimientos longitudinales y transversales, traslados por sustitución, por desplazamiento, por salto y por posición, la ceja, distensiones y contracciones, apagamiento, colocación sobre un eje, movimientos cruzados, y movimientos con dedos fijos. Los últimos cuatro estudios se refieren al ligado.

Aunque cada una de las fórmulas básicas para las manos derecha e izquierda tratadas en los veinte estudios es relativamente simple en si misma, cada una es una base importante para una técnica sólida. El do-minio de la serie completa de los veinte estudios—menos de media hora de música—desarrolla la técnica de la guitarra a un nivel tal que permite ejecutar un amplio repertorio de música para la guitarra.

MICHAEL LORIMER, Nueva York 2002

Total Duration: 27'00" (ASCAP)

for Noé García Alcaraz

20 Estudios (20 Studies)

Musical Exercises to Refresh Your Technique

Ejercicios Musicales para Refrescar la Técnica

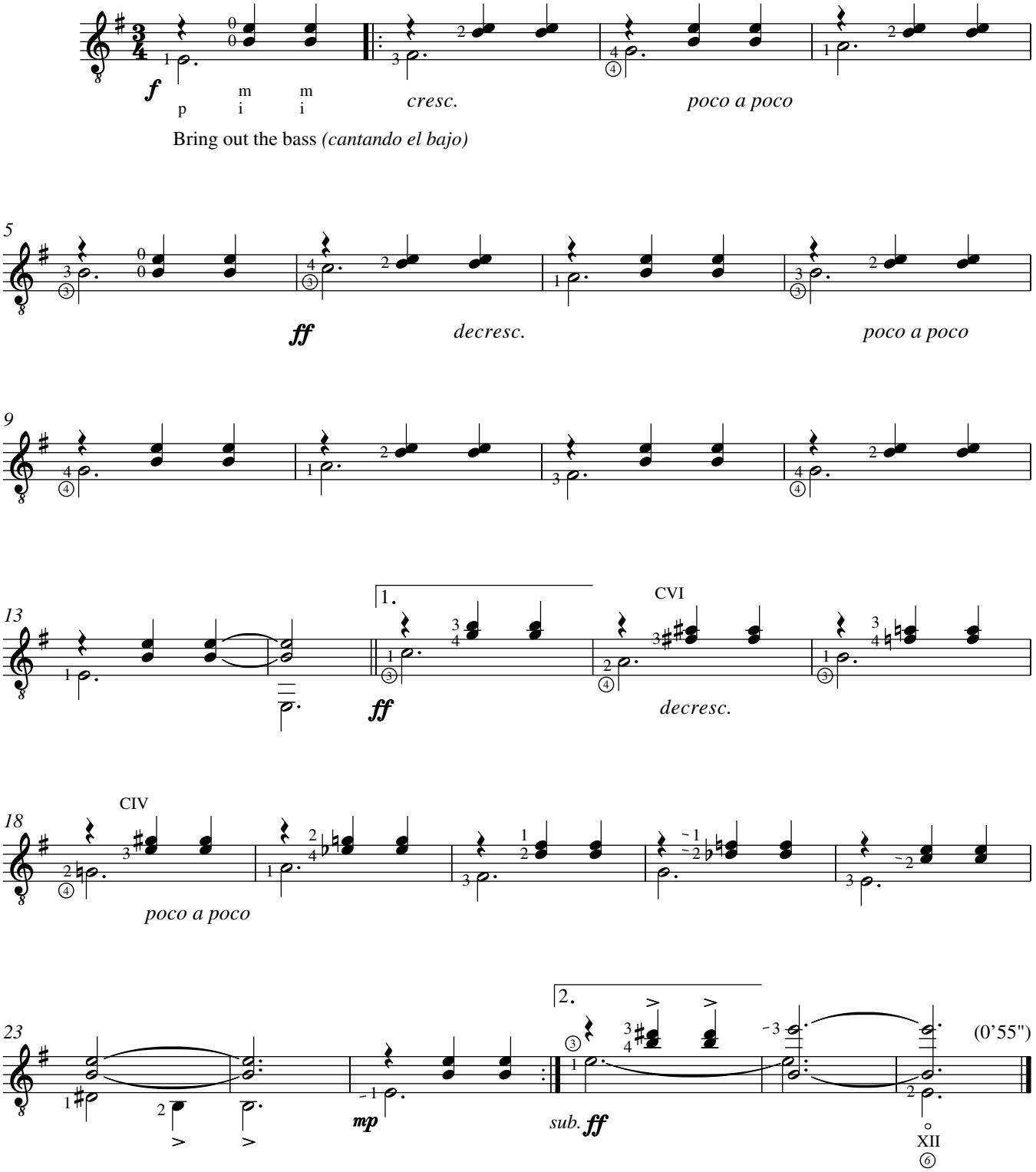
Edited by
Michael Lorimer

Ernesto García de León
Opus 50

for Andrés Segovia

1. El Bufón (The Jester)

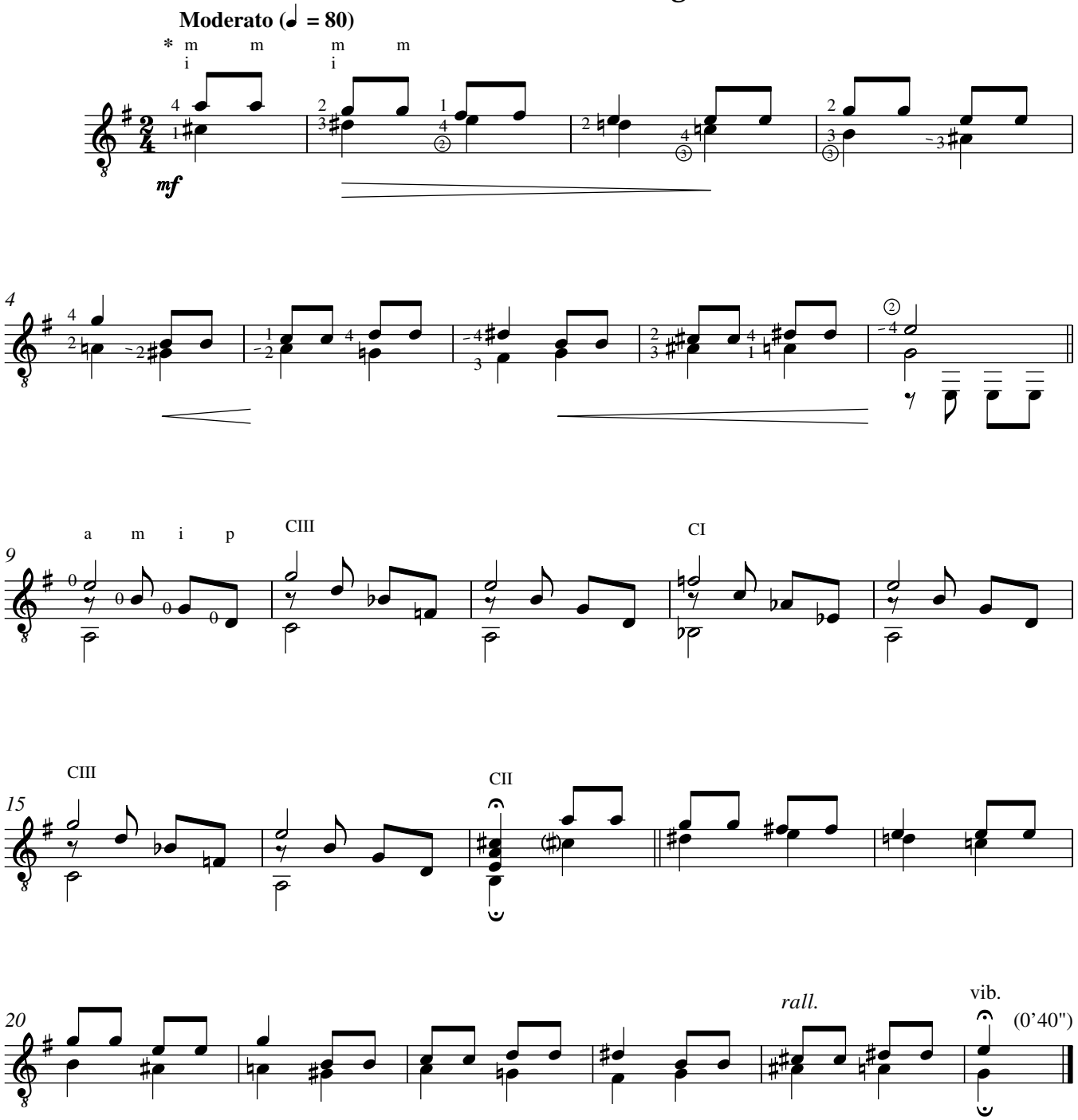
Giocoso (𝅗𝅥. = 60)



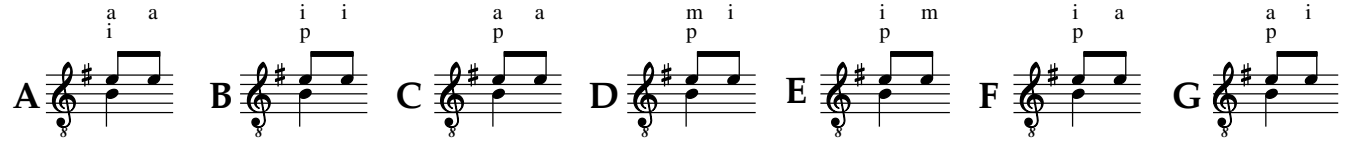
© 2002 Adela Publishing (ASCAP). All Rights Reserved. International Copyright Secured.
Michael Lorimer, 175 West 73rd Street (10G), New York NY 10023. www.MichaelLorimer.com
Made and Printed in USA. Order Number ML-122. ISBN 0-9618527-9-8.

for Leo Brouwer

2. Ensueño (Dreaming)



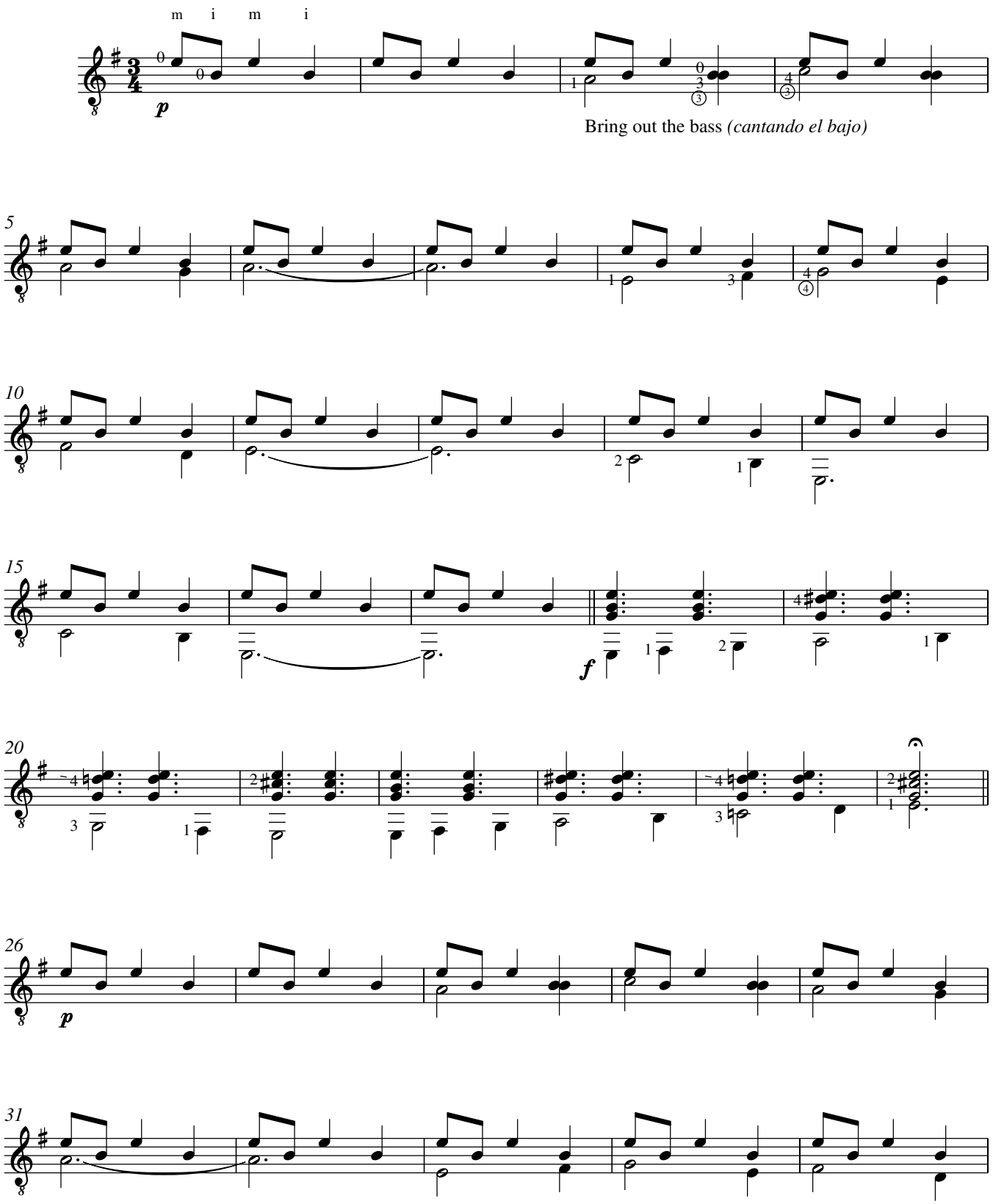
Alternative formulas, m. 1-8 and 18-25** ***(Formulas alternativas, cs. 1-8 y 18-25)

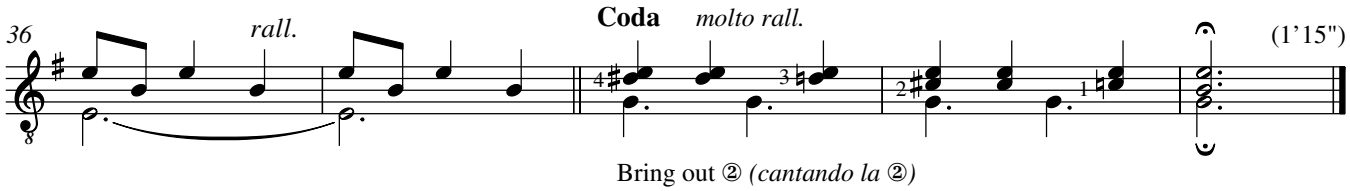


for Antonio López

3. La Caverna (The Cave)

Tranquilo (♩=100)

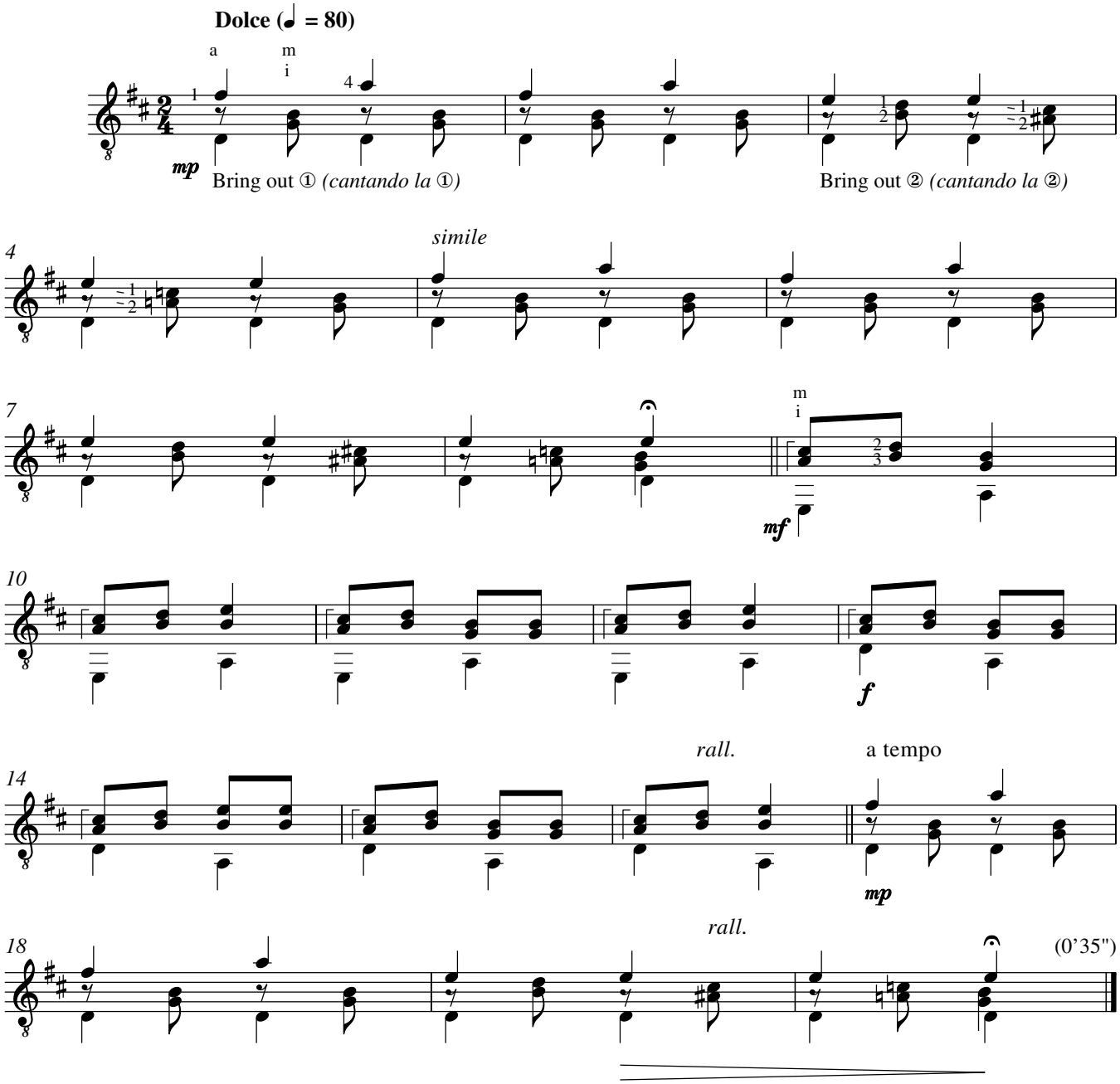




Bring out ② *(cantando la ②)*

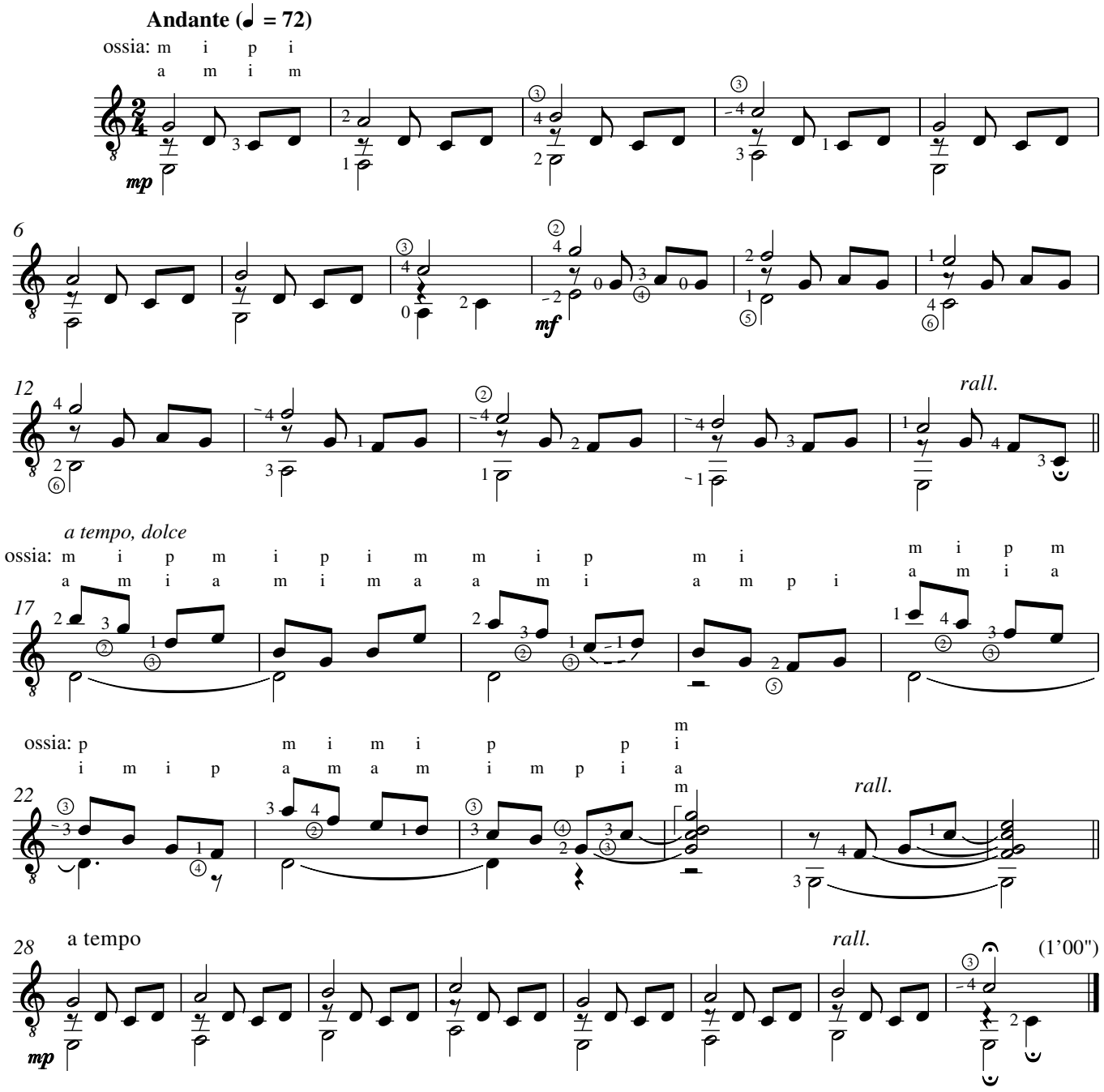
for the Suzuki and Childbloom Teachers

4. Juego de Niños (Children's Game)



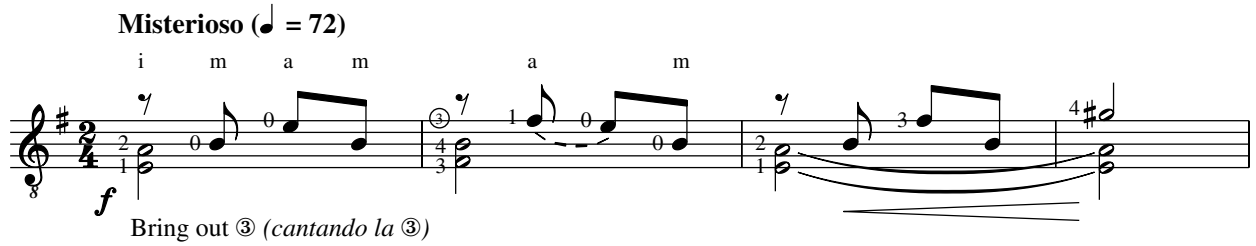
for Julie and Zachary Tanenbaum

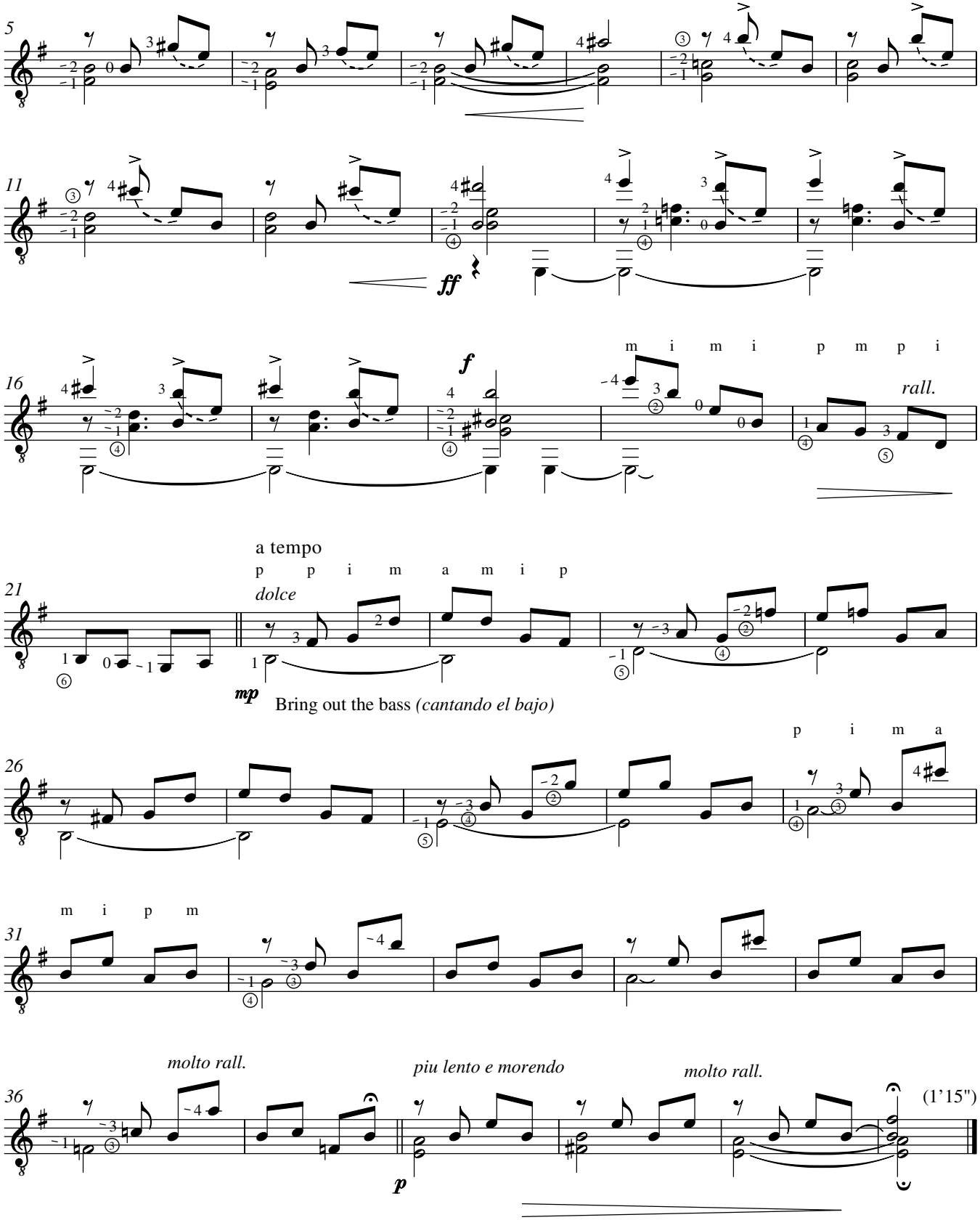
5. Madre e Hijo (Mother and Son)



for Julio Cesar Oliva

6. El Desierto (The Desert)

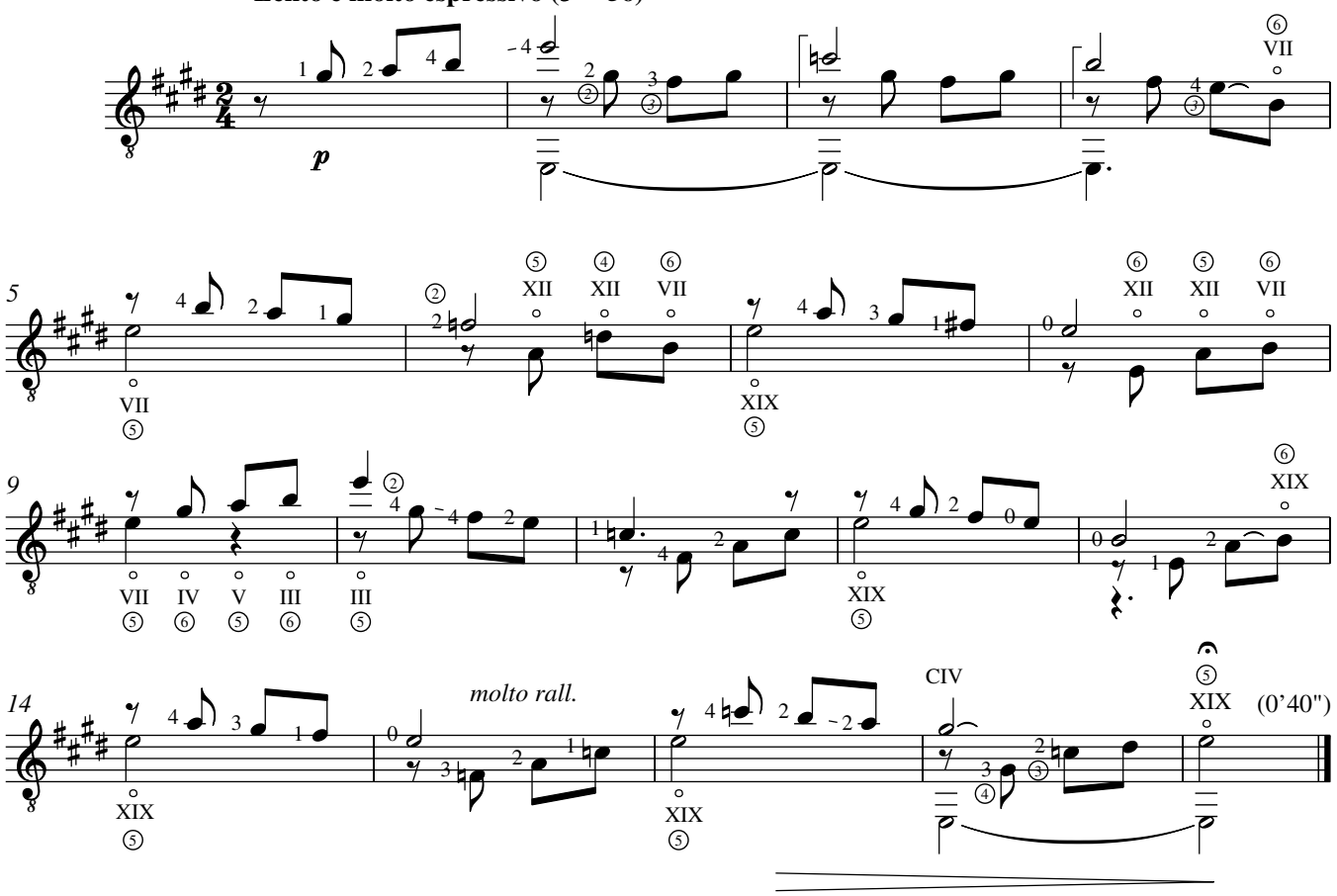



5
11
ff
16
f
m i m i p m p i
rall.
a tempo
p p i m a m i p
dolce
21
mp
Bring out the bass (cantando el bajo)
26
p i m a
31
m i p m
molto rall.
piu lento e morendo
molto rall.
36
p
(1'15")

for Francisco Tárrega

7. The Music Box (La Cajita de Música)

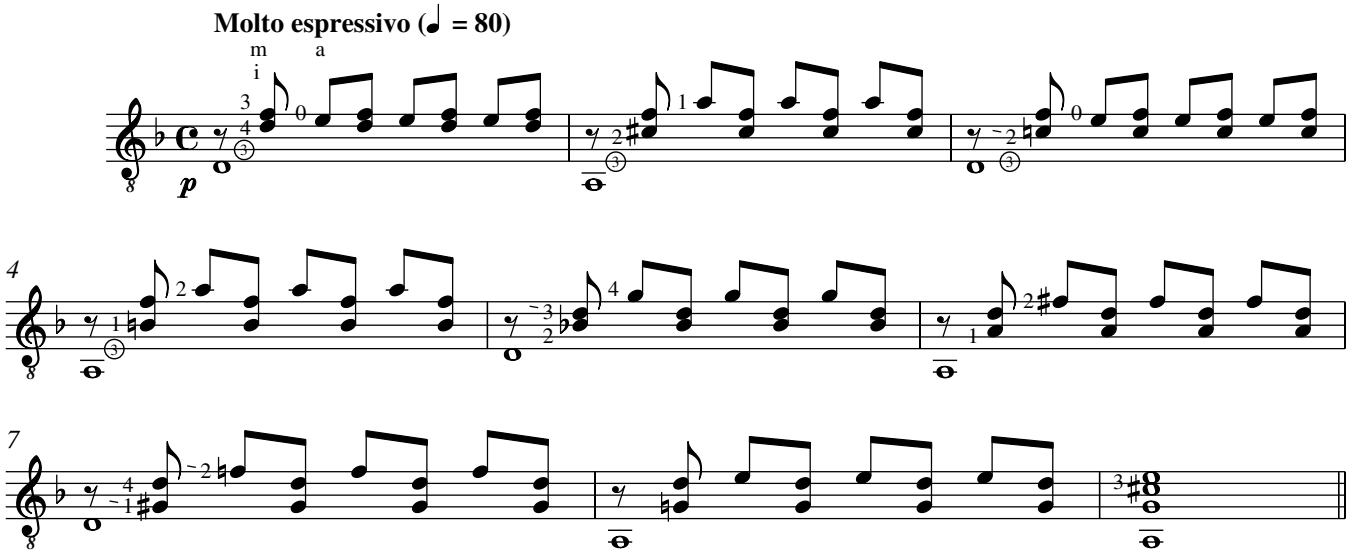
Lento e molto espressivo (♩ = 56)

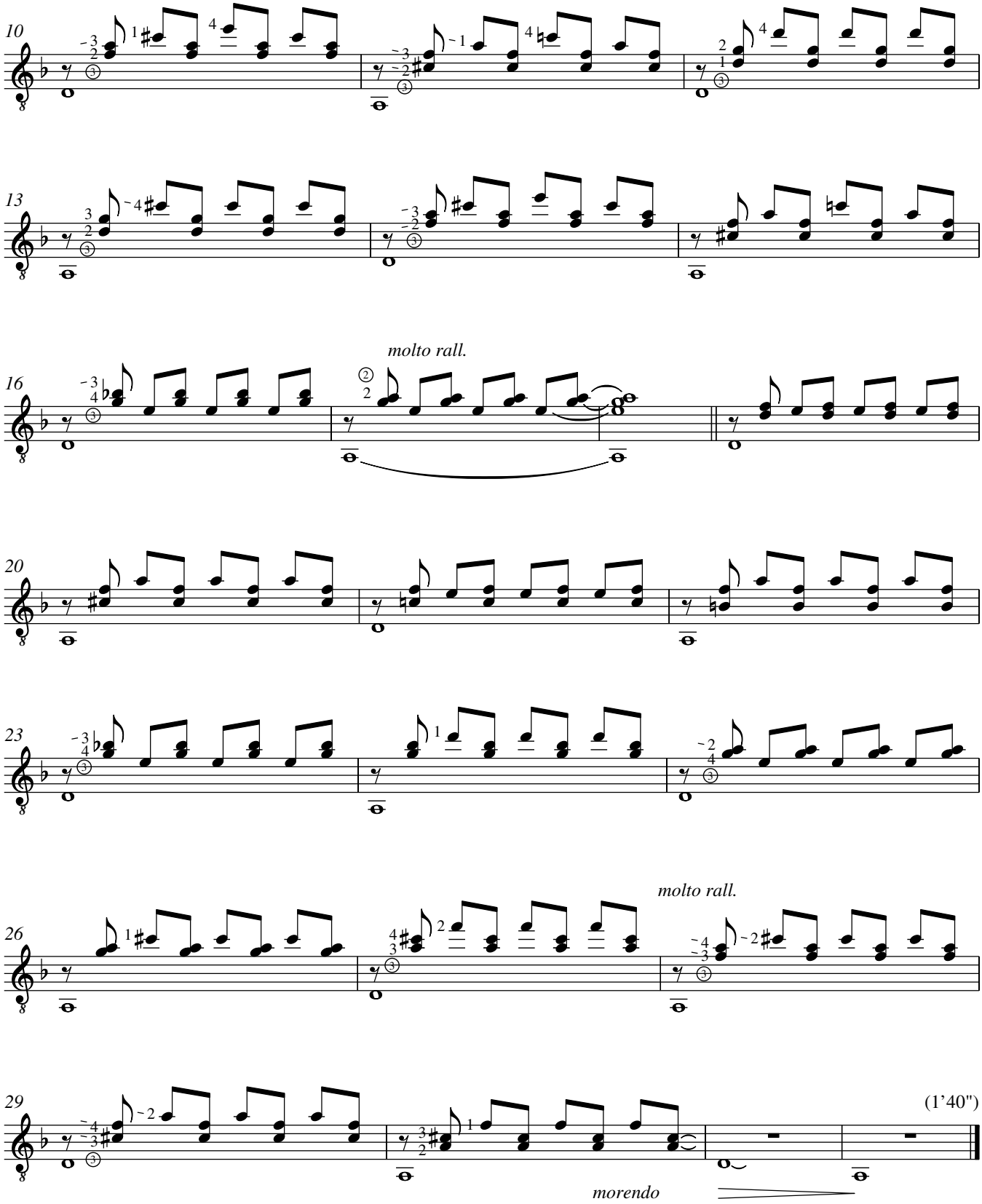


for David Russell and Manuel Barrueco

8. Sunset (Puesta de Sol)

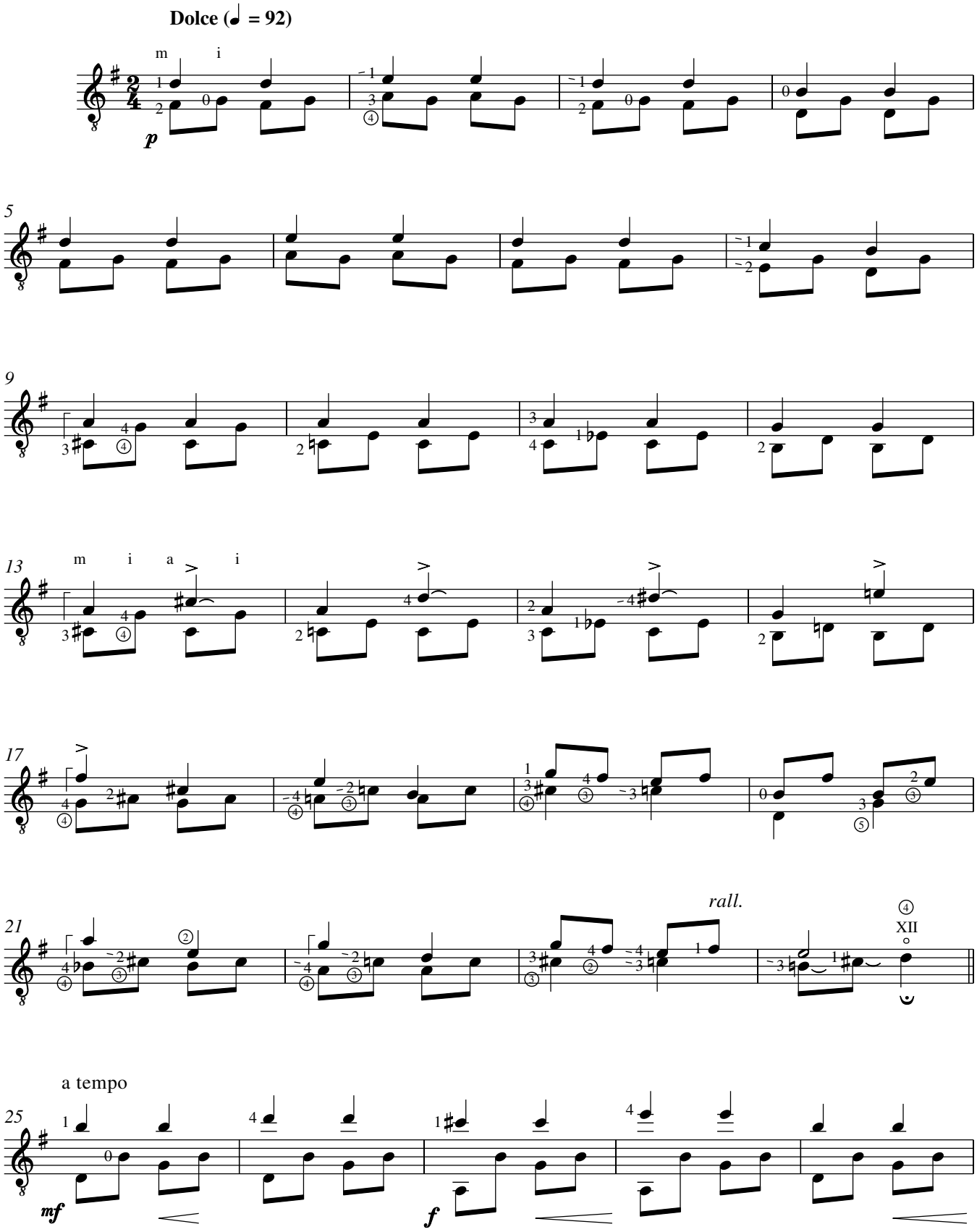
Molto espressivo (♩ = 80)

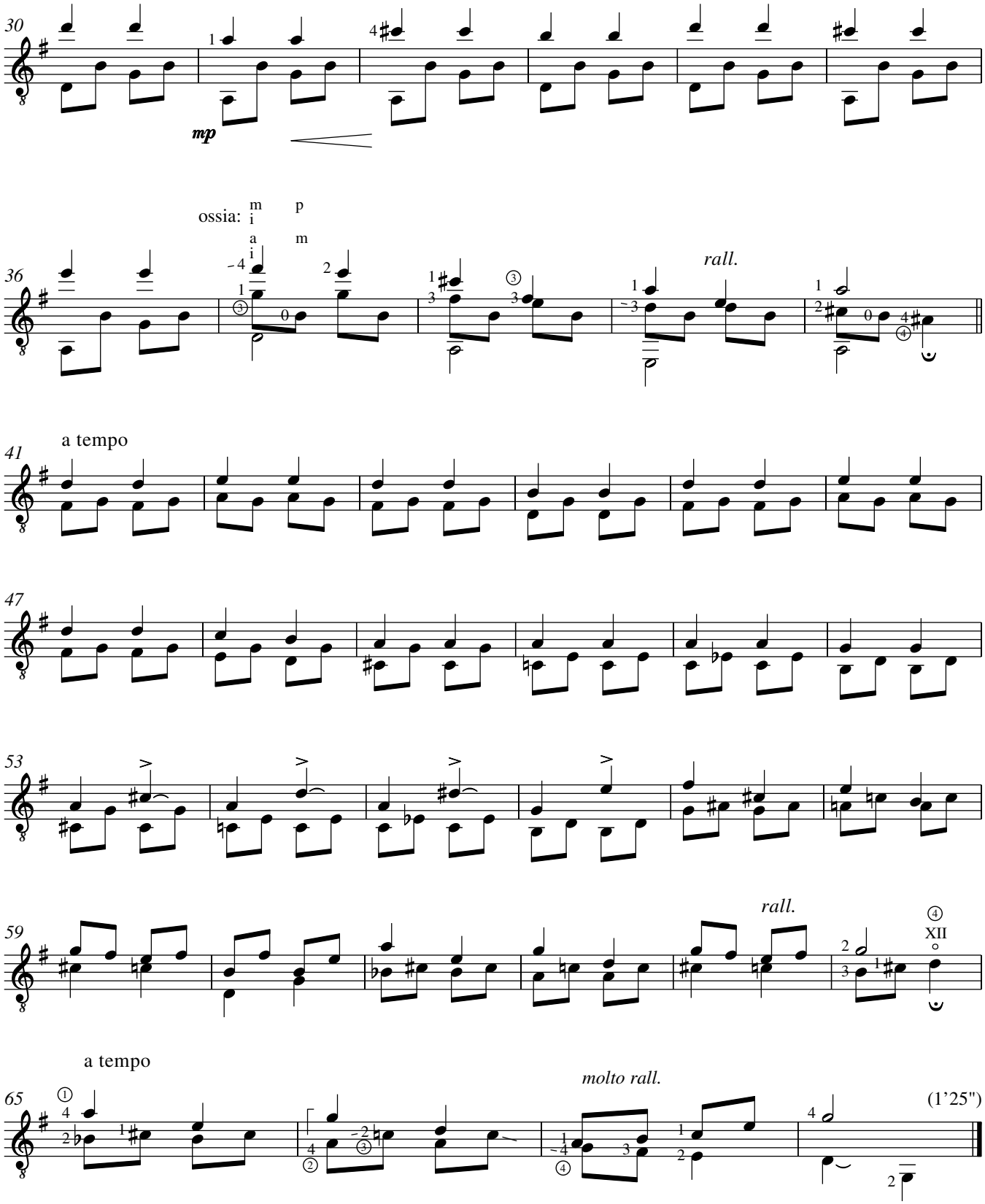



10
13
molto rall.
16
20
23
molto rall.
26
29
(1'40")
morendo

for Mauro Giuliani and Fernando Carulli

9. Canción de Niños (Children's Song)

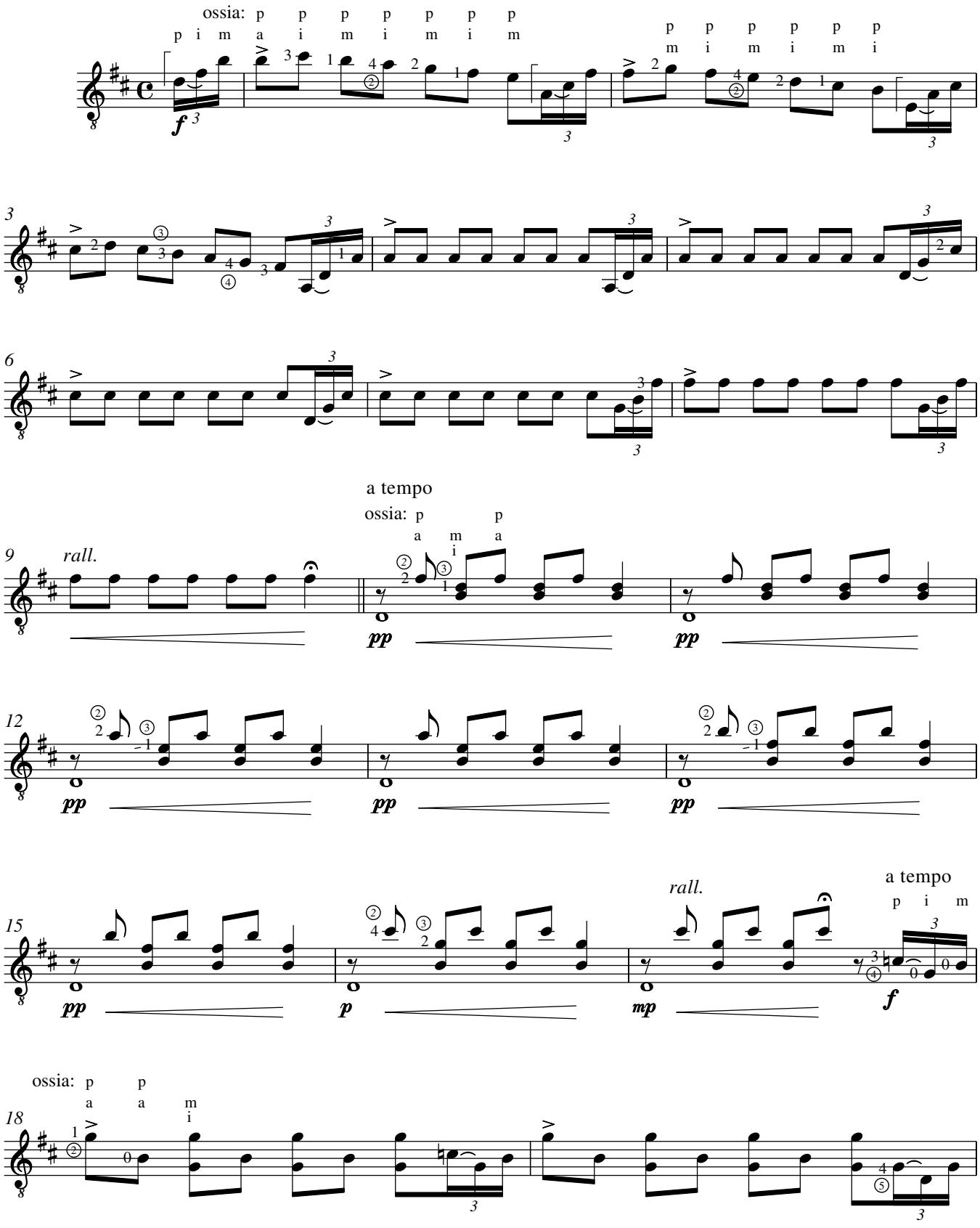


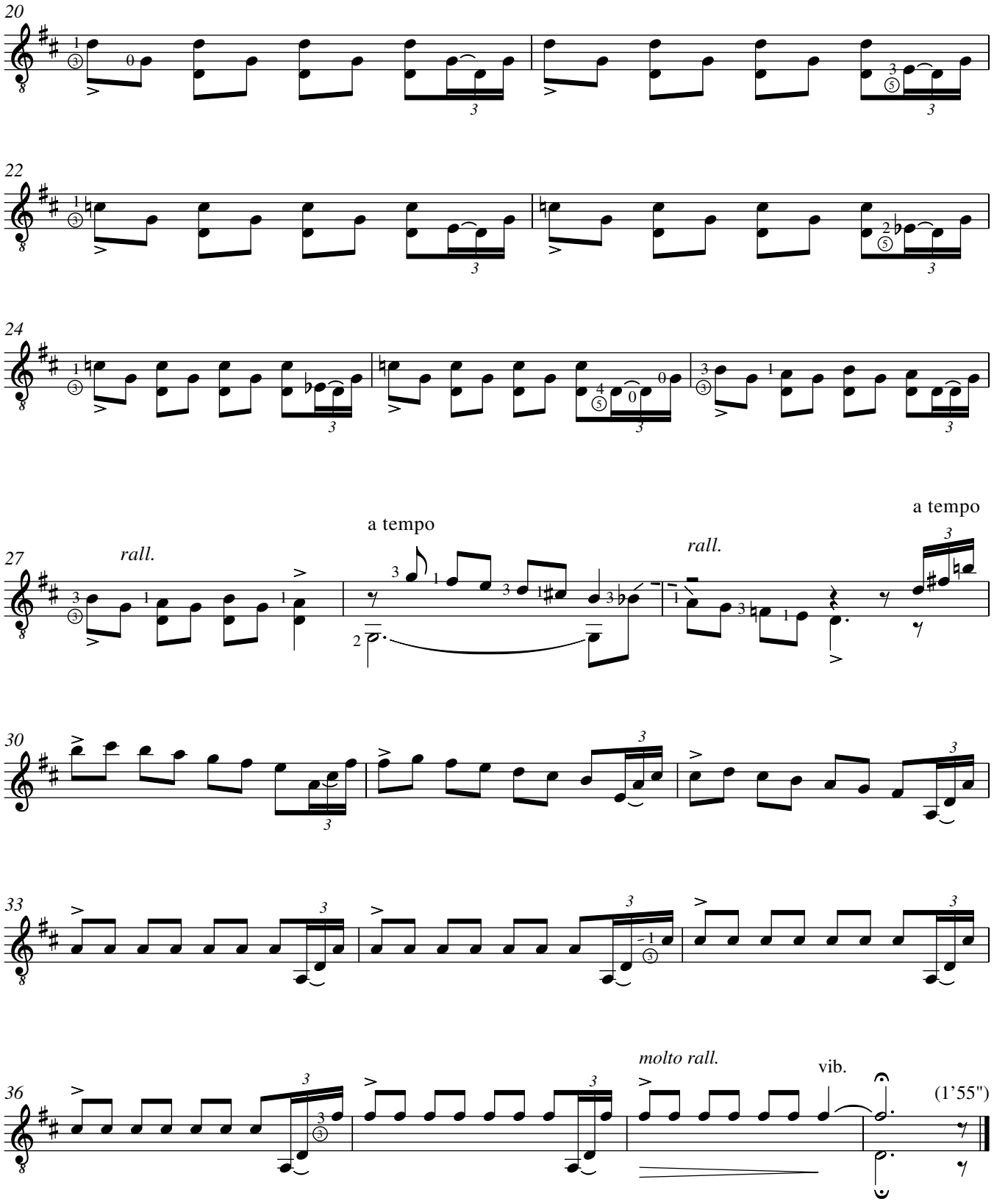

30
mp
ossia: m p i a m i
36
rall.
a tempo
41
47
53
59
rall.
XII
a tempo
65
molto rall.
(1'25")

for Gonzalo Salazar

10. Peces Tropicales (Tropical Fish)

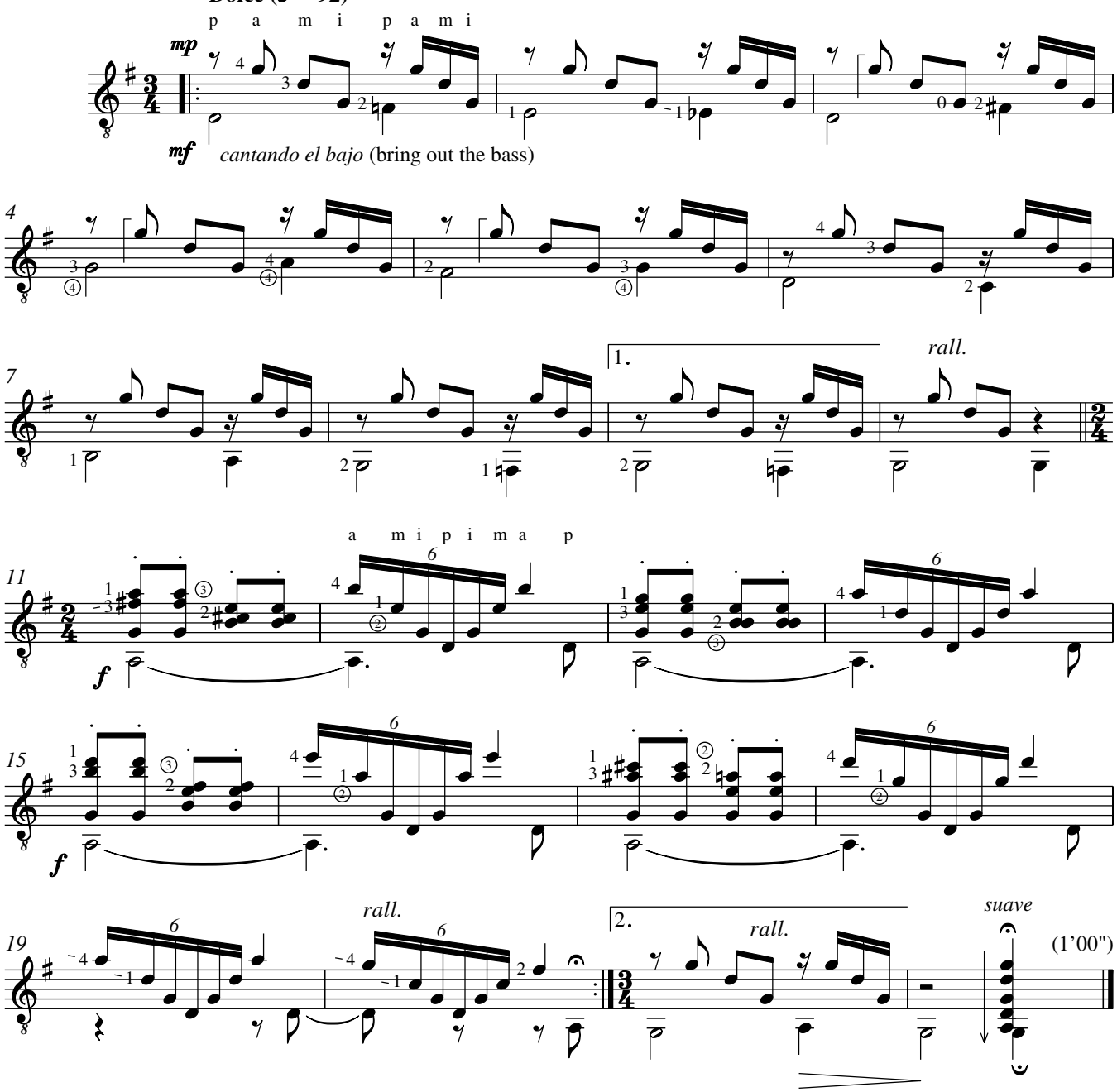
Cantabile (♩ = 80)




20
22
24
27
rall.
a tempo
a tempo
rall.
30
33
36
molto rall.
vib.
(1'55")

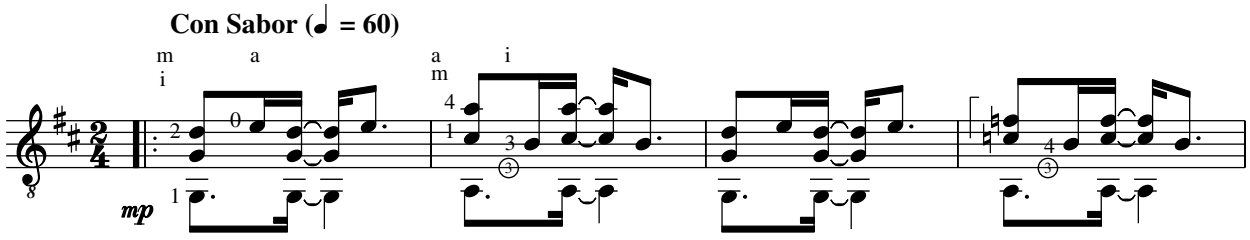
for Dionisio Aguado and Emilio Pujol

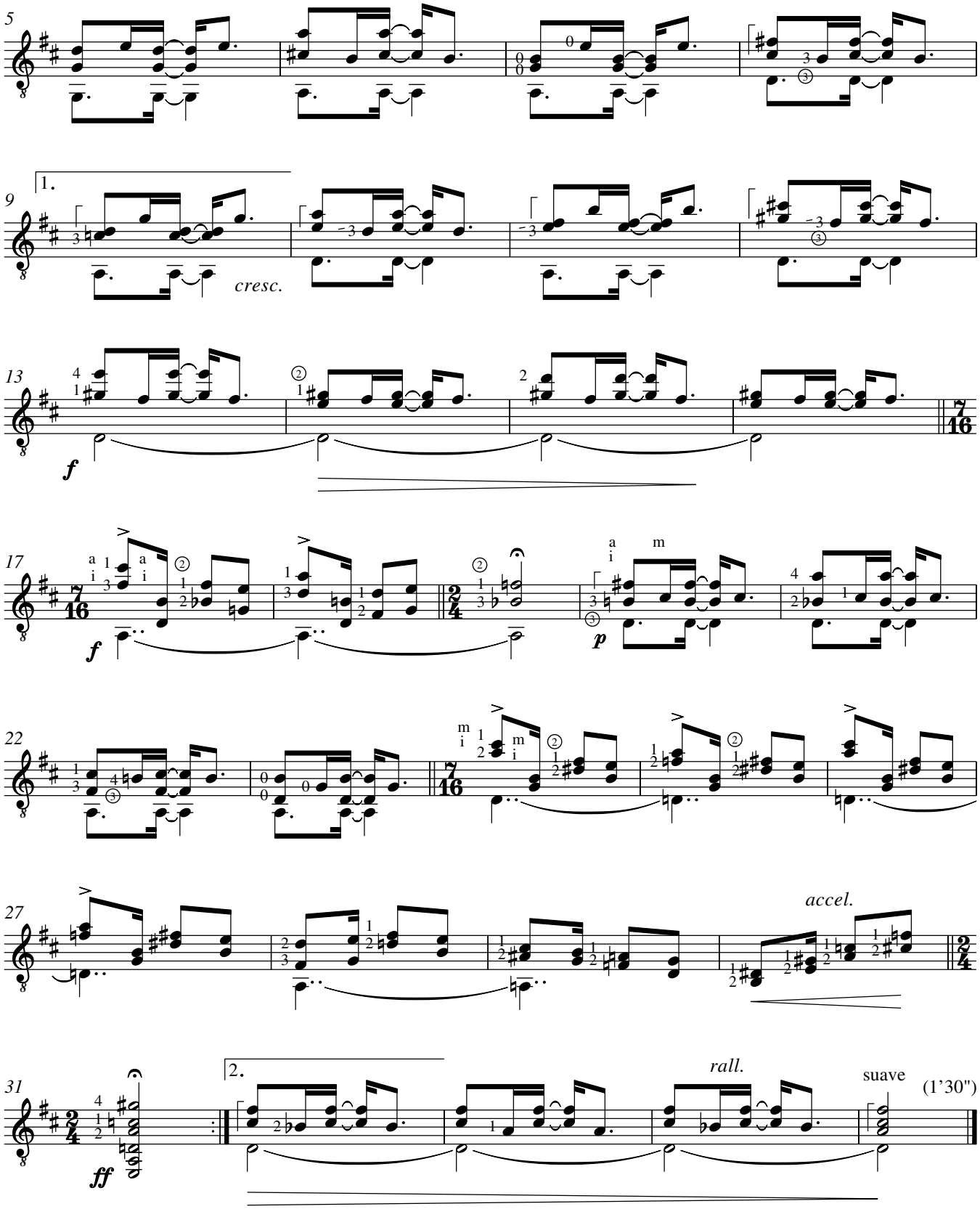
11. Danza (Dance)



for Carlo Pezzimenti and Pedro Haley

12. Rumba Veracruzana (Veracruz Rumba)




5
9
1.
cresc.
13
f
17
f
p
22
27
accel.
31
2.
rall.
suave
(1'30")
ff

for Juan Carlos Laguna

13. La Ciudad y El Jardín (The City and the Garden)

Enérgico (𝅗𝅥 = 92)

Bring out ② *(cantando la ②)*

ff

Bring out ① *(cantando la ①)*

Bring out ③ *(cantando la ③)*

Dolce

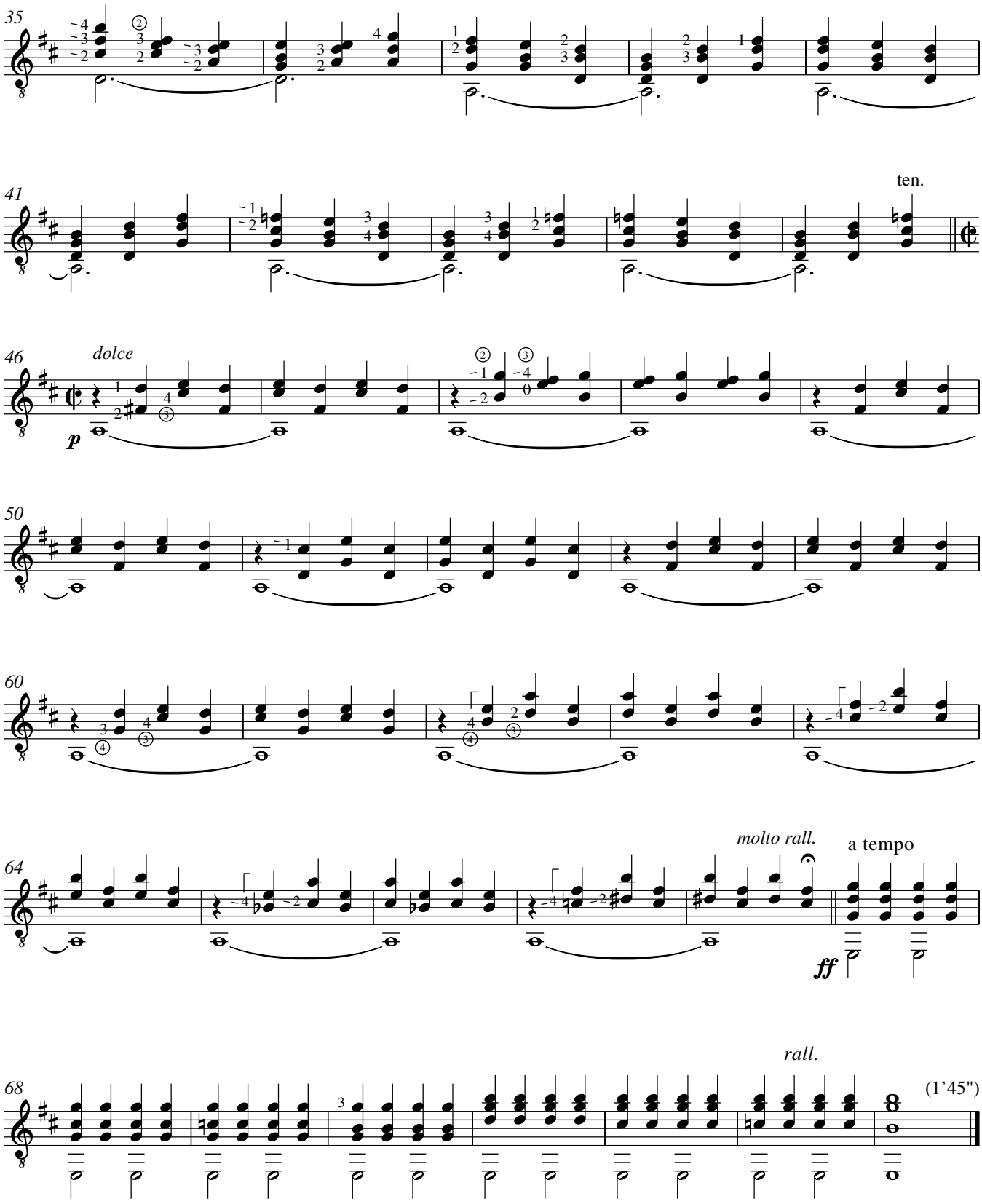
ossia: i m i
p p p

a a a
i i i

pp

rall. (♩ = ♩) a tempo

ff


35
41
ten.
46
dolce
p
50
60
64
molto rall.
a tempo
ff
68
rall.
(1'45")

for Ricardo Iznaola and Marc Teicholz

14. Golondrinas (Swallows)

Allegro (♩. = 116)

* p i m

CV

CIII

f

Bring out the bass *(cantando el bajo)*

decresc.

5

⊕ = Damp the preceding bass with the l.h.
= *Corte el bajo precedente con la m.i.*

9

13

17

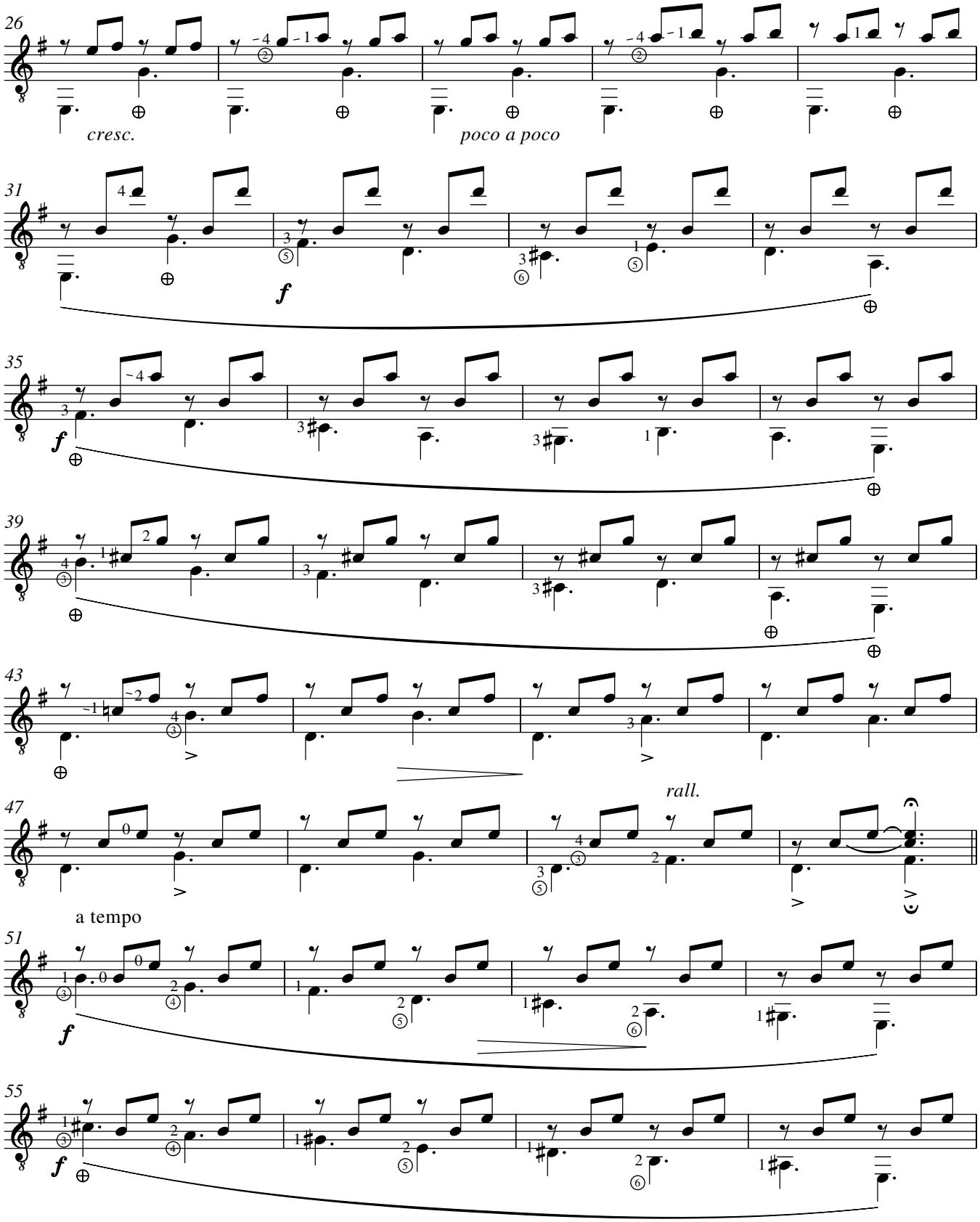
21

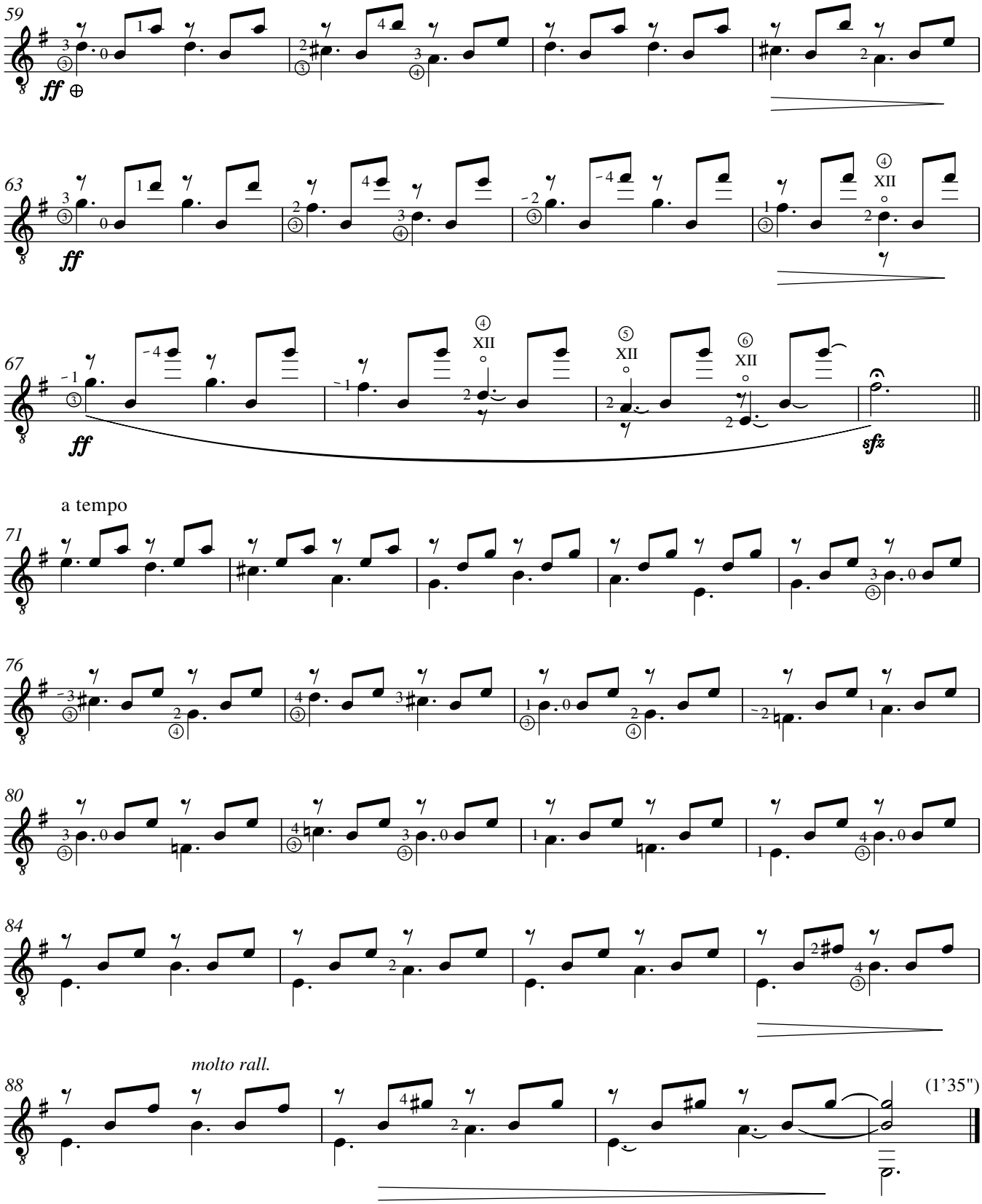
p

Alternative formulas** ***(Formulas alternativas)

A B C D E F

G H I J etc.

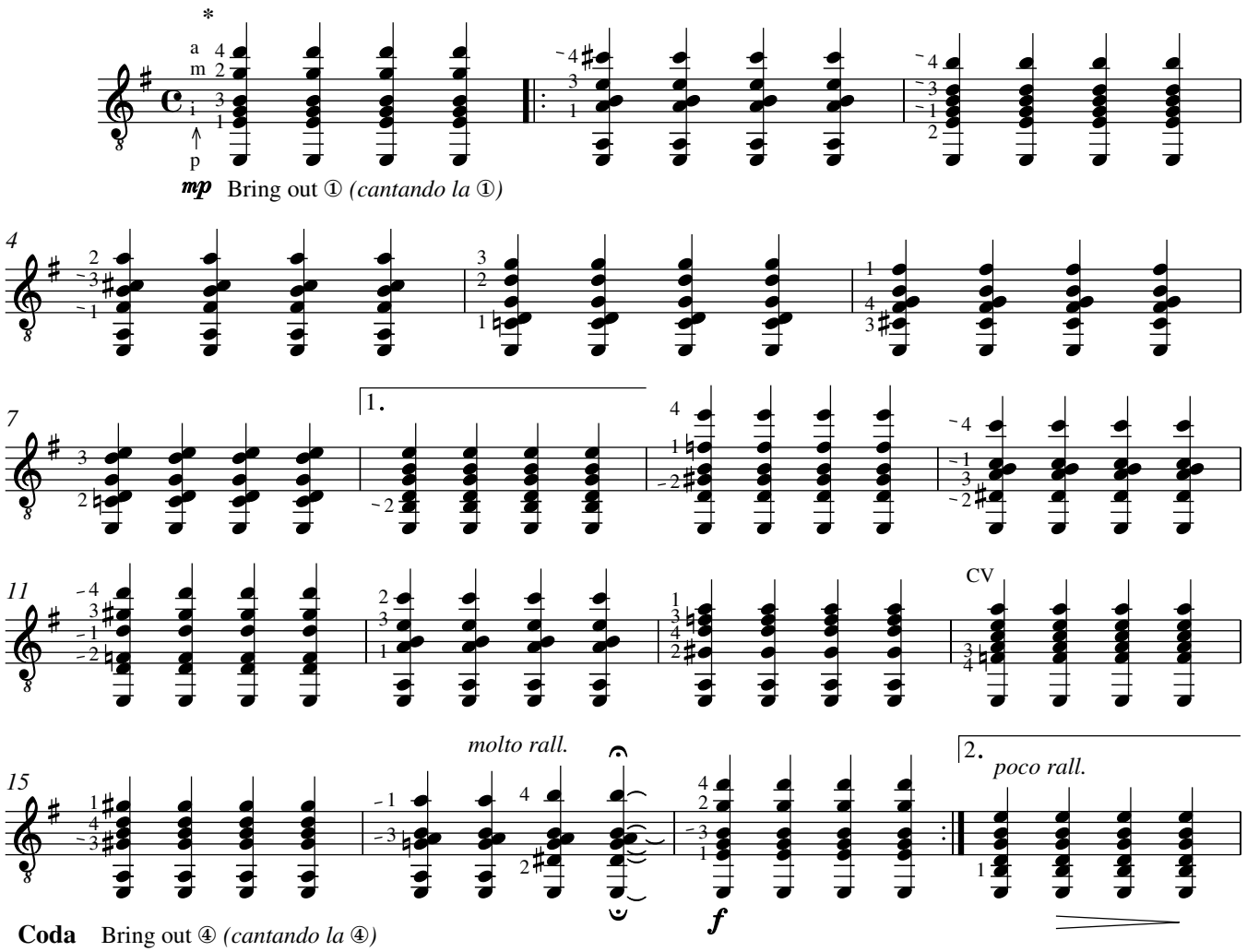

26
cresc.
poco a poco
31
f
35
f
39
43
rall.
47
a tempo
51
f
55
f


59
ff
63
ff
67
ff
sfz
a tempo
71
76
80
84
molto rall.
88
(1'35")

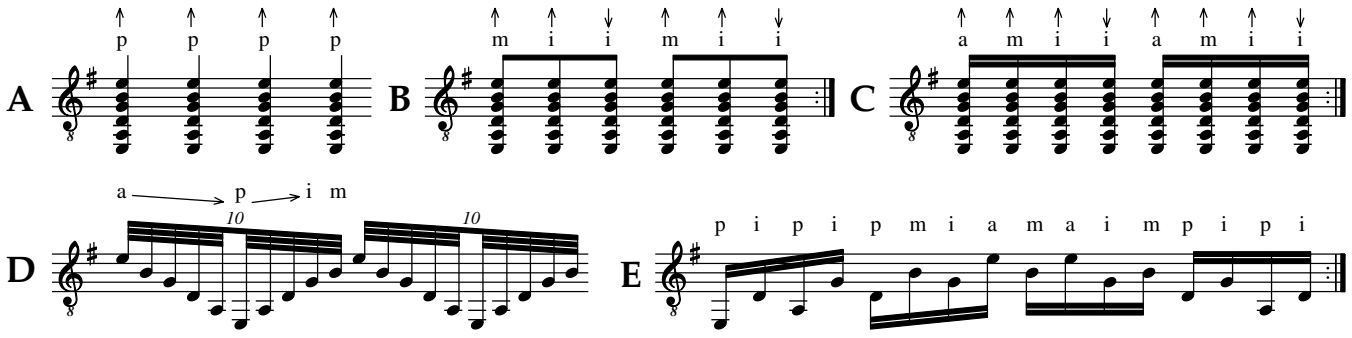
for Heitor Villa-Lobos

15. Llorando (Crying)

Lejano (♩ = 43)



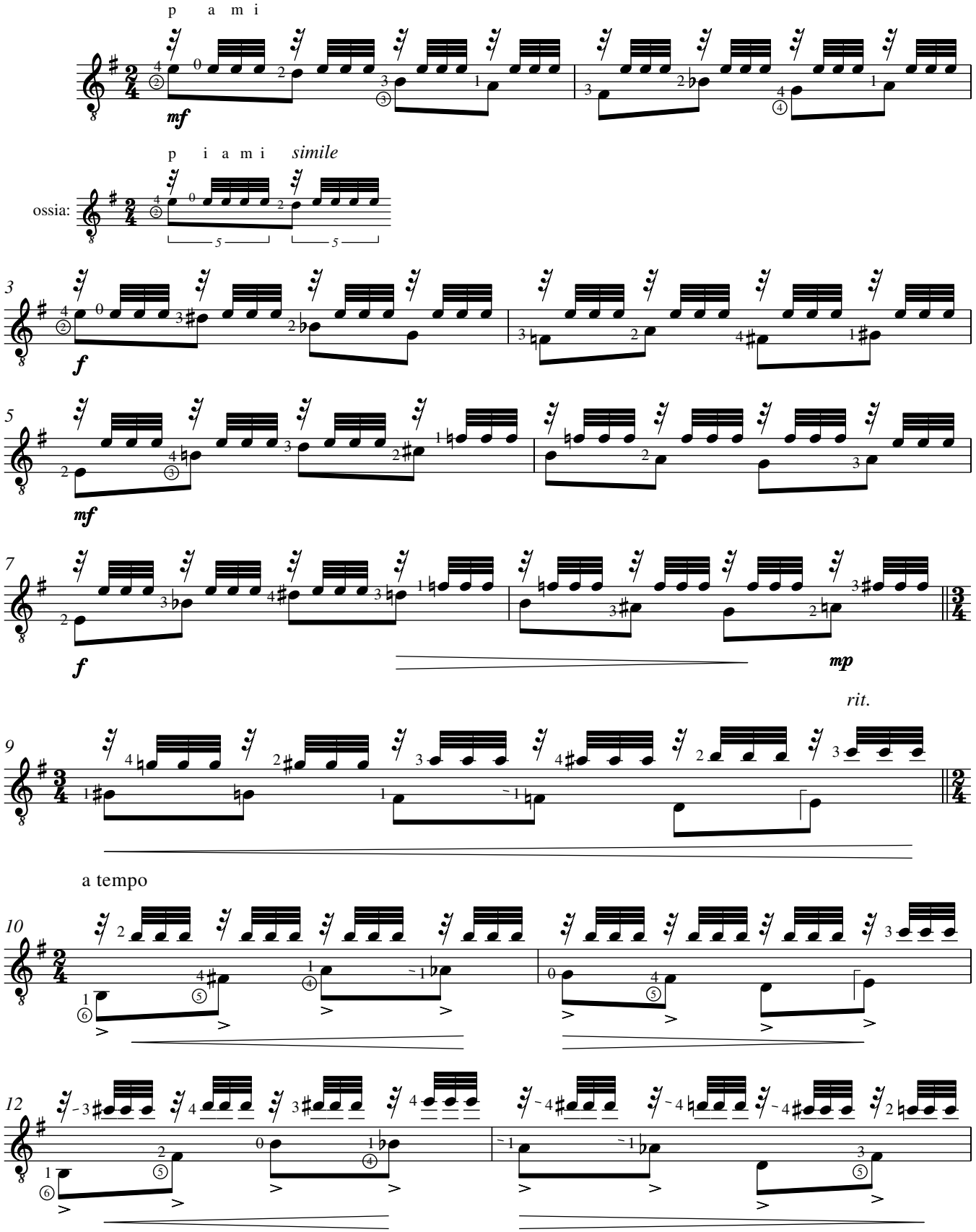
Alternative formulas *(Formulas alternativas)

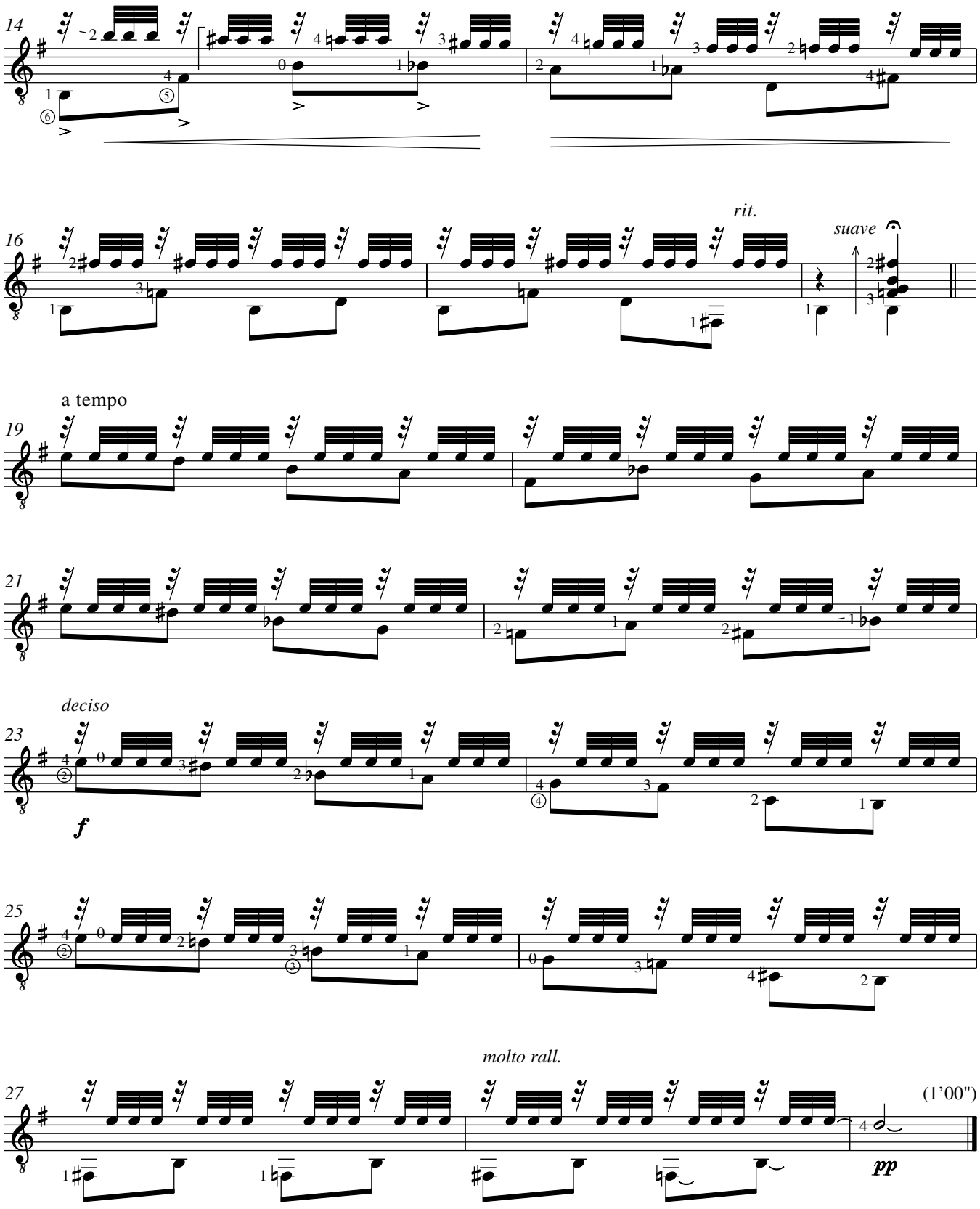


for Regino and Eduardo Sainz de la Maza

16. Campanas en el Valle (Bells in the Valley)

Rápido (♩ = 60)

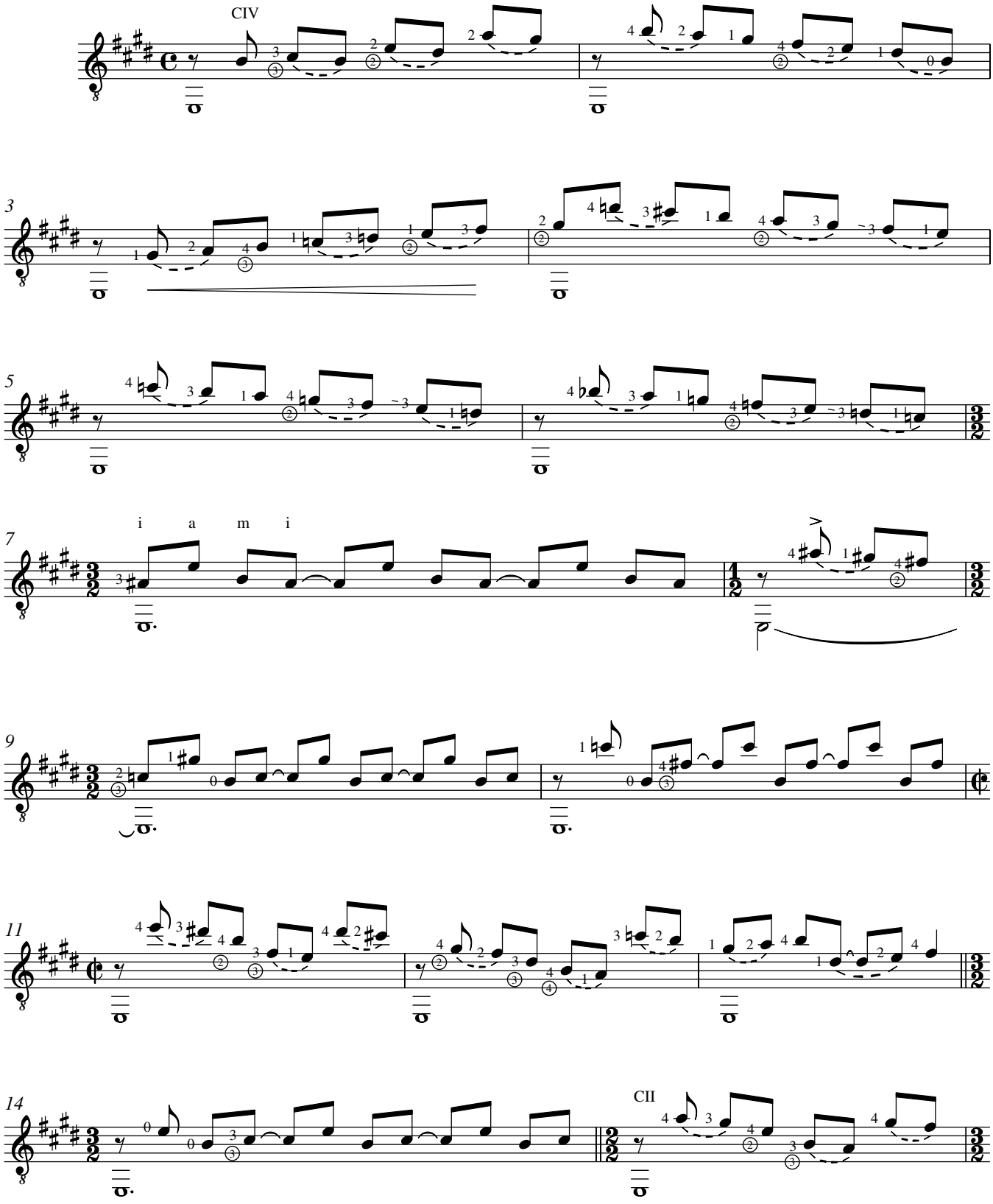


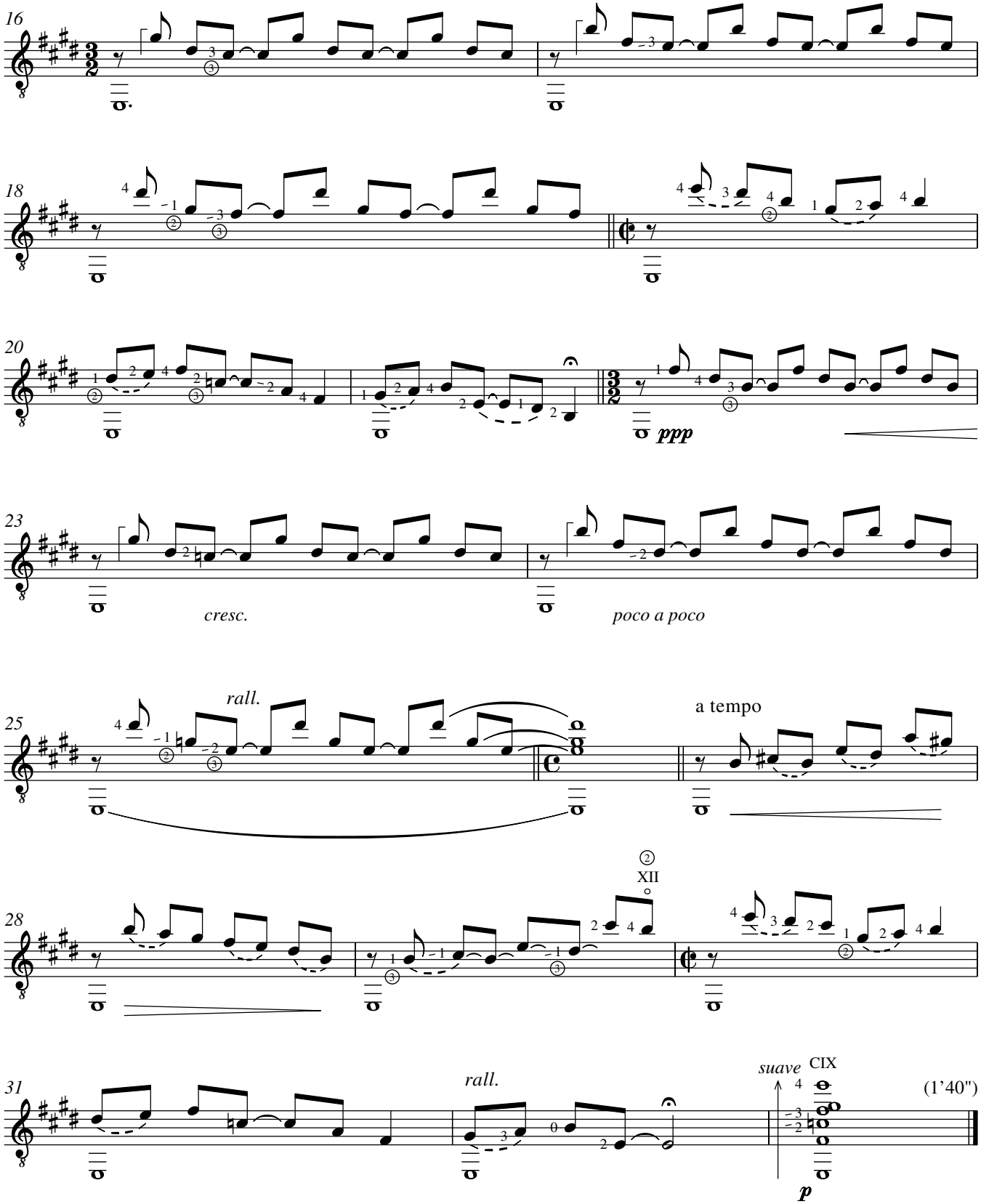

14
16
rit.
suave
a tempo
19
21
deciso
23
f
25
molto rall.
27
(1'00")
pp

for William and Camille Kanengiser

17. Padre e Hija (Father and Daughter)

Dolce (♩ = 92)

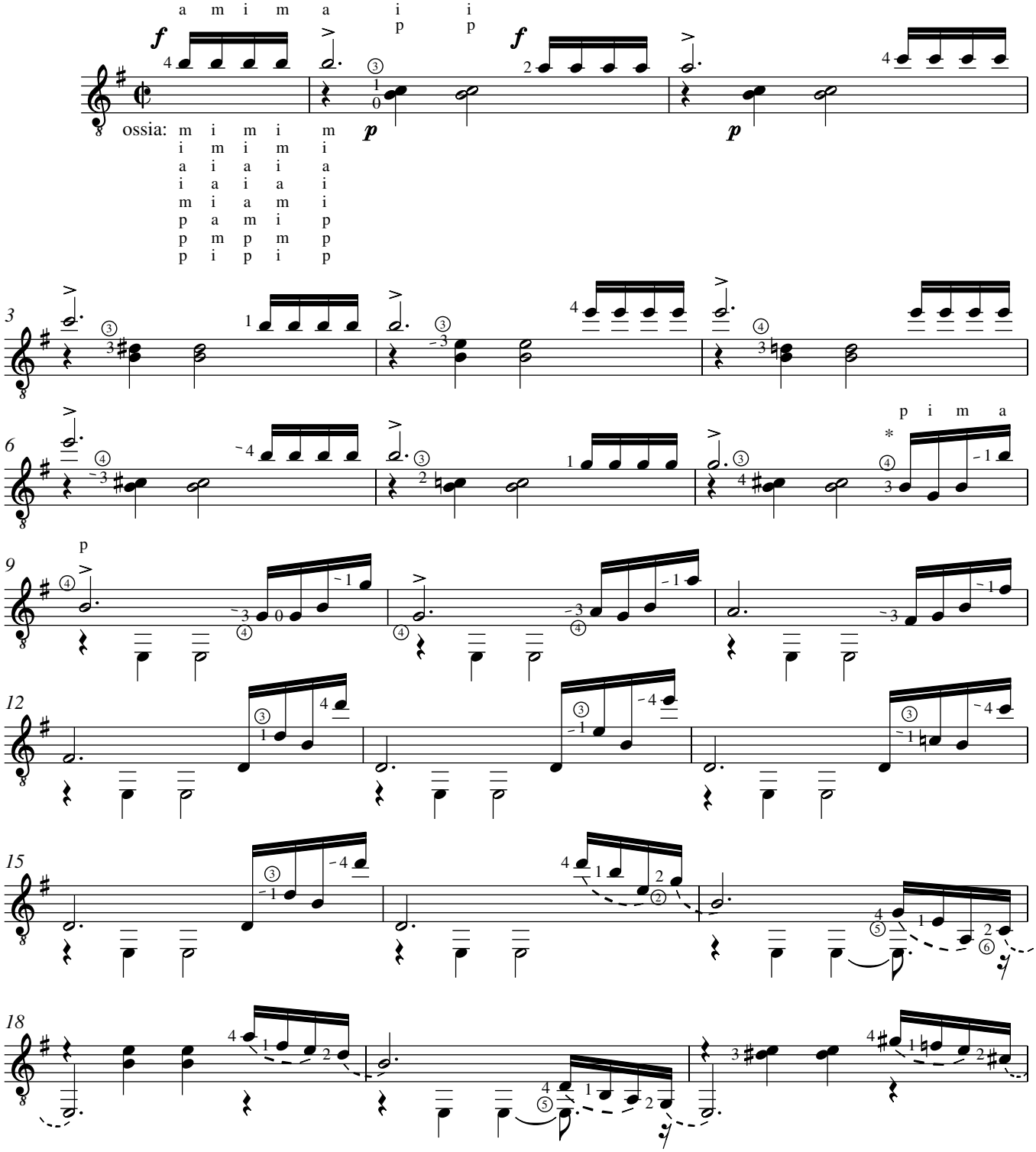



16
18
20
ppp
23
cresc.
poco a poco
25
rall.
a tempo
28
XII
31
rall.
suave
CIX
(1'40")
p

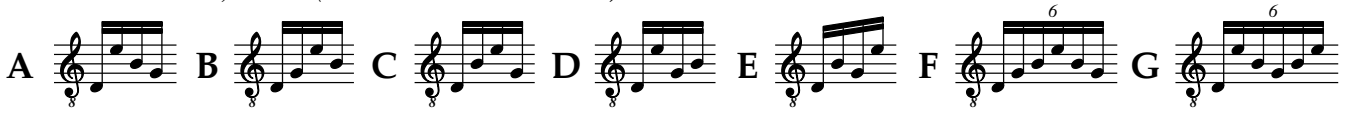
for Fernando Sor

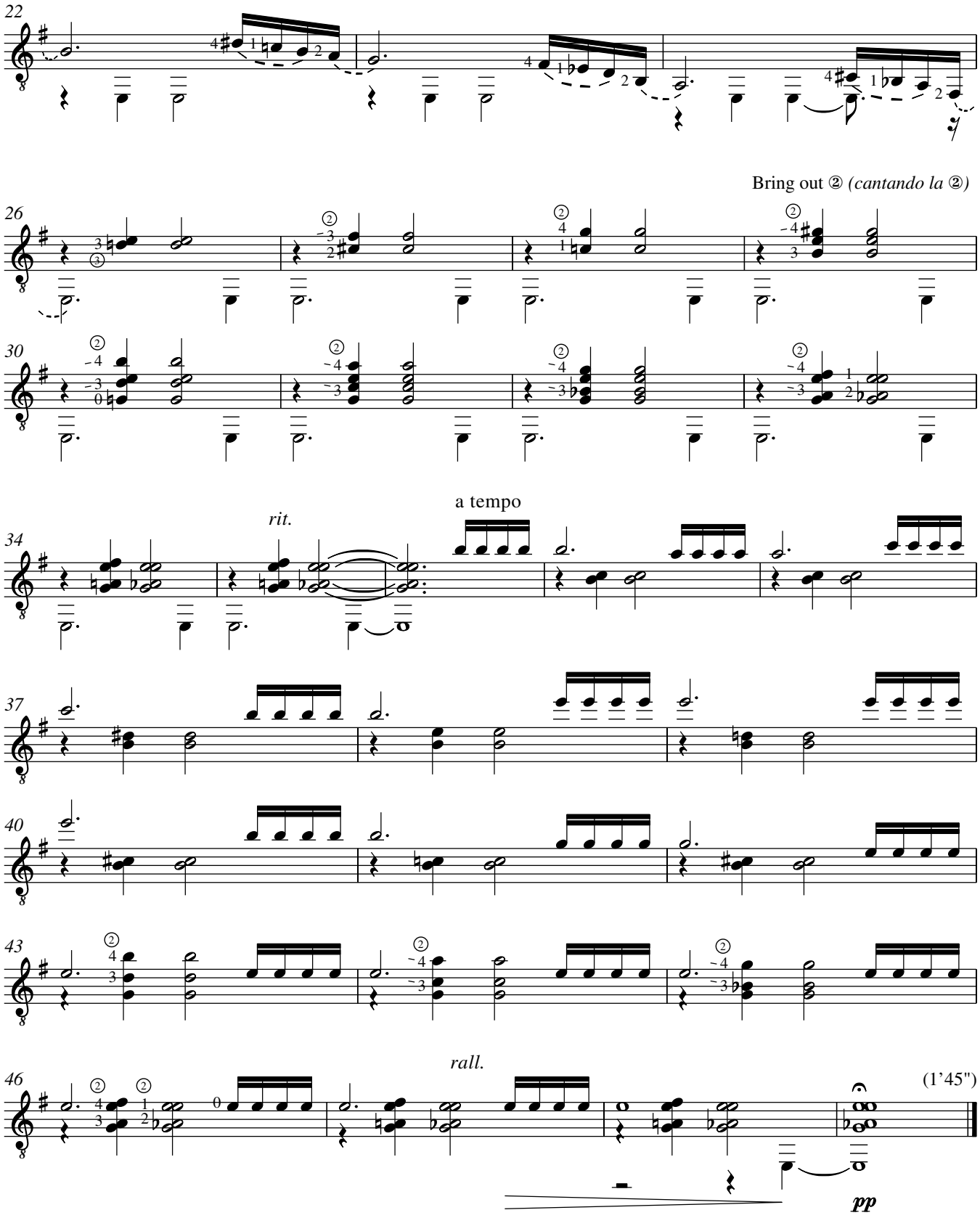
18. Luciérnagas (Fireflies)

Tranquilo (𝅗𝅥 = 60)



Alternative formulas, m. 8-15** ***(Formulas alternativas cs. 8-15)

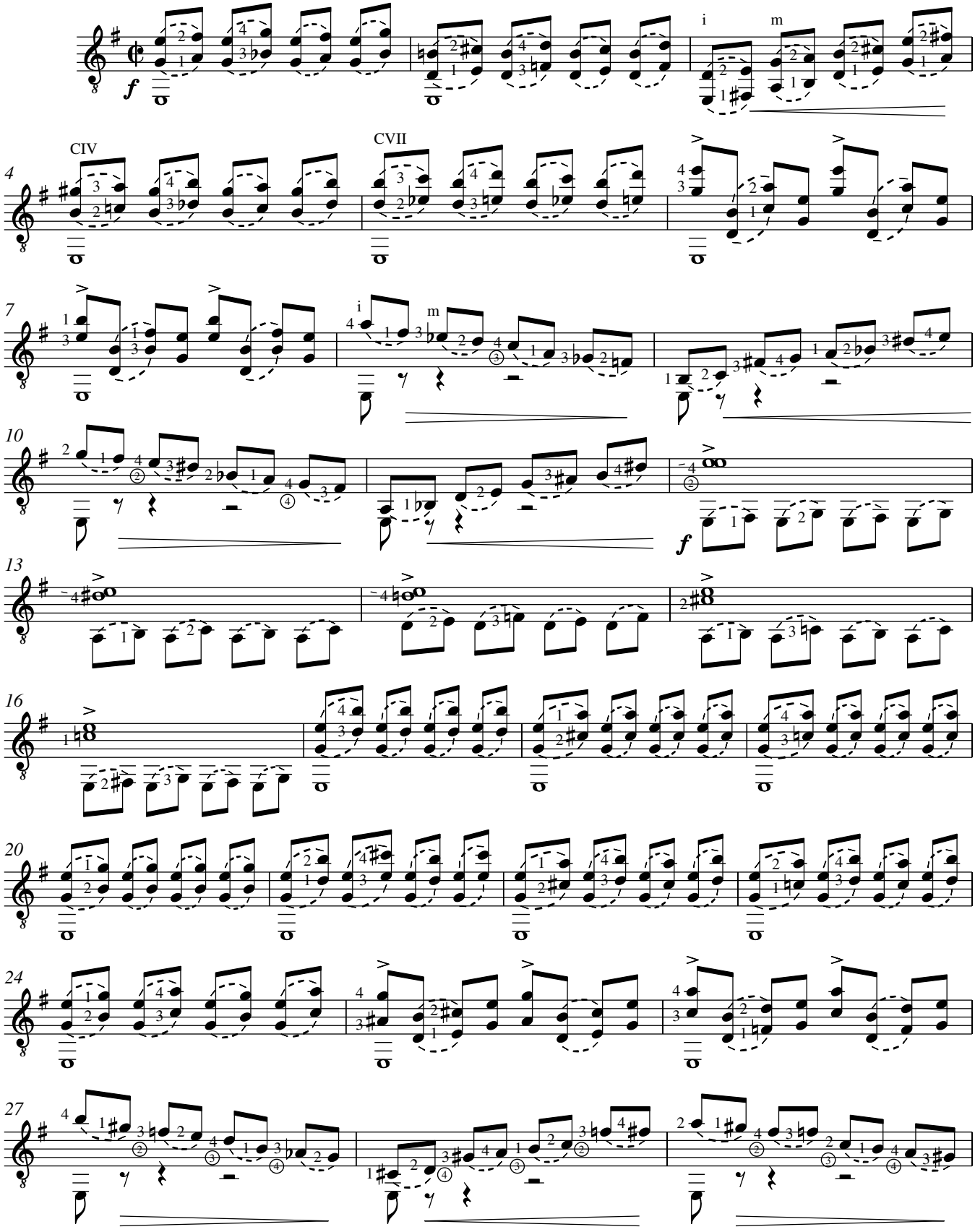


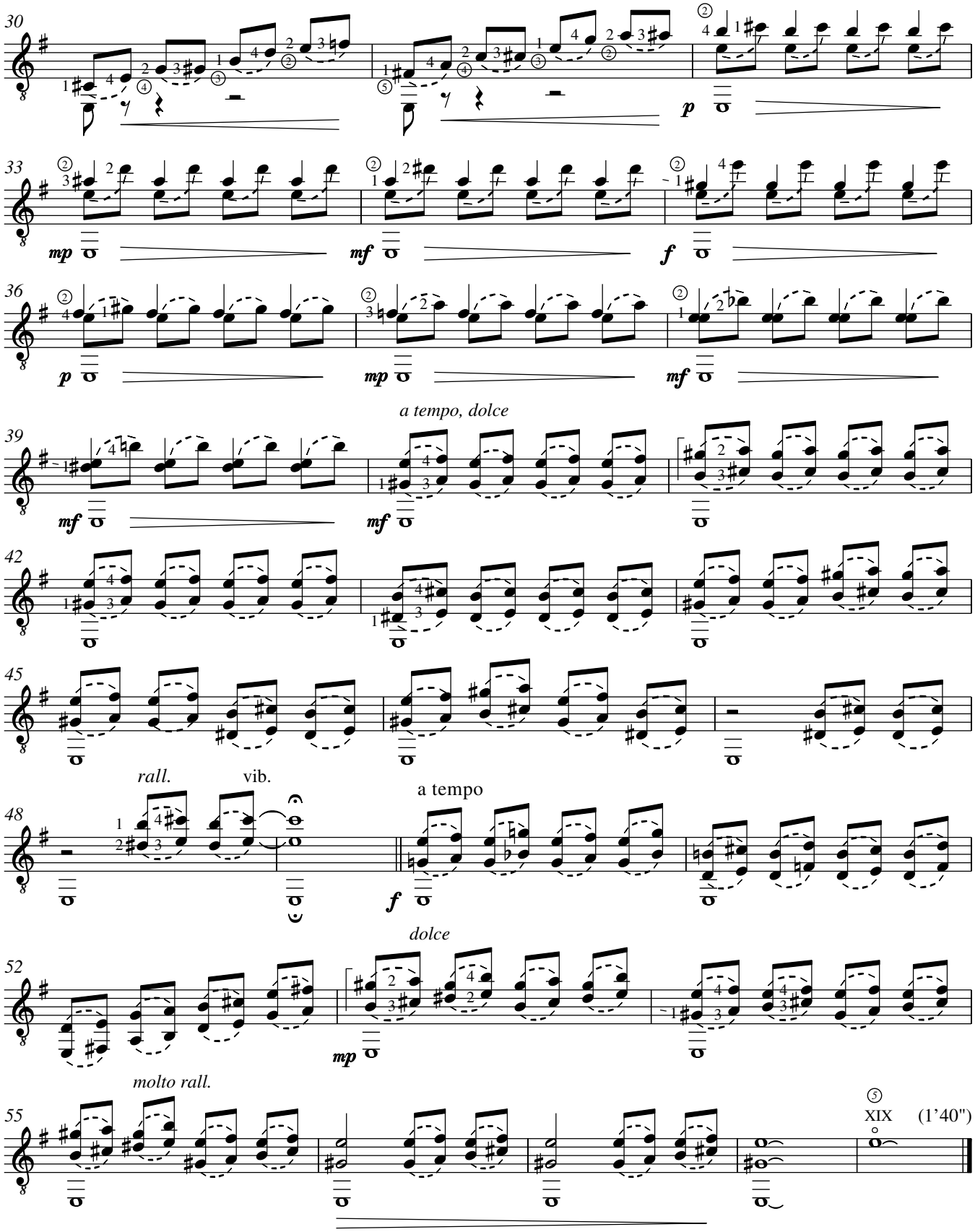

22
Bring out ② (cantando la ②)
26
30
a tempo
rit.
34
37
40
43
rall.
46
(1'45")
pp

for Scott Tennant, John Dearman, and Andrew York

19. El Río (The River)

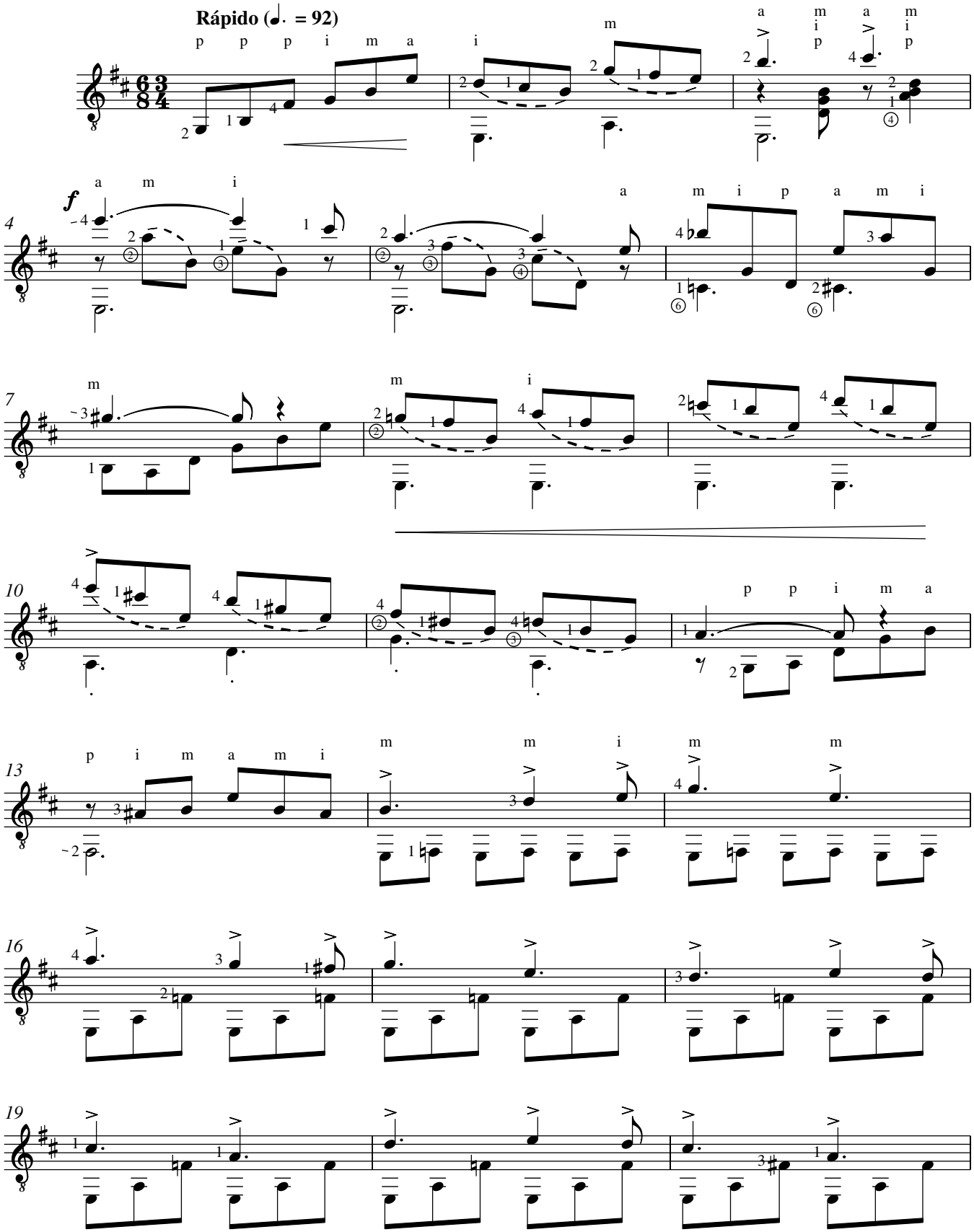
Enérgico (𝅗𝅥 = 72)

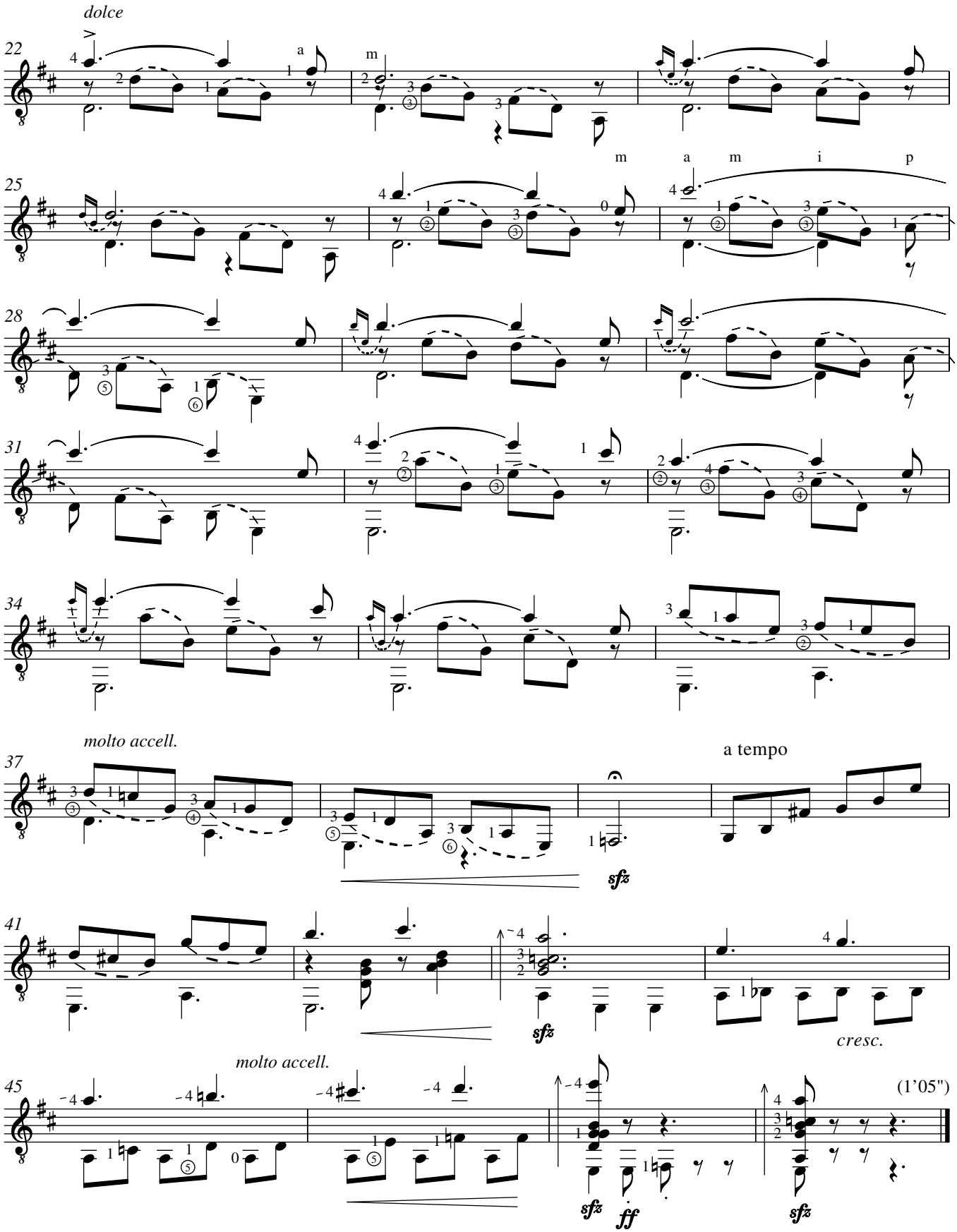



30
p
33
mp
mf
f
36
p
mp
mf
a tempo, dolce
39
mf
mf
42
45
rall.
vib.
48
a tempo
f
dolce
52
mp
molto rall.
55
XIX
(1'40")

for Jude and Michael Lorimer

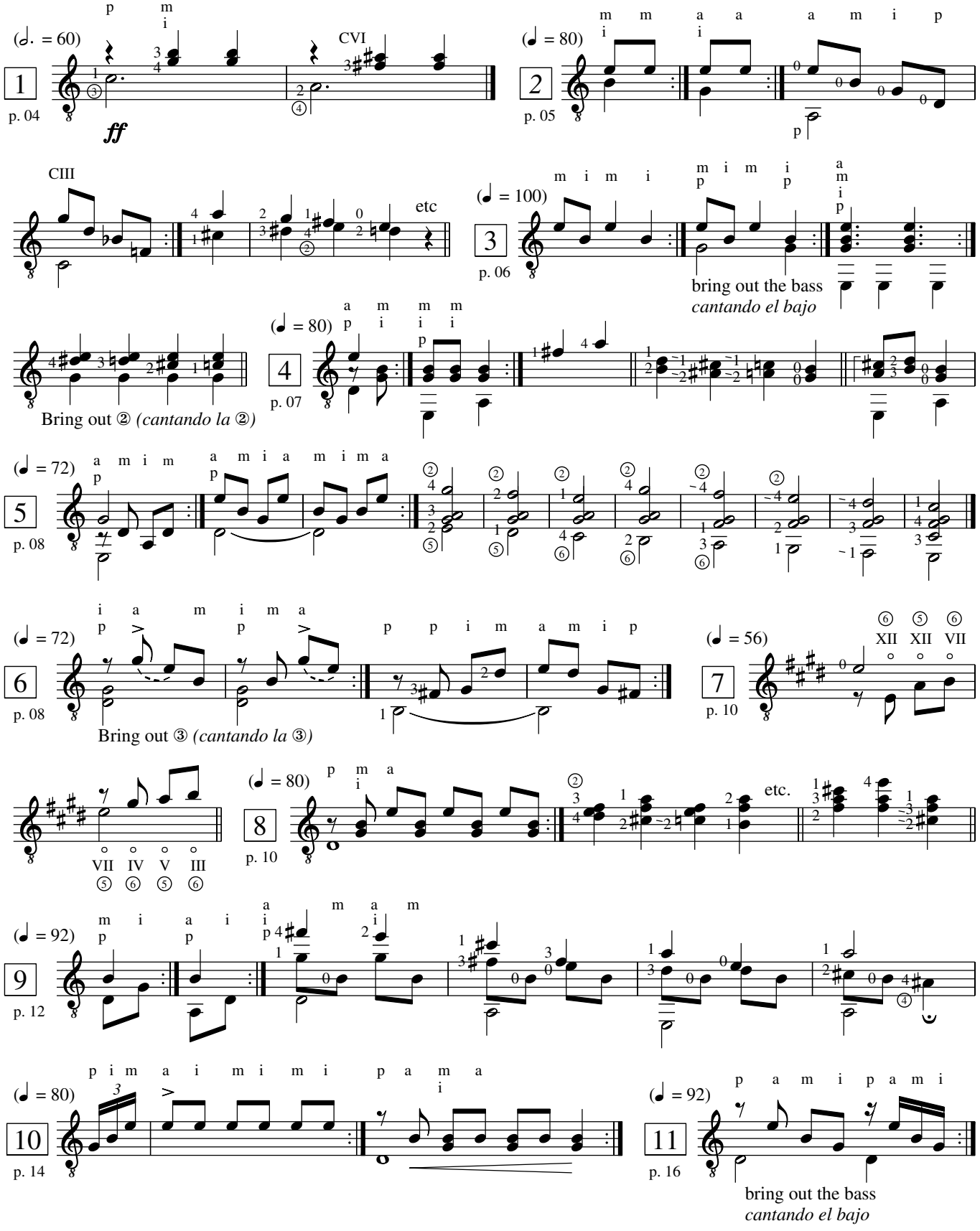
20. La Gaviota (The Sea-Gull)

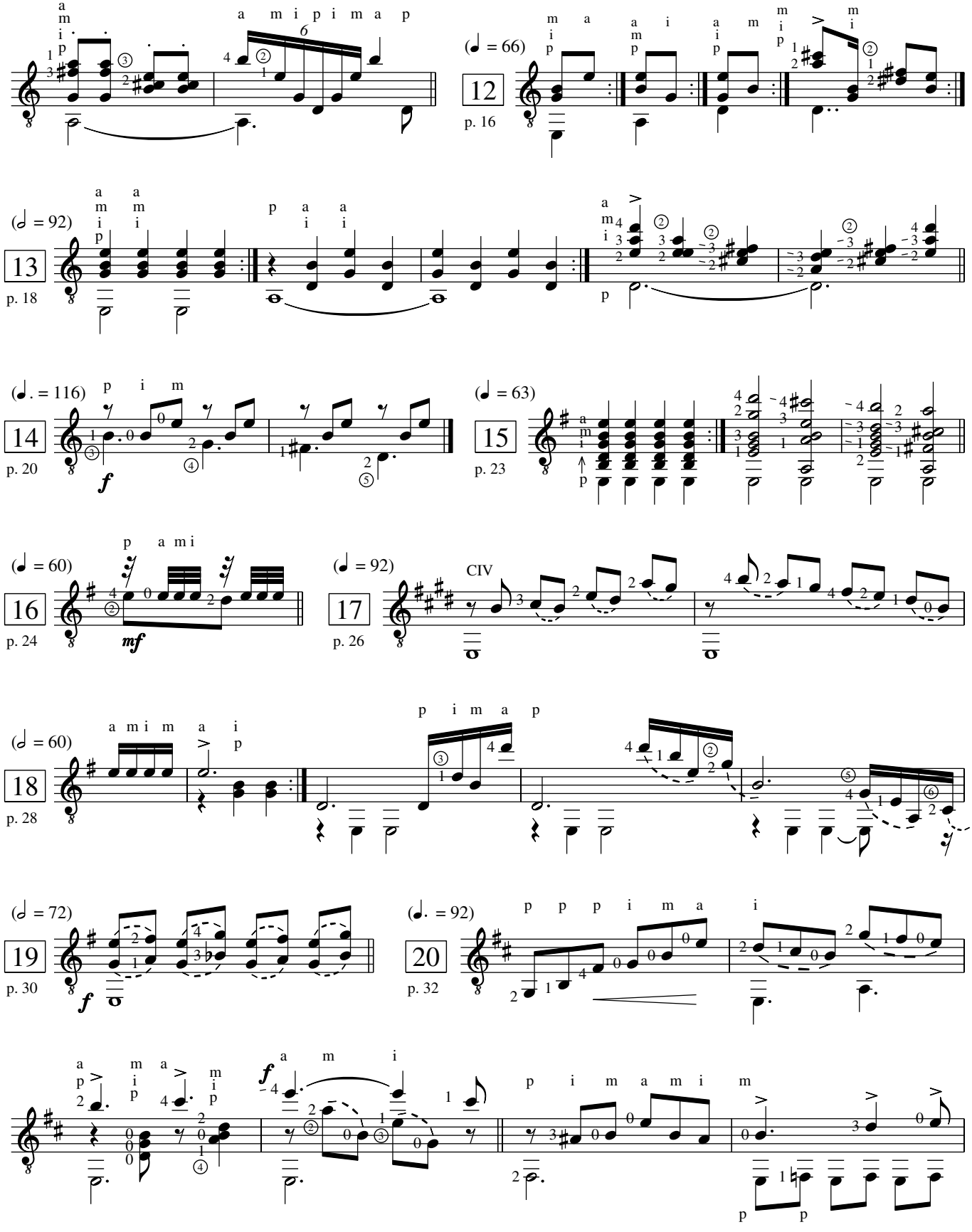




Mexico D.F. (5/98-12/98)

Summary (Sumario)




(♩ = 66)
12
p. 16
(𝅗𝅥 = 92)
13
p. 18
(♩. = 116)
14
p. 20
(♩ = 63)
15
p. 23
(♩ = 60)
16
p. 24
(♩ = 92)
17
p. 26
CIV
(𝅗𝅥 = 60)
18
p. 28
(𝅗𝅥 = 72)
19
p. 30
(♩. = 92)
20
p. 32

Ernesto García de León

Ernesto García de León (born in 1952 in Jáltipan, Veracruz, Mexico) is a Mexican composer who specializes in guitar music, and whose works are becoming increasingly known internationally. He studied at the Music School of the National Independent University of Mexico (UNAM) and he is now professor of guitar and composition in the High School of Music of the National Arts Center (CNA). He lives in Mexico City where he composes and plays concerts exclusively of his own music. An extensive biography of García de León appears in the first volume of this series (ML-121). A complete list of his works appears below.

Guitar Solos (Solos para Guitarra)

Pequeña Suite, Op.1 (Preludio, Danza, Canción, Final) (1975-78); Balada, Op.2 (1978); Variaciones Sobre un Tema Veracruzano y Son, Op.4 (1977-79); Cinco Bosquejos, Op.5 (Preludio, Balada, Trópico, Zapateado, Postludio) (1979–80); Estudio, Op.6 (1980); Ni Lo Pienses, Op.11 (1981); Las Campanas—Sonata Nº 1, Op.13 (Diálogos Criollos, Canción, Son) (1979-82); El Viejo, Op.15 (1983);

Suite Tropical, Op.17 (Preludio, Marañón, Las Palmeras [Soliloquio], Bogando [Final]) (1982-84); Seis Invenciones, Op.18 (1981-85); De la Noche—Fantasía Nº 2, Op.20 (1985-86); Evocación Tropical—Sonata Nº 2, Op.21 (Trópico, Evocación, Final) (1983-86); Dos Piezas (Efímera [Canción] and La Ñapa [Danza]), Op.22 (1983-86); Preludio y Danza, Op.24 (1987); Preludio y Toccata, Op.25 (1987); Preludio, Op.26 (1988); Acere Nº 1, Op.27 (1988); Sonata Nº 3, Op.31 (Allegro Moderato, Lento, Como un Son) (1990);

Lejanías—Sonata Nº 4, Op.34 (Nostalgia Costeña, Rumor de Lejanas Brisas, Son) (1991-92); 24 Preludios, Op.37 (1991-92); Nocturno, Op.40 (1992); 24 Preludios, Op.41 (1993-?); 4 Sonatas Elementales, Op.49 (Tierra—Sonata N° 5, Agua—Sonata N° 6, Aire—Sonata N° 7, Fuego—Sonata N° 8) (1993-?); 20 Estudios, Op.50 (1998); Ofrenda para Marco Antonio Anguiano, Op.54 (2000); La Guitarra de Plata, Op.56 (2001); Nocturnal (Danza en la Soledad), Op.57 (2002); Son, Op.58 (2002); El Prufundo Misterio, Op.60 (2003); Tres Miniaturas (El Duende, El Enamo, La Hindú), Op.62 (2005); Bálsamo, Op.63 (2006).

Guitar Duos (Duos de Guitarras)

Preludio y Son Nº 1, Op.7 (1980); Preludio y Son Nº 2, Op.30 (1989); Preludio y Son Nº 3, Op.32 (1990); Suite, Op.35 (Preludio, Danza, Canción, Final) (1991-92).

Ernesto García de León (nacido en 1952 en Jáltipan, Veracruz, México) es un compositor mexicano que se especializa en música para guitarra, y cuya obra es conocida cada vez más a nivel internacional. Ha estudiado en La Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ahora es profesor de guitarra y composición en la Escuela Superior de Música del Centro Nacional de las Artes (CNA). Vive en la Ciudad de México donde compone y ofrece conciertos exclusivamente de su música. Una biografía extensa de García de León aparece en el primer volumen de esta serie (ML–121). Una lista completa de la obra suya aparece abajo.

Eight-String Guitar Solos (Solos para Guitarra de Ocho Cuerdas)

Del Crepúsculo—Fantasía Nº 1, Op.12 (1979-82); Suite Tropical, Op.17 (Preludio, Marañón, Las Palmeras [Soliloquios], Bogando [Final]) (1982-84); Un Laberinto de Brisas—Nocturno, Op.23 (1987); El Bosque Eterno de los Niños—Fantasía Nº 3, Op.33 (1991); De la Mañana—Fantasía Nº 4, Op.38 (1992).

Guitar with Other Instruments and/or Voice (Guitarra con Otros Instrumentos y/o Voz)

Preludio y Danza, Op.3 (fl. & gtr.) (1977-78); Elegía, Op.8 (sop. & gtr.) (1980); Marañón, Op.14 (gtr. 8ª, strings & per.) (1982); Obertura, Op.16 (fl., ob., gtr. 8ª, pno., per., cb., voices) (1983-84); Con Flores y Cantos, Op.19 (vln. & gtr.) (1985); Trío, Op.28 (fl., vla., & gtr.) (1988-89); Distante, Op.42 (ob. & gtr.) (1995); Suite N° 1 "Maerle", Op.43 (Preludio, Nostalgia, Danza) (fl. & gtr.) (1995); Suite N° 2, Op.44 (fl. & gtr.) (1995);

Concierto N° 1, Op.45 (Allegro, Melancólico, Son) (gtr. & orch.) (1995); Suite N° 3, Op.46 (Preludio, Danza, Canción, Final) (fl. & gtr.) (1995); Fantasía, Op.47 (gtr. & small orch.) (1995); Introducción, Danza, y Contemplativo, Op.48 (tpt. & gtr.) (1997); Introducción, Danza, y Contemplativo, Op.51 (alto sax. & gtr.) (1999); La Esencia de los Duendes, Op.55 (Orq. de Guitarras, perc., cb.) (2000).

Others (Otros)

Coincidencias—Cuarteto Nº 1, Op.9 (str. qt.) (1980-81); Estudio, Op.10 (sop. & pno.) (1981); Album de Pequeñas Piezas, Op.29 (pno.) (1986-89); Sonata Nº 1, Op.36 (hpchd.) (1990-92); Cuarteto Nº 2, Op.39 (str. qt.) (1992); Son Pretextos para el Preludio, Op.52 (arp.) (2000); Sonata Nº 2, Op.53 (hpchd.) (2000); Son, Op.59 (3 gtas.) (2003); Rumbas, Op.61 (4 gtas.) (2004).