

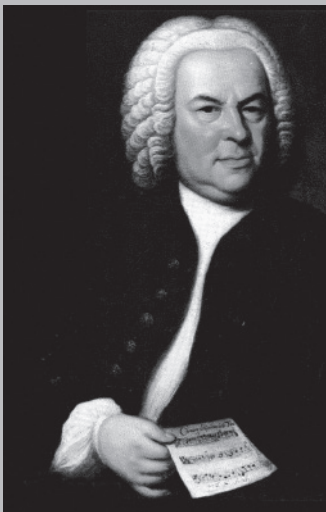
Johann Sebastian Bach

Inventionen und Sinfonien

BWV 772/801

Leonora Milà: piano - klavier

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Inventionen und Sinfonien / Inventions and Sinfonias

BWV 772-801

- 01.** Invention 1 C-dur / C Major BWV 772 (1'21"")
- 02.** Invention 2 c-moll / C minor BWV 773 (2'03"")
- 03.** Invention 3 D-dur / D Major BWV 774 (1'06"")
- 04.** Invention 4 d-moll / D minor BWV 775 (0'44"")
- 05.** Invention 5 Es-dur / E flat Major BWV 776 (1'29"")
- 06.** Invention 6 E-dur / E Major BWV 777 (3'42"")
- 07.** Invention 7 e-moll / E minor BWV 778 (1'54"")
- 08.** Invention 8 F-dur / F Major BWV 779 (0'51"")
- 09.** Invention 9 f-moll / F Major BWV 780 (1'55"")
- 10.** Invention 10 G-dur / G Major BWV 781 (0'40"")
- 11.** Invention 11 g-moll / G minor BWV 782 (1'18"")
- 12.** Invention 12 A-dur / A Major BWV 783 (1'16"")
- 13.** Invention 13 a-moll / A minor BWV 784 (0'54"")
- 14.** Invention 14 B-dur / B flat Major BWV 785 (1'33"")
- 15.** Invention 15 h-moll / B minor BWV 786 (1'15"")

-
- 16.** Sinfonie 1 C-dur / C Major BWV 787 (0'56"")
 - 17.** Sinfonie 2 c-moll / C minor BWV 788 (2'56"")
 - 18.** Sinfonie 3 D-dur / D Major BWV 789 (1'20"")
 - 19.** Sinfonie 4 d-moll / D minor BWV 790 (2'19"")
 - 20.** Sinfonie 5 Es-dur / E flat Major BWV 791 (1'53"")
 - 21.** Sinfonie 6 E-dur / E Major BWV 792 (1'00"")
 - 22.** Sinfonie 7 e-moll / E minor BWV 793 (2'11"")
 - 23.** Sinfonie 8 F-dur / F Major BWV 794 (1'20"")
 - 24.** Sinfonie 9 f-moll / F Major BWV 795 (3'45"")
 - 25.** Sinfonie 10 G-dur / G Major BWV 796 (0'59"")
 - 26.** Sinfonie 11 g-moll / G minor BWV 797 (3'30"")
 - 27.** Sinfonie 12 A-dur / A Major BWV 798 (1'33"")
 - 28.** Sinfonie 13 a-moll / A minor BWV 799 (2'06"")
 - 29.** Sinfonie 14 B-dur / B flat Major BWV 800 (1'51"")
 - 30.** Sinfonie 15 h-moll / B minor BWV 801 (1'17"")

Invenções y Sinfonías. Sentimiento e intelecto

Las Invenções y Sinfonías del compositor alemán Johann Sebastian Bach (1685-1750) son una colección de treinta composiciones breves para teclado con una clara voluntad pedagógica. Estas piezas comprenden quince invenciones (BWV 772-786), con estructura contrapuntística a dos voces, y quince sinfonías (BWV 787-801), con estructura contrapuntística a tres voces. Originalmente, Bach escribe estas pequeñas miniaturas como ejercicios para enriquecer la educación y el aprendizaje musical de sus alumnos. Por este motivo, utiliza varios procedimientos técnicos, como la fuga y el canon, así como formas de escritura en las que recurre al cromatismo, los pedales armónicos, los principios del bajo continuo y las diversas formas de ornamentar un tema.

En la portada de uno de los manuscritos que se conservan de las Invenções, el compositor escribe un texto que pone de manifiesto la “finalidad pedagógica” de la obra: “Una honesta guía que enseñará a los que aman el clavecín, y especialmente a aquellos que desean instruirse en él, un método sencillo para llegar a tocar perfectamente a dos voces y, después de haber progresado, ejecutar correctamente las tres partes obligadas. A su vez, aprenderán no sólo a crear nuevas ideas, sino también a como desarrollarlas, y sobre todo, a conseguir un estilo cantabile mientras obtienen una buena muestra de composición”.

Los deseos pedagógicos de Bach se hicieron realidad. El músico y filósofo Albert Schweitzer (1875-1965) asegura, en su libro dedicado al compositor alemán, que “el niño que ha practicado una vez estas piezas -aunque lo haya hecho de manera mecánica- ha recibido una idea muy clara de como coordinar voces de tal manera que ya no lo podrá olvidar. (...) El que, con la ayuda de un profesor capacitado, haya estudiado todas estas piezas, y lo haya hecho también según el criterio de sus características formales y estéticas, a partir de este momento será portador del verdadero arte musical”.

En consecuencia, las Invenções y Sinfonías no sólo son ejercicios para la agilidad de los dedos, sino que también tienen la misión de instruir al alumno de piano en su pensamiento musical y en la formación de su espíritu artístico. Con todo, y más

allá de la vertiente pedagógica, las Invenções y Sinfonías son unas extraordinarias composiciones aptas para cualquier melómano y aficionado a la buena música. Tal y como explica el crítico Manfred Spiller, “estas treinta piezas, todas extraordinarias composiciones, son una música de alto nivel. Nada funciona según esquemas conocidos: cada una de estas pequeñas obras de arte tiene su propia cara, su carácter inconfundible, y también su propio cuerpo “.

Efectivamente, las Invenções y Sinfonías de Johann Sebastian Bach son una pequeña obra maestra comparable al Clave bien temperado (Das Wohltemperierte Klavier) del mismo compositor. Spiller reconoce que “lo que une todas estas miniaturas, a pesar de sus diferentes estados de ánimo, es el equilibrio fascinante de Bach entre fantasía animada y tiempo duro, entre espíritu y corazón, entre expresividad y claridad de composición, entre emoción y lógica”. A las Invenções y Sinfonías confluyen sentimiento e intelecto y emoción y razón, dos caras de una misma moneda que Johann Sebastian Bach es capaz de mantener en un equilibrio perfecto. Un equilibrio sólo al alcance de los genios.

Bernat Deltell, periodista y filólogo

Invençons i Simfonies. Sentiment i intel·lecte

Les Invençons i Simfonies del compositor alemany Johann Sebastian Bach (1685-1750) són una col·lecció de trenta composicions breus per a teclat de clara voluntat pedagògica. Aquestes peces compren quinze invencions (BWV 772-786), amb estructura contrapuntística a dues veus, i quinze simfonies (BWV 787-801), amb estructura contrapuntística a tres veus. Originàriament, Bach escriu aquestes petites miniatures com a exercicis per enriquir l'educació i l'aprenentatge musical dels seus alumnes. Per aquest motiu, utilitza diversos procediments tècnics, com ara la fuga i el cànon, així com formes d'escriptura en les que recorre al cromatisme, els pedals harmònics, els principis del baix continu i les diverses formes d'ornamentar un tema.

A la portada d'un dels manuscrits que es conserven de les Invençons, el compositor escriu un text que posa de manifest la “finalitat pedagògica” de l'obra: “Una honesta guia que

ensenyarà als que estimen el clavecí, i especialment a aquells que desitgen instruir-se en ell, un mètode senzill per arribar a tocar perfectament a dues veus i, després d'haver progressat, executar correctament les tres parts obligades. Al seu torn, aprendran no només a crear noves idees, sinó també com desenvolupar-les, i sobretot, a aconseguir un estil cantabile mentre obtenen una bona mostra de composició”.

Els desitjos pedagògics de Bach van convertir-se en realitat. El músic i filòsof Albert Schweitzer (1875-1965) assegura, en el seu llibre dedicat al compositor alemany, que “el nen que ha practicat una vegada aquestes peces -encara que ho hagi fet de manera mecànica- ha rebut una idea molt clara de com coordinar veus de tal manera que ja no ho podrà oblidar. (...) Aquell qui, amb l'ajut d'un professor capacitat, hagi estudiat totes aquestes peces, i ho hagi fet també segons el criteri de les seves característiques formals i estètiques, a partir d'aquest moment serà portador del veritable art musical”.

Així, doncs, les Invençions i Simfonies no només són exercicis per a l'agilitat dels dits, sinó que tenen també la missió d'instruir l'alumne de piano en el seu pensament musical i en la formació del seu esperit artístic. Amb tot, i més enllà de la vessant pedagògica, les Invençions i Simfonies són unes extraordinàries composicions aptes per a qualsevol melòman i aficionat a la bona música. Tal i com explica el crític Manfred Spiller, “aquestes trenta peces, totes extraordinàries composicions, són una música d'alt nivell. Res no funciona segons esquemes coneguts: cadascuna d'aquestes petites obres d'art té la seva pròpia cara, el seu caràcter inconfusible, i també el seu propi cos”.

Efectivament, les Invençions i Simfonies de Johann Sebastian Bach són una petita obra mestra comparable al Clave ben temperat (Das Wohltemperierte Klavier) del mateix compositor. Spiller reconeix que “allò que uneix totes aquestes miniatures, malgrat els seus diferents estats d'ànim, és l'equilibri fascinant de Bach entre fantasia animada i temps dur, entre esperit i cor, entre expressivitat i claredat de composició, entre emoció i lògica”. A les Invençions i Simfonies conflueixen sentiment i intel·lecte i emoció i raó, dues cares d'una mateixa moneda que Johann Sebastian Bach és capaç de mantenir en un equilibri perfecte. Un equilibri només a l'abast dels genis.

Bernat Deltell, periodista i filòleg

Inventions and Sinfonias: Sentiment and Intellect

Inventions and Sinfonias by German composer Johann Sebastian Bach (1685-1750) are a collection of thirty short keyboard compositions written with clear educational intent. The collection consists of fifteen inventions (BWV 772-786), with a two-part contrapuntal structure, and fifteen symphonies (BWV 787-801), which have a three-part contrapuntal structure. Bach originally composed these miniatures as exercises to enrich his students' musical education. For that reason, he incorporated a number of different technical ideas, including the fugue and canon, as well as compositional techniques involving chromaticism, harmonic pedals, figured bass and the various means of ornamentation.

On the cover of one of the remaining manuscripts of Inventions, there appears a brief text by the composer illustrating the work's “educational purpose”: “An honest guide, wherewith lovers of the clavier, and especially those anxious to learn, are shown a clear method not only how to learn to play neatly in two parts, but further to play correctly and well in three obligate parts; and at the same time not only to acquire good inventions (ideas) but to work them out well; but above all, to attain a cantabile style of playing, and in addition to get a strong taste for composition.”

Bach's pedagogic desires would become a reality. In his book on the German composer, musician and philosopher Albert Schweitzer (1875-1965) maintains that, “the child who has once practised them, no matter how mechanically, has acquired a perception of part-writing that he will never lose. (...) And anyone who has studied these pieces thoroughly, in their formal and aesthetic aspects, under a capable teacher, has henceforth a criterion of true art.”

Therefore, Inventions and Sinfonias are not only finger agility exercises, but endeavour to influence the piano student's musical thought and shape their artistic spirit. Nonetheless, Inventions and Sinfonias are, educational aspects to one side, extraordinary compositions suitable for all fans and enthusiasts of good music. In the words of critic Manfred Spiller, “these thirty pieces, all of which are extraordinary compositions, represent a high level of music. Nothing follows standard patterns: each of these diminutive works of art has its own face, its own distinctive character, as well as its own body.”

Inventions and Sinfonias by Johann Sebastian Bach are indeed small masterpieces comparable to another of the composer's works, The Well-Tempered Clavier (Das Wohltemperierte Klavier). Spiller acknowledges that, "what unites these miniatures, despite their distinct moods, is Bach's fascinating balance between animated fantasy and hard time, between spirit and heart, between compositional expressiveness and clarity, between emotion and logic." Inventions and Sinfonias combine sentiment and intellect, emotion and reason; two sides of the same coin that Johann Sebastian Bach holds in perfect equilibrium. A balance only geniuses can achieve.

Bernat Deltell, journalist and philologist

Foto / Photo: Colita

Biografía Leonora Milà

La pianista y compositora Leonora Milà nace en Vilanova i la Geltrú (Barcelona, 1942) en el seno de una familia con fuertes vínculos con el mundo de la música ya que su padre, Josep Milà, fue un destacado violoncelista de la Orquesta Pau Casals y de la Orquesta del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Discípula de la pedagoga Maria Canals, Leonora Milà recibe el calificativo de "niña prodigio" gracias a los dos conciertos que en 1949 ofrece en el Palau de la Música Catalana, y en los que, con solo seis años, interpretó obra propia y el concierto para piano y orquesta KV 488 de W. A. Mozart, acompañada por la Orquesta Ciutat de Barcelona.

La carrera internacional de la artista catalana empieza a los doce años, cuando actúa en un programa de la BBC de Londres interpretando piezas para piano de Enric Granados y Manuel de Falla. Esta actuación le abre las puertas de la capital británica, a la que regresa un año después, en 1955, para actuar en el Royal Albert Hall interpretando la obra *Noches en los jardines de España*, del compositor Manuel de Falla, con la London Philharmonic Orchestra y bajo la batuta de Rudolph Dunbar.

Ganadora del Concurso Internacional de Ejecución Musical Maria Canals (Barcelona) de 1966, y finalista del Concorso Internazionale di Musica G. B. Viotti (Vercelli, Italia), Leonora Milà compagina a lo largo de su carrera profesional la vertiente de intérprete con la de compositora. Largas giras por Europa, Estados Unidos y Asia la han llevado a ser la primera artista española en actuar en la República Popular China (1979), en grabar un disco con la China National Symphony Orchestra (1988), y también a ser la primera compositora que estrena un ballet en San Petersburgo. Se trata de *Tirant lo Blanc*, novela de caballerías escrita por Joanot Martorell en el siglo XV, transformado en partitura por Leonora Milà y en un ballet de dos horas por el bailarín y coreógrafo ruso Iuri Petukhov. Por esta obra Milà recibe el Premio Internacional de la Cultura Catalana concedido en Valencia en 1995. Posteriormente, en 1996, *Tirant lo Blanc* se estrena en el Gran Teatre del Liceu con la compañía Sant Petersburg State Ballet. El director de cine Antoni Ribas es el encargado de filmar este ballet que se emite en Televisión Española, y que se edita también en formato vídeo y DVD para su comercialización.

Entre la extensa obra escrita por Leonora Milà, formada por más de 100 partituras, destacan sus cuatro conciertos para piano y orquesta; el exitoso CD de habaneras para piano; las canciones para voz y piano basadas en textos de poetas como Goethe, Espriu y Maragall; y dos ballets breves titulados *Pintor Lee* y *Drame a trois* grabados por la Sant Petersburg State Symphony Orchestra of Mussorgsky Theatre.

Leonora Milà ha publicado más de treinta discos, tanto como solista como acompañada de orquestas de renombre internacional, con un repertorio basado en obras de grandes compositores europeos como Maurice Ravel, Claude Debussy, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann y Felix Mendelssohn. Destaca su versión de la obra *Das Wohltemperierte Klavier*, de J. S. Bach, que la crítica especializada considera “de referencia”, y las interpretaciones al piano de los compositores clásicos españoles Manuel de Falla, Enric Granados, Isaac Albéniz y Joaquín Turina, que le han valido el reconocimiento unánime del público. Las obras de Leonora Milà son editadas y distribuidas por International Music Company (New York) y DINSIC Publicacions Musicals (Barcelona).

Más información: www.leonoramila.com

Biografia Leonora Milà

La pianista i compositora Leonora Milà va néixer a Vilanova i la Geltrú (Barcelona, 1942) en una família amb forts vincles en el món de la música, ja que el seu pare, Josep Milà, va ser un destacat violoncel·lista de l'Orquestra Pau Casals i, també, de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Deixeble de la pedagoga Maria Canals, Leonora Milà rep el qualificatiu de “nena prodigi” gràcies als dos concerts que el 1949 ofereix al Palau de la Música Catalana interpretant, amb només sis anys, obra pròpia i el concert per a piano i orquestra KV 488 de W. A. Mozart acompanyada per l'Orquestra Ciutat de Barcelona.

La carrera internacional de l'artista catalana s'inicia als dotze anys quan actua en un programa de la BBC de Londres interpretant peces per a piano d'Enric Granados i Manuel de Falla. Aquesta actuació li obre les portes de la capital britànica on hi torna un any més tard, el 1955, per actuar al Royal Albert Hall interpretant l'obra *Noches en los jardines de España*, del compositor Manuel de Falla, amb la London Philharmonic Orchestra i sota la batuta de Rudolph Dunbar.

Guanyadora del Concurs Internacional d'Execució Musical Maria Canals (Barcelona) de 1966 i finalista del Concorso Internazionale di Musica G. B. Viotti (Vercelli, Itàlia), Leonora Milà compagina al llarg de la seva carrera professional la vessant d'intèrpret amb la de compositora. Llargues gires per Europa, Estats Units i Àsia l'han portat a ser la primera artista espanyola que actua a la República Popular de la Xina (1979), en gravar un disc amb la China National Symphony Orchestra (1988) i en ser també la primera compositora que

estrena un ballet a Sant Petersburg. Es tracta de *Tirant lo Blanc*, una novel·la de cavalleries escrita per Joanot Martorell al segle XV que Leonora Milà transforma en partitura i el ballari i coreògraf rus Iuri Petukhov en un ballet de dues hores. Per a aquesta obra Milà rep el Premi Internacional de la Cultura Catalana concedit a València el 1995. Posteriorment, *Tirant lo Blanc* s'estrena al Gran Teatre del Liceu, el 1996, amb la companyia Sant Petersburg State Ballet. El director de cinema Antoni Ribas és l'encarregat de filmar aquest ballet que s'emet per Televisió Espanyola i s'edita també en format vídeo i DVD per a la seva comercialització.

D'entre l'extensa obra escrita per Leonora Milà, formada per més de 100 partitures, destaquen els seus quatre concerts per a piano i orquestra, l'exitós CD d'havaneres per a piano, les cançons per a veu i piano basades en textos de poetes com Goethe, Espriu i Maragall, i dos ballets breus titulats *Pintor Lee* i *Drame a trois* gravats per la Sant Petersburg State Symphony Orchestra of Mussorgsky Theatre.

Leonora Milà té més d'una trentena de discos publicats, ja sigui com a solista o acompanyada d'orquestres de renom internacional, amb un repertori basat en obres de grans compositors europeus, com ara Maurice Ravel, Claude Debussy, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann i Felix Mendelssohn. Destaca la seva versió de l'obra *Das Wohltemperierte Klavier*, de J. S. Bach, que la crítica especialitzada considera “de referència”, i les interpretacions al piano dels compositors clàssics espanyols Manuel de Falla, Enric Granados, Isaac Albéniz i Joaquín Turina que li han valgut el reconeixement unánime del públic. Les obres de Leonora Milà estan editades i distribuïdes per International Music Company (New York) i DINSIC Publicacions Musicals (Barcelona).

Més informació a: www.leonoramila.com

Leonora Milà Biography

The pianist and composer Leonora Milà was born in Vilanova i la Geltrú (Barcelona) in 1942, into the bosom of a family with close knit ties to the world of music. Her father, Josep Milà, was an outstanding cellist in the Orquestra Pau Casals and the Orquestra del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. A disciple of pedagogue Maria Canals, Leonora Milà was dubbed a “child prodigy” in the wake of two concerts that she performed in the Palau de la Música Catalana in 1949. Whilst just six years old, she interpreted a piece that she herself had composed, along with W. A. Mozart’s concerto KV 488 for piano and orchestra, accompanied by the Orquestra Ciutat de Barcelona.

This Catalan artist kick-started her international career at the age of 12, when she performed piano works by Enric Granados and Manuel de Falla on a BBC London television programme. This performance unlocked the doors to the English capital. She would return a year later, in 1955, to interpret composer Manuel de Falla’s *Nights in the Gardens of Spain* in the Royal Albert Hall, performing alongside a London Philharmonic Orchestra conducted by Rudolph Dunbar.

Winner of the 1966 International Music Competition Maria Canals (Barcelona) and finalist of the Viotti International Music Competition (Vercelli, Italy), Leonora Milà has managed to combine, throughout her professional career, her abilities as both a performer and composer. Lengthy tours across Europe, the United States and Asia led her to become the first Spanish artist to perform in the People’s Republic of China (1979), to record an album with the China National Symphony Orchestra (1988) and to become the first female composer to premiere a ballet in St. Petersburg. The ballet in question was *Tirant lo Blanc*, a chivalric novel written by Joanot Martorell in the 15th century, subsequently scored by Leonora Milà and transformed into a two-hour ballet by Russian dancer and choreographer Yuri Petukhov. For her efforts, Milà was awarded the International Catalan Culture Prize in Valencia (1995). Later on, in 1996, *Tirant lo Blanc* was premiered in the Gran Teatre del Liceu by the St. Petersburg State Ballet company. Motion picture director Antoni Ribas was in charge of filming the ballet, later aired on Televisión Española and released to the public on VHS and DVD.

While Leonora Milà boasts a considerable written catalogue comprising over 100 scores, her four concertos for piano and orchestra shine forth; as do the popular Habaneras piano recordings, the songs for voice and piano based on texts by poets the likes of Goethe, Espriu and Maragall and two short ballets entitled *The Flight of Painter Lee* and *Drame à trois*, both recorded for the St. Petersburg State Symphony Orchestra of the Mussorgsky Theatre.

Leonora Milà has released over thirty albums as both a soloist and accompanied by internationally renowned orchestras. Her repertoire includes compositions by master European composers such as Maurice Ravel, Claude Debussy, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann and Felix Mendelssohn. She has received particular acclaim for her rendition of *Das Wohltemperierte Klavier* by J. S. Bach, deemed referential by the specialised press, as well as piano interpretations of the classic Spanish composers Manuel de Falla, Enric Granados, Isaac Albéniz and Joaquín Turina, earning her unanimous public recognition. Leonora Milà’s works are edited and distributed by the International Music Company (New York) and DINSIC Publicacions Musicals (Barcelona).

For more information: www.leonoramila.com

Johann Sebastian Bach
Das Wohltemperierte Klavier
Leonora Milà: piano
RTAC CD 001

Falla - Guridi - Turina - Milà
Orquesta Sinfónica de RTVE
M. A. Gómez Martínez: director
RTAC CD 002

Beethoven-Yanjun-Zuqiang
Central Philharmonic
Orchestra of China
RTAC CD 003

Wolfgang Amadeus Mozart
Berliner Streichquintett
RTAC CD 004

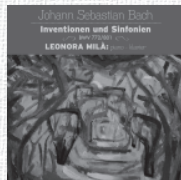
Tirant lo Blanc Ballet
London Philharmonic
RTAC CD 005

Havaneres per a piano
Leonora Milà
RTAC CD 006

Falla & Granados
Leonora Milà: piano
RTAC CD 009

Johann Sebastian Bach
Inventionen & Sinfonien
Leonora Milà: piano
RTAC CD 012

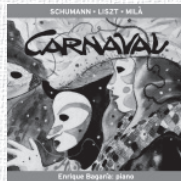
Arriaga - Beethoven - Blok...
Quartet de Barcelona
RTAC CD 017

Milà plays Falla
Leonora Milà: piano
RTAC CD 018

CançónSongs
V.V. A.A.
RTAC CD 019

Carnaval
Schumann - Liszt - Milà
Enrique Bagaría: piano
RTAC CD 020

Créditos / Crèdits / Credits

Leonora Milà: piano

Ingeniero de sonido / Enginyer de so / Sound engineer: Albert Moraleda

Estudio / Estudi / Studio: Moraleda Studio Barcelona

Piano: Steinway & Sons

Director artístico / Director artístic / Art Director: A. Moraleda, L. Milà

Productor ejecutivo / Productor executiu / Executive producer: Joan Deltell

Textos / Texts: Bernat Deltell

Traducciones / Traduccions / Translation into english: Maria Aluja, Andrew Rance

Portada / Front cover: Sota bosc, 1971 (Manuel Capdevila)

Diseño / Disseny / Design: Artivity Disseny

Fotos / Photos: Colita (Leonora Milà and his son, 1978), José Martínez Limorti

Año de grabación / Any de gravació / Original release date: 1996 (2013 remastered)

Más información en / Més informació a / More information at:

www.elfarblau.com / www.leonoramila.com

© El Far Blau S.L - Limit Records RTAC CD 012 (2013)

Printed in Tecval Memories S.A. (Switzerland)

0114
Cusachs 77

.....
Leonora Milà
Pianist & Composer

.....
Dibujo / Dibuix / Drawing
Manuel Cusachs