

ORCHID CLASSICS

Lilit Grigoryan

Piano

Música callada
Frederic Mompou

MÚSICA CALLADA

Frederic Mompou (1893-1987)

Book 1 (1951)

1	I	Angelico	2.05
2	II	Lento	1.46
3	III	Placide	1.07
4	IV	Afflitto e penoso	2.09
5	V		2.40
6	VI	Lento	2.20
7	VII	Lento	3.28
8	VIII	Semplice	0.44
9	IX	Lento	2.59

Book 2 (1962)

10	X	Lento – cantabile	1.39
11	XI	Allegretto	1.31
12	XII	Lento	2.23
13	XIII	Tranquilo – très calme	2.33
14	XIV	Severo – sérieux	2.07
15	XV	Lento – plaintif	2.33
16	XVI	Calme	2.48

Book 3 (1965)

17	XVII	Lento	3.00
18	XVIII	Luminoso	2.07
19	IXX	Tranquilo	2.07
20	XX	Calme	3.26
21	XXI	Lento	3.09

Book 4 (1967)

22	XXII	Molto lento e tranquilo	2.18
23	XXIII	Calme, avec claret	2.56
24	XXIV	Moderato	2.34
25	XXV		3.52
26	XXVI	Lento	3.17
27	XXVII	Lento molto	3.37
28	XXVIII	Lento	4.35

Total time

71.59

Lilit Grigoryan, *piano*

Frederic Mompou (1893-1987) was a Catalan composer who divided his studies between Barcelona and Paris. A shy man, he nevertheless made friends with significant figures such as Francis Poulenc and the artist Joan Miró. Mompou specialised in writing piano miniatures that combined the music of his homeland – including Andalusian folk music – with a language influenced by Ravel, Manuel de Falla and Debussy. Indeed, in 1921 the critic Émile Vuillermoz declared that Mompou was “the only disciple and successor” to Debussy; that “without ever having known Debussy” he “has understood and absorbed the essence of his teaching.” Even so, Mompou’s path into a musical career was not smooth; the Spanish Civil War and family tragedy left him impecunious, and he tried his hand at various ways of earning a living, including running the family’s bell foundry. He continued to compose, however, and enjoyed moments of success, notably when John Lanchbery’s orchestrated versions of Mompou’s piano works were used for Kenneth Macmillan’s ballet *La Casa de los Pájaros* (‘The House of Birds’) staged at Sadler’s Wells in 1955. In 1957 Mompou married for the first time, aged 64.

Mompou’s **Música callada** (meaning ‘Quiet’ or ‘Silent Music’) was published in four volumes between 1959 and 1967; his final burst of solo piano music and one of the greatest achievements in the Spanish piano repertoire. The apparently oxymoronic concept of ‘silent music’ comes from the Spanish mystic, Saint John of the Cross (San Juan de la Cruz, 1542-1591), whose writings inspired Mompou as he composed these pieces:

*La noche sosegada
en par de los levantes de la aurora,
la música callada
la soledad sonora
la cena que recrea y enamora*

*The tranquil night
At the approaches of the dawn,
The silent music,
The murmuring solitude,
The supper which revives and enkindles love.*

These lines are printed at the end of the first volume of Mompou's *Música callada* and come from the saint's *Spiritual Canticle* or *Cántico Espiritual* – a poetic reimagining of the Biblical Song of Songs – in which the soul (symbolically represented by the wife) seeks unification with Christ (represented by the husband). As Saint John of the Cross explained in his commentary on the *Spiritual Canticle*: "This is the silent music, because it is knowledge tranquil and calm, without audible voice; and thus the sweetness of music and the repose of silence are enjoyed in it. The soul says that the Beloved is silent music".

Mompou was not conspicuously religious, but both his parents were involved in bell-making and the hypnotic, spiritual quality of bells infuses his style. Mompou regarded *Música callada* as the culmination of his career; an encapsulation of his aesthetic principles. There are no movement titles, but Mompou uses expressive markings to suggest the character and broad tempo of each piece, sometimes with an apparently whimsical inconsistency between languages (both 'Lento' and 'Lento' are used, for example, alongside more precise metronome markings).

Book 1 (1959) opens with a particularly evocative marking, 'Angelico', and immediately establishes the cycle's sense of metaphysical searching with a piece of profound contemplation, painted in muted hues. The angels of Messiaen's *Quatuor pour la fins du temps* (1941), with their long-breathed meditations, seem to hover close by. The enigmatic second piece is prefaced by lines from *Les Pas*, a poem by Paul Valéry (1871-1945):

*Car j'ai de vous attendre,
Et mon coeur n'était que vos pas.*

*For I have lived for waiting for you,
And my heart was only your footsteps.*

'Placido' has a childlike quality (as does 'Semplice', later in the same volume), contrasted with 'Afflito e penoso' – 'afflicted and painful'; but these shifts in tone are subtle. In Book 1, four out of nine pieces are marked 'Lento' or 'Lento' or similar, creating a mesmerising sense of stillness and thoughtfulness as though, in keeping with the cycle's Carmelite roots, we are moving slowly through a church gazing at the stations of the cross; each has its own character, but the cumulative effect is what matters. Mompou's use of delicate colour washes and fragile piano textures are reminiscent of Satie, but with more spontaneous pacing and mysterious tone.

The second volume (1962) charts a similar course, its opening 'Lento cantabile' echoed in two further 'Lento' movements – the second of which ('plaintif') is darkly chromatic – and contrasted with a more animated 'Allegretto', austere 'Severo', and the serenity of the 'Tranquilo' and final 'Calme'. This last marking almost feels like a misnomer, however; its swirling textures create a febrile atmosphere that only becomes becalmed in the middle of the piece, and at the end. Throughout the set, Mompou's use of tonality is nebulous, accentuating the volume's dream-like quality.

Book III (1965) is unique among the four volumes for Mompou's inclusion of both expressive titles and metronome markings for each of the five pieces. The set begins with tolling chimes ('Lento') that punctuate an Expressionistic, harmonically rich dreamscape, answered by the flickering flames of 'Luminoso'. The central movement, 'Tranquilo', exudes a smoky atmosphere more languid than tranquil. 'Calme' is relaxed in pace but with limping rhythms that recur

like an insistent thought caught in a ruminative loop before, at last, dissipating. The dissonant gestures of the haunting final 'Lento' are again redolent of Messiaen or Scriabin, demonstrating that Mompou had by this late stage in his career moved well beyond the Impressionistic influences of his early output. Mompou's relationship with the music of the Second Viennese School is not well documented, but the nocturnal, verging-on-atonal terrain explored by many of these pieces seems to inhabit the same world as the pre-serial experiments of Schoenberg and Berg, or the fleeting miniatures of Webern.

The fourth volume of *Música callada* (1967) was dedicated to Mompou's friend, the Spanish pianist and composer Alicia de Larrocha (1923-2009). The markings are subtly different again: some are more detailed, such as the opening 'Molto lento e tranquillo' and 'Calme, avec clarté', both of which are richly radiant and with tonal conclusions – more centred than much of the music in the preceding volumes. But after the 'Moderato', which is also essentially tonal, Mompou includes a piece with no title at all and, in keeping with this anonymity, creates a stunning modernist miniature of sparse, ambiguous gestures. This enigmatic quality spills over into the remaining three 'Lento' pieces, the second of which is marked 'Lento molto'. The final piece ultimately returns to the warmth of the earlier pieces in this volume, re-establishing a tonal centre that allows the cycle to conclude with a sense of resolution – a gentle, bell-like tolling, freed of foreboding; at peace.

Mompou said of his *Música callada*: "This music has neither air nor light. It is a weak heartbeat. It's not meant to reach any further than a few millimetres in space, but it is meant to penetrate the greatest depths of our soul and the most secret regions of our spirit".

© Joanna Wyld, 2021

Lilit Grigoryan

The pianist Lilit Grigoryan, who is distinguished by her abundant strength and a clear, assertive musical language, is one of the outstanding artists of her generation. She is highly praised by the press for her “beyond-her-years performance” (BBC Music Magazine) and is referred to as a “bright spot in the field of interchangeable pianism” (MDR Kultur).

Lilit has toured across the globe and performs in venues including the Konzerthaus Berlin, Elbphilharmonie Hamburg, Philharmonie Essen, Laeiszhalle Hamburg, Concertgebouw Amsterdam, BOZAR in Brussels, Palau de la Música Catalana and Steinway Halls in New York, London, and Hamburg.

As a soloist, Lilit performs with numerous orchestras and makes appearances at various prestigious festivals including Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Verbier, Gezeitenkonzerte, Kultursommer Nordhessen, Colmar and Krzyzowa - Music.

Lilit is also a devoted chamber musician and collaborates with artists including Maria João Pires, Viviane Hagner, Sarah Christian, Hiyoli Togawa and Andrei Ioniță.

Lilit's debut CD was released in 2012 and featured works by Scarlatti, Schumann, Bartók and Khachaturian (DiscAuverS). In 2017 and 2018, a further two chamber music recordings were released to critical acclaim. In November 2018, Lilit released “Variations sérieuses” (Orchid Classics) including works of Bach-Busoni, Beethoven, Mendelssohn, Bizet and Szymanowski. The recording has been received very enthusiastically by international reviewers.

Lilit considers her most important teachers to have been Arkuhi Harutyunyan, Sergei Sarajyan, later Matthias Kirschner at the Rostock University of Music and Drama and Maria João Pires. There is still an intense and inspiring collaboration with Pires.

In 2008, Lilit received the prestigious Culture Prize of President of Armenia; she was also awarded honours by the State Duma of the Russian Federation and the Mayor of the City of Yerevan.

Lilit Grigoryan is teaching at the Rostock University of Music and Drama.

Frederico Mompou (1893-1987) war ein katalanischer Komponist, der seine Studien zwischen Barcelona und Paris aufteilte. Ein schüchterner Mann, der dennoch Freundschaft mit bedeutenden Persönlichkeiten wie Francis Poulenc und dem Maler Joan Miró schloss. Mompou spezialisierte sich auf das Schreiben von Klavierminiaturen, die die Musik seiner Heimat - einschließlich andalusischer Volksmusik - mit einer von Ravel, Manuel de Falla und Debussy beeinflussten Sprache verbanden. Tatsächlich erklärte der Kritiker Émile Vuillermoz 1921, dass Mompou „der einzige Schüler und Nachfolger“ Debussys sei; dass er, „ohne Debussy je gekannt zu haben, die Essenz seiner Lehre verstanden und in sich aufgenommen hat“. Dennoch verlief Mompous musikalische Karriere nicht glatt; der Spanische Bürgerkrieg und eine Familientragödie ließen ihn mittellos zurück und er versuchte sich an verschiedenen Möglichkeiten, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, einschließlich der Leitung der Glockengießerei seiner Familie. Er komponierte jedoch weiterhin und hatte einige Erfolgsmomente, vor allem als John Lanchberys orchestrierte Fassungen von Mompous Klavierwerken *La Casa de los Pájaros* („Das Vogelhaus“) für Kenneth Macmillans Ballett verwendet wurden, das 1955 in Sadler's Wells aufgeführt wurde. Im Jahr 1957 heiratete Mompou im Alter von 64 Jahren zum ersten Mal.

Mompous **Música callada** (was so viel bedeutet wie „Stille“ oder „Schweigende Musik“) wurde zwischen 1959 und 1967 in vier Heften veröffentlicht: Sein letzter Beitrag für Solo-Klavier und eine der größten Errungenschaften des spanischen

Klavierrepertoires. Das scheinbar oxymoronische Konzept der ‚stillen Musik‘ stammt von dem spanischen Mystiker Johannes vom Kreuz (San Juan de la Cruz, 1542-1591), dessen Schriften Mompou bei der Komposition dieser Stücke inspirierten:

*La noche sosegada
en par de los levantes de la aurora,
la música callada
la soledad sonora
la cena que recrea y enamora*

*Die ruhige Nacht,
vor Anbruch der Morgenröte,
die Musik der Stille,
die klingende Einsamkeit,
das Mahl, das erquickt und die Liebe weckt.*

Diese Zeilen sind am Ende des ersten Hefts von Mompous *Música callada* abgedruckt und stammen aus dem *Geistlichen Gesang* oder *Cántico Espiritual* des Heiligen - einer poetischen Neuinterpretation des Biblischen Hohelieds -, in dem die Seele (symbolisch dargestellt durch die Frau) die Vereinigung mit Christus (dargestellt durch den Ehemann) sucht. Wie der Heilige Johannes vom Kreuz in seinem Kommentar zum *Geistlichen Gesang* erklärt: „Dies ist die stille Musik, denn sie ist das ruhige und stille Wissen, ohne hörbare Stimme; und so genießt man in ihr die Süße der Musik und die Ruhe der Stille. Die Seele sagt, dass der Geliebte stille Musik ist“.

Mompou war nicht ausgesprochen religiös, aber seine Eltern arbeiteten beide im Glockenbau und die hypnotische, spirituelle Eigenschaft der Glocken durchdringt seinen Stil. Mompou betrachtete *Música callada* als den Höhepunkt seines Schaffens; eine Umschließung seiner ästhetischen Prinzipien. Es gibt keine Satzbezeichnungen, aber Mompou verwendet Angaben, um den Charakter

und das Tempo jedes Stücks anzudeuten, manchmal mit einer scheinbar skurrilen sprachlichen Inkonsequenz (sowohl ‚Lent‘ als auch ‚Lento‘ werden zum Beispiel neben präziseren Metronom-Angaben verwendet).

Heft 1 (1959) beginnt mit einer besonders bewegenden Angabe, *Angelico*, und etabliert sofort den Sinn des Zyklus für die metaphysische Suche mit einem Stück tiefer Kontemplation - gemalt in gedämpften Farben. Die Engel aus Messiaens *Quatuor pour la fins du temps* (1941) mit ihren langatmigen Meditationen scheinen ganz in der Nähe zu schweben. Dem rätselhaften zweiten Stück sind Zeilen aus *Les Pas*, einem Gedicht von Paul Valéry (1871-1945), vorangestellt:

*Car j'ai vécu de vous attendre,
Et mon coeur n'était que vos pas.*

*Denn ich habe gelebt, um auf dich zu warten,
Und mein Herz war nichts als dein Schritt.*

‚Placido‘ hat eine kindliche Natur (wie auch ‚Semplice‘ später im selben Heft), die mit ‚Afflito e penoso‘ – ‚betrübt und schmerzerfüllt‘ - kontrastiert wird; aber diese Veränderungen im Ton sind subtil. In Heft I sind vier von neun Stücken mit ‚Lent‘ oder ‚Lento‘ oder ähnlichem gekennzeichnet, was ein faszinierendes Gefühl von Stille und Nachdenklichkeit erzeugt, als ob wir uns, in Übereinstimmung mit den karmelitischen Wurzeln des Zyklus, langsam durch eine Kirche bewegen und die Stationen des Kreuzwegs betrachten; jedes hat seinen eigenen Charakter, aber der kumulative Effekt ist das, was zählt. Mompous Verwendung von zarten Farbverläufen und fragilen Klaviertexturen erinnert an Satie, jedoch mit einem spontaneren Tempo und einem geheimnisvollen Ton.

Das zweite Heft (1962) schlägt einen ähnlichen Weg ein: Das einleitende ‚Lento cantabile‘ hallt in zwei weiteren ‚Lento‘-Stücken wider - von denen das zweite (‚plaintif‘) dunkel chromatisch ist, kontrastiert mit einem lebhafteren ‚Allegretto‘,

dem strengen ‚Severo‘ und der Gelassenheit des ‚Tranquilo‘ und des abschließenden ‚Calme‘. Diese letzte Angabe wirkt jedoch fast wie ein Fehler; die wirbelnden Texturen schaffen eine fiebrige Atmosphäre, die erst in der Mitte des Stücks und dann am Ende beruhigt wird. Während der gesamten sieben Stücke ist Mompous Verwendung der Tonalität unklar, was die traumartige Qualität des Hefts noch unterstreicht.

Heft III (1965) ist einzigartig unter den vier Heften, da Mompou sowohl ausdrucksstarke Titel als auch Metronom-Angaben für jedes der fünf Stücke einfügt. Die Sammlung beginnt mit läutendem Glockenspiel (‚Lento‘), das eine expressionistische, harmonisch reiche Traumlandschaft unterstreicht, die von den flackernden Flammen von ‚Luminoso‘ erwidert wird. Das zentrale Stück, ‚Tranquilo‘, verströmt eine rauchige Atmosphäre, die eher träge als ruhig wirkt. ‚Calme‘ ist entspannt im Tempo, aber mit stotternden Rhythmen, die wie ein eindringlicher Gedanke, der in einer Wiederholungsschleife gefangen ist, wiederkehren, bevor er sich schließlich auflöst. Die Dissonanzen des eindringlichen, finalen ‚Lento‘ erinnern wieder an Messiaen oder Skrjabin und zeigen, dass Mompou in diesem späten Stadium seiner Karriere die impressionistischen Einflüsse seiner frühen Werke weit hinter sich gelassen hatte. Mompous Beziehung zur Musik der Zweiten Wiener Schule ist nicht gut dokumentiert, aber das nocturneartige, an der Schwelle zur Atonalität liegende Terrain, auf dem sich viele dieser Stücke bewegen, scheint in der gleichen Welt zu leben wie die vorseriellen Experimente von Schönberg und Berg oder die flüchtigen Miniaturen von Webern.

Das Vierte Heft von *Música callada* (1967) war Mompous Freundin, der spanischen Pianistin und Komponistin Alicia de Larrocha (1923-2009), gewidmet. Die Angaben sind wieder subtil anders: Einige sind detaillierter, wie das eröffnende ‚Molto lento e tranquillo‘ und ‚Calme, avec clarté‘, die beide strahlend und mit tonalen Schlüssen versehen sind - eigenartiger als vieles

von der Musik in den vorangegangenen Heften. Nach dem ‚Moderato‘, das ebenfalls im Wesentlichen tonal ist, fügt Mompou ein Stück ohne jeglichen Titel hinzu und schafft im Einklang mit dieser Anonymität eine verblüffende modernistische Miniatur aus spärlichen, vieldeutigen Abläufen. Diese rätselhafte Eigenschaft läuft in die verbleibenden drei ‚Lento‘-Stücke über, von denen das zweite mit ‚Lento molto‘ bezeichnet ist. Das letzte Stück kehrt schließlich zur Wärme der früheren Stücke in diesem Heft zurück und stellt wieder ein tonales Zentrum her, das es dem Zyklus erlaubt, mit einem Gefühl der Auflösung zu schließen - ein sanftes, glockenartiges Läuten, befreit von düsteren Vorahnungen; in Frieden.

Mompou sagte über seine *Música callada*: „Diese Musik hat weder Luft noch Licht. Sie ist ein schwacher Herzschlag. Sie ist nicht dazu bestimmt, weiter als ein paar Millimeter im Raum zu reichen, aber sie ist dazu bestimmt, in die tiefsten Tiefen unserer Seele und in die geheimsten Regionen unseres Geistes einzudringen“.

© Joanna Wyld, 2021

Lilit Grigoryan

Die Pianistin Lilit Grigoryan, die sich durch ihre enorme Stärke und eine klare, entschiedene musikalische Sprache auszeichnet, gehört zu den herausragenden Künstlerinnen ihrer Generation. Sie wird von der Presse für ihre „über-ihre-Jahre-hinausgehende Leistung“ (BBC-Musikmagazin) hoch gelobt und als „Lichtblick im Feld austauschbarer Pianistik“ (MDR-Kultur) bezeichnet.

Lilit unternimmt Konzertreisen in alle Welt und tritt an namhaften Spielstätten auf. Das Konzerthaus Berlin zählt ebenso dazu wie die Elbphilharmonie Hamburg, die Philharmonie Essen, die Laeishalle Hamburg, BOZAR in Brüssel, das Amsterdamer Concertgebouw, die Steinway-Säle in New York, London und Hamburg.

Als Solistin tritt Lilit mit zahlreichen Orchestern auf, und gastiert darüber hinaus bei vielen renommierten Festivals, etwa beim Schleswig Holstein Musik Festival, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, dem Verbier Festival, den Gezeitenkonzerten, dem Kultursommer Nordhessen, dem Internationalen MusikFestival Colmar, dem Krzywowa-Music Internationalem Kammermusik.

Lilit spielt zudem leidenschaftlich gern Kammermusik und arbeitet unter anderem mit Künstlern wie Maria João Pires, Viviane Hagner, Sarah Christian, Hiyoli Togawa, Andrei Ioniță zusammen.

2012 erschien bei DiscAuverS ihre Debüt-CD mit Werken von Scarlatti, Schumann, Bartók und Chatschaturjan. 2017 und 2018 folgten zwei, von der Kritik hochgelobte Kammermusikeinspielungen. Im November 2018 veröffentlichte das Label Orchid Lilits „Variations sérieuses“ mit Werken von Bach-Busoni, Beethoven, Mendelssohn, Bizet und Szymanowski. Diese Einspielung wurde vielfach von der internationalen Fachpresse ausgezeichnet.

Lilit zählt zu ihren wichtigen Lehrern Arkuhi Harutyunyan, Sergei Sarajyan, später Matthias Kirschnereit an der Hochschule für Musik und Theater Rostock und Maria João Pires. Es besteht weiterhin eine intensive und inspirierende Zusammenarbeit mit Pires.

2008 erhielt Lilit den renommierten Kulturpreis des armenischen Präsidenten; auch wurde sie mit Ehrungen von der Staatsdoma der Russischen Föderation und dem Bürgermeister der Stadt Jerewan ausgezeichnet.

Lilit Grigoryan ist Dozentin an der Hochschule für Musik und Theater Rostock.

Funk Stiftung

The non-profit Funk Foundation is involved in the field of science and education with a focus in the areas of risk research and risk management. It also supports cultural projects, whereby particular attention is paid to the activation of artistically valuable, but currently neglected works of the classical music repertoire. This approach expressly knows no “national” boundaries.

Die gemeinnützige Funk Stiftung engagiert sich im Bereich der Wissenschaft und Bildung mit einer Schwerpunktsetzung auf die Themen Risikoforschung und Risikobewältigung. Außerdem fördert sie Kulturprojekte. Hier liegt das besondere Augenmerk auf der Aktivierung von künstlerisch wertvollen, jedoch gegenwärtig zu wenig beachteten Werken der klassischen Musikkultur. Der Ansatz kennt ausdrücklich keine „nationalen“ Grenzen.

THANK YOU

Lilit would like to express her gratitude to Funk Foundation and Friederike Fechner. She would also like to sincerely thank her family and friends for their love and support.

Lilits Dank gilt der Funk Stiftung und Friederike Fechner. Darüber hinaus dankt sie ihrer Familie und ihren Freunden aufrichtig für ihre Liebe und Unterstützung.

Produced by Philipp Nedel
Engineered by Martin Kistner
Edited by Philipp Nedel
Mastering by Martin Kistner
Recorded in the Jesus Christus Kirche, Berlin-Dahlem, Germany on 05-06
September 2019
Piano: Yamaha CFX
Piano technician: Gerd Finkenstein
Photography by Nikolaj Lund

For more information on Orchid Classics please visit

www.orchidclassics.com

You can also find us on Facebook, Twitter,
Instagram and our YouTube channel

Made in the EU ® and © 2021 Orchid Music Limited

