

SPANISH CLASSICS

**Xavier
MONTSALVATGE**
(1912–2002)

**Paráfrasis
Concertante
Tres Policromías
Piano Trio**

**Eva León, Violin
José Ramos Santana, Piano
Sibylle Johner, Cello**

Xavier Montsalvatge (1912–2002)

Paráfrasis Concertante • Lullaby • Spanish Sketch • Tres Policromías • Piano Trio Variaciones sobre un tema de 'La Spagnoletta' de Giles Farnaby

The Spanish composer Xavier Montsalvatge (i Bassols) was one of the most influential music figures in Catalan music during the latter half of the twentieth century. Born in Girona on 11th March 1912, he studied violin and composition at the Barcelona Conservatoire, where his principal teachers were Lluís Maria Millet, Enric Morera, Jaume Pahissa, and Eduard Toldrà. After the Civil War, he began work as a music critic when he joined the newspaper *Destino* in 1942, a publication he went on to direct from 1968 to 1975. He wrote additionally for the daily *La Vanguardia*. Montsalvatge also returned to teach at the Barcelona Conservatoire, becoming a lecturer in 1970 and a professor of composition in 1978. He was awarded Spain's Premio Nacional de Música for composition in 1985. He died in Barcelona on 7th May 2002.

Amassing a catalogue of some 200 works, Montsalvatge's style evolved over several different creative phases. At the start of his career, he was notably influenced by twelve-tone technique and by Wagner – which together dominated Catalan music during the period represented by his *Sinfonía mediterránea* of 1949. In the following era he was to secure inspiration in the music of the Antilles (as in *Cinco canciones negras* of 1945 and *Cuarteto indiano* of 1952). His steady contact with the French composers Olivier Messiaen and Georges Auric led to a further change in his style, which became characterized by free polytonality (as in *Partida* of 1958). The final phase of Montsalvatge's work brought a measure of consolidation, but also revealed the influence of the European avant-garde in what proved his most prolific period.

Montsalvatge explored virtually all musical genres in his career. His work ranges in scale from operas (*El gato con botas* and *Una voz en off*) to chamber music (*Cuarteto indiano*), in between which are orchestral works such as the *Desintegración morfológica de la Chacona de Bach*, the *Laberinto o Sinfonía de réquiem*, and the award-winning *Sinfonía mediterránea*. He owed his international fame to one work in particular – the *Cinco canciones negras* for mezzo-soprano and orchestra, a blend of Antillean rhythms and themes, of which the best known is the *Canción de*

cuna para dormir un negrito. He also wrote a fair amount of film music and in 1987 his score for the picture *Dragon Rapide*, concerning the Spanish dictator Francisco Franco, was nominated as best original film score at the Goya Awards.

Composed in 1975, and given its première by violinist Xavier Turull and pianist Manuel García Morante at the Biblioteca Pere Vergés in Badalona, *Paráfrasis Concertante* is a compact violin sonata in all but name. First comes a *Moderato sostenuto* in which aloof chordal gestures on piano are answered with a moodily ambivalent theme on violin, which has the briefest of cadenzas at mid-point before resuming the uneasy dialogue. There follows a *Scherzo* where agile pizzicato and deft piano gestures initially alternate, making way for a more fanciful episode which features violin in harmonics, before those initial exchanges are bracingly resumed. The final *Rondò* begins with a defiant theme where the interplay between the two instruments is at its most intensive, but this presently makes way for an improvisatory and technically wide-ranging episode for the violin that gradually accrues expressive momentum before the piano re-enters for an unexpectedly curt conclusion.

The *Lullaby* (1957) is actually the transcription of the aforementioned *Canción de cuna para dormir un negrito* (Lullaby for a black child) and, as might be expected, is among Montsalvatge's most winsome and unaffected shorter pieces – not least in the way in which the violin and piano are combined in a rapt dialogue whose subtle blues inflections are not at all out of place in this gentle berceuse.

Spanish Sketch (1943, though its material dates back over several years) was first performed by violinist Joan Alòs at the Palau de la Música in Barcelona on 29th April 1944. As its title implies, this is a miniature which is wholly evocative in its mood, not least because of the habanera rhythm which underpins those constantly varying exchanges between violin and piano as the piece proceeds nimbly though atmospherically towards its speculative close.

Composed in 1994 and first performed on 18th July that

year by the violinist Agustín León Ara and the pianist José Tordesillas at the Decena Musical de Segovia in Alcázar de Segovia, *Tres Policromías* is a fine example of Montsalvatge's late music from what was his most prolific decade. The *Andante con brio* unfolds deliberately yet decisively as it exudes a swinging motion that holds good through to the soaring final gesture. The *Siciliana furtiva* that follows is prefaced thoughtfully by the piano, before the violin enters with an expressive melodic line that takes on greater expressive variety as the siciliano rhythm indicated in its title comes discreetly to the fore. The final piece begins with trenchant gestures between the instruments, before the *Ráfaga de tango* hits its stride with lively and characterful interplay that extracts a considerable range of emotions from the underlying dance rhythm – the piece subsequently being rounded off by an accelerating coda that brings a decisive final flourish.

Composed in 1945, and given its première on 11th December the following year by violinist Rafael Ferrer and pianist Rafael Gálvez at the offices of the British Council in Barcelona, *Variacions sobre un tema de 'La Spagnoletta' de Giles Farnaby* is one of Montsalvatge's most appealing chamber works (and was adapted 46 years later for guitar and strings). The theme, as simple and unaffected as its marking implies, is followed by four variations – a brief and capricious *Leggiero*, a *Solemne* which features eloquent

chordal sequences for both violin and piano on its way to a fervent close, a *Tempo de Siciliano* which conjures an appealingly lilting expression from its underlying rhythm and which also incorporates a sultry cadenza-like violin passage over its course; finally a *Deciso* that makes energetic play with the theme as it sees the overall variation sequence through to an animated and even forceful conclusion.

Written during 1986-88 and first given complete on 6th June 1989 by the Trío Mompou at the Palau Aranjuez near Madrid, the *Trio for violin, cello and piano* is among the most substantial of Montsalvatge's later chamber works. The opening *Balada a Dulcinea* starts with the rapt dialogue of violin and cello, the piano entering as the music briefly intensifies before arriving at a warmly expressive theme for all three instruments – the initial interplay, albeit now with piano in attendance, returning to effect a beatific close. The central *Diálogo con Mompou* sees the expressive interplay between the trio gradually intensify before assuming a more speculative and even equivocal manner recalling that of the older composer who had died shortly before. The final *Ritornello* begins decisively, before calming down and then initiating a long-breathed dialogue – into which a hint of tango insinuates itself – as the music gradually though insistently gathers momentum on its way to an ending of palpable fervency.

Richard Whitehouse

Photo: Lisa Mazzucco

Eva León

A native of the Canary Islands, Eva León has become one of the most successful Spanish violinists of her generation. She has won the major Spanish violin competitions and several international competitions, including top prize at the Michelangelo Abbado International Violin Competition and Laureate at the Maria Canals International Violin Competition. In 2006 she won the 33rd Artists International Début Award in New York, which led to her début at Carnegie Hall. She has successfully appeared on tour in some of the most prestigious concert halls and festivals throughout Europe, the United States, the Middle East and Latin America, both as a chamber musician and as a soloist with numerous orchestras. Eva León has recorded a critically acclaimed album with music by Joaquín Turina (8.570402). She currently lives in New York City. www.evaleon.com

Photo: Robin Douthitt

Sibylle Johner

Sibylle Johner, cellist and conductor, has performed throughout North America and Europe, often as a founding member of the Damocles Trio. The Trio has also been frequently featured on Robert Sherman's *Young Artists Showcase* on WQXR radio. In recent years, the Spanish Consulate, the Instituto Cervantes, New York, and the King Juan Carlos I of Spain Center at NYU have underwritten the trio's numerous Spanish-themed projects. The Foundation for Iberian Music at the CUNY Graduate Center has also presented the ensemble on several occasions, including its inaugural event in honor of pianist Alicia de Larrocha. Two critically-acclaimed recordings are available on Claves Records: Turina's complete piano trios and quartet and *Trios Brasileiros*. A recording of Linda Dusman's *Diverging Flints* was released in 2012.

Photo: Christian Steiner

José Ramos Santana

A native of Puerto Rico, José Ramos Santana is one of the most acclaimed pianists of his generation. He has appeared as a soloist with the New York Philharmonic, the Royal Philharmonic and the orchestras of Detroit, Saint Louis, Baltimore, San Antonio, Rochester, Utah, as well as with the American Composers Orchestra in Carnegie Hall and with the Moscow Philharmonic and Orchestre de L'Hermitage in their Latin-American tour. He has performed in music festivals such as Spoleto, Caramoor, Casals, the Grant Park Festival in Chicago, the International Keyboard Institute Festival in New York, the Bravissimo Festival in Guatemala, and the Amalfi Coast Festival in Italy among others. A prize winner of the Gina Bachauer International Piano Competition, he gave the world première of *Glosas* by Roberto Sierra, which received critical acclaim. His recital work has taken him throughout the United States, France, Germany, Italy, Switzerland, Spain, Central America and the Far East. He is a graduate of The Juilliard School where he studied with Adele Marcus and Sylvia Rabinof. He has also studied with William Masselos, Leon Flesher and Alicia de Larrocha.

Xavier Montsalvatge (1912–2002)

Paráfrasis Concertante • Lullaby • Spanish Sketch • Tres Policromías • Piano Trio Variaciones sobre un tema de 'La Spagnoletta' de Giles Farnaby

El compositor español Xavier Montsalvatge (i Bassols) fue una de las figuras públicas más influyentes de la música catalana en la segunda mitad del siglo xx. Nacido en Girona el 11 de marzo de 1912, estudió violín y composición en el Conservatorio de Barcelona, donde sus principales profesores fueron Lluís Maria Millet, Enric Morera, Jaume Pahissa y Eduard Toldrà. Tras la Guerra Civil, empezó a trabajar como crítico musical cuando entró en la revista *Destino* en 1942, una publicación que habría de dirigir de 1968 a 1975. Además, escribió regularmente para el diario *La Vanguardia*. Montsalvatge también volvió a dar clases en el Conservatorio de Barcelona, siendo nombrado profesor en 1970 y catedrático de composición en 1978. Recibió el Premio Nacional de Música para composición en 1985. Murió en Barcelona el 7 de mayo de 2002.

Dio forma a un catálogo de alrededor de doscientas obras y el estilo de Montsalvatge evolucionó a lo largo de varias fases creativas diferentes. Al comienzo de su carrera se vio notablemente influido por la técnica dodecafónica y por Wagner, que dominaron conjuntamente la música catalana durante el período representado por su *Sinfonía mediterránea* de 1949. En la siguiente etapa obtendría la inspiración de la música de las Antillas (como en las *Cinco canciones negras* de 1945 y el *Cuarteto indiano* de 1952). Su contacto regular con los compositores franceses Olivier Messiaen y Georges Auric dio lugar a un nuevo cambio en su estilo, que pasó a caracterizarse por la politonalidad libre (como en *Partida*, de 1958). La fase final de la obra de Montsalvatge trajo consigo una cierta consolidación, pero también reveló la influencia de la vanguardia europea en el que acabaría por ser su período más prolífico.

Montsalvatge exploró virtualmente todos los géneros musicales a lo largo de su carrera. Su obra abarca en tamaño desde las óperas *El gato con botas* y *Una voz en off* hasta la música de cámara (*Cuarteto indiano*), y entre unas y otra se encuentran obras orquestales como la *Desintegración morfológica de la Chacona de J. S. Bach*, *Laberinto* o la *Sinfonía de Réquiem*, así como la galardonada *Sinfonía Mediterránea*. Debió su fama internacional a una obra en concreto: las *Cinco canciones negras* para

mezzosoprano y orquesta, que son una combinación de ritmos y temas antillanos, de las que la más conocida es la *Canción de cuna para dormir un negrito*. También escribió una cantidad sustancial de música de cine y en 1987 su banda sonora para la película *Dragon Rapide*, que trata del dictador español Francisco Franco, fue nominada a la mejor banda sonora original en los Premios Goya.

Compuesta en 1975, y estrenada por el violinista Xavier Turull y el pianista Manuel García Morante en la Biblioteca Pere Vergés de Badalona, *Paráfrasis Concertante* es una compacta sonata para violín en todo excepto su nombre. Primero suena un *Moderato sostenuto* en el que distantes gestos acórdicos en el piano son respondidos con un tema misteriosamente ambivalente en el violín, que contiene a medio camino la más breve de las cadencias antes de retomar el precario diálogo. Luego sigue un *Scherzo* en el que inicialmente alternan un ágil pizzicato y diestros gestos pianísticos, dando paso a un episodio más fantástico que presenta al violín en armónicos, antes de que se retomen sorprendentemente esos intercambios iniciales. El *Rondo* final comienza con un tema desafiante en el que la interacción entre los dos instrumentos alcanza su momento más intenso, pero esto da paso enseguida a un episodio improvisatorio y técnicamente variado para el violín que acumula inercia expresiva antes de que el piano haga su reaparición para una conclusión inesperadamente cortante.

La *Nana* (1957) es en realidad la transcripción de la ya mencionada *Canción de cuna para dormir un negrito* y, como podría esperarse, se encuentra entre las piezas breves más encantadoras y carentes de afectación de Montsalvatge, fundamentalmente por el modo en que el violín y el piano se combinan en un embelesado diálogo cuyas sutiles inflexiones de blues no se encuentran en absoluto fuera de lugar en esta delicada nana.

Spanish Sketch (1943, aunque su material inicial se remonta varios años atrás) fue estrenada por el violinista Joan Alòs en el Palau de la Música de Barcelona el 29 de abril de 1944. Como da a entender su título, se trata de una miniatura que presenta una atmósfera absolutamente evocadora, sobre todo por el ritmo de habanera que

sostiene esos intercambios en constante variación entre el violín y el piano según va avanzando la pieza con agilidad, aunque de un modo atmosférico, hacia su especulativa conclusión.

Compuestas en 1994 y estrenadas el 18 de julio de aquel año por el violinista Agustín León Ara y el pianista José Tordesillas en la Decena Musical de Segovia, en el Alcázar de la ciudad castellana, las *Tres Policromías* constituyen un hermoso ejemplo de música de última época de Montsalvatge de la que fue su década más prolífica. La *Fanfarria recóndita* se despliega pausada pero decididamente mientras irradia un movimiento balanceante que sigue manteniéndose hasta el vertiginoso gesto final. La *Siciliana furtiva* que sigue cuenta con un prólogo reflexivo del piano antes de que haga su aparición el violín con una expresiva línea melódica que adopta una mayor variedad expresiva cuando el ritmo de siciliano indicado en su título pasa discretamente a primer plano. El último movimiento comienza con gestos incisivos entre los instrumentos, antes de que una *Ráfaga de tango* coja el ritmo con un animado intercambio lleno de carácter que extrae un espectro considerable de emociones del ritmo de danza subyacente; la pieza se ve coronada posteriormente por una coda que no deja de acelerar el tempo y que incorpora una decisiva floritura final.

Compuestas en 1945, y estrenadas el 11 de diciembre del año siguiente por el violinista Rafael Ferrer y el pianista Rafael Gálvez en la sede del British Council en Barcelona, las *Variaciones sobre el tema de "La Spagnoletta" de Giles Farnaby* son una de las obras camerísticas más atractivas de Montsalvatge (y fue adaptada 46 años después para guitarra y orquesta de cuerda). El tema, tan sencillo y carente de afectación como da a entender su indicación, va seguido de cuatro variaciones: un breve y caprichoso

Leggiero, un *Solemne* que contiene elocuentes secuencias acórdicas tanto para violín como para piano de camino hacia una ardiente conclusión, un *Tempo de Siciliano* que evoca una expresión atractivamente cadenciosa a partir de su ritmo subyacente y que incorpora también en su curso un sensual pasaje para el violín, semejante a una cadencia; y, finalmente, un *Deciso* que se vale enérgicamente del tema al tiempo que lleva la secuencia global de las variaciones hacia una animada e incluso enérgica conclusión.

Escrito durante 1986-1988 y estrenado completo el 6 de junio de 1989 por el Trío Mompou en el Palacio de Aranjuez, cerca de Madrid, el *Trío para violín, violonchelo y piano* se encuentra entre las obras camerísticas más sustanciales del último Montsalvatge. La *Balada a Dulcinea* inicial comienza con el embelesado diálogo de violín y violonchelo, tras lo cual el piano entra cuando la música se intensifica brevemente antes de llegar a un tema cálidamente expresivo para los tres instrumentos: se trata del intercambio inicial, si bien ahora con la presencia del piano, que regresa para ofrecer una beatífica conclusión. El *Diálogo con Mompou* central ve cómo la expresiva interacción entre el trío se intensifica gradualmente antes de adoptar un aire más especulativo e incluso equívoco que recuerda al de su colega y compatriota, algo mayor, que había fallecido poco antes. El *Ritornello* final comienza decididamente antes de apaciguarse e iniciar a continuación un diálogo de largo aliento –en el que se insinúa un dejo de tango– al tiempo que la música, gradual pero insistentemente, coge inercia en su camino hacia una conclusión de un fervor palpable.

Richard Whitehouse

Traducción: Luis Gago

One of Spain's leading composers of the second half of the twentieth century, Xavier Montsalvatge wrote some 200 works and explored almost all musical genres. His music for violin and piano, which he produced throughout most of his compositional life, occupies a significant place in his output, from a delicious miniature such as the *Spanish Sketch* to the masterly late *Tres Policromías*, and the *Paráfrasis Concertante*, a sonata in all but name. The impressive *Piano Trio* is lyrical, sensual and dance-like in turn.

**Xavier
MONTSALVATGE**
(1912–2002)

Complete Works for Violin and Piano

Paráfrasis Concertante (1975) 14:33 1 I. Moderato sostenuto 4:51 2 II. Scherzo 4:19 3 III. Rondò: Allegro 5:23 4 Lullaby (1957) 2:47 5 Spanish Sketch (1943) 2:09 Tres Policromías (1994) 12:36 6 I. Fanfarria recóndita: Andante con brio 2:39 7 II. Siciliana furtiva: Calmato con tenerezza 5:16 8 III. Adagietto – Ráfaga de tango – Allegretto 4:41	Variaciones sobre un tema de 'La Spagnoletta' de Giles Farnaby (1945) 9:42 9 Theme: Andantino semplice – 1:26 10 Leggiero – 0:47 11 Solemne – 2:41 12 Tempo de Siciliano – 3:22 13 Deciso 1:25 Piano Trio (1986–1988)* 14:21 14 I. Balada a Dulcinea 4:28 15 II. Diálogo con Mompou 5:25 16 III. Ritornello 4:28

Eva León, Violin • José Ramos Santana, Piano
Sibylle Johner, Cello*

Recorded at Patrych Sound Studios, New York City, USA, 22 April (tracks 4–8), 25 May (1–3, 9–13) and 26 May 2011 (14–16) • Producer & Engineer: Joseph Patrych Booklet notes: Richard Whitehouse
Publishers: Unión Musical Ediciones, Madrid (tracks 1–3); Southern Music Publishing (4–5, 9–13);
E. M. Boileau (6–8); Edicions Tritó (10–12)
Cover photo: Mosaic from the Palau de la Musica Catalana, Barcelona (© Toniflap / Dreamstime.com)