

RAMÓN PAÚS

Works for Piano

Piano al origen • Piano en Arlés

Estudio para uracilo, un príncipe genómico

Piano astrolabio

Eduardo Fernández

Ramón Paús (b. 1956)

Piano al origen • Piano en Arlés

Estudio para uracilo, un príncipe genómico • Piano astrolabio

Since the turn of the century, the music of Ramón Paús has appeared with increasing frequency in concert programmes in Spain. A multifaceted musician, Paús trained in Barcelona, Boston, Paris and Lyon. As well as writing for his own instruments – piano and guitar – he has written orchestral works, film scores and jazz; with a strong sense of both classical principles and modernity, he aims simply to write good music, free from generic or functional restrictions. He follows the dictates of his own musical sensibility, steering clear of well-trodden paths and rejecting the trends of any particular moment in time or any specific cultural environment.

Paús's piano music contains technical and aesthetic elements that clearly reflect his creative personality, including the following:

- a move away from conventional forms of construction and towards the juxtaposition of ideas set out in short sections and not always subject to development; Paús nearly always rejects working within pre-existing formal patterns, in favour of a free-flowing musical discourse whose end point is, generally, not predetermined;
- evocations of jazz;
- an abundance of expressive indications which are poetic and, at times, a little enigmatic in nature; these turn his scores into a kind of emotional script;
- passages based on an alternation of calm motifs, made up of notes of long duration, and others that are agitated in configuration, rhythmic and angular, made up of short, syncopated, accented notes;

– the frequent sense of a notably 'harmonic' character to the musical flow (despite there being no lack of melodic motifs, whose *cantabile* nature is entirely unconventional), which is obtained through writing that often emphasises sequences of very dense, compact vertical conglomerates – including many made up of six or even eight notes – with plenty of accidentals, making chords that freely disregard the rules of functional harmony: these sequences are securely sought out on the keyboard, in the manner of 'written improvisations', and in them the composer is looking for a particular expressiveness, particular sonorities (colours), guided by his intuition and extreme sensitivity.

His piano works give the – accurate – impression of having been created at the keyboard. Despite this sensation of freedom, however, close analysis reveals a level of control for which Paús calls on the principles and gestures of traditional harmonic and compositional techniques: implicit connections between disparate chords (common tones, for example), a careful choice of intervals according to their expressive qualities, contrary or oblique motion, and so on.

The notes below consider some of the specific features of the works on this album, all of which, as will be seen, have been 'launched' by pianist Eduardo Fernández.

Piano al origen (2011)

This work is dedicated to ‘a veiled woman’ – a reference to the composer’s mother, to whom the title ‘Piano at my roots’ is also an allusion. Written in June 2011, it was premiered by Eduardo Fernández on 28 October 2013 at Madrid’s Teatro de la Zarzuela.

A mysterious song in the left hand acts as a slow introduction. From here, both hands ‘sing’ in an atmosphere of great intensity that then fades away in a chordal passage. A new section begins in which the emotional intensity builds to an even higher level, and whose repetition is specified in the score. Another chordal passage, marked ‘between dream and wakefulness’, ‘stretches out’ melodically after this, in music of expressive concentration and intimacy. These qualities reach their height in a beautiful passage indicated by the composer as ‘religious, in the manner of a *cantus firmus*’, based on a crotchet pulse and resolving on a succession of long-note chords, a device often found in Paús’s music – as is the contrasting use of rhythmic themes based on short notes also found here: after the ‘religious’ passage fades away, we hear a contrasting 5/4 *leggiero* passage. The *obsesivo* (‘delicate, graceful’) passage in 9/8 that leads to the conclusion is particularly attractive. A certain aura of expressive transcendence shimmers over the work as a whole.

Piano en Arlés (2009)

In 1990, the great Japanese director Akira Kurosawa made *Dreams*, a film made up of eight distinct sequences, in one of which, *Crows*, he portrays the figure of Vincent van Gogh. This cinematic vignette is the inspiration for Paús’s *Piano en Arlés* (‘Piano in Arles’), ‘a work dedicated to the pianist Eduardo

Fernández’, written in July 2009 and, like the previous piece, premiered by its dedicatee at the Teatro de la Zarzuela in Madrid on 28 October 2013.

In the words of its composer, ‘towards the end of one of the episodes in Akira Kurosawa’s *Dreams*, we see Van Gogh hurrying through the countryside in pursuit of the light. My piece came to life as if a piano, personified, were watching this situation and all at once began to play...’.

At the beginning two very short motifs – ‘light’ and ‘dark’ – are set out, which are the germ of a piece whose expressive content can be defined as a journey in search of light, of affirmation, running away from darkness and making one’s way through shadows and doubts ... The influence of jazz on Paús’s piano writing is evident throughout the work – not just when the score is marked ‘jazzy’.

Estudio para uracilo, un príncipe genómico (2016)

Uracil is one of the components of RNA (ribonucleic acid), represented by the letter U in the genetic code, and constitutes one of the nitrogenous bases of the structure of DNA (deoxyribonucleic acid). British research chemist Rosalind Franklin (1920–1958) revealed the form of the DNA molecule using X-ray diffraction images – an astonishing scientific achievement which played a key role in the work that won her colleagues Watson, Crick and Wilkins the Nobel Prize in 1962. Paús’s awareness of this story motivated him to write a work in homage to Franklin, who died prematurely, and has perhaps still not received the recognition she deserves. The composer’s motivation and choice of title are also explained by the fact that he graduated in biochemistry from Barcelona University.

‘Study for Uracil, a genomic prince’ bears a dedication to the performer on this album: ‘To Eduardo Fernández, another prince’. It was composed in March and April 2016 and premiered by Fernández in the auditorium of Alicante’s City Hall on 7 February 2017.

The opening section is based on the above-mentioned device of alternating agitated patterns, made up of short, accented notes, with other, calmer motifs, made up of long notes. Paús describes this section as one of ‘rapid, barely audible dialogues...’ – these lead to a passage in which we hear a succession of chords in the manner of a very free chorale, indicated by the composer as ‘clarity ... of abstract lyricism, in search of Kandinsky’. We then move to another section, ‘a stroll, looking backwards, observing the tops of the trees’, in which the walking rhythm is created by a series of crotchet chords. The composer has said that, when regular-pulse patterns such as this appear in his music (as in the *cantus firmus* of *Piano en Arlés*), they tend to bring with them an extra touch of emotion: these steady pulses free him from the rhythm, giving free rein to expressiveness. This passage culminates in a number of held chords (*dolce*), after which we hear a lovely *Adagio*, free-flowing and of dreamlike expression, like a prolonged jazz improvisation, ineffably melodic in profile. The final section (*Largo*) begins by revisiting a pattern heard earlier and, with a certain meditative character, the music is led towards its conclusion.

Piano astrolabio (2014)

This piece is dedicated to ‘Javier Briongos, friend and publisher’. It was composed between May and June 2014 and at the time of writing had not yet received a public performance. In other words, this recording is a genuine world premiere.

After a brief introductory passage, we find a lovely *Lento moderato*, again marked ‘between dream and wakefulness’. There follows a *leggiere e ritmico* passage based on the familiar alternation of long-note chordal phrases and lively outbursts. A new, semi-static passage (‘letting time pass, wet hours spent on the waterfront’) gives way to a ‘lush, transparent melody’ that rises in the right hand while the left (again!) insistently repeats chords of the same duration. This section is followed by another in which we are faced with ‘an ironic question, not exempt from sarcasm’; further on, our attention is called to a ‘dreaming melody that stirs up difficult memories’. An *Adagietto* section is followed by another marked *Vivace*, written across three staves and making immense technical demands on the performer. Here, above a continuous trill in the right hand, the left traces out another chordal theme that leads into a ‘fleet and light-hearted’ motif which, in dissolving into chords of long duration, yields in turn to a ‘sweet and warm’ *Presto* with an attractive ‘rhythmical and luminous’ semiquaver motif which will form the work’s abrupt, unexpected and virtuosic ending.

José Luis García del Busto

Madrid, July 2017

English Translation by Susannah Howe

Ramón Paús (b. 1956)

Piano al origen • Piano en Arlés

Estudio para uracilo, un príncipe genómico • Piano astrolabio

Cuando alumbraba el siglo XXI comenzaron a proyectarse con fuerza en nuestros conciertos las composiciones de Ramón Paús, músico plural formado en Barcelona, Boston, París y Lyon, conocedor y practicante del piano y de la guitarra, de la música de concierto, de la música cinematográfica y del jazz, imbuido tanto de los principios clásicos como de los de la modernidad y empeñado en hacer buena música sin distinguos de géneros y funciones, siguiendo los dictados de su sensibilidad musical, tan ajena a los caminos trillados como a las tendencias o modas de un momento o de un entorno cultural determinado.

Su música para piano contiene elementos técnicos y estéticos que resumen muy bien la personalidad creativa de Paús. Apuntemos hacia alguno de ellos:

– Desde el punto de vista formal, se observa una construcción ajena a los moldes clásicos, hecha a base de yuxtaposición de ideas que se exponen en secciones breves y que no siempre se someten a desarrollo. Paús ha descartado casi siempre trabajar sobre moldes formales preexistentes, en favor de un discurso libre cuyo punto final no suele estar preconcebido.

– Laten con frecuencia en su música evocaciones jazzísticas.

– En sus partituras abundan las indicaciones expresivas, de carácter poético, a veces un tanto enigmático. Para él constituyen una especie de guión emocional.

– Son frecuentes los pasajes articulados sobre la alternancia de motivos calmos, en notas largas, y otros de configuración nerviosa, rítmicos y angulados, a base de notas breves, síncopas y acentos.

– Aunque no falten los motivos melódicos -con un sentido *cantabile* por completo anticonvencional-, se observa en muchos momentos un carácter marcadamente “armónico” del curso musical, procurado a través de una escritura que con frecuencia incide en sucesiones de conglomerados verticales muy poblados y compactos -abundan los de seis y hasta ocho notas-, con notas pródigas en alteraciones y que constituyen acordes escogidos con libertad con respecto a las leyes de la vieja armonía funcional: son sucesiones seguramente buscadas sobre el teclado, a modo de “improvisaciones escritas”, en las que el autor busca unas sonoridades (“colores”) y una expresividad precisas, guiado por su propia intuición y una sensibilidad a flor de piel.

Sus piezas pianísticas dan la sensación -cierta- de que han sido creadas tanteando y probando sobre el instrumento. Frente a esta sensación de libertad, el análisis revela, sin embargo, un control para el que Paús recurre a principios y gestos de las técnicas armónicas y compositivas tradicionales: conexiones implícitas entre acordes dispares (como, por ejemplo, notas comunes), cuidada elección de los intervalos en función de la expresividad, movimientos contrarios u oblicuos...

Veamos algunas características y datos precisos de las composiciones programadas en esta grabación, todas ellas -como se verá- vinculadas en su “despegue” al pianista Eduardo Fernández.

Piano al origen (2011)

Obra dedicada “a una mujer velada”: el autor se refiere a su madre, a quien alude también el título. Fue compuesta en junio de 2011 y se estrenó el 28 de octubre de 2013, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en interpretación de Eduardo Fernández.

Un misterioso canto en la mano izquierda actúa a la manera de introducción lenta. A partir de aquí, ambas manos “cantan” en clima de gran intensidad que se desvanece en un pasaje en acordes. Nueva sección en la que aún crece la intensidad emocional y cuya repetición está prescrita en la partitura. Otro pasaje en acordes, con la indicación “entre sueño y vigilia”, se “estira” melódicamente a continuación, en música que siempre nos muestra concentración expresiva y carácter íntimo, caracteres que se extreman en el bellissimo pasaje designado por el autor “religioso, a modo de *cantus firmus*”, basado en un pulso de negras y que resuelve en una sucesión de acordes de notas largas, uso muy frecuentado por el autor, así como lo es la presencia contrastante de temas rítmicos a base de notas breves, tal y como sucede aquí: tras diluirse el referido pasaje *religioso*, aparece un *leggero* en 5/4 de tales características. Muy atractivo el pasaje *obsesivo* (“delicado, grácil”) en 9/8, que conduce a la conclusión. Cierta halo de trascendencia expresiva sobrevuela a lo largo de toda la pieza.

Piano en Arlés (2009)

En 1990, el gran cineasta japonés Akira Kurosawa llevó a cabo una película, titulada *Sueños*, integrada por ocho secuencias o episodios bien diferenciados, en uno de los cuales, significativamente titulado *Cuervos*, evocaba la figura de Van Gogh. Este segmento cinematográfico fue para Paús el punto de partida inspirador y el origen

de su pieza *Piano en Arlés*, “obra dedicada al pianista Eduardo Fernández” que fue compuesta en julio de 2009 y, como la anteriormente comentada, estrenada por el dedicatario en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el 28 de octubre de 2013.

En palabras del autor, “hacia el final de uno de los episodios de los *Sueños* de Akira Kurosawa, vemos a Van Gogh en Arlés caminando apresuradamente a través del campo, en busca de la luz. Mi pieza nació como si un piano personalizado observara esta situación y, al momento, empezara a sonar...”

En el arranque se exponen sendos motivos “luminoso” y “oscuro”, muy breves, que son como el germen de una pieza cuyo contenido expresivo puede definirse como un camino en busca de la luz, de la afirmación, huyendo de la oscuridad y abriéndose paso entre las tinieblas, las dudas... No solo cuando en la partitura encontramos la indicación *jazzy*, sino toda la pieza, muestra la cercanía al jazz más hondo que hay en la inspiración pianística de nuestro compositor.

Estudio para uracilo, un príncipe genómico (2016)

El uracilo es un componente del ARN (ácido ribonucleico), que en el código genético se representa por la letra U y que constituye una de las bases nitrogenadas de la estructura del ADN (ácido desoxirribonucleico). La química e investigadora inglesa Rosalind Franklin (1920-1958) reveló la forma de esta molécula obteniendo imágenes por difracción de rayos X, deslumbrante logro científico que resultó capital para las investigaciones que valieron el Premio Nobel a sus colegas Watson, Crick y Wilkins en 1962. El conocimiento de estos hechos motivó a Ramón Paús a componer una pieza en íntimo homenaje a la

científica prematuramente fallecida y que acaso no ha sido considerada tanto como sus méritos merecieron. El título y la motivación se explican mejor al conocer un dato biográfico de Ramón Paús: es Licenciado en Bioquímica por la Universidad Central de Barcelona.

Por lo demás, la obra está dedicada a uno de sus principales intérpretes, protagonista de esta grabación: “A Eduardo Fernández, otro príncipe”. Fue compuesta entre marzo y abril de 2016 y la estrenó el dedicatario en el Auditorio de la Diputación de Alicante, el 7 de febrero de 2017.

La referida alternancia entre diseños nerviosos, de notas cortas y acentuadas, y otros más calmos, de notas largas, es la base de la primera sección. Paús la describe como “diálogos rápidos, apenas audibles”... y éstos llevan a un pasaje en el que se suceden acordes a modo de coral muy libre, indicado por el autor como “claridad... de un lirismo abstracto, buscando a Kandinsky”. Se accede luego a otra sección, “paseo mirando arriba, observando las copas de los árboles”, en la que está claramente observado el ritmo de andadura en una sucesión de acordes en negras. Declara el compositor que, cuando en su música aparecen diseños como éstos, de pulso regular (lo hemos visto antes en el *cantus firmus* de *Piano en Arlés*), suelen llevar aparejados un plus de emotividad: estos pulsos mantenidos le liberan del ritmo, lo que deja volar libremente a la expresión). Este pasaje culmina en unos acordes tenidos (*dolce*) tras los cuales se inicia un bello *Adagio* de expresividad ensoñada y curso libre, a la manera de una profunda improvisación jazzística de perfil inefablemente melódico. La última sección (*Largo*) comienza repasando un diseño ya escuchado y, con cierto carácter meditativo, la música es conducida hacia su final.

Piano astrolabio (2014)

Esta pieza está dedicada “a Javier Briongos, amigo y editor”, fue compuesta entre mayo y junio de 2014 y, en el momento en que se escribieron estas líneas, aún no había sido estrenada en concierto público. De otro modo, esta grabación constituye su auténtico estreno.

Después de un breve pasaje introductorio, encontramos un hermoso *Lento moderato* “entre el sueño y la vigilia”. Sigue un pasaje *leggero e ritmico* basado en la acostumbrada alternancia de frases acórdicas -en notas largas- y ráfagas vivaces. Un nuevo pasaje semiestático (“dejando transcurrir el tiempo, horas húmedas en el malecón”) da paso a una “melodía lasciva y transparente” que se alza en la mano derecha mientras la izquierda (¡de nuevo!) repite insistentemente acordes de la misma duración. A esta sección sigue otra en la que asistimos a “una pregunta irónica, no exenta de sarcasmo”; más allá, reclama su atención una “melodía de ensoñación que promueve recuerdos difíciles”. Un pasaje *Adagietto* es seguido por otro *Vivace* de alta exigencia técnica para el intérprete, escrito a tres pentagramas, en el cual, sobre el continuo de un trino en la mano derecha, la izquierda traza otro tema en acordes que desemboca en un motivo “alegre y alado” que, al disolverse en acordes de larga duración, cede su lugar a un *Presto* “dulcemente cálido” que acoge un atractivo motivo “rítmico y luminoso”, en semicorcheas, que va a constituir el abrupto, virtuosístico y sorpresivo final.

José Luis García del Busto
Madrid, Julio de 2017

Ramón Paús

Ramón Paús graduated from the prestigious Aula de Música Moderna y Jazz – Conservatorio del Liceo de Barcelona, and studied orchestration with various teachers in Paris and Lyon. His compositions include the original soundtrack of the prizewinning *Las Huellas Borradas* directed by Enrique Gabriel Lipchut and Ignacio Oliva's *La Rosa de Nadie*. His work for the theatre includes music for Aristophanes' *The Birds* (Las Aves) for the International Classical Theatre Festival of Mérida. His compositions have been performed in major concert halls in Europe and the Americas. In March 2018 his *Concerto No. 1 for Bass Clarinet and Orchestra* will have its world premiere. This work has been commissioned by the OCNE, with soloist Eduardo Raimundo and director Juanjo Mena.

Eduardo Fernández

Eduardo Fernández is one of the best pianists of his generation, especially noted for the depth and maturity of his interpretations. He was awarded the Spanish National Radio Culture Prize in 2016. Eduardo Fernández has performed all over the world, in internationally renowned concert venues including the St Petersburg Philharmonic Hall, Shanghai Oriental Art Centre, Beijing National Centre for the Performing Arts, Mumbai National Centre, Kiev Philharmonia, Barcelona Palau and the Teatro Real in Madrid. He has also participated in prestigious international festivals, with particularly noteworthy contributions to the Festival Internacional de Música y Danza in Granada, the Ciclo Scherzo in Madrid and Piano aux Jacobins in Toulouse.

He made his debut in the Main Hall of the Teatro Real de Madrid with the Madrid Symphony Orchestra in the concert to commemorate the centenary of composer Isaac Albéniz's death.

Considered by *Fanfare* magazine to be the successor to Alicia de Larrocha, Eduardo Fernández has produced interpretations of Spanish music which have been much prized and celebrated, resulting in him being named the winner of the Extraordinary Guerrero Foundation Prize, and the Manuel de Falla Award in Granada.

After the success of his recordings for the Polish Institute (Chopin and Schumann), Warner (Albéniz *Iberia*), Centaur (Brahms *Opp. 117, 118 and 119*), Orpheus (Scriabin *Complete Preludes*) and Naxos, he plans next to release a recording of the *Piano Sonatas* by Alexander Scriabin.

www.eduardofernandez.com

The internationally admired Spanish composer Ramón Paús has written a sequence of music for piano that clearly reflects his wide-ranging and creative personality. Both *Piano astrolabio* and *Piano al origen* share passages that are poised between dream and wakefulness, with lush and transparent melodies evoking religious elements in music of transcendent expressivity. Inspired by *Dreams*, a film by Akira Kurosawa, *Piano en Arlés* reflects a journey in search of light through shadow and doubt, the music brightened by Paús' characteristically exciting absorption of jazz elements.

Ramón
PAÚS
(b. 1956)

Works for Piano

1	Piano al origen (2011)	13:23
2	Piano en Arlés (2009)	13:01
3	Estudio para uracilo,
un príncipe genómico (2016)	11:21
4	Piano astrolabio (2014)	14:39

Eduardo Fernández, Piano

Recorded: 13 December 2016 and 8 May 2017 at Estudio Uno, Colmenar Viejo, Madrid, Spain
Producer: Ramón Paús • Engineer: José Vinader • Editor: Olga Santos
Publisher: Unión Musical Española UME - Music Sales Group
Cover image: *Astrolabe in Sand* (www.iStockphoto.com)

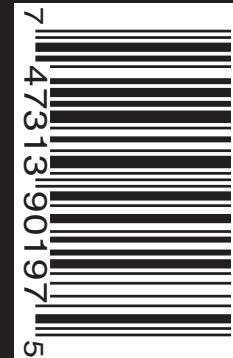

SPANISH CLASSICS

8.579019

DDD

Playing Time
52:24

© & © 2017 Naxos Rights Europe
Booklet notes in English
Comentarios en español
Made in Germany
www.naxos.com