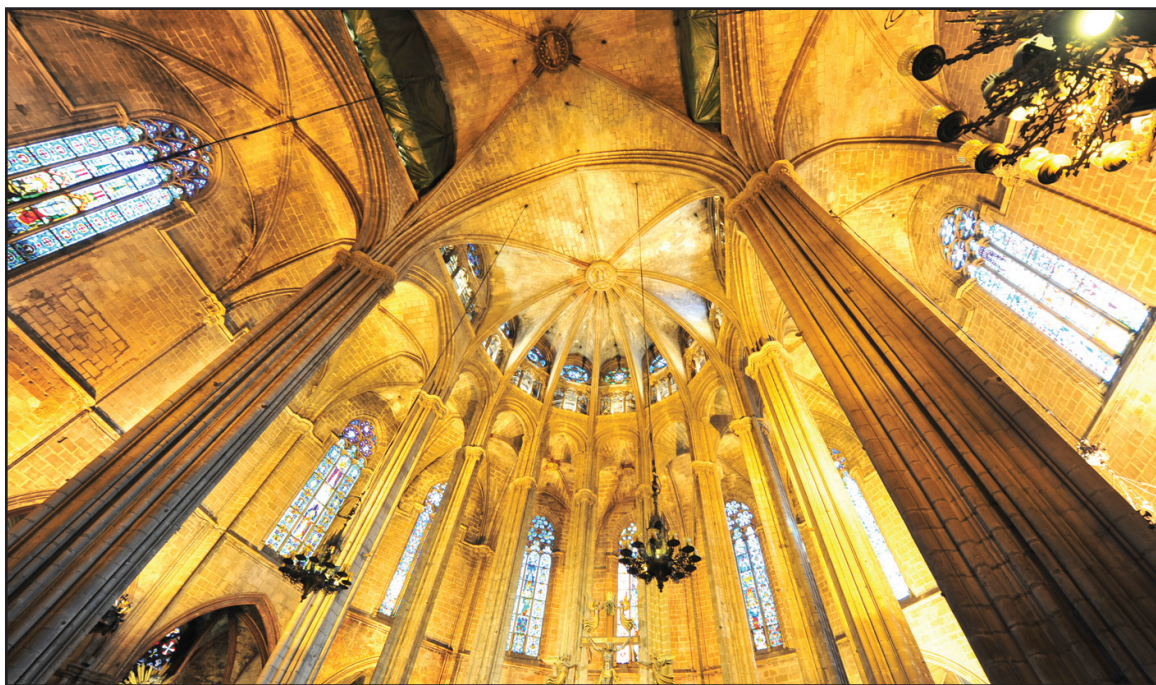

SPANISH CLASSICS

Xavier
MONTSALVATGE
Simfonia de Rèquiem
Manfred • Bric à brac
Barcelona Symphony Orchestra
Víctor Pablo Pérez

Xavier Montsalvatge (1912–2002) Manfred · Bric à brac · Simfonia de Rèquiem

Xavier Montsalvatge was one of the few Catalan composers of the early twentieth century to have developed a career in music without leaving Spain. As he himself said, "All the composers with whom I have some kind of shared experience are either older (Mompou, Toldrà, Lamote de Grignon) or younger (Mestres Quadreny, Guinjoan, Soler) than me. The rest of my generation (Nin-Culmell, Benejam, Surinach) emigrated; very few of us stayed here: Homs, Serra and one or two others." Of all the above-mentioned, it was Montsalvatge who achieved the most widespread international recognition as an orchestral composer, a rôle he combined with those of music critic and teacher at the Barcelona Conservatory.

Xavier Montsalvatge was born in Girona in 1912 and studied music in Barcelona, where he reacted against the Wagnerian inclinations of his teachers, leaning instead towards French music, and making several trips to Paris. His first taste of success came with the *Cinco canciones negras* (1946) and the *Cuarteto indiano* (1952), the key works of his "West Indian" style, an often ironic and perceptive synthesis of Cuban folk-music and a more contemporary aesthetic. Many of his works were given their première by artists of the highest calibre, such as pianist Alicia de Larrocha (*Concierto breve*, 1953) and guitarist Narciso Yepes (*Metamorfosis de concierto*, 1981). Montsalvatge composed three operas (*El gato con botas*, *Una voce in off* and *Babel 46*), twenty film soundtracks and dozens of ballet scores, choral works and chamber pieces. He was awarded many honours, notably the title of Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres by the French government, the Spanish National Music Prize, an honorary doctorate from Barcelona's Universitat Autònoma, the city of Barcelona's Artistic Merit Medal, the Spanish government's Fine Arts Gold Medal of Merit, membership of the Real Academia de la Artes de San Fernando and the Tomás Luis de Victoria Ibero-American Music Prize (1999).

His music – always well received by audiences – is notable for its sincerity, for being communicative and accessible, and for combining a variety of different elements within a single score to create something new. Montsalvatge himself said, "I do not need serial techniques

because I am against rigid orthodoxy, whether left- or right-wing. I admire Béla Bartók, Hindemith and, above all, Stravinsky, whom I see as the prototype composer of my time. In the contrast between consonance and dissonance, and between tonality and atonality, I look for an element that will light up my music. I believe that art should have ancestry, breeding, and be rooted in a clearly defined age. With this in mind, I try to follow my own path." His focus on reaching out to audiences and establishing a genuine connection with them earned him considerable popularity, and his music, which takes in a wide range of genres, is still often programmed, as well as being much recorded. To quote Montsalvatge again: "I have never thought of music as being radically abstract, and still less as formulaic. Something of ourselves is inscribed in every note, every symbol we put down on paper: something of our sincerity, our intimate feelings, even of our faults, our cynicism and the lies we tell."

The three works on this album provide a good overview of the composer's orchestral music: *Manfred* (1945) is a ballet score, the *Simfonia de Rèquiem* (1985) is a spiritual piece, while *Bric à brac* (1993), his last orchestral work, features folk-inspired elements.

Manfred

Even as a student, Montsalvatge was interested in dance. He went to the Liceu in Barcelona several times to see high-profile companies perform, and at the age of 22 composed his first ballet score. Years later he worked for husband-and-wife dance partners Yvonne Alexander and Paul Goubé, who introduced several new productions to the Teatro Coliseum in Barcelona, some with music by Montsalvatge. It was during one such collaboration that the composer met dancer Elena Pérez de Olaguer, whom he married in 1947. *Manfred* was inspired by Byron's dramatic poem of the same name, freely adapted for the stage by Jacqueline Alexander (sister of Yvonne). The première was given on 18th April 1945, the ballet lasting around an hour. The excerpts included here reveal the rhythmic influence of Stravinsky and the orchestral textures with which Montsalvatge was working at that particular point in time.

Bric à brac

The composer's last orchestral work (written when he was 81) was first performed by the Orquesta Sinfónica de Tenerife, conducted by Víctor Pablo Pérez, on 30th September 1993. The trinkets and trifles of the title are musically translated into four contrasting movements, each of which conjures a different atmosphere. *Evocador* features a free treatment of a folk-tune from the Canary Islands, "evoking" the work's origins; *Sesgado* (tranquil) is suitably calm in nature; *Tenso* is full of rhythmic and harmonic tension; and, finally, *Lúdico* (playful), is a festive movement which acts as a divertimento and, with its frenetic pace, provides a real challenge for the performers.

Simfonia de Rèquiem

The *Simfonia de Rèquiem* is one of the central works of Montsalvatge's catalogue. He decided to write an orchestral rather than choral piece based on the Requiem Mass. His interpretation has more to do with spirituality than religion, and reflects on the afterlife in a dreamlike, magical way, rather than with a sense of the tragic or transcendental. Death is present, of course, but is not one of the main themes, and does not in any way dictate a dark or mournful atmosphere. The work contrasts moments of grandeur with others of introspection and is notable for its expressiveness. Montsalvatge set himself the task of expressing his own

innermost feelings, from the most moving to the most sublime, by orchestral means alone, emphasising his desire for hope and tranquillity. Towards the end of the score, a few (optional) words for solo soprano are included: "*Requiem aeternam dona eis, Domine. Amen*". Montsalvatge chose six parts of the Mass (*Intróitus, Kyrie, Dies irae, Agnus Dei, Lux aeterna* and *Libera me*) and imprinted on each a feeling inspired by its original Latin text: serenity, supplication, respect, contemplation, radiance and hope. Once again, his idiom speaks directly and without artifice, and includes quotations from melodies deeply rooted in Western culture, such as that of the *Dies irae* chant. The *Simfonia de Rèquiem* was commissioned by Spain's Culture Ministry to mark the European Year of Music (1985) and received its première on 19th September 1986 at the Alicante International Music Festival.

The members of the Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya are ideal exponents of this composer, having already made several recordings of his music and performed virtually all his orchestral works (including twelve world premières) in over 300 concerts, some devoted exclusively to Montsalvatge.

David Puertas Esteve

English translation by Susannah Howe

Photo: May Zircus

Barcelona Symphony Orchestra, the National Orchestra of Catalonia

The Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, OBC, (Barcelona Symphony Orchestra, the National Orchestra of Catalonia) was founded in 1944 under the direction of Eduard Toldrà. Pablo González was appointed Music Director in September 2010. The OBC is committed to promoting classical and contemporary music of all cultures and tendencies, paying special attention to Catalan composers. Throughout its over seventy years of history, the OBC has programmed numerous new productions and has made several recordings with important labels, including an ongoing collaboration with Naxos. At the same time, the OBC is continually touring abroad, performing at some of the world's major concert halls such as Carnegie Hall, the Vienna Musikverein and Konzerthaus, and the Concertgebouw, and is frequently invited to renowned international festivals. The OBC collaborates regularly with other cultural institutions, both in Spain and abroad and is the first Spanish orchestra to sign an agreement with the digital platform Medici.tv. In April 1999 the OBC moved to *L'Auditori* of Barcelona, as its resident venue. The building was designed by Spanish architect Rafael Moneo.

Víctor Pablo Pérez

Victor Pablo Pérez was born in Burgos and studied at the Royal Conservatory of Music in Madrid and at the Hochschule für Musik in Munich. During the period 1980-1988 he was principal conductor and artistic director of the Symphony Orchestra of Asturias, and in 1987 was principal guest conductor of the National Orchestra of Spain. From 1986 to 2005 he was principal conductor and artistic director of the Tenerife Symphony Orchestra, of which he is now honorary director. He collaborates regularly with the Teatro Real in Madrid, the Gran Teatre del Liceu in Barcelona, La Coruña Mozart Festival, international music festivals in the Canary Islands, Perelada, Granada and Santander, the Schleswig-Holstein Festival, the Bruckner Festival in Madrid, the Pesaro Rossini Opera Festival, the Festival of San Lorenzo del Escorial and la Quincena Musical in San Sebastián. From 1993 until June 2013 he was principal conductor of the Galicia Symphony Orchestra. He was appointed principal conductor and artistic director of the Orchestra and Chorus of the Comunidad de Madrid from the 2013-2014 season. He has an extensive discography: see <http://www.victorpabloperez.net/>

Photo: Rafa Martín

Marta Matheu

Marta Matheu was born in Tarragona and studied at the Conservatory there, continuing in Valencia. She was taught by Montserrat Caballé, Helena Obratzova, Nelly Miricioiu, Isabel Penagos, Carmen Bustamante, Miguel Zanetti, Robert Expert, François Le Roux and Wolfram Rieger. She has sung in leading national and international concert halls with distinguished conductors as well as in chamber groups and with well known colleagues. She has won awards in several international contests and festivals, and has a wide repertoire ranging from baroque to contemporary music. She made her operatic début in 2008 at the Salzburg Mozart Festival in *The Marriage of Figaro* and has since sung Donna Anna (*Don Giovanni*), Servilia (*La clemenza di Tito*), Berta in Montsalvatge's *Babel 46*, Woglinde in *Das Rheingold*, a Norn and Guttrune in *Götterdämmerung* and *Die Richter* in Janáček's *Jenůfa*. She has made several recordings for the Klassicat, Brilliant and Opus Arte record labels.

Photo: ENFOC

Xavier Montsalvatge (1912–2002)

Manfred · Bric à brac · Simfonia de Rèquiem

Xavier Montsalvatge fue uno de los pocos compositores catalanes nacidos en el primer cuarto del siglo XX que desarrolló su carrera íntegramente en España. Según decía él mismo: “Todos los compositores con los que he compartido experiencias han sido mayores que yo (Mompou, Toldrà, Lamote de Grignon) o más jóvenes (Mestres Quadreny, Guinjoan, Soler). Los de mi generación se marcharon (Nin-Culmell, Benejam, Surinach) y aquí nos quedamos muy pocos: Homs, Serra y poco más”. De todos los mencionados, Montsalvatge es el que ha disfrutado de un mayor reconocimiento internacional como compositor sinfónico, actividad que compaginó con la crítica musical en prensa y con la docencia como profesor del Conservatorio de Barcelona.

Xavier Montsalvatge nació en Girona en 1912 y pronto se mudó a Barcelona para estudiar música, donde sintió una gran influencia del wagnerismo que intentó compensar interesándose por la música francesa. Viajó a París en diferentes ocasiones y sus primeros éxitos los consiguió con las *Cinco canciones negras* (1946) y el *Cuarteto indiano* (1952), principales exponentes de su música “antillanista”, síntesis entre el mundo popular cubano y la estética musical más avanzada, siempre con elementos irónicos y sensibles. Muchas de sus obras fueron estrenadas por grandes solistas como la pianista Alicia de Larrocha (*Concierto breve*, 1953) o el guitarrista Narciso Yepes (*Metamorfosis de concierto*, 1981). Es autor de tres óperas (*El gato con botas*, *Una voce in off* y *Babel 46*), de veinte bandas sonoras cinematográficas y de decenas de partituras para ballet, música coral y música de cámara. Entre los premios que recibió a lo largo de su vida destacan el título de *Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres* del gobierno francés, el Premio Nacional de Música español, el Doctorado Honoris Causa por la Universitat Autònoma de Barcelona, la Medalla al Mérito Artístico de la ciudad de Barcelona, la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes del gobierno español, el nombramiento como miembro de la Real Academia de la Artes de San Fernando y el Premio iberoamericano de la Música Tomás Luis de Victoria (1999).

Su música —siempre bien recibida por el público— se basa en la sinceridad, en la comunicación directa y en la

suma de elementos diversos que se unen en la partitura para formar una propuesta nueva. Según el autor: “No preciso las técnicas seriales porque soy rebelde a cualquier academicismo, tanto de derechas como de izquierdas. Admiró a Bela Bartok, a Hindemith y, sobre todo, a Stravinsky, al que tengo como prototipo y ejemplo de compositor de mi tiempo. Busco en el contraste entre consonancia-disonancia y tonalidad-atonalidad el elemento que pueda alumbrar mi música. Creo que el arte debe tener ascendiente, época y raza. Con esta fe procuro seguir mi camino”. Su interés por llegar al público, por establecer una comunicación directa limpia de artificios le ha valido un aprecio popular significativo y su obra —diversa en cuanto a géneros— se programa con regularidad y ha sido grabada en decenas de producciones discográficas. Montsalvatge afirmaba que: “Nunca he entendido la música como una manifestación radicalmente abstracta y, menos aún, formularia. En cada nota, en cada signo musical que escribimos queda inserto algo de nosotros mismos: de nuestra sinceridad, de nuestra intimidad, incluso de nuestras faltas, mentiras o cinismos”.

Las tres obras presentes en este CD son una muestra muy completa del lenguaje sinfónico de Xavier Montsalvatge: *Manfred* (1945) es música de ballet, *Simfonia de Rèquiem* (1985) es música de inspiración espiritual y *Bric à brac* (1993), su última obra sinfónica, incluye pinzelladas de inspiración popular.

Manfred

Montsalvatge se interesó por la danza ya en su época de estudiante. Asistió al Gran Teatro del Liceo de Barcelona en diversas ocasiones a presenciar espectáculos de grandes compañías y a los 22 años ya compuso su primera partitura de ballet. Años más tarde trabajó para la pareja de bailarines Yvonne Alexander y Paul Goubé que, con cierta regularidad, estrenaban producciones en el Teatro Coliseum de Barcelona, algunas de ellas con música de Montsalvatge. Cabe destacar que, en el transcurso de estas colaboraciones, Montsalvatge conoció a la bailarina Elena Pérez de Olaguer, con la que se casaría en 1947. El argumento del ballet *Manfred* se basa en un drama de Lord

Byron, pero fue adaptado libremente por Jacqueline Alexander (hermana de Yvonne). El estreno se celebró el 18 de abril de 1945 con cerca de una hora de música. En esta grabación se presenta una selección que muestra la influencia rítmica de Stravinsky y las texturas orquestales con las que trabajaba el autor en ese momento.

Bric à brac

Es la última obra sinfónica del autor (escrita a los 81 años) y la estrenó la Orquesta Sinfónica de Tenerife el 30 de septiembre de 1993 bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez. El título de la obra remite al conjunto de elementos decorativos de escaso valor que a menudo se acumulan sobre muebles, cajoneras o estantes. Esta mezcla de “baratijas” (tazas, plumas, cuencos, piedras...) tiene su traducción musical en cuatro movimientos sinfónicos contrastados que presentan cuatro ambientes: *Evocador* —con la presencia de un tema popular canario tratado de forma libre que “evoca” el origen de la obra—, *Sesgado* —de carácter tranquilo—, *Tenso* —lleno de tensiones rítmicas y armónicas— y, finalment, *Lúdico*, una página festiva tratada como un divertimento y, a la vez, como un reto interpretativo por la dificultad que conlleva el ritmo frenético que imprime.

Simfonia de Rèquiem

Se trata de una de las obras más relevantes del autor. Montsalvatge se propuso componer una obra sinfónica, sin palabras, inspirada en la misa de difuntos, una obra conectada con la espiritualidad más que con la religión, en la que reflexiona sobre el más allá de una forma más onírica y mágica que trágica o trascendente. La muerte está

presente, evidentemente, pero no aparece como tema principal ni dicta en absoluto un ambiente oscuro o trágico. La obra propone de forma contrastada momentos de grandeza con otros de recogimiento y destaca por su expresividad. Según el autor, el trabajo que se impuso fue sacar de su interior sus propios sentimientos, desde los más patéticos a los más sublimes, confiando solamente en la orquesta y remarcando un deseo de eperanza y sosiego. Al final, la soprano solamente canta las palabras “*Requiem aeternam dona eis, Domine. Amen*”, intervención que en la partitura figura como optativa. Montsalvatge escogió seis partes del ordinario de una misa de *requiem* (*Introitus, Kyrie, Dies Irae, Agnus Dei, Lux aeterna* y *Libera me*) e imprimió en cada una de ellas un sentimiento que emana del texto latino original: serenidad, súplica, respeto, contemplación, claridad y esperanza. El lenguaje de Montsalvatge es, una vez más, directo y sin artificios, e incluye citas a melodías consolidadas en el imaginario occidental como la del *Dies Irae*. La *Simfonia de Rèquiem* fue un encargo del Ministerio de Cultura español en motivo del Año Europeo de la Música (1985) y se estrenó el 19 de septiembre de 1986 en el Festival Internacional de Música de Alicante.

La Orquesta Simfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya es, sin duda, la orquesta ideal para grabar la música de Montsalvatge: ya lo ha hecho en diversas producciones anteriores y ha interpretado la práctica totalidad de sus obras sinfónicas (incluidos doce estrenos absolutos). La OBC ha programado obras del autor en más de 300 conciertos entre los cuales algún monográfico.

David Puertas Esteve

Xavier Montsalvatge's music enriched Catalan culture throughout the second half of the twentieth-century, and he remained one of Spain's leading composers. This overview of his orchestral music begins with excerpts from his ballet *Manfred*, which reveal the important influence of Stravinsky. The ingenious *Bric à brac* is his last orchestral work, written when he was 81 and premièred by the forces who perform it on this recording. The mainly orchestral *Simfonia de Rèquiem* is one of Montsalvatge's most important and well-known works.

I:OBC ORQUESTRA SIMFÒNICA
DE BARCELONA
I NACIONAL DE CATALUNYA

Xavier MONTSALVATGE

(1912–2002)

1 Manfred (1945)	24:45	Simfonia de Rèquiem	
Bric à brac (1993)	15:40	(1985)	20:41
2 I. Evocador	5:28	6 I. Introitus	3:29
3 II. Sogado	6:10	7 II. Kyrie	3:37
4 III. Tenso	2:18	8 III. Dies irae	3:41
5 IV. Lúdico	1:44	9 IV. Agnus Dei	3:28
		10 V. Lux aeterna	3:30
		11 VI. Libera me, Domine*	2:55

Barcelona Symphony Orchestra
(Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya)
Víctor Pablo Pérez
Marta Matheu, Soprano*

Recorded at L'Auditori, Pau Casals Hall, Barcelona, Spain, 9–12 July 2012
Producer, Engineer & Editor: Sean Lewis • Booklet notes: David Puertas Esteve
Publishers: Tritó Edicions, Barcelona (tracks 1, 6–11); UME (Unión musical Ediciones) Music Sales
Group (2–5) • Cover photo: Gothic cathedral of Barcelona (© Imaengine / Dreamstime.com)