

TURINA

Sanlúcar de Barrameda

‘Sonata pintoresca’

Trilogía

Jordi Masó, Piano

Joaquín Turina (1882–1949)

Sanlúcar de Barrameda • Trilogía • Los siete dolores de la Virgen María

The substantial sonata *Sanlúcar de Barrameda*, one of Turina's true masterpieces, is named after the attractive coastal city that stands on the estuary of the Guadalquivir River in the Andalusian province of Cádiz. Turina defined it as a 'picturesque sonata', referring to its obvious descriptive qualities, but there is more to it than just musical imagery – this is a beautifully written, highly demanding work, pointing to the composer's own prodigious pianistic talents. Its thematic wealth and the scope of its idiomatic writing put it in the same category as the most ambitious and complex works in the Spanish piano repertoire – Albéniz's *Iberia* and Falla's *Fantasia bética*. Turina was quite serious when, with typically dry Andalusian wit, he wrote, 'My *Sanlúcar de Barrameda* sonata is so difficult to play that every morning I just greet it with the words, "Good morning, dear daughter, somebody else will play you"'.

Cast in four movements, each inspired by a place or typical scene in Sanlúcar, the sonata was written in spring 1921, by which time Turina was firmly established as a leading figure in the Spanish music world. He dedicated the work to the city of Sanlúcar de Barrameda, and gave the premiere himself at its City Hall on 11 September 1922.

What better description of the work than that written by Turina himself for the premiere's programme notes... 'Sanlúcar de Barrameda is certainly an outwardly descriptive and picturesque work, but one carefully constructed as a conventional sonata, in terms of its form, thematic development and tonal progression. It is my homage to this wonderful city of silver, a bewitching sorceress standing guard over the Guadalquivir, where the salt spray of the ocean is mixed with the aroma of manzanilla. And it is this unique amalgam that I have tried to translate into notes on the page, having experienced and felt so at home with the spirit and atmosphere of this city.'

'The first movement,' he added, 'is entitled *En la torre del castillo* ('High on the Citadel Tower'). From up there, one has a panoramic view of every point on the horizon: in one direction the sea and the mouth of the river, in

another the gentle green of the vineyards, and in another a whitewashed country house. The music changes to mirror the changing view, presenting different facets.' The second movement, *Siluetas en La Calzada* ('Silhouettes in La Calzada'), is a light-hearted *scherzo* with, according to Turina, 'a touch of humour'. Its title alludes to an attractive avenue called La Calzada which leads from the centre of Sanlúcar to the waterfront. The movement depicts a typical peaceful evening, with people strolling along the avenue as children play and call out to each other. The third movement, *La playa* ('The beach'), begins with a mysterious *pianissimo* simulating the sound of the waves. Turina called it a 'slightly opaque' opening, which gradually 'becomes livelier and more clearly defined before erupting into a hymn-like episode'.

The fourth and final movement, *Los pescadores en Bajo de Guía* ('Fishermen in Bajo de Guía'), is a kind of fugal *rondo* that picks up themes and motifs heard earlier to depict the animated, rowdy atmosphere of the fishing district of Bajo de Guía, right on the mouth of the Guadalquivir, looking across to the Doñana National Park on the opposite shore. This is a 'triumphant' finale in the style of the flamenco *farruca* form, 'as if it were feeling the unconscious happiness of the ocean waves, the golden happiness of manzanilla' – as Turina ended his notes, with a reference to the sherry produced in Sanlúcar de Barrameda.

The *Trilogía* comprises three varied pieces, written in 1933 (*El poema infinito*) and 1934 (*Ofrenda; Hipócrates*). *El poema infinito* ('The Infinite Poem'), catalogued as Turina's Opus 77, is dedicated to his wife Obdulia, and the manuscript is dated Madrid, 25 March 1933. An air of doubt and uncertainty surrounds its enigmatic opening – but, after a few bars, this gives way to writing of greater definition and concision, although still with hints of nostalgia, distance and expressiveness, which ultimately opens out into rapid passages including vertiginous demisemiquaver and hemidemisemiquaver figures. It ends with a powerful, affirmative *fortissimo* episode far removed from the nebulous atmosphere of the introduction.

Ofrenda is made up of three fragments or 'strophes', to use the composer's own term. The triptych's manuscript runs to 20 pages and is dated 26 October 1934 – it is dedicated to the memory of Turina's daughter María, who had died two years earlier. The second strophe, *Andante*, is a distillation of Turina's grief. Bar 9 is marked *Con expresión dolorosa* ('Sorrowfully'), and the mournful atmosphere, reminiscent of that of Turina's own *Andaluza sentimental* or of Granados' *La maja y el ruiseñor*, is added to by the use of the *Dies irae* motif.

Hipócrates takes the form of a theme and variations. Or, to be precise, an introduction, a theme, five variations and a 'commentary'. This attractive and entertaining finale, laden with irony and jokiness, is a blend of virtuosity and humour. It incorporates a hugely diverse range of quotations from other works, ranging from a popular song called *No me mates* ('Don't kill me') to the *Prelude in C* from the first book of Bach's *Well-Tempered Clavier*, Beethoven's *Fifth Symphony*, Wagner's *Tannhäuser*, Rimsky-Korsakov's *Scheherazade*, Chopin's *Funeral March* and the amusing *Doctors' Chorus* from the zarzuela *El rey que rabió*, by Ruperto Chapí.

This final volume of Turina's complete piano works is rounded off with an unfinished piece, *Los siete dolores de la Virgen María* ('The Seven Sorrows of the Virgin Mary'), erroneously catalogued as Opus 102, the same as *Homenaje a Navarra* ('Homage to Navarre', for violin and piano, composed in 1945 and published in 1947). He completed the first two *estampas* ('vignettes'), but only the first fifteen bars of the third, which would have been *El niño perdido* ('The Loss of the Child Jesus in the Temple'). The writing stops abruptly in bar 16, after two quaver triplets, in the left hand only. The work as a whole, the manuscript sketch of which is dedicated to the influential Spanish critic and musicologist Federico Sopena, unfolds in an intimate, meditative universe. The first *estampa*, *Profecía de Simeón* ('The Prophecy of Simeon'), is a kind of prayer, while the second, *La huida de Egipto* ('The Flight into Egypt'), is a livelier piece marked *Allegretto rítmico*, reflecting the fear and anxiety of the holy family as they flee.

© Justo Romero

English version by Susannah Howe

To my dear friend, record producer and composer Miquel Roger (1954–2017)

– Jordi Masó

Jordi Masó

Jordi Masó was born in Granollers (Barcelona, Spain). He studied at Granollers Conservatory, the Barcelona School of Music with the pianist Albert Attenelle, and at the Royal Academy of Music in London with Christopher Elton and Nelly Akopian, graduating in 1992 with a DipRAM. He has performed extensively in most European countries, in piano recitals, chamber music concerts, and is regularly invited to play with the best Spanish orchestras. Masó's wide repertoire covers all periods and styles, with a special emphasis on music of the 20th century – he has given many premiere performances of piano works written for him by the foremost Spanish composers. Jordi Masó has made over 50 recordings, many critically acclaimed. His Naxos discography is extensive and includes recordings of works by Roberto Gerhard (8.223867), Frederic Mompou (8.554332, 8.554448, 8.554570, 8.554727, 8.570956, 8.572142), Padre José Antonio Donostia (8.557228), Xavier Montsalvatge (8.570744, 8.570756, 8.572636), Joaquim Homs (8.225099, 8.225236, 8.225294), Josep Soler (8.225235, 8.225083), Mario Castelnuovo-Tedesco (8.555856), Benet Casablanca (8.570757), Déodat de Séverac (8.555855, 8.572428, 8.572429), as well as the series of complete works by Joaquín Turina (8.557150, 8.557438, 8.557684, 8.570026, 8.570370, 8.572141, 8.572455, 8.572682, 8.572915, 8.573183, 8.573401, 8.573539, 8.573677). He is piano professor at the Granollers Conservatory and at the ESMUC (Catalonia College of Music), and since 1996 has been a member of the contemporary music group Barcelona 216. In 2008 he was awarded the ARAM (Associate of the Royal Academy of Music). www.jordimaso.com

Jordi Masó nació en Granollers (Barcelona). Estudió en el Conservatorio de Granollers con Josep M. Roger, con Albert Attenelle en la Escola de Música de Barcelona, y con Christopher Elton en la Royal Academy of Music de Londres, donde se graduó con la máxima distinción —el DipRAM— en el año 1992. Ha tocado en los principales auditorios y festivales de España y en la mayoría de países europeos, tanto en recitales de piano como formando parte de grupos de música de cámara. Su repertorio incluye música de todas las épocas, con una especial dedicación a la música de los siglos XX y XXI (ha estrenado muchas obras de importantes compositores actuales). Ha realizado más de cincuenta grabaciones discográficas, aclamadas por las revistas especializadas. Sus discos incluyen las obras completas para piano de Frederic Mompou en seis volúmenes para el sello *Naxos* (8.554332, 8.554448, 8.554570, 8.554727, 8.570956, 8.572142), las integrales pianísticas de Robert Gerhard (8.223867), Joaquim Homs (8.225099, 8.225236, 8.225294), José Antonio Donostia (8.557228), Benet Casablanca (8.570757), Xavier Montsalvatge (8.570744, 8.570756, 8.572636) y Déodat de Severac (8.555855, 8.572428, 8.572429) también para *Naxos*, y las obras completas para piano de Ricard Lamote de Grignon y Joan Massià para el sello *Anacrusi*. Actualmente ha finalizado la integral de Joaquín Turina en 13 discos para *Naxos* (8.557150, 8.557438, 8.557684, 8.570026, 8.570370, 8.572141, 8.572455, 8.572682, 8.572915, 8.573183, 8.573401, 8.573539, 8.573677). Es profesor de piano en el Conservatorio de Granollers y en la Esmuc (Escola Superior de Música de Catalunya) y, des de 1996, es el pianista del grupo *Barcelona 216* dedicado a la difusión de la música contemporánea. En 2008 fue galardonado con el Associated Royal Academy of Music (ARAM) en Londres, distinción que otorga esta institución a sus ex alumnos más destacados. Es también autor de cinco libros de narrativa: *Els reptes de Vladimir*, *Catàleg de monstres* (Marcòlic-Alpina, 2012), *Les mil i una* (Témenos, 2015), *Polpa* (Males Herbes, 2016) y *La biblioteca fantasma* (Males Herbes, 2018).

Joaquín Turina (1882–1949)

Sanlúcar de Barrameda • Trilogía • Los siete dolores de la Virgen María

El título de la enjundiosa *Sonata Sanlúcar de Barrameda* hace referencia a la hermosa localidad gaditana en la que el río Guadalquivir vierte sus aguas milenarias al Atlántico. Se trata de una de las cimas de la obra de Joaquín Turina. El compositor la define como “sonata pintoresca”, algo que hace referencia a su claro sentido descriptivo. Pero, más allá de este evidente “pintor-esquismo” se impone una escritura de altos quilates, exigente y que delata la condición pianística del autor. Su riqueza temática y tratamiento instrumental la acercan a las obras más ambiciosas y complejas del teclado español, a la *Iberia* de Albéniz o la *Fantasia Bética* de Falla. No bromeaba el compositor sevillano cuando, con su socarronería andaluza, escribió: “Mi sonata *Sanlúcar de Barrameda*, es obra tan difícil [de tocar] que yo me limito a saludarla por las mañanas diciéndole: ‘Buenos días, hija mía, ya te tocará otro’”.

Configurada en cuatro movimientos que hacen alusión expresa a lugares y escenas sanluqueñas muy concretas, la sonata data de la primavera de 1921, cuando Turina es ya un compositor firmemente asentado en el panorama de la música española. Está dedicada a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, en cuyo salón de actos del Ayuntamiento se escuchó por vez primera, interpretada por el propio compositor el 11 de septiembre de 1922.

Nada mejor para describirla que las palabras que redactó su creador para el programa de mano del estreno: “*Sanlúcar de Barrameda*”, escribe Turina, “es una obra, indudablemente, de aspecto exterior, descriptivo y pintoresco, pero guarda interiormente la textura de una sonata, bajo el punto de vista de la forma, del desarrollo de los temas y de la marcha tonal. Su razón de ser no es otra que hacer un homenaje a la maravillosa Ciudad de plata, centinela del Guadalquivir y maga hechicera, que combina sutilmente el yodo de su mar con el perfume de su manzanilla. Y esta extraña amalgama es, precisamente, la que el autor ha tratado de expresar en las notas de su música, después de haber sentido y de haberse compenetrado con el espíritu y con el ambiente de la ciudad”.

“El primer tiempo”, añade Turina, “se titula *En la torre del castillo*. Desde allí, en panorama, cada punto del horizonte, presenta un aspecto distinto: ya el mar y la desembocadura del río, ya el suave verdor de las viñas, ya el blanco caserío. La música va cambiando también y presentando diferentes facetas según la vista va recorriendo diferentes horizontes”. El segundo movimiento, *Siluetas en la Calzada*, es un *scherzo* de ambiente ligero y “algo humorístico” precisa Turina, que hace alusión a una hermosa alameda sanluqueña -la Calzada- que aún hoy comunica el centro de Sanlúcar con el mar. El fragmento describe el ambiente plácido y vespertino de los paseantes y el griterío de niños que juegan desenfadadamente. El tercero, *La playa*, se inicia en un misterioso pianísimo que simula el rumor de las olas. Es un principio “algo confuso”, subraya Turina, que poco a poco “toma cuerpo y vida para estallar en un himno casi religioso”.

El cuarto y último movimiento, *Los pescadores en Bajo de Gula*, es una especie de rondón en forma fugada que recoge temas y motivos escuchados anteriormente para reflejar el ambiente animado y bullanguero del popular barrio de pescadores Bajo de Gula, emplazado en la misma desembocadura del Guadalquivir, justo frente al Coto de Doñana. Un final “triumfante” en forma y ritmo de farruca, “como si se sintiera la alegría inconsciente del mareo, la alegría dorada de la manzanilla”, dice Turina en referencia al exclusivo vino que se elabora en Sanlúcar de Barrameda.

La *Trilogía* agrupa tres obras de diferentes signos, compuestas en 1933 (*El poema infinito*) y 1934 (*Ofrenda*; *Hipócrates*). La primera, catalogada como opus 77, aparece dedicada a la esposa de Turina, Obdulia, y su manuscrito está fechado en Madrid, el 25 de marzo de 1933. Un hálito de duda e incertidumbre envuelve su enigmático inicio. Apenas unos compases que pronto dan paso a una escritura más concisa y concreta, aunque no exenta de nostalgia, lejanía y expresividad, que finalmente toma cuerpo para desplegarse en rápidos pasajes que comprenden vertiginosas figuraciones de fusas y semifusas. Todo concluye en un apoteósico y

afirmativo episodio en fortísimo bien alejado del impreciso ambiente inicial.

Ofrenda consta de tres fragmentos o “Estrofas”, de acuerdo con la terminología usada por el compositor. El tríptico, cuyo manuscrito se expande en 20 páginas, figura fechado el 26 de octubre de 1934, y está dedicado a “la memoria de mi hija María”, fallecida dos años antes. Es en la segunda estrofa, *Andante*, donde Turina esencializa el dolor por la ausencia del ser querido. “Con expresión dolorosa” anota sobre el noveno compás, en un ambiente lacerado que recuerda al de su *Andaluza sentimental* o al de *La maja y el ruiseñor* de Granados, y para el que recurre al conocido motivo del *Dies irae*.

Hipócrates se conforma en forma de tema con variaciones. O más concretamente: en una introducción, un tema, cinco variaciones y un “comentario”. Virtuosismo y humor se combinan en este ameno y divertido final, cargado de ironía y guasa. Se suceden las más diversas citas: desde la popular canción *No me mates* al *Preludio en Do mayor* del primer libro de *El clave bien temperado* de Bach, a la *Quinta sinfonía* de Beethoven, al *Tannhäuser* de Wagner, *Shéhérezade* de Rimski-

Kórsakov, *Marcha fúnebre* de Chopin o incluso al más que divertido *Coro de doctores* de la zarzuela *El rey que rabió*, de Ruperto Chapí.

Completa Jordi Masó su integral Turina con una obra inacabada, *Los siete dolores de la Virgen María*, catalogada con un erróneo opus 102, el mismo de *Homenaje a Navarra*, para violín y piano, compuesto en 1945 y publicado en 1947. Dejó concluidas únicamente las dos primeras “estampas”, mientras que de la tercera, que habría de llamarse *El niño perdido*, apenas escribió los quince primeros compases. En el decimosexto, la escritura se interrumpe bruscamente tras dos tresillos de corcheas enunciados en solitario por la mano izquierda. El conjunto, cuyo esbozado manuscrito figura dedicado al influyente crítico y musicólogo español Federico Sopena, se mueve en un universo intimista y meditativo. La primera estampa, *Profecía de Simeón*, es una suerte de plegaria, mientras que *La huida de Egipto*, más movida (*Allegretto rítmico*), refleja la incertidumbre y desasosiego de los huidos.

© Justo Romero

A mi querido amigo, productor discográfico y compositor Miquel Roger (1954–2017)

– Jordi Masó

One of the most ambitious and complex works in Spanish piano repertoire, the picturesque *Sanlúcar de Barrameda* is one of Turina's true masterpieces, the composer describing it as 'my homage to this wonderful city of silver... where the salt spray of the ocean is mixed with the aroma of manzanilla'. The varied pieces that form *Trilogía* include a grief-stricken dedication to the memory of his daughter and an entertainingly humorous finale filled with quotes from other works. This final volume in the Naxos edition of Turina's complete piano works concludes with the tantalisingly unfinished *Seven Sorrows of the Virgin Mary*.

**Joaquín
TURINA**
(1882–1949)

Piano Music • 13

Sanlúcar de Barrameda (Sonata pintoresca), Op. 24 (1921) 21:25

1	1. En la torre del castillo	6:35
2	2. Siluetas en La Calzada	3:38
3	3. La playa	5:54
4	4. Los pescadores en Bajo de Guía	5:18

Trilogía (1933–1934) 34:33

5	I. El poema infinito, Op. 77	10:47
	II. Ofrenda, Op. 85	
6	Lento. Vivo	3:54
7	Iª Estrofa. Andante	5:34
8	2ª Estrofa. Andantino quasi moderato	4:04
9	III. Hipócrates (Variaciones para piano), Op. 86	10:14

Los siete dolores de la Virgen María, Op. 102 (unfinished) 5:41

10	Iª Estampa. Profecía de Simeón	3:25
11	2ª Estampa. La huida de Egipto	2:16

Jordi Masó, Piano

Recorded: 12 and 14 November 2016 at the Auditorium, Jafre, Spain
 Producer and engineer: Miquel Roger • Publisher: Unión Musical Española • Booklet notes: Justo Romero
 Cover photo: Plaza del Cabildo, Sanlúcar de Barrameda, Cadiz, Spain (Arenaphotouk / Dreamstime.com)

SPANISH CLASSICS

8.573677

DDD

Playing Time
62:06

© & © 2018 Naxos Rights US, Inc.
 Booklet notes in English
 Comentarios en español
 Made in Germany
www.naxos.com