

SPANISH CELLO SONATAS

IAGOBA FANLO CELLO

PABLO AMORÓS PIANO

lbs
CLASSICAL

SPANISH CELLO SONATAS

IAGOBA FANLO CELLO

PABLO AMORÓS PIANO

lbs
CLASSICAL

SIMÓN TAPIA COLMAN (1906-1993)

SONATA

[1] I. Moderato	3:34
[2] II. Largo	4:43
[3] III. Giocoso	2:09
[4] IV. Vivo	2:50

ROBERT GERHARD (1896-1970)

SONATA

[5] I. Allegro molto energico	6:05
[6] II. Grave	5:08
[7] III. Molto vivace	4:01

SALVADOR BACARISSE (1898-1963)

[8] INTRODUCCIÓN Y VARIACIONES*	10:17
---------------------------------	-------

MARÍA TERESA PRIETO (1896-1982)

[9] ADAGIO Y FUGA*	9:00
--------------------	------

RODOLFO HALFFTER (1900-1987)

SONATA

[10] I. Allegro deciso	5:18
[11] II. Tempo di Siciliana	5:29
[12] III. Rondo. Allegro	5:12

CD Time 64:03

*World premiere recording

Recording venue:

Auditorio Manuel de Falla - Granada
(14-15th February 2017)

Tonmeister: Francisco Moya

Sound engineer: Cheluis Salmerón

Mixer & Mastering:

Iberia Studio (Granada - Spain)

Cello: I. Guillamí (1746)

Bow: N. Maire ca. 1840

Piano: Steinway D

Cover photo: Miguel Á. Fernández

CD photo: Noah Shaye

Texts: Justo Romero

Translation: Miguel Schmid

Producer: IBS Artist

Special thanks:

Auditorio Manuel de Falla

Festival Internacional de Música y
Danza de Granada

Juan March Foundation (Composer's
Photos)

© 2017 Copyright: IBS Artist

DL GR 470-2017 | IBS-52017

EL VIOLONCHELO DE LA GENERACIÓN DEL 27

El 11 de noviembre de 1930 el compositor Gustavo Pittaluga presentaba en Madrid, en la Residencia de Estudiantes, el “Manifiesto de los Ocho”, que fue la génesis de lo que luego se vino en llamar “Generación del 27”, en hermanada vinculación con la poderosa corriente poética que florecía en la España de la época y que fue dramáticamente dispersada y silenciada al imponerse en 1939 el cruento y retrógrado régimen dictatorial del general Franco. Aquel avanzado grupo de músicos, conocido como “Grupo de los Ocho” (en alusión al francés “Grupo de los Seis”) y del que formaban parte nuclear Salvador Bacarisse, Julián Bautista, Rosa García Ascot, Ernesto y Rodolfo Halffter, Juan José Mantecón, Fernando Remacha y el propio Pittaluga, tomó como bandera recoger la herencia de Falla y conciliar la música española con las corrientes vanguardistas europeas de la época, sin renunciar a un nacionalismo de nuevo cuño que recuperaba la mirada al pasado remoto de compositores como Cabanilles, Victoria, Sanz, Scarlatti o Soler.

Casi todos los miembros de esta generación -también conocida como “Generación de la República”-, tuvieron que tomar el camino del exilio tras concluir la *Guerra Incivil* en 1939. Como **Rodolfo Halffter** (1900-1987), quien se instaló en México en 1939. De él se escucha su única *Sonata para violonchelo y piano*, fechada en 1960 y dedicada al célebre violonchelista argentino de origen judío Adolfo Odnoposoff, quien la estrenó en Washington el 26 de abril de 1961, en el marco del II Festival Interamericano de Música.

La sonata, configurada en tres tiempos de los cuales el segundo es un característico

aire de siciliana, gozó desde su estreno del favor de la crítica, que no dudó en calificarla como “una de sus mejores composiciones”. La revista mexicana *Cuaderno de Bellas Artes*, la definió “obra perfecta, pues en ella no hay ni un solo momento débil, no hay un instante que no esté repleto de música”. El uso inteligentísimo de la politonalidad y de los recursos tímbricos del piano le otorgan, concluye el comentario, “categoría de obra maestra”.

A pesar de su estructura relativamente convencional, los pentagramas siguen los cánones propios de la música abstracta, sin que ello suponga abdicación de un lenguaje sugerente, diáfano y en absoluto rebuscado. Interesante es el tratamiento que otorga al piano, que renuncia a ser acompañante para erigirse verdadero coprotagonista de los tres movimientos.

Hermana del músico y mecenas Carlos Prieto, y tía por tanto del violonchelista mexicano Carlos Prieto, la ovetense **Maria Teresa Prieto** Fernández de la Llana (1896-1982) también se estableció en México, en 1936. Se había formado primero en su ciudad natal y luego en Madrid, con

Benito García de la Parra. Muchos años después, ya instalada en México, conoció a Darius Milhaud, quien tras revisar varias de sus obras, la invitó a estudiar con él en Oakland, California. Posteriormente también recibió clases privadas en México de Rodolfo Halffter, que le abrió la senda del dodecafonismo y marcó el estilo avanzado de sus últimas composiciones.

A la época en la que trabajó con Milhaud se adscribe *Adagio y fuga*, compuesto en 1948 y dedicado a su sobrino “Carlitos Prieto Jacque”, nacido once años antes y que ya apuntaba maneras con el violonchelo. En la obra late la fascinación que la música de Bach y el contrapunto

siempre ejercieron en ella. También el apego al uso de la modalidad, forjado en sus años jóvenes, cuando estudiaba con García de la Parra, y el sentido melódico, fortalecido por el contacto con Milhaud. La intensa y melancólica expresividad del Adagio contrasta con la elocuente brillantez de la Fuga, culminada con un vibrante pasaje que la partitura prescribe “Grandioso”.

Más azarosa fue la salida de España del aragonés **Simón Tapia Colman** (1906-1993), también exiliado en México. Fue un 1939 cuando, tras permanecer internado en dos campos de refugiados en Francia, desembarcó en Veracruz y se quedó en el país azteca hasta su muerte. Se había formado en Zaragoza, y luego en Madrid con Conrado del Campo y con el también aragonés Francisco Calés Pina. Más tarde, en 1924, estudió en París con Vincent d’Indy.

Tapia fue uno de los músicos más dotados de su tiempo. De él escribió Rodolfo Halffter: “Es un compositor nato. Lo prueba la fluidez natural y espontánea de su invención melódica, así como la textura limpia y transparente”. En

México, en contacto estrecho con Halffter y otros avanzados músicos españoles y mexicanos, su lenguaje evoluciona radicalmente, abandona la inicial senda nacionalista y se adentra abiertamente en el universo atonal.

Configurada en cuatro movimientos, la *Sonata para violonchelo* data de 1958 y se emplaza a mitad de camino entre la inclinación folclorista de sus comienzos y la inminencia de un lenguaje ya alejado de la tonalidad. También late la cercanía de la música mexicana. El manuscrito figura dedicado, como la *Sonata* de Rodolfo Halffter, a “mis queridos amigos” Adolfo Odnoposoff y a su esposa, la pianista francesa Berthe Huberman.

A diferencia de Tapia Colman, para el madrileño **Salvador Bacarisse** (1898-1963) el exilio supuso un freno a la evolución natural de su manera creadora, que se volcó en un estilo neorromántico y conservador muy alejado de los aires vanguardistas que distingue su obra nacida en España. Había estudiado en Madrid con Conrado del Campo, y fue militante del Partido Comunista y miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. En 1939, al concluir la Guerra, se refugió en París, donde desde 1945 hasta su muerte en 1963 trabajó como responsable de programas en español de la radio pública francesa.

Introduction, variations et coda, así en francés el autógrafo (Bacarisse adquirió la nacionalidad francesa en 1954; su padre era un comerciante francés radicado en Madrid, casado con una zaragozana), data de 1956 y está catalogado con un opus 102. La primera versión es para violín y piano. Poco después realizó la transcripción para violonchelo. El original se estrenó el 14 de abril de 1959, en París, interpretado por la violinista Gabrielle Devries y la pianista Nadine Desouches.

Simultáneamente a la génesis en Madrid del Grupo de los Ocho, en Cataluña surgieron colectivos de músicos de ideología y ambiciones similares, aunque, a diferencia del “Grupo de Madrid”, apuntaban más a la música germánica que a la francesa. Nombres de esta rama catalana son Joan Gilbert Camins, Eduard Toldrà, Ricard Lamote de Grignon, Manuel Blancafort o Baltasar Samper.

Pero la figura señera de esta corriente catalana y uno de los nombres más dotados de la Generación del 27 es **Robert Gerhard**. Natural de Valls (Tarragona) y de origen suizo (su padre era un industrial suizo radicado en Cataluña), se había formado en Múnich y en Barcelona, con Granados y Pedrell. Luego marchó a Viena y Berlín, para estudiar en ambas capitales con Arnold Schönberg, entre 1923 y 1928, año en que regresa a Barcelona, hasta que en 1939 tuvo que huir de España. Se estableció en Inglaterra y en 1960 adquirió

la nacionalidad británica, si bien nunca dejó de sentirse vinculado a Cataluña y a la música española.

Su escritura, que alterna y combina una entraña española de corte nacionalista con un avanzado y decidido lenguaje dodecafónico, delata un lenguaje propio de fuerte impronta personal y muy sólido dominio técnico. Son éstas características de su única sonata para violonchelo y piano, que toma su origen en la *Sonata para viola* de 1960, y que se adscribe a la obra “tonal” de su autor. En ella recurre a un lenguaje relativamente convencional que se ajusta a la forma de la sonata clásica, con un elaborado empleo del contrapunto y del tejido armónico. En sus tres movimientos asoman la pureza, solidez y calidad que distingue toda la producción gerhardiana. Particular emoción destila el grave movimiento central, un expresivo y dramático soliloquio del violonchelo plagado de sutilezas. Escrita en Cambridge, la sonata figura dedicada a “Lord and Lady Chaplin”. Naturalmente, se refiere al célebre Charlot y a su última esposa, Oona O'Neill.

© Justo Romero

THE CELLO IN THE GENERACIÓN DEL 27

On November 11, 1930 the composer Gustavo Pittaluga formally presented in Madrid's Residencia de Estudiantes the «Manifiesto de los Ocho», introducing what would later be known as the «Generación del 27» and thus securing a fraternal bond with the vigorous poetic movement in full bloom at the time in Spain which, however, would be dramatically dispersed and silenced in 1939 with the advent of general Franco's backward and bloody dictatorship.

The forward-thinking group of musicians known as el «Grupo de los Ocho» (alluding to the French «Les Six»), with Salvador Bacarisse, Julián Bautista, Rosa García Ascot, Ernesto and Rodolfo Halffter, Juan José Mantecón, Fernando Remacha and Pittaluga himself at its core, took up as its cause to accept Falla's legacy and to combine Spanish music with contemporary European avant-garde currents while embracing a newly-forged nationalism that likewise drew inspiration from the distant past of composers such as Cabanilles, Victoria, Sanz, Scarlatti, and Soler.

Almost all members of this generation –also known as the Generation of the Republic– went into exile at the end of Spain's «Uncivil War» in 1939. Such was the case of **Rodolfo Halffter** (1900-1987), who settled in Mexico in 1939. The *Sonata for cello and piano*, composed in 1960 and dedicated to the famous Argentine cellist of Jewish descent Adolfo Odnoposoff, who premiered it in Washington D.C. on April 26, 1961 during the Second Inter-American Music Festival.

The sonata, written in three movements whereof the second is a typical *Siciliana* air, was highly valued by critics from the very first and considered to be “among [Halffter's] best compositions. The Mexican review *Cuaderno de Bellas Artes* defined it as “a perfect work, for there is not a single moment of weakness therein nor an instant that is not brimming with music.» The highly intelligent use of polytonality and of the piano's timbric resources justify ranking it as a masterpiece in the review's conclusion. Despite its relatively conventional structure, the musical writing follows the canons of abstract music in a style that nevertheless remains suggestive,

transparent, and unpretentious. The treatment accorded to the piano is remarkable in that it eschews its role as mere accompanist and rises to become a true co-protagonist in all three movements.

María Teresa Prieto Fernández de la Llana (1896-1982), sister of the musician and patron Carlos Prieto, and therefore aunt of the Mexican cellist Carlos Prieto, was born in Oviedo and likewise settled in Mexico in 1936. She began her studies in her native city and later pursued them in Madrid with Benito García de la Parra. Many years later, while living in Mexico, she met Darius Milhaud who, after reviewing several of her works, invited her to study with him in Oakland. She would subsequently also receive private lessons from Rodolfo Halffter in Mexico, whose influence contributed to open the doors of dodecaphony to her and left its imprint on her last compositions.

Adagio y fuga belongs to her period of work with Darius Milhaud. It was composed in 1948 and dedicated to her nephew “Carlitos Prieto Jacque,” who at age eleven was already showing great

promise as a cellist. The work pulsates with the fascination that Bach’s music and counterpoint always exerted on her, yet it also bespeaks her attachment to the use of modality, forged in her junior years when she studied under García de la Parra, and her sense of melody, strengthened by her contact with Milhaud. The intense, melancholy expresiveness of the *Adagio* contrasts with the Fugue’s eloquent brilliance, crowned by a vibrant passage marked as “*grandioso*” in the score.

Simón Tapia Colman, born in Aragón and likewise exiled in Mexico, had a more eventful exit from Spain. It was only in 1939 that, after being interned in two refugee camps in France, he disembarked in Veracruz; he would remain in this land of the Aztecs until his death. He was educated in Zaragoza and later in Madrid with Conrado del Campo and with his fellow Aragonese Francisco Calés Pina. Later on, in 1924, he would study in Paris with Vincent d’Indy.

Tapia was one of the most gifted musicians of his day. Rodolfo Halffter had this to write about him: “He’s a natural-born composer. Proof thereof is

the effortless and spontaneous fluidity of his melodic inventiveness, as well as its clean and transparent texture." Once in Mexico, in close contact with Halffter and other progressive Spanish and Mexican musicians, his language evolved radically, forsaking his initial nationalist path and resolutely plunging into the atonal universe.

Written in four movements, the *Sonata for cello and piano* dates to 1958 and lies halfway between the folklorist inclination of his early works and the dawn of a language removed from tonality; the pulse of Mexican music is also felt close at hand. Like Rodolfo Halffter's *Sonata*, the manuscript is dedicated to "my dear friends" Adolfo Odnoposoff and his wife, the French pianist Berthe Huberman.

Unlike Tapia Colman, for Madrid-born **Salvador Bacarisse** (1898-1963) exile put a damper on the natural evolution of his creative approach, which turned towards a neo-Romantic and conservative style far removed from the avant-garde air that marks his works composed in Spain. He had studied in Madrid under Conrado del Campo and was a member of the

Communist Party and the Antifascist Intellectuals' Alliance. When the war ended in 1939 he sought refuge in Paris, where he worked in the public French radio, in charge of the Spanish-language programs, from 1945 until his death in 1963.

Introduction, variations et coda (in French in the manuscript; Bacarisse acquired French citizenship in 1954, his father being a French businessman based in Madrid who married a woman from Zaragoza) was composed in 1956 and appears as opus 102 in his catalog. Its first version is for violin and piano; the transcription for cello and piano would follow shortly afterwards. The original was premiered in Paris on April 14, 1959 by the violinist Gabrielle Devries and the pianist Nadine Desouches.

At the same time the «Grupo de los Ocho» was born in Madrid, clusters of musicians with similar ideas and ambitions assembled in Catalonia, although, contrary to Madrid, they drew their inspiration from Germanic rather than French music. This Catalan wing featured names such as Joan Gilbert Camins, Eduard Toldrà, Ricard

Lamote de Grignon, Manuel Blancafort and Baltasar Samper, but the main figure in this movement is **Robert Gerhard**. Born in Valls (Tarragona) of Swiss descent (his father was a Swiss industrialist based in Catalonia), he was educated in Munich and in Barcelona with Enrique Granados and Felipe Pedrell. Afterwards he went to Vienna and Berlin to study with Arnold Schönberg in both cities between 1923 and 1928; then he returned to Barcelona until 1939, when he too had to escape from Spain. Gerhard settled in England and became a British citizen in 1960, although he never severed his ties with Catalonia or with Spanish music.

His writing, alternating and combining its Spanish essence in nationalist style with an advanced and determined dodecaphonic manner, reveals a language all his own typified by a strong personal imprint and sound technical mastery. These are the traits of his only sonata for cello and piano, derived from his *Sonata for viola* of 1960, which belongs with the author's "tonal" works. The piece resorts to a relatively conventional language that keeps to the classic sonata form with an elaborate use of counterpoint

and harmony. The purity, solidness, and high quality that distinguish all of Gerhard's *oeuvre* shine forth in its three movements. The stern central movement, an expressive and dramatic soliloquy by the cello full of subtle nuances, distills a special kind of emotion. Written in Cambridge, the sonata is dedicated to "Lord and Lady Chaplin," meaning of course the famous Charlot and his last wife, Oona O'Neill.

© Justo Romero

SPANISH CELLO SONATAS

IAGOBA FANLO CELLO

PABLO AMORÓS PIANO

SIMÓN TAPIA COLMAN (1906-1993)

SONATA

[1] I. Moderato	3:34
[2] II. Largo	4:43
[3] III. Giocoso	2:09
[4] IV. Vivo	2:50

ROBERT GERHARD (1896-1970)

SONATA

[5] I. Allegro molto energico	6:05
[6] II. Grave	5:08
[7] III. Molto vivace	4:01

SALVADOR BACARISSE (1898-1963)

[8] INTRODUCCIÓN Y VARIACIONES	10:17
--------------------------------	-------

MARÍA TERESA PRIETO (1896-1982)

[9] ADAGIO Y FUGA	9:00
-------------------	------

RODOLFO HALFFTER (1900-1987)

SONATA

[10] I. Allegro deciso	5:18
[11] II. Tempo di Siciliana	5:29
[12] III. Rondo. Allegro	5:12

CD Time 64:03

*World premiere recording

lbs
CLASSICAL

Recording venue:

Auditorio Manuel de Falla - Granada
(14-15th February 2017)

Tonmeister: Francisco Moya

Sound engineer: Cheluis Salmerón

Mixer & Mastering:

Iberia Studio (Granada - Spain)

Cello: I. Guillamí (1746)

Bow: N. Maire (ca. 1840)

Piano: Steinway D

Cover photo: Miguel Á. Fernández

CD photo: Noah Shaye

Texts: Justo Romero

Translation: Miguel Schmid

Producer: IBS Artist

Special thanks:

Auditorio Manuel de Falla

Festival Internacional de Música y

Danza de Granada

Juan March Fundation (Composer's

Photos)

© 2017 Copyright: IBS Artist

DL GR 470-2017 | IBS-52017

