

SPANISH CLASSICS

ALBÉNIZ

Piano Music

Suite ancienne No. 3 • Sonata No. 5
Tres improvisaciones • Serenata árabe

Rubén Ramiro

Isaac Albéniz (1860–1909)

Piano Music • 4

Any attempt to record Albéniz's complete piano music immediately comes up against an array of problems to do with locating and identifying his compositions: not only did Albéniz himself provide different lists of his works, in which the titles and numbering vary enormously, but his early publishers, for commercial reasons, also issued pieces both individually and within different collections. Therefore, for this and subsequent releases in this series, use has been made of the *Catálogo Sistemático Descriptivo* compiled by Jacinto Torres, this being the most reliable source of information available.

Apart from the *Improvisaciones*, all the works on this recording belong to Albéniz's earliest compositional phase. The first group contains pieces in which he uses Classical forms, and others written in Romantic style. This is salon music, much in demand by Spain's aristocracy and bourgeoisie at the time, but the works in question also represent the composer's ongoing search for his own individual idiom. Although guilty of repetition and redundancies in places, all these pieces are of value, because both their contrapuntal elements and the understanding of pianistic sonorities that they demonstrate are facets of Albéniz's style that would later lead to such masterpieces as *La vega* and *Iberia*.

The three *Suites anciennes* he composed show the delight he took in creating his own versions of various eighteenth-century dances, a repertoire dear to his heart. The *Third Suite's Minuet* was originally written as a sight-reading test piece for the post of Assistant Chair of Piano at Spain's National Music School.

Albéniz completed only three sonatas, although his records suggest he worked on as many as seven. One movement from the *First* and another from the *Seventh* survive, while Nos. 2 and 6 have been lost altogether. He soon abandoned the genre to focus instead on the cyclical works with which he felt more at home. Indeed, the four-movement *Sonata No. 5* (the last complete such piece) is closer in feel to a character suite than it is a sonata. In the opening *Allegro*, echoes of Chopin and Grieg lurk behind

themes reminiscent of salon music. These themes are developed primarily by means of modulation, although the music is also notable for its use of counterpoint. The dazzling *Minuetto* that follows bears the unusual nickname of "el Gallo" (the cockerel), despite having no descriptive or programmatic intent. The entirely Romantic *Rêverie: Andante* is a piece of great expressive intensity, and Albéniz would pursue this style of writing in the next works he went on to compose. By contrast, the *Allegro* finale pays homage to the keyboard music of Scarlatti and Soler.

Mazurkas and polkas were a central part of Albéniz's repertoire, and he often dedicated them to friends and pupils of his. Both such pieces included here were published under the pseudonym "Príncipe Weisse Vogel" (sic). *Diva sin par* (Peerless diva) was dedicated to Italian soprano Adelina Patti, considered the greatest singer of the day, and was composed with her recitals at Madrid's Teatro de la Zarzuela in mind – concerts at which Albéniz acted as her accompanist. The eponymous dedicatee of the *Balbina Valverde* polka, meanwhile, was a celebrated Spanish actress, who for twenty-seven years was the leading lady at the Teatro Lara in Madrid.

The *Estudio Impromptu*, an earlier piece, is a curious mixture of Chopinian forms and the tormented music of Schumann, and is an extremely demanding work to perform.

The three pieces that make up *Rêves* (Dreams) were written and published in London, along with the album of miniatures *The Seasons* (Spring, Summer, Autumn, Winter). Here, the prevailing style is the Romanticism of Schumann and Mendelssohn, composers who often featured in the programmes of Albéniz's concert performances.

The other group of works on this recording are more recognisably Albéniz. He alternated pieces in Spanish style with salon works, just as he did in his concert programmes. The *Serenata árabe*, later used in his opera *The Magic Opal*, and the *Zambra granadina* have a number of characteristics in common, including an

Andalusian style that draws on Arabic music, and an ABA structure. The *Zambra* combines a lyrically sinuous melody with constant switches between major and minor, creating an unsettling effect above the ostinato rhythm of the accompaniment.

Cádiz-Gaditana is built on short episodes juxtaposed with thematic material used in other pieces, such as the quotation from the Juan Brea *Malagueña* which also appears in the *Rapsodia española*.

Rounding off this album are the *Three Improvisations*

that Albéniz recorded on his friend Ruperto Regordosa Planas's new Edison phonograph, later transcribed by Milton R. Laufer. Using that recording – the only one of the composer that exists – as a reference, we decided it would be appropriate to incorporate a few modifications in order to achieve a performance more faithful to that original rendering.

Rubén Ramiro

Translation by Susannah Howe

Rubén Ramiro

Born in Valladolid in 1984. Rubén Ramiro began his musical studies at the School of Music of Medina del Campo with Lourdes Barbado, continuing at the Professional Conservatories of Zamora and Valladolid with Natividad Gamazo, María Luisa Carvajal and Diego Fernández Magdaleno. He continued his studies at the Real Conservatorio Superior de Música de Madrid with piano teachers Guillermo Gonzalez and Elena Orobio and chamber music with Belén González Domonte. In 2005 he obtained a scholarship to study at the Universität Mozarteum in Salzburg (Austria) with George Kern. As a soloist he took first prize at the III Jóvenes Intérpretes Competition of the Rotary Club of Valladolid, and prizes at the V National Piano Competition of Ciudad de La Línea, at the XII and XIII International Competitions of Ciudad de San Sebastián, and at the XIII International Competition José Roca in Valencia. He has given recitals in Spanish cities such as Valladolid, San Sebastian, Burgos, Zamora, Leon and Madrid among others, and in Paris, Normandy and Salzburg. He has also performed live for Radio Clásica of Spanish National Radio. He currently teaches piano at the Conservatory of Music in Haro (La Rioja).

Isaac Albéniz (1860–1909) Integral de la música para piano • 4

Cuando tratamos de realizar una integral de la música para piano de Albéniz inmediatamente se tropieza con problemas de localización e identificación de las obras. Estas dificultades se deben en gran parte a los diferentes listados que el propio compositor proporcionó, en los que la numeración y nomenclatura de sus composiciones variaban enormemente, y a los primeros editores, que en base a criterios mercantiles publicaban las piezas unas veces individualmente y otras como integrantes de diferentes colecciones. Por tanto, para este volumen y los posteriores de la serie, se ha recurrido al *Catálogo Sistemático Descriptivo* realizado por Jacinto Torres como fuente más fiable.

Salvo las *Improvisaciones*, todas las obras de esta grabación corresponden a la etapa inicial de Isaac Albéniz. El primer bloque está formado por piezas en las que utiliza formas clásicas así como aquéllas compuestas con carácter romántico. Cumplen la función de música de salón, muy demandada por la burguesía y aristocracia de esa época en España, y, por otra parte, la búsqueda de un estilo propio. Aunque a menudo abusen de la repetición y la redundancia, nunca se trata de música vacía, encontrando en estas piezas elementos contrapuntísticos y un gran cuidado de la sonoridad que posteriormente darán lugar a obras maestras como *La Vega* o *Iberia*.

Las tres *Suites anciennes* muestran el amor de Albéniz hacia el repertorio del siglo anterior abordando la composición de distintas danzas. El *minuetto* de la tercera suite fue compuesta inicialmente como pieza para ser ejecutada a primera vista en los concursos a Cátedra Auxiliar de Piano en la Escuela Nacional de Música.

Albéniz escribió únicamente tres sonatas completas aunque hiciese mención de siete. Se conserva un movimiento de la primera y otro de la séptima, estando completamente perdidas la segunda y la sexta sonatas. Abandonó el género rápidamente para centrarse en los ciclos de piezas donde se sentía más cómodo. La *Quinta Sonata* (tercera completa) cuenta con cuatro movimientos que dan más la impresión de una suite de piezas de

carácter. El *Allegro* inicial esconde ecos de la música de Chopin y Grieg a través de unos temas que recuerdan la música de salón. El desarrollo de ellos recurre esencialmente a la modulación, aunque es reseñable el uso constante del contrapunto. El segundo movimiento es un brillante *minuetto* con el curioso sobrenombre del *Gallo*, aunque sin ninguna intención descriptiva o programática. El *Rêverie: Andante* está escrito en un estilo totalmente romántico de gran intensidad expresiva que proseguirá en obras inmediatamente posteriores y, por último, el *Allegro* final es un homenaje a la música clavecinística de Scarlatti y Soler.

Las *mazurkas* y *polkas* formaban parte de su repertorio habitual y estaban dedicadas a amigos y alumnos, en concreto las dos aquí presentes fueron publicadas bajo el pseudónimo de Príncipe Weisse Vogel (con error gramatical alemán incluido). *Diva sin par* está dedicada a la soprano italiana Adelina Patti, considerada la cantante más importante de su tiempo, y fue compuesta con motivo de los recitales que ofreció en el Teatro de La Zarzuela en los que Albéniz intervino como pianista acompañante. La polka *Balbina Valverde* se la dedicó a la actriz del mismo nombre, una de las más destacadas intérpretes españolas y que fue durante 27 años primera actriz del Teatro Lara de Madrid.

El *Estudio Impromptu*, escrito con anterioridad, es una curiosa mezcla entre las formas chopinianas y la música atormentada de Schumann con una escritura altamente exigente para el pianista.

Las tres piezas que forman *Rêves* fueron escritas y publicadas en Londres junto con la colección de miniaturas *Las Estaciones*. El estilo utilizado es el romanticismo propio de la música de Schumann y Mendelssohn, autores frecuentados por Albéniz en sus conciertos.

En el último bloque se encuentran obras compuestas en el estilo más conocido de Albéniz. Las piezas en estilo español fueron alternadas con la música de salón, al igual que en los programas de sus conciertos. La *Serenata árabe*, utilizada posteriormente en su ópera *The Magic*

Opal, y la *Zambra granadina* comparten muchas de sus características como son el andalucismo con referencias orientales y la estructura ABA. La *Zambra* es una pieza que combina el lirismo de una sinuosa melodía con la constante alternancia entre modalidad mayor y menor, creando un efecto inquietante sobre el insistente ritmo del acompañamiento.

Cádiz-Gaditana está escrita a base de pequeños episodios yuxtapuestos con material temático utilizado en otras piezas, como la cita de la *Malagueña* de Juan Brea

también presente en la *Rapsodia Española*.

Por último se incluyen las *Tres improvisaciones* que Albéniz grabó en el nuevo gramófono Edison de su amigo Ruperto Regordosa Planas, el único documento sonoro que nos ha legado, transcritas por Milton R. Laufer. Teniendo en cuenta la grabación mencionada, se ha estimado oportuno realizar las modificaciones necesarias para lograr una mayor fidelidad.

Rubén Ramiro

Rubén Ramiro

Nace en Valladolid en 1984, Rubén Ramiro inicia sus estudios musicales en la Escuela Municipal de Música de Medina del Campo con Dña. Lourdes Barbado, continuándolos en los Conservatorios Profesionales de Zamora y Valladolid con Natividad Gamazo, Mª Luisa Carvajal y Diego Fernández Magdaleno Realiza sus estudios superiores en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con los profesores de piano Guillermo González y Elena Orobio y música de cámara con Belén González Domonte. En el 2005 obtiene una beca para estudiar en la Universität Mozarteum de Salzburgo (Austria) con el profesor George Kern. Como solista ha ganado el primer premio en el III Concurso para Jóvenes Intérpretes Rotary Club de Valladolid, además de haber sido premiado en el V Concurso Nacional de Piano 'Ciudad de la Línea', en el XII y XIII Concurso Internacional 'Ciudad de San Sebastián' y en el XIII Concurso Internacional 'José Roca' de Valencia. Ha ofrecido recitales en ciudades españolas como Valladolid, San Sebastián, Burgos, Zamora, León y Madrid entre otras, y europeas como París, Normandía y Salzburgo además de haber tocado en directo para Radio Clásica de Radio Nacional de España. Actualmente es profesor de piano en el Conservatorio de Música de Haro (La Rioja).

Rubén Ramiro

Photo: Ana María Rastrilla de la Cruz

Just as Albéniz did in his concert programmes, this recording alternates pieces in Spanish style with some of the entertaining salon miniatures written for Spain's aristocracy during the last two decades of the 19th century. The *Suite ancienne* reflects Albéniz's delight in creating personal versions of 18th-century century dances, while echoes of Chopin and Grieg lurk behind the themes of the *Sonata No. 5*. The *Rêverie* is a work of great expressive intensity, the *Serenata árabe* is more recognizably Albéniz, and the *Tres improvisaciones* are a transcription of the only recording ever made by the composer.

**Isaac
ALBÉNIZ**
(1860–1909)

Piano Music • 4

Suite ancienne No. 3, T. 76 (1886)	6:20	Rêves, Op. 201, T. 99 (1890)	9:54
1 I. Minuetto	3:18	10 I. Berceuse	2:42
2 II. Gavota	2:59	11 II. Scherzino	3:28
Sonata No. 5 in G flat major, Op. 82, T. 85, (1887)	22:40	12 III. Chant d'amour	3:38
3 I. Allegro non troppo	10:34	13 Serenata árabe, T. 60 (c. 1885)	5:41
4 II. Minuetto del Gallo	2:19	14 Cádiz-Gaditana, T. 93 (1890)*	3:39
5 III. Rêverie: Andante	7:01	15 Zambra granadina, T. 97 (c. 1891)	3:38
6 IV. Allegro	2:37	Tres improvisaciones (1903) (transcr. Milton R. Laufer)	7:35
7 Diva sin par: Mazurca-Capricho, T. 63 (1886)*	4:44	16 I. Allegro	2:28
8 Balbina Valverde: Polka brillante humorística, T. 64 (1886)*	4:25	17 II. Tempo di minuetto	2:20
9 Estudio Impromptu, T. 50 (c. 1885)	6:13	18 III. Allegretto	2:41

* WORLD PREMIÈRE RECORDING

Rubén Ramiro, Piano

Recorded at the Conservatorio Profesional de Música 'Rafael Frühbeck de Burgos', Spain, 8–9 July 2013

Producer: Raquel Sabarís Garijo • Engineer & Editor: Rubén Villar Fernández

Booklet notes: Rubén Ramiro • Publishers: Unión Musical Ediciones (tracks 1–6, 9–13, 15); Antonio Romero, editor (7–8); Sunhawk Digital Music LLC (14); G. Henle Verlag / Editor Milton R. Laufer (16–18)

Cover photo: Ceiling of Gaudi's hypostyle room, Park Güell, Barcelona (© Toniflap / Dreamstime.com)