

LALO SCHIFRIN
© Peter Oszvald

includes WORLD PREMIÈRE RECORDINGS

GRAND
PIANO

LALO
SCHIFRIN
PIANO WORKS

MIRIAN CONTI

LALO SCHIFRIN (b. 1932)

PIANO WORKS

MIRIAN CONTI, *Piano*

Catalogue number: GP776

Recording Dates: 19, 21 and 22 May 2017

Recording Venue: Yamaha Artist Services, New York, USA

Piano: Yamaha CFX Concert Grand

Piano Technician: Noriyuki Soga

Publishers: Sony/ATV Melody (1), Scherzo Music Inc, BMI (2–11)

Producers: Joseph Patrych and G. Richard Glasford

Engineer and Editor: Joseph Patrych

Booklet Notes: Mirian Conti

Spanish translations by Luis Gago

Artist photograph: Peter Schaaf

Composer photograph: Peter Oszvald

Cover Art: Alastair Taylor

MIRIAN CONTI
© Peter Schaaf

MIRIAN CONTI

Argentine/American and Yamaha artist, Mirian Conti's prolific recording output and international concerts have garnered praise and awards. In recognition of her extraordinary talent, a scholarship honouring Mirian Conti was established at The Juilliard School by the Edwin Bachman Estate. In addition, she was selected as one of the 100 Outstanding Alumni to celebrate The Juilliard School's centennial in 2005–06.

Her recordings on the Koch International label *Danzas Fantásticas* and *Ernesto Halffter: Sonatina* have been praised by *Gramophone*, as has her *Looking South* recording on Albany. She has also recorded works by American and Spanish composers, including Katherine Hoover, Phillip Ramey, Michael White, Samuel Zyman, Morton Gould, Vincent Persichetti, Joaquín Turina, James Cohn, David Diamond and Ernest Bloch for Toccata Classics, Island, XLNT and Parnassus Records. Her CD on Toccata Classics, *Music of Benjamin Lees 1947–2005* received an award for best recording of contemporary music by *International Piano Magazine* in 2008. She has been awarded the Albéniz Medal for her performance of *Iberia* in Camprodon, Spain.

Mirian Conti has appeared worldwide as soloist and with many orchestras, in Europe, Asia, Africa, South and Central America, Canada and throughout the US. With a commitment to promoting the classical piano literature of Latin America, Spain and the US, Mirian Conti has been organising competitions, directing festivals and promoting the careers of promising young musicians through masterclasses and special prizes, and has been active as a board member of several renowned musical organisations. A much sought-after juror for international piano competitions, Mirian Conti is on the faculty of the evening division at The Juilliard School.

www.mirianconti.com

1	MISSION: IMPOSSIBLE: MAIN THEME (VERSION FOR PIANO) (1973/2016) *	02:01
2	TANGO: MAIN THEME, 'TANGO DEL ATARDECER' (VERSION FOR PIANO) (1997/2016) *	06:14
3	PAMPAS (VERSION FOR PIANO) (2009/2016) *	09:17
	JAZZ PIANO SONATA, OP. 1 (1963/2016) *	24:00
4	I. Allegro	09:13
5	II. Andante	09:58
6	III. Molto vivace	04:49
7	DANZA DE LOS MONTES (VERSION FOR PIANO) (2005/2016) *	04:02
8	THEME AND 10 VARIATIONS ON AN ORIGINAL THEME (2016) *	11:43
	Theme: Adagio	
	Variation 1: Andantino	
	Variation 2: Claire de lune	
	Variation 3: Habanera	
	Variation 4: Theme in Search of Variation	
	Variation 5: Andantino	
	Variation 6: Allegro, 'Jazz meets Chopin'	
	Variation 7: Andante	
	Variation 8: Moderato molto mosso	
	Variation 9: Andante ma non troppo	
	Variation 10: Allegro vivace	
9	TANGO A BORGES (VERSION FOR PIANO) (2005/2016) *	05:48
10	LA CALLE Y LA LUNA (VERSION FOR PIANO) (2005/2016) *	08:34
11	LULLABY FOR JACK (2016)	01:40

*

WORLD PREMIÈRE RECORDING

TOTAL TIME: 73:19

TWO ARGENTINES ON A MISSION: CONVERSATIONS WITH SCHIFRIN

Dear Mirian,

You bring me great joy letting me know about your progress in the repertoire and I am looking forward to working with you in September. I am glad that you are finding new things in the music – it makes me very happy because it means that you really understand the message behind the notes.

All the best,

Lalo

Twenty-three years after our first collaboration (when I premiered his *Piano Concerto No. 2 'The Americas'* in the Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, under his baton), we met again, in January 2016. That reunion formed the basis of a special relationship as we began working together on this project to record all of his music for solo piano.

It all started with a simple phone call to Lalo: 'do you have enough solo piano music for me to record a complete album?' He simply replied: 'Not too much, but I could write some.' My husband Richard Glasford and I visited him in his studio, we had long chats and gave him all of my recent recordings, to which he listened attentively. Little did I know that this was the beginning of a wonderful second collaboration. By June 2016, just six months after our meeting, I had, on top of my piano, eleven fresh solo piano works ready to be discovered. Each one better than the last, culminating in his *Jazz Sonata*.

An incredible energy, creativity, originality and generosity of spirit are just a few ways to describe Schifrin and his music. In one of my letters I told him how impressed I

El 8 de noviembre de 2016, Schifrin recibió el prestigioso título de *Commandeur des Arts et des Lettres* de manos de la ministra de Cultura francesa. Ha obtenido cinco Premios GRAMMY®, con veintidós nominaciones, y en febrero de 2017 el tema de *Misión: Imposible* entró en el Salón de la Fama de los GRAMMY®.

www.schifrin.com

LALO SCHIFRIN (nacido en 1932)

El pianista, compositor y director de orquesta argentino Lalo Schifrin (n. 1932) no es ningún extraño para los cinéfilos, los amantes del jazz y los asiduos a conciertos. Ha escrito más de cien bandas sonoras para cine y televisión, incluidas las de *Misión: Imposible*, *La leyenda del indomable*, *Bullitt*, *Harry el Sucio*, *El rey del juego*, *Tango*, *Hora punta 1* y *El puente de San Luis Rey*.

En su juventud, en su Argentina natal, Lalo Schifrin recibió una educación musical clásica y estudió también Derecho. Prosiguió su educación musical formal en el Conservatorio de París a comienzos de los años cincuenta, estudiando con numerosos profesores, entre ellos Olivier Messiaen. Simultáneamente se convirtió en un pianista de jazz, compositor y arreglista profesional, tocando y grabando en Europa. Cuando Schifrin regresó a Buenos Aires a mediados de los años cincuenta, formó su propia gran banda de concierto. Fue durante un concierto de esta banda cuando Dizzy Gillespie oyó tocar a Schifrin y le pidió que fuera su pianista y arreglista. En 1958, Schifrin se trasladó a Estados Unidos y fue así como comenzó una carrera extraordinaria.

Además de sus contribuciones al jazz y el cine, Schifrin ha compuesto más de sesenta obras clásicas, incluidos dos conciertos para piano, dos conciertos para guitarra, un concierto para clarinete, un concierto para violín y numerosas piezas orquestales, para grupo y a solo. Su música es una síntesis de técnicas tradicionales y del siglo xx, y su amor por el jazz y el ritmo constituyen características muy destacadas de su estilo.

En 1990 compuso el Gran Final para el legendario concierto de los *Tres Tenores*, con Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo dirigidos por Zubin Mehta. Posteriormente, Schifrin arregló los finales de 1994 y 1998 de estos conciertos, que conocieron todos un éxito sensacional.

Como director y pianista realiza numerosas giras y toca con muchas de las más destacadas orquestas, grupos y solistas del mundo, incluidas apariciones regulares con su popular serie de conciertos *Jazz Meets the Symphony*.

was and how the unbelievable amount of work and energy coming from him was an inspiration to me, to which he replied: 'The reason I have worked so fast is due to your incredible artistry. I knew from scratch that you would give a wonderful performance and that has dictated every one of the pieces, so far.'

Lalo Schiffrin's music can be described as the perfect multifaceted phenomenon: He is at ease writing jazz, film scores, classical, tangos, and his knowledge of all the great classical composers is clearly evinced in this recording. However, it is at the piano, where he composes, that I find him at his best. He is after all, a great jazz pianist with a classical background.

This music that 'gets under your skin', as a lot of his music does, is to a certain extent due to his greatness as a film composer, where his talent lies in the way he carries you from one mood to another, showing you through music, a change of scenery, of colours and effects, full of rhythmic surprises. However, the music here is first of all pianistic, and within it his pianism is displayed in such a virtuosic manner that it allows the artist to 'show off' his/her technique and musicality. As a composer, he is mindful of the performer's abilities and considerate with technical issues. While composing the *Jazz Sonata*, he asked me: 'I need to know the extension of your left hand – can you easily play a tenth, and how long (in seconds) can you maintain that extension? Please let me know as soon as possible.' I did, and said, 'no problem'.

Tango del Atardecer (a solo piano transcription of the theme to Carlos Saura's 1997 movie *Tango*) and *Tango a Borges* are as effective as any of Piazzolla's tangos. The sensuous melodies, intricate rhythmic patterns and the constant reminder of the feeling for his native city, are clearly felt in these two tangos as well as in *La calle y la luna*, a wonderful impressionistic rendition of old streets under the moon in Buenos Aires. The street and the moon unite the memory of Borges and Schiffrin's recollections of meeting in the old cobblestone streets of Buenos Aires. *Tango a Borges* is a spiritual conversation with the famous writer who seemed to dislike the modern tangos, preferring those of *La Guardia Vieja* ('the old guard'), before Piazzolla.

With this tango, Schifrin is trying to convince Borges to change his mind about the new tango. The combination of major and minor musical ideas always go hand in hand with tangos – sad, but at the same time reaffirming positive sentiments.

When I informed him in August 2016 that his idol Horacio Salgán, one of the great tango composers, had passed away at the age of 100, he wrote to me: ‘I cannot tell you how sad it makes me feel. He was an extraordinary musician and nobody played the tango at the piano like him. He was a great inspiration in some of the pieces I wrote for you.’

Departing from the music of Buenos Aires, now we have two works based on Argentine folk dances: *Danza de los Montes* is based on Argentine *Chacareras* from the north-east part of Argentina, and *Pampas* which reflects the landscape of the flatlands in Argentina. *Pampas* was originally composed for cellist Antonio Lysy, winning a GRAMMY® in 2010.

With the exception of *Lullaby for Jack*, all the works on this first volume are premiere recordings, including the solo piano version of the famous theme to *Mission: Impossible*. Regarding this he said: ‘I couldn’t avoid including *Mission: Impossible* – it is one of my most accessible works.’

The *Jazz Sonata* is a strong work, full of the jazz elements that he is so at home with. The influence of Olivier Messiaen, one of Schifrin’s teachers while studying in Paris, is heard in many passages. In one of the letters we exchanged throughout the year he wrote to me answering some doubts I had: ‘I would advise you to get a book called *Technique de mon langage musical* by Olivier Messiaen (two volumes). One is the text; the other is the musical examples. The questions I am not answering are based on scales of limited transposition, which are in these books.’ Schifrin also states that ‘The three movements of the *Jazz Sonata* take, as a point of departure, the style of a musical language that is extremely complex. Public perception is that jazz is very simple, far from being the ‘classical music’ of America. George Gershwin, Aaron

diecisiete meses, no me gustaría esperar hasta que esté casado con hijos para ofrecerle la canción de cuna. Así que mi consejo es que la grabes ahora, si puedes, y en cuanto tengas el disco, envíamelo, por favor, para que yo pueda dárselo". Ahora el pequeño Jack necesita escuchar esta nana todos los días para quedarse dormido. Misión cumplida.

Es verdaderamente un placer interpretar la música de Lalo Schifrin, y muy importante para comprender a un compositor que puede viajar con tanta facilidad de un género a otro de una forma tan magistral. Ese es el momento que estamos deseando los pianistas cuando descubrimos música nueva.

Mirian Conti
Translations by Luis Gago

En una de las cartas que intercambiamos a lo largo del año, me escribió a modo de respuesta sobre algunas de las dudas que yo tenía: “Te aconsejo que te compres un libro titulado *Technique de mon langage musical*, de Olivier Messiaen (dos volúmenes). Uno es el texto; el otro, los ejemplos musicales. Las preguntas que no respondo se basan en escalas de transposición limitada, que se encuentran en estos libros”. Schifrin también afirma que “Los tres movimientos de la *Sonata jazzística* toman como punto de partida el estilo de un lenguaje musical que es extremadamente complejo. La percepción pública es que el jazz es muy sencillo, lejos de ser la ‘música clásica’ de Estados Unidos. George Gershwin, Aaron Copland y Gunther Schuller intentaron todos hacer incursiones en el lenguaje jazzístico, pero no acabaron de comprender del todo cómo acercarse a él porque no eran músicos de jazz. Por otro lado, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Duke Ellington, Dizzy Gillespie y John Coltrane eran expertos. Aquí se encuentra el fundamento de la *Sonata jazzística*.”

Y por lo que respecta a la difícil tarea para una pianista clásica como yo que no toca jazz, dijo: “Cuando tengas la sensación de que los pasajes son demasiado rápidos, relaja simplemente la interpretación. Mi sugerencia es que escuches *Donna Lee* de Charlie Parker. Se basa en las armonías de *Indiana*. La toca muy deprisa, pero sería una buena idea para que captes cómo suena una interpretación natural a pesar de que la toque *prestissimo*”.

A modo de contraste con la *Sonata jazzística*, la deliciosa serie de *Tema y diez variaciones sobre un tema original* se basa en diferentes compositores y estilos, con Schifrin decidido a viajar en el tiempo y recalcar en cada una de las distintas épocas. Sobre esta pieza ha declarado: “Exploro las posibilidades de viajar en el tiempo, haciendo que el tema sea majestuoso y que las variaciones parafraseen diferentes estilos de Mozart, Beethoven, Bartók, Stravinsky y Schifrin”.

Para poner punto final a la grabación, una dulce despedida en forma de buenas noches con *Canción de cuna para Jack*, dedicada a su nieto (que tiene dos años). El año pasado, cuando compuso la canción de cuna, dijo: “Como Jack tiene ahora

Copland and Gunther Schuller all tried to make excursions into the jazz idiom but they didn't fully understand how to approach it because they were not jazz musicians. On the other hand, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Duke Ellington, Dizzy Gillespie and John Coltrane were experts. This is the foundation of the *Jazz Sonata*.'

And regarding the difficult task for a classical pianist like me who does not play jazz, he said: 'When passages feel too fast, just relax the performance. My suggestion is that you listen to *Donna Lee* by Charlie Parker. It is based on the harmonies of *Indiana*. He plays it very fast, but that would be a good idea for you get the feeling of a natural interpretation even though he plays it *prestissimo*.'

As a contrast to the *Jazz Sonata*, the delightful set of *Theme and Ten Variations on an Original Theme*, is based on different composers and styles where Schifrin decided to travel through time and touch upon each era. The attentive listener will pick up on the many references to the great composers of the past. Of this piece, he said: 'I explore the possibilities of travelling in time by making the theme majestic and the variations paraphrase different styles from Mozart, Beethoven, Bartók, Stravinsky, and Schifrin.'

To finish the recording, a sweet goodnight send-off with *Lullaby for Jack*, dedicated to his grandson (who is two years old). Last year, when he composed the lullaby, he said: 'Since Jack is now 17 months old, I would not like to wait until he is married with children to offer him the lullaby. So, my suggestion is for you to record it now, if you can, and as soon as you have the CD, please send it to me so I can give it to him.' Now, little Jack needs to hear his lullaby every night so that he can fall asleep. Mission accomplished.

It is truly a joy to perform the music of Lalo Schifrin, and so important to understand a composer who can easily travel from one genre to another in such a masterful way. That is the moment we pianists look forward to when discovering new music.

Mirian Conti

LALO SCHIFRIN (b. 1932)

Argentinian pianist, composer and conductor Lalo Schifrin (b. 1932) is no stranger to cinema buffs, jazz fans and concert goers alike. He has written more than 100 scores for film and television including *Mission: Impossible*, *Cool Hand Luke*, *Bullitt*, *Dirty Harry*, *The Cincinnati Kid*, *Tango*, *Rush Hour* and *The Bridge of San Luis Rey*.

As a young man in his native Argentina, Lalo Schifrin received classical training in music, and also studied law. He continued his formal music education at the Paris Conservatory during the early 1950s, studying with numerous teachers including Olivier Messiaen. Simultaneously, he became a professional jazz pianist, composer and arranger, playing and recording in Europe. When Schifrin returned to Buenos Aires in the mid 1950s, he formed his own big concert band. It was during a performance of this band that Dizzy Gillespie heard Schifrin play and asked him to become his pianist and arranger. In 1958, Schifrin moved to the United States and thus began a remarkable career.

In addition to his contributions to jazz and cinema, Schifrin has composed more than 60 classical works including two piano concertos, two guitar concertos, a clarinet concerto, a violin concerto and numerous orchestral, ensemble and solo pieces. His music is a synthesis of traditional and 20th-century techniques, and his love for jazz and rhythm are strong attributes of his style.

In 1990 he composed the grand finale to the legendary *Three Tenors* concert featuring Luciano Pavarotti, José Carreras and Plácido Domingo conducted by Zubin Mehta. Schifrin subsequently arranged the 1994 and 1998 finales to these wildly successful events.

As a conductor and pianist he tours extensively and performs with many of the world's leading orchestras, ensembles and soloists, including regular appearances in his popular *Jazz Meets the Symphony* concert series.

recordatorio constante de su sensibilidad hacia su ciudad natal, se sienten con claridad en estos dos tangos, así como en *La calle y la luna*, una traducción maravillosamente impresionista de las viejas calles de Buenos Aires a la luz de la luna. *La calle y la luna* unen la memoria de los recuerdos de Borges y Schifrin de encontrarse en las viejas calles de adoquines de Buenos Aires. *Tango a Borges* es una conversación espiritual con el famoso escritor, al que parecía no gustarle los tangos modernos, prefiriendo los de *La Guardia Vieja*, antes de Piazzolla. Con este tango, Schifrin está tratando de convencer a Borges de que cambie de opinión sobre el nuevo tango. La combinación de ideas musicales en modo mayor y menor siempre va asociada a los tangos: tristes, pero reafirmando al mismo tiempo sentimientos positivos.

Cuando le informé en agosto de 2016 que su ídolo Horacio Salgán, uno de los grandes compositores de tango, había fallecido a la edad de cien años, me escribió: “No puedo decirte lo triste que me hace sentirme. Era un músico extraordinario y nadie tocaba el tango al piano como él. Fue una gran inspiración en algunas de las piezas que escribí para ti”.

Alejándonos de la música de Buenos Aires, ahora tenemos dos obras basadas en danzas folclóricas argentinas: *Danza de los montes* se basa en las chacareras argentinas del noreste del país, mientras que *Pampas* refleja el paisaje de las llanuras argentinas. *Pampas* fue compuesta originalmente para el violonchelista Antonio Lysy y obtuvo un GRAMMY® en 2010.

Con la excepción de *Canción de cuna para Jack*, todas las obras de este primer volumen son primicias discográficas, incluida la versión para piano solo del famoso tema de *Misión: Imposible*. Él afirmó en relación con esta última: “No pude evitar incluir *Misión: Imposible*: es una de mis obras más accesibles”.

La *Sonata jazzística* es una obra poderosa, llena de los elementos jazzísticos con los que él se encuentra tan familiarizado. La influencia de Olivier Messiaen, uno de los profesores de Schifrin durante sus estudios en París, se percibe en numerosos pasajes.

Una energía, creatividad, originalidad y generosidad de espíritu increíbles no son más que algunas de las maneras de describir a Schifrin y su música. En una de mis cartas le dije qué impresionada estaba y cómo la increíble cantidad de trabajo y energía procedente de él constituía para mí una inspiración, a lo que contestó: “El motivo por el que he trabajado tan deprisa tiene que ver con tu arte increíble. Sabía desde el principio que ofrecerías una interpretación maravillosa y eso ha dictado hasta ahora todas y cada una de las piezas”.

La música de Lalo Schifrin puede describirse como el perfecto fenómeno polifacético: se siente a gusto componiendo jazz, bandas sonoras, música clásica, tangos, y su conocimiento de todos los grandes compositores clásicos se pone claramente de manifiesto en esta grabación. Sin embargo, es en el piano, donde compone, donde yo creo que da lo mejor de sí. Él es, al fin y al cabo, un gran pianista de jazz con una formación clásica.

Que esta música te atrape por completo, como hace gran parte de su música, se debe en cierta medida a su grandeza como compositor de cine, donde su talento radica en el modo en que te lleva de un estado de ánimo a otro, mostrándote por medio de la música un cambio de ambiente, de colores y efectos, lleno de sorpresas rítmicas. Sin embargo, la música aquí es por encima de todo pianística, y dentro de ella su pianismo se despliega de un modo tan virtuosístico que permite al artista “lucir” su técnica y musicalidad. Como compositor, tiene en cuenta las capacidades del intérprete y se muestra considerado en lo que respecta a los aspectos técnicos. Mientras componía la *Sonata jazzística*, me preguntó: “Necesito saber la extensión de tu mano izquierda: ¿puedes tocar fácilmente una décima, y durante cuánto tiempo (en segundos) puedes mantener esa extensión?” Dímelo, por favor, lo antes que puedas”. Lo hice, y dijo: “Estupendo”.

Tango del atardecer (una transcripción para piano solo del tema de la película *Tango*, de Carlos Saura, de 1997) y *Tango a Borges* son tan eficaces como cualquiera de los tangos de Piazzolla. Las melodías sensuales, los intrincados diseños rítmicos y el

On 8 November 2016, Schifrin was presented with the prestigious *Commandeur des Arts et des Lettres* by the French Minister of Culture. He has won 5 GRAMMY® Awards with 22 nominations, and in February 2017 the theme from *Mission: Impossible* was entered into the GRAMMY® Hall of Fame.

www.schifrin.com

DOS ARGENTINOS EN UNA MISIÓN: CONVERSACIONES CON EL MAESTRO SCHIFRIN

Querida Mirian,

Me das una gran alegría con lo que me cuentas sobre tus progresos con el repertorio y estoy deseando trabajar contigo en septiembre. Me alegra que estés encontrando cosas nuevas en la música: me hace muy feliz porque significa que entiendes realmente el mensaje que se esconde detrás de las notas.

Con mis mejores deseos,

Lalo

Veintitrés años después de nuestra primera colaboración (cuando estrené su *Concierto para piano* núm. 2 “Las Américas” en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles, bajo su dirección), volvimos a vernos en enero de 2016. Esa reunión se convirtió en la base de una relación especial, ya que empezamos a trabajar juntos en este proyecto de grabar toda su música para piano solo.

Todo empezó con una simple llamada de teléfono a Lalo: “¿Tienes suficiente música para piano solo para que grabe un disco completo?” Contestó simplemente: “No demasiada, pero podría escribir algo”. Mi marido, Richard Glasford, y yo fuimos a verlo a su estudio, mantuvimos largas conversaciones y le dimos todas mis últimas grabaciones, que él escuchó con gran atención. Difícilmente podía yo saber que este era el comienzo de una maravillosa segunda colaboración. En junio de 2016, justo seis meses después de nuestro encuentro, tenía, encima de mi piano, once flamantes obras para piano solo listas para ser descubiertas. Cada una mejor que la anterior, culminando con su *Sonata jazzística*.