

MOMPOU · LLOBET · MANÉN

CANÇONS I DANSES CATALANES

FRANZ HALÁSZ guitar

CANÇONS I DANSES CATALANES

MOMPOU, FREDERIC [FEDERICO] (1893–1987)

SUITE COMPOSTELANA (1962) *(Bèrben)*

14'46

1	Preludio	2'32
2	Coral	2'18
3	Cuna	2'22
4	Recitativo	2'10
5	Canción	2'24
6	Muñeira	2'40

LLOBET, MIQUEL [MIGUEL] (1878–1938)

CANÇONS POPULARS (1899–1926)

22'15

7	Plany (Lament)	1'40
8	El Noi de la Mare (The Son of the Virgin)	1'40
9	La pastoreta (The Little Shepherd Girl)	1'44
10	La filla del marxant (The Merchant's Daughter)	2'34
11	L'hereu Riera (Riera the Heir)	0'58
12	Cançó del lladre (Song of the Thief)	2'01
13	La filadora (The Spinner Woman)	0'47
14	El mestre (The Teacher)	2'45
15	El testament de n'Amèlia (Amèlia's Will)	1'32
16	Lo fill del rei (The King's Son)	1'27

17	Lo rossinyol (The Nightingale)	0'57
18	La presó de Lleida (Lleida Prison)	1'30
19	La Nit de Nadal (Christmas Eve)	1'56

MOMPOU, FREDERIC

CANÇÓ I DANSA NO. 10 *(Bèrben)* 3'08

(SOBRE DOS CANTIGAS DEL REI ALFONSO X)

Originally for piano (1953), transcribed for guitar by the composer

20	Cançó	1'26
21	Dansa	1'39

CANÇÓ I DANSA NO. 13 (1972) *(Bèrben)* 4'21

22	Cançó (El cant dels ocells)	2'12
23	Dansa (El bon caçador)	2'06

MANÉN, JOAN [JUAN] (1883–1971)

24	FANTASIA-SONATA PER A GUITARRA, Op. A-22 (1930) <i>(Schott)</i>	15'13
----	---	-------

TT: 60'52

FRANZ HALÁSZ *guitar*

INSTRUMENTARIUM:

Guitar: Matthias Damman

Spain is a country of many regions, each with its particular folklore, customs, dialect and even language. Catalonia is among the most distinctive of these regions because of the Catalan language, which has a rich literary tradition stretching back to the Middle Ages. Catalan music and dance are also unique and have little in common with stereotypically Spanish folklore, especially flamenco, which most foreigners most readily identify with Spain.

Catalonia chafed under Castilian domination for centuries, but in the latter half of the 1800s there was a resurgence of Catalan culture called the *Renaixensa*, resulting in a flowering of native literature. This was followed by *modernisme*, a Catalan variety of *art nouveau*, which gave us the renowned creations of architect Antoni Gaudí. In the 20th century, Barcelona remained a progressive centre for the arts, and abstract painter Joan Miró was among its most renowned figures. Not surprisingly, music also flourished in this environment, and Barcelona produced many outstanding performers and composers, including Enric (Enrique) Granados, Joaquim (Joaquín) Malats, Ricard (Ricardo) Viñes, Alicia de Larrocha, Pau (Pablo) Casals and Roberto Gerhard. This recording presents us with three other names worthy of inclusion on this list: Frederic Mompou, Miquel Llobet and Joan Manén.

Frederic (Federico) Mompou (1893–1987)

Cançó i dansa No. 10 (Sobre dos cantigas del Rei Alfonso X)

Mompou was born and received his early training in Barcelona. He later studied at the Paris Conservatoire and remained closely associated with French music, returning to reside in Paris from 1921 to 1941. Though not a concert virtuoso, he was nonetheless an accomplished pianist, and he remains best known for his piano pieces, which exhibit the influence of Debussy and French Impressionism, while at the same time being grounded in the musical traditions of his native country. Especially well regarded are his many pairs of songs and dances for piano, which

are inspired by traditional song, especially of Catalonia, and sometimes evocative of folk instruments like the guitar.

Mompou's *Song and Dance No. 10* are based on two *cantigas*, or songs, from a whole assortment of melodies traditionally attributed to one of Spain's greatest Castilian monarchs, Alfonso X (1221–84), whose moniker was 'el Sabio' (the wise). The *Cantigas de Santa María* is a collection of songs extolling the virtues and miracles of the Blessed Virgin Mary, and provided a treasure trove of inspiration for composers like Mompou, who were keen to ground their classical compositions in the folk and historical music of their native land. The deliciously introspective *Canço* is followed by an elegant *Dansa* in the style of a minuet, thus harkening to an earlier epoch in Spanish history, if not exactly the Middle Ages. That the composer himself transcribed these pieces for the guitar suggests that not only did he approve of the practice but also occasionally had that instrument in mind when he wrote for the piano.

Cançó i dansa No. 13 for guitar

Here is a song-and-dance pair that was actually composed for the guitar. The deliciously lyrical opening movement is based on a traditional Catalan Christmas lullaby entitled *El cant dels ocells* (*The Song of the Birds*), and it reveals a modern harmonic sensibility without abandoning tonality. The folk-like dance that follows is based on another Catalan song, *El bon caçador* (*The Good Hunter*). This piece is likewise harmonically adventuresome while remaining in a reassuringly tonal framework.

Suite Compostelana for guitar

In his *Suite Compostelana*, a work composed for Andrés Segovia in 1962, Mompou has chosen to evoke one of Spain's most colourful regions, and that is the north-

western province of Galicia, where the famous Cathedral of Santiago de Compostela is located. This church supposedly holds the remains of St James, the patron saint of Spain, and it has been a popular destination for pilgrims since the Middle Ages. The animated *Preludio* requires a sort of digital dexterity reminiscent of a baroque dance suite's opening movement, or perhaps a toccata, thus suggesting the locale's antiquity. The succeeding hymn-like *Coral* (chorale) movement is hauntingly evocative and further suggests the sacredness of Compostela. This is followed by one of the most popular of the suite's movements, the *Cuna*, a lullaby whose gentling rocking rhythms imitate a cradle (*cuna*). A very expressive *Recitativo* is sometimes acerbic in its dissonance but seems to pose a question to the listener, one that can neither be verbalized nor answered. The *Recitativo* is predictably succeeded by a *CanCIÓN* (song), in this case one whose minor key and halting rhythms seem to grow out of the enquiring, uncertain character of the preceding movement. The *Muñeira* is a spirited song and dance native to north-western Spain and makes use of the *gaita*, a local type of bagpipe. Mompou simulates it through the use of drone notes to accompany the lively dance-like tune, whose occasionally wayward harmonies lend a cheerfully comic character to this concluding movement.

Miquel (Miguel) Llobet (1878–1938)

Cançons populars

Though the great guitarist, composer and pedagogue Francisco Tárrega (1852–1909) was born in Valencia, he made his home in Barcelona, where he taught a succession of leading virtuosos, among them Miquel Llobet. Llobet was a leading exponent of the Tárrega 'school' of guitar playing and toured internationally. He also composed original works and made arrangements of Catalan folk songs, and these creations have become staples of the guitar repertoire. Among his most enduring contributions are the thirteen *Cançons populars* (*Popular Songs*) performed

here. Llobet composed and revised these charming pieces over a period of almost three decades, from 1899 (*Plany*) to c. 1926 (*Cançó del lladre*, second version). Though these Catalan tunes are not familiar to most audiences today, they were well known to the Barcelona public in Llobet's day, and arrangements of songs like *La filadora* (*The Spinner Woman*), *El Noi de la Mare* (*The Son of the Virgin*), *Cançó del lladre* (*Song of the Thief*), *Lo rossinyol* (*The Nightingale*), and *La Nit de Nadal* (*Christmas Eve*) ensured an enthusiastic reception there. However, the infectious melancholy, lively rhythms, and lilting lyricism of these Catalan songs make them evergreen favourites with audiences everywhere. Llobet skilfully works within the technical limitations of the guitar to craft harmonizations that, though challenging to play, sound entirely natural. Indeed, though his elegant harmonies display an awareness of modern trends, they remain entirely compatible with the traditional melodies he has chosen to set.

Joan (Juan) Manén (1883–1971)

Fantasia-Sonata, Op. A-22

Born in Barcelona, Joan Manén was a musical prodigy who went on to an international career as a virtuoso violinist. In fact, he resided for extended periods in Germany, where he was hailed as another Pablo de Sarasate. Manén was also a versatile composer who wrote operas, symphonic works and a concerto. In addition, he made a fine contribution to the literature for guitar with his *Fantasia-Sonata*, Op. A-22, published in 1930 and dedicated to Andrés Segovia. The work's generic title belies the clearly folkloric influence on the music, which is resolutely tonal and metrical throughout. Over fifteen minutes in length, this is a sonata in one movement divided into contrasting sections. It is a substantial composition that departs from the norm in the guitar repertoire, in which pieces of a popular character are usually three to five minutes long. A meditative introduction utilizes harmonies

suggesting the open strings of the guitar and also generates motivic ideas that will recur in various guises throughout the sonata, unifying the work as a whole. This opening *Largo* soon gives way to a provocative *Allegro* featuring highly animated themes in contrapuntal juxtapositions that challenge the guitarist's technical control. This rises to a dramatic climax, followed by a sudden transition employing a *tambora* effect (striking the bridge) to recall earlier rhythms, before relaxing into a reflectively lyrical *Adagio* section that makes colourful use of natural harmonics. This is soon interrupted by a rousing fandango full of dramatic contrasts, including the use of *rasgueo* (strumming) passages. The reflective mood finally reasserts itself, however, bringing the *Fantasia-Sonata* to a dreamlike conclusion.

© *Walter Aaron Clark* 2015

Walter Aaron Clark is the founder/director of the Center for Iberian and Latin American Music at the University of California, Riverside. As well as writing books on Isaac Albéniz, Enrique Granados and Federico Moreno Torroba, he has published research on the vihuela and guitar music of Luys de Narváez, Fernando Sor and Francisco Tárrega.

The German guitarist **Franz Halász** began his international career in 1993 when he was awarded first prizes in the Andrés Segovia Competition in Spain and in the Japanese Seto-Ohashi International Competition. His New York début was described as 'simply electrifying!' in *Soundboard* magazine and his first solo disc [BIS-736], released in 1995, was praised by the critic Colin Cooper: 'For the modern Spanish repertoire, Franz Halász is unsurpassed, able to deliver Turina's message as no one ever has before – no, not even the great Segovia.' Ever since, he has been performing across the world. As a guest at major festivals and events such as the Augustine Guitar Series (New York), Tōru Takemitsu Memorial Concert (Tokyo), Kissinger Sommer (Germany), Bath Festival (UK) and the Dell'Arte series in Rio

de Janeiro, he has shared the stage with musicians including Boris Pergamenschikow, Siegfried Jerusalem, Patrick Gallois, Ingolf Turban, Wen-Sinn Yang and Hariolf Schlichtig. His acclaimed discography includes, for BIS, the complete guitar music by Joaquín Turina, Tōru Takemitsu and Sofia Gubaidulina, as well as a recent disc with works by Radamés Gnattali [BIS-2086].

In 2010 Franz Halász was appointed the first ever professor of guitar at the University of Music and Performing Arts in Munich, after having held the same position at the Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg for several years. He also gives masterclasses at institutes around the world, including the Manhattan School of Music in New York, Royal Academy of Music (Stockholm), the Salzburg Mozarteum, São Paulo University, Esmuc in Barcelona and Musikene (San Sebastián). He is the recipient of the prestigious Bavarian Culture Prize, awarded to him for his achievements as a performer and teacher.

Spanien ist ein Land mit vielen Regionen, deren jede sich durch eine eigene Folklore, eigene Bräuche sowie einen eigenen Dialekt oder gar eine eigene Sprache auszeichnet. Die katalanische Sprache, deren große literarische Tradition bis ins Mittelalter zurückreicht, macht Katalonien zu einer der charakteristischsten dieser Regionen. Auch die Musik und die Tänze Kataloniens sind einzigartig, und sie haben wenig gemein mit den stereotypen Vorstellungen von spanischer Folklore – insbesondere mit dem Flamenco, den man im Ausland zu meist mit Spanien identifiziert.

Katalonien stand jahrhundertlang unter kastilischer Herrschaft, doch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fand eine Wiedergeburt („Renaixensa“) der katalanischen Kultur statt, die zu einer Blüte der heimischen Literatur führte. Hierauf folgte der Modernisme, eine katalanische Variante des Jugendstils, dem auch die berühmten Schöpfungen des Architekten Antoni Gaudí zuzurechnen sind. Im 20. Jahrhundert blieb Barcelona ein progressives Zentrum der Künste, zu dessen renommiertesten Persönlichkeiten der abstrakte Maler Joan Miró zählte. So nimmt es nicht wunder, dass in diesem Umfeld auch die Musik florierte und Barcelona viele herausragende Interpreten und Komponisten hervorbrachte – u.a. Enric (Enrique) Granados, Joaquim Malats, Ricard (Ricardo) Viñes, Alicia de Larrocha, Pau (Pablo) Casals und Roberto Gerhard. Die vorliegende Einspielung stellt drei weitere Künstler vor, die dieser Liste würdig sind: Frederic Mompou, Miquel Lobet und Joan Manén.

Frederic (Federico) Mompou (1893–1987)

Cançó i dansa Nr. 10 (Sobre dos cantigas del Rei Alfonso X)

Mompou wurde in Barcelona geboren, wo er auch seinen ersten Unterricht erhielt. Er studierte am Pariser Conservatoire und blieb der französischen Musik zeitlebens eng verbunden; 1921 kehrte er nach Paris zurück, um dort bis 1941 zu leben. Wenn gleich kein eigentlicher Virtuose, war er doch ein versierter Pianist; als Komponist

ist er denn auch vor allem für seine Klavierstücke bekannt, die den Einfluss Debussys und des französischen Impressionismus bekunden und ihre Wurzeln in den musikalischen Traditionen seiner Heimat haben. Besonders geschätzt werden seine vielen Lied-/Tanz-Paare (*Cançó i dansa*) für Klavier, die vom traditionellen Gesang namentlich Kataloniens inspiriert sind und manchmal an folkloristische Instrumente wie die Gitarre anklingen.

Mompous *Cançó i dansa Nr. 10* basiert auf zwei Cantigas (Liedern) aus einer ganzen Sammlung von Liedern, die traditionell einem der bedeutendsten kastilischen Monarchen zugeschrieben wird: Alfonso X. (1221–1284), Beiname „el Sabio“ – „der Weise“. Die als *Cantigas de Santa María* bekannte Sammlung preist die Tugenden und Wundertaten der Jungfrau Maria, und sie stellte eine wahre Inspirationsquelle für Komponisten wie Mompou dar, denen es darum zu tun war, ihre klassischen Kompositionen in der Volks- und historischen Musik ihres Heimatlands zu verankern. Auf die wunderbar introvertierte *Canço* folgt eine elegante *Dansa* im Stil eines Menuetts, die – wenn auch nicht auf das Mittelalter – auf eine frühere Epoche der spanischen Geschichte verweist. Dass der Komponist diese Stücke auch für Gitarre transkribiert hat, legt die Annahme nahe, dass er eine solche Praxis nicht nur billigte, sondern dieses Instrument selber gelegentlich im Sinn hatte, wenn er für Klavier schrieb.

Cançó i dansa Nr. 13 für Gitarre

Dieses Lied-/Tanz-Paar wurde tatsächlich für die Gitarre komponiert. Der herrlich lyrische Eingangssatz basiert auf einem traditionellen katalanischen Weihnachtslied mit dem Titel *El cant dels ocells* (*Der Gesang der Vögel*) und offenbart eine moderne harmonische Sensibilität, die der Tonalität nicht entsagt. Der folkloristisch anmutende Tanz im Anschluss basiert auf einem weiteren katalanischen Lied: *El bon caçador* (*Der gute Jäger*). Auch dieses Stück ist harmonisch abenteuerlustig, ohne den beruhigend tonalen Rahmen zu verlassen.

Suite Compostelana für Gitarre

In seiner 1962 für Andrés Segovia komponierten *Suite Compostelana* hat Mompou eine Region Spaniens ins Zentrum gerückt: das im Nordwesten gelegene Galicien, wo sich die berühmte Kathedrale von Santiago de Compostela befindet. Sie gilt als Grabeskirche des hl. Jakobus, des Schutzpatrons Spaniens, und ist seit dem Mittelalter eine beliebte Pilgerstätte. Das lebhaftes *Preludio* verlangt eine Art von Fingerfertigkeit, die an den Eingangssatz einer barocken Tanzsuite oder vielleicht an eine Tokkata denken lässt – ein Hinweis auf das Alter des Schauplatzes. Der nächste Satz – *Coral (Choral)* – unterstreicht mit betörender Eindringlichkeit die heilige Aura von Compostela. Es folgt einer der populärsten Sätze der Suite: *Cuna*, ein Wiegenlied, dessen sanft schaukelnder Rhythmus eine Wiege (*cuna*) nachahmt. Ein hochexpressives *Recitativo* von bisweilen dissonanter Schärfe scheint eine wortlose Frage an den Hörer zu richten, auf die es keine Antwort gibt. Dem *Recitativo* folgt, kaum überraschend, eine *Canción (Lied)*, deren Molltonart und stockende Rhythmik dem fragend-ungewissen Charakter des vorangegangenen Satzes entwachsen zu sein scheint. Die *Muñeira* ist ein temperamentvolles Tanzlied aus dem Nordwesten Spaniens, in dem üblicherweise die Gaita, eine lokale Spielart des Dudelsacks, zum Einsatz kommt. Mompou ahmt sie mittels Borduntönen nach; sie begleiten eine lebhaft-tänzerische Weise, deren mitunter eigenwillige Harmonik diesem Schlusssatz einen aufgekratzten, komischen Charakter verleiht.

Miquel (Miguel) Llobet (1878–1938)

Cançons populars

Obwohl der große Gitarrist, Komponist und Pädagoge Francisco Tárrega (1852–1909) in Valencia geboren wurde, machte er Barcelona zu seiner Wahlheimat, um dort eine Reihe führender Virtuosen zu unterrichten, u. a. Miquel Llobet. Llobet war einer der Hauptvertreter der Tárrega-„Schule“ des Gitarrenspiels und

gab Konzerte in der ganzen Welt. Daneben komponierte er eigene Werke und arrangierte katalanische Volkslieder; diese Schöpfungen gehören zum Kernbestand des Gitarrenrepertoires. Zu seinen nachhaltigsten Beiträgen gehören die hier eingespielten dreizehn *Cançons populars (Volkslieder)*. Llobet komponierte und revidierte diese bezaubernden Stücke über einen Zeitraum von fast drei Jahrzehnten, von 1899 (*Plany*) bis etwa 1926 (*Cançó del lladre*, zweite Fassung). Auch wenn diese katalanischen Melodien den meisten heutigen Hörern nicht vertraut sein dürften, gehörten sie zu Llobets Zeit in Barcelona zum Gemeingut. Arrangements von Liedern wie *La Filadora (Die Spinnerin)*, *El Noi de la Mare (Der Sohn der Jungfrau)*, *Cançó del lladre (Lied des Diebes)*, *Lo rossinyol (Die Nachtigall)* und *La Nit de Nadal (Heiligabend)* konnten auf begeisterte Aufnahme zählen. Die ansteckende Melancholie, die lebhaften Rhythmen und die beschwingte Lyrik machen diese katalanischen Lieder jedoch zu Evergreens eines jeden Publikums. Geschickt bewegt sich Llobet innerhalb der technischen Grenzen der Gitarre und wählt Harmonisierungen, die schwer zu spielen sind, aber ganz natürlich klingen. Und obwohl seine eleganten Harmonien ein Gefühl für moderne Trends zeigen, bleiben sie mit den traditionellen Melodien, die er ausgewählt hat, völlig vereinbar.

Joan (Juan) Manén (1883–1971)

Fantasie-Sonate op. A-22

Joan Manén, in Barcelona geboren, war ein musikalisches Wunderkind, das eine internationale Karriere als Violinvirtuose einschlug; mehrfach verbrachte er längere Zeiträume in Deutschland, wo er als ein neuer Pablo de Sarasate gefeiert wurde. Manén war außerdem ein vielseitiger Komponist, der Opern, symphonische Werke und ein Konzert vorlegte. Darüber hinaus bereicherte er die Gitarrenliteratur um eine *Fantasie-Sonate op. A-22*, die 1930 veröffentlicht wurde und Andrés Segovia gewidmet ist. Der abstrakte Werktitel täuscht über den deutlich folkloristischen

Einfluss hinweg, der entschieden tonaler und durchweg metrischer Natur ist. Die gewichtige einsätzliche Sonate besteht aus kontrastierenden Teilen und weicht mit mehr als 15 Minuten Länge von der im Gitarrenrepertoire üblichen Dauer (drei bis fünf Minuten) ab. Eine meditative Einleitung verwendet Harmonien auf der Basis der leeren Gitarrensaiten und generiert motivische Gedanken, die in mancherlei Gestalt im weiteren Verlauf wiederkehren und das Werk als Ganzes vereinheitlichen. Das Eingangs-*Largo* weicht bald einem bewegten *Allegro* mit äußerst lebhaften, kontrapunktisch vernetzten Themen, die das spieltechnische Können des Gitarristen herausfordern. Dies steigert sich zu einem dramatischen Höhepunkt, gefolgt von einer plötzlichen Überleitung mit Tambora-Effekt (Schlag nahe dem Steg), um an erklungene Rhythmen zu erinnern. Das Geschehen beruhigt sich in einem nachdenklich-lyrischen *Adagio*-Teil, der auf farbenreiche Weise von den natürlichen Obertönen Gebrauch macht. Dieser wird bald von einem mitreißenden Fandango voller dramatischer Kontraste – u.a. mit Rasgueo-Passagen (geschlagene Akkorde) – unterbrochen. Die nachdenkliche Stimmung behauptet sich jedoch letztlich und bringt die *Fantasie-Sonate* zu einem träumerischen Abschluss.

© **Walter Aaron Clark 2015**

Walter Aaron Clark ist Gründungsdirektor des Zentrums für Iberische und Lateinamerikanische Musik an der University of California, Riverside. Neben Büchern über Isaac Albéniz, Enrique Granados und Federico Moreno Torroba hat er Studien zur Vihuela- und Gitarrenmusik von Luys de Narváez, Fernando Sor und Francisco Tárrega publiziert.

Die internationale Karriere des deutschen Gitarristen **Franz Halász** begann 1993, als er sowohl beim Andrés Segovia-Wettbewerb in Spanien wie auch beim Internationalen Seto-Ohashi Wettbewerb in Japan die 1. Preise gewann. Sein New York-Debüt bezeichnete die Zeitschrift *Soundboard* als „einfach elektrisierend“; seine erste Solo-CD aus dem Jahr 1995 [BIS-736] rühmte der Kritiker Colin Cooper mit den Worten: „Im modernen spanischen Repertoire ist Franz Halász unübertroffen; Turinas Botschaft kann er umsetzen wie niemand zuvor – nein, auch nicht der große Segovia.“ Seither spielt er auf den Konzertpodien der ganzen Welt und ist gefragter Gast bei bedeutenden Festivals und Veranstaltungen wie der Augustine Gitarre Series (New York), dem Tōru Takemitsu Memorial Concert (Tokio), dem Kissinger Sommer (Deutschland), dem Bath Festival (UK) und der Konzertreihe Dell’Arte in Rio de Janeiro. Dabei arbeitet er mit Musikern wie Boris Pergamenschikow, Siegfried Jerusalem, Patrick Gallois, Ingolf Turban, Wen-Sinn Yang und Hariolf Schlichtig zusammen. Seine gefeierte Diskographie bei BIS umfasst sämtliche Gitarrenwerke von Joaquín Turina, Tōru Takemitsu und Sofia Gubaidulina sowie eine unlängst veröffentlichte SACD mit Werken von Radamés Gnattali [BIS-2086].

Seit 2010 bekleidet Franz Halász die erste Gitarren-Professur überhaupt an der Hochschule für Musik und Theater in München, nachdem er mehrere Jahre in gleicher Funktion an der Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg tätig war. Außerdem gibt er Meisterkurse an Instituten in der ganzen Welt, u. a. an der Manhattan School of Music in New York, der Königlich Schwedischen Musikakademie in Stockholm, am Mozarteum Salzburg, an der Universität São Paulo, der ESMUC in Barcelona und der Musikene in San Sebastián. Er ist Träger des renommierten „Kulturpreis Bayern“, der ihm für hervorragende Leistungen als Musiker und Pädagoge verliehen wurde.

L'Espagne est un pays formé de plusieurs régions, chacune avec son folklore, ses coutumes, son dialecte et même sa langue particulière. La Catalogne est l'une des plus distinctives grâce à sa langue, le catalan, dont la riche tradition littéraire remonte au Moyen Âge. La musique et la danse catalanes sont aussi uniques et ont peu en commun avec le folklore espagnol stéréotypé, surtout le flamenco, que la plupart des étrangers identifient le plus facilement avec l'Espagne.

La domination castillane a irrité la Catalogne pendant des siècles mais la dernière moitié du 19e siècle vit une réapparition de la culture catalane qui aboutit à une floraison de la littérature locale. Cette *Renaixensa* fut suivie du modernisme, une variété catalane de l'art nouveau, qui nous donna les célèbres créations de l'architecte Antoni Gaudí. Au 20e siècle, Barcelone est restée un centre progressif pour les arts et le peintre abstrait Joan Miró compte parmi ses personnalités les plus renommées. Il n'est pas surprenant que la musique se soit aussi développée dans cet environnement et plusieurs instrumentistes et compositeurs exceptionnels sortirent de Barcelone : Enric Granados, Joaquim Malats, Ricard Viñes, Alicia de Larrocha, Pau Casals et Roberto Gerhard. Ce présent disque nous présente trois autres noms dignes d'être inclus sur cette liste, c'est-à-dire Frederic Mompou, Miquel Llobet et Joan Manén.

Frederic (Federico) Mompou (1893–1987)

Cançó i dansa no 10 (Sobre dos cantigas del Rei Alfonso X)

Né à Barcelone, Mompou y a commencé ses études qu'il a poursuivies ensuite au Conservatoire de Paris ; il est resté étroitement associé à la musique française, retournant à Paris pour y vivre de 1921 à 1941. S'il n'était pas un virtuose de concert, il n'en était pas moins un pianiste accompli et il est surtout connu pour ses pièces pour piano qui révèlent l'influence de Debussy et de l'impressionnisme français,

tout en étant ancré dans les traditions musicales de son pays natal. On apprécie particulièrement ses paires de chansons et danses pour piano, inspirées par le chant traditionnel, surtout de la Catalogne, et parfois évocatrices d'instruments populaires comme la guitare.

Chant et danse no 10 de Mompou reposent sur deux *cantigas* ou chansons tirées d'une variété de mélodies attribuées traditionnellement au plus grand monarque castillan d'Espagne, Alfonso X (1221–84) surnommé «el Sabio» (le sage). *Cantigas de Santa María* est une collection de chansons vantant les vertus et les miracles de la Sainte Vierge Marie, et un trésor d'inspiration pour des compositeurs comme Mompou qui cherchaient à fonder leurs compositions classiques sur la musique populaire et historique de leur pays natal. Délicieusement introspectif, *Canço* précède une élégante *Dansa* dans un style de menuet, rappelant ainsi une époque précédente dans l'histoire espagnole, mais non exactement le Moyen Âge. Le compositeur a transcrit lui-même ces pièces pour la guitare, ce qui suggère que non seulement il approuvait cet usage mais encore qu'il pensait occasionnellement à cet instrument quand il écrivait pour le piano.

Cançó i dansa no 13 pour guitare

Ce couple chanson-danse fut actuellement composé pour la guitare. Le ravissant premier mouvement lyrique repose sur une berceuse de Noël catalane intitulée *El cant dels ocells* (*Le chant des oiseaux*) et révèle une sensibilité harmonique moderne qui n'abandonne pas la tonalité. La danse de style populaire qui suit provient d'une autre chanson catalane, *El bon caçador* (*Le bon chasseur*). L'harmonie de cette pièce est pareillement audacieuse tout en restant dans un cadre tonal rassurant.

Suite Compostelana pour guitare

Dans sa *Suite Compostelana*, une œuvre composée pour Andrés Segovia en 1962, Mompou a choisi d'évoquer l'une des régions les plus colorées d'Espagne et c'est la province de la Galice au nord-ouest, où s'élève la célèbre cathédrale Saint-Jacques de Compostelle. L'église abrite supposément les restes de saint Jacques, le saint patron de l'Espagne, un lieu populaire de pèlerinages depuis le Moyen Âge. L'animation du *Prélude* requiert une sorte de dextérité digitale rappelant le premier mouvement d'une suite de danse baroque, ou peut-être une toccata, annonçant ainsi l'ancienneté du lieu. Le *Coral* suivant est envoûtant, évocateur, et suggère encore plus l'inviolabilité de Compostelle. Vient ensuite l'un des mouvements les plus populaires de la suite, la *Cuna*, une berceuse dont les rythmes doucement berçants imitent un berceau (*cuna*). Le très expressif *Recitativo* peut choquer par ses dissonances acerbes mais il semble poser une question à l'auditeur, question qui ne peut pas être verbalisée et à laquelle on ne peut pas répondre. Le *Recitativo* est, comme prévu, suivi d'une *Canción* (chanson) dont la tonalité mineure et les rythmes hésitants semblent surgir du caractère inquisiteur et incertain du mouvement précédent. *Muñeira* est une chanson et danse entraînantes du nord-ouest de l'Espagne, demandant une *gaita*, un type local de cornemuse. Mompou la simule par des notes de bourdon pour accompagner l'air animé de la danse dont les harmonies parfois rebelles prêtent à ce dernier mouvement un caractère gai et comique.

Miquel (Miguel) Llobet (1878–1938)

Cançons populars

Quoique né à Valence, le grand guitariste, compositeur et pédagogue Francisco Tárrega (1852–1909) s'installa à Barcelone où il enseigna à une lignée d'importants virtuoses dont Miquel Llobet. Llobet était un représentant prépondérant de «l'école» de guitare de Tárrega; il donnait des concerts et faisait des tournées partout au

monde. Il a aussi composé des œuvres originales et fait des arrangements de chansons populaires catalanes et ces compositions sont devenues des piliers du répertoire pour guitare. Parmi ses contributions les plus durables se trouvent les treize *Cançons populars* (*Chansons populaires*) interprétées ici. Llobet a composé et révisé ces charmantes pièces sur une période de presque trente ans, de 1899 (*Plany*) à environ 1926 (*Canço del lladre*, deuxième version). Quoique ces airs catalans ne soient pas familiers à la majorité du public aujourd'hui, ils l'étaient à celui de Barcelone du temps de Llobet et des arrangements de chansons comme *La filadora* (*La fileuse*), *El Noi de la Mare* (*Le Fils de la Vierge*), *Canço del lladre* (*Chanson du voleur*), *Lo rossinyol* (*Le rossignol*) et *La Nit de Nadal* (*La nuit de Noël*) y garantirent une chaleureuse réception. Or, la mélancolie contagieuse, les rythmes animés et le lyrisme cadencé de ces chansons catalanes en font des favorites de tous temps auprès du public de partout. Llobet travaille habilement avec les limites techniques de la guitare pour obtenir des harmonisations qui, tout en mettant la technique au défi, sonnent entièrement naturelles. Quoique ses élégantes harmonies dévoilent une conscience des courants modernes, elles restent vraiment entièrement compatibles avec les mélodies traditionnelles qu'il a choisi d'arranger.

Joan (Juan) Manén (1883–1971)

Fantasia-Sonata op. A-22

Né à Barcelone, Joan Manén était un prodige musical qui fit une carrière internationale comme violoniste virtuose. En fait, il a vécu pendant de longues périodes en Allemagne où il était reconnu comme un second Pablo de Sarasate. Manén était aussi un compositeur polyvalent qui a écrit des opéras, œuvres symphoniques et un concerto. De plus, il apporta une contribution appréciable au répertoire de la guitare avec sa *Fantasia-Sonata* op. A-22, publiée en 1930 et dédiée à Andrés Segovia. Le titre générique de l'œuvre dément l'influence clairement populaire sur la

musique qui est résolument tonale et métrique tout le long. D'une durée de plus de quinze minutes, c'est une sonate en un mouvement divisé en sections contrastantes. Cette composition substantielle s'écarte de la norme dans le répertoire pour guitare où des pièces de caractère populaire durent habituellement de trois à cinq minutes. Une introduction méditative utilise des harmonies qui suggèrent les cordes à vide de la guitare, et donne aussi naissance à des idées motiviques qui reviendront sous divers aspects tout le long de la sonate, unifiant l'œuvre en un tout. Ce *Largo* initial fait bientôt place à un *Allegro* provocateur présentant des thèmes animés dans des juxtapositions de contrepoint qui mettent au défi le contrôle technique du guitariste. Nous arrivons bientôt au sommet dramatique suivi d'un pont soudain à l'effet de *tambora* (frappant le pont) pour rappeler des rythmes précédents avant la détente dans un *Adagio* lyrique pensif où les harmoniques naturelles font un effet coloré. Ceci est interrompu par un fandango entraînant rempli de contrastes dramatiques dont l'emploi de passages *rasgueo* (raclés). L'humeur pensive finit par se réaffirmer cependant, menant la *Fantasia-Sonata* à une fin rêveuse.

© **Walter Aaron Clark 2015**

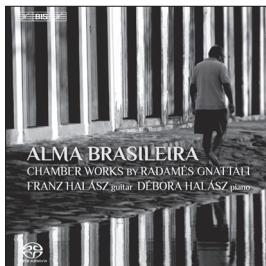
Walter Aaron Clark est fondateur/directeur du Centre pour musique ibérique et latino-américaine à l'université de Californie à Riverside. En plus d'avoir écrit des livres sur Isaac Albéniz, Enrique Granados et Federico Moreno Torroba, il a publié des recherches sur la musique pour vihuela et guitare de Luys de Narváez, Fernando Sor et Francisco Tárrega.

La carrière internationale du guitariste allemand **Franz Halász** a commencé en 1993 quand il a raflé le premier prix du concours Andrés Segovia en Espagne et du concours international japonais Seto-Ohashi. Le magazine *Soundboard* a écrit sur ses débuts à New York qu'ils étaient « simplement électrifiants ! » et le critique Colin Cooper a fait l'éloge de son premier disque solo [BIS-736] : « Franz Halász est

insurpassé dans le répertoire espagnol moderne, il peut livrer le message de Turina comme personne ne l’a jamais fait avant lui – non, même pas le grand Segovia. » Depuis lors, il s’est produit partout au monde et a été régulièrement invité à d’importants festivals et événements dont Augustine Guitar Series (New York), Concert commémoratif Tōru Takemitsu (Tokyo), Kissinger Sommer (Allemagne), Festival Bath (Royaume-Uni) et série Dell’Arte à Rio de Janeiro ; il a partagé la scène avec Boris Pergamenschikov, Siegfried Jerusalem, Patrick Gallois, Ingolf Turban, Wen-Sinn Yang et Hariolf Schlichtig. Sa discographie est renommée et présente, sur étiquette BIS, l’intégrale de la musique pour guitare de Joaquín Turina, Tōru Takemitsu et Sofia Gubaidulina ainsi qu’un récent disque avec des œuvres de Radamés Gnattali [BIS-2086].

En 2010, Franz Halász fut nommé le tout premier professeur de guitare à l’université de musique et d’arts à Munich, après avoir occupé le même poste à la Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg pendant plusieurs années. Il donne aussi des cours de maître à divers instituts dans le monde dont Manhattan School of Music à New York, Académie royale de musique à Stockholm, Mozarteum de Salzbourg, université de São Paulo, Esmuc à Barcelone et Musikene (San Sebastián). Il est récipiendaire du prestigieux Prix de la culture en Bavière qui lui a été décerné pour son apport comme interprète et professeur.

ALSO AVAILABLE:

RADAMÉS GNATTALI – ALMA BRASILEIRA BIS-2086 SACD

Duos: Sonatina No. 2 for guitar and piano; Sonata for cello and guitar

Guitar solo: Alma brasileira; Dança brasileira; Petite Suite;

Toccatas em ritmo de samba Nos 1 & 2; Saudade

Piano solo: Moto contínuo I; Negaceando; Canhoto; Vaidosa I;

Capoeirando; Trapaceando; Manhosamente; Batuque; Tocatta

FRANZ HALÁSZ guitar • WEN-SINN YANG cello • DÉBORA HALÁSZ piano

Opus d'Or opushd.net

« À la fois envoûtant et jubilatoire... ce SACD est un véritable joyau de plénitude que l'on contempera souvent. » opushd.net

« Si l'album de Franz et Débora Halász est précieux pour les amateurs de guitare, il trouvera également sa place dans toute discographie éclectique. » *Classica*

'[Franz Halász's] uncanny sensitivity to the simultaneous exigencies of both dance and song serve only to underscore the superior qualities of guitar pieces such as the titular *Alma Brasileira* and *Saudade*.' *Gramophone*

„Alle drei Interpreten haben ein gutes Gespür für diesen Stil, den sie seriös und technisch untadelig verwirklichen.“ *klassik-heute.de*

This and other recordings from BIS are also available as high-quality downloads from eClassical.com

The music on this Hybrid SACDs can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 4.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

RECORDING DATA

Recording: December 2014 and March 2015, at the Großer Saal, Hochschule für Musik und Theater München, Germany
Producer: Débora Halász
Sound engineer: Michele Gaggia [www.DigitalNaturalSound.com]
Equipment: Neumann U87 and KM 183 microphones; RME Octamic D microphone preamplifier and high resolution A/D converter; Sequoia, Cubase 8 and StudioOne Workstations; Quedstedt and Neumann loudspeakers
Original format: 24 bit / 96 kHz
Post-production: Editing: Franz Halász
Mixing and mastering: Michele Gaggia
Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Walter Aaron Clark 2015
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Front cover photo of Franz Halász: © Sedat Özyilmaz
Back cover: Portraits of Miquel Llobet (c. 1900) and Joan Manén (c. 1903) by Ramon Casas i Carbó (1866–1932)
Photograph of Frederic Mompou (1918)
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.
If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden
Tel.: +46 8 544 102 30
info@bis.se www.bis.se

BIS-2092 © & © 2015, BIS Records AB, Åkersberga.

Miquel Llobet

Joan Manén

Frederic Mompou