

RODRIGO

Complete Orchestral Works • 1

Soleriana

Zarabanda lejana y Villancico

Asturias Symphony Orchestra • Maximiano Valdés

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Cinco piezas infantiles • Soleriana • Zarabanda lejana

Joaquín Rodrigo was born at Sagunto, Valencia, on 22nd November 1901, the son of a business-man, the youngest of ten children. Diphtheria left him blind from the age of four, and this would mark his inclination to cultivate his inner world and then dedicate himself completely to music. In 1906 the family moved to Valencia, where Rodrigo had his first musical instruction in the Blind College. It was hearing Verdi's *Rigoletto* that convinced him of his vocation as a composer. From 1917 to 1922 he attended composition classes given by Francisco Antich at the Valencia Conservatory. His first works were written in 1922 and two years later his orchestral *Juglares* was performed. It was at this time that he came into contact with the group of avant-garde composers in Madrid, a stage that came to an end when in 1925 he failed to win the Premio Nacional de Música, moving then to Paris, where he came to know Dukas. In the 1930s there followed his marriage in 1933 to the Turkish pianist Victoria Kamhi, the separation of his wife, recorded in his *Cántico de la esposa* (Song of the Wife), and the meeting in Paris of the two (1935). During the Spanish Civil War his *Concierto de Aranjuez* was performed, with the guitarist Regino Sáinz de la Maza as soloist, his definitive achievement as a composer. There followed works that would form the principal basis of his compositions: the *Concierto heroico* for piano (1943), the *Concierto de estío* (Concerto of Summer) for violin and orchestra (1944), the *Ausencias de Dulcinea* (Absences of Dulcinea) for bass, four sopranos and orchestra (1948) and the *Concierto in modo galante* (Concerto in Galant Style) for cello (1949). During the years of General Franco's dictatorship Rodrigo's work represented Spanish music abroad, at least until the

entry on the scene of the innovative Generation of 51. The performance in San Francisco in 1958 of the *Fantasia para un gentilhombre* (Fantasia for a Gentleman) by its dedicatee, the guitarist Andrés Segovia, would mark the culmination of his international reputation. In those years he also turned his attention to music for the theatre in two scores, the ballet *Pavana real* (Royal Pavane) of 1955, on the life of Luis de Milán, and the *zarzuela*, based on Lope de Vega, *El hijo fingido* (The Pretended Son) (1955-1960), performed in 1964 and given a new production at the Teatro de la Zarzuela in Madrid in 2001, to mark the composer's centenary. 1964 was also the year in which he was awarded an honorary doctorate by the University of Salamanca, an important recognition by academic authorities of his creative work. In the following years he composed less and the incursion of the avant-garde relegated him to a secondary position; ironically some important commissions came to him from abroad, such as the symphonic poem *A la busca del más allá* (In Search of the Beyond) in 1976, commissioned by the Houston Symphony for the celebration of the bicentenary of the independence of the United States. The flautist James Galway similarly requested a work for his instrument, the *Concierto pastoral* (1978), a work with which Rodrigo continued his famous series of concertos, one of which, the *Concierto para una fiesta* (1982) would be the last work he wrote. Then silence, and death, which came to him slowly, on 6th July 1999, not far from his hundredth birthday.

In 1925 Rodrigo entered his *Cinco piezas infantiles* (Five Children's Pieces) for the Premio Nacional de la Música, which was won by the spontaneous and innovative *Sinfonietta* by Ernesto Halffter. The jury,

however, gave their attention to his work. Adolfo Salazar, the influential critic of the daily *El Sol*, who was on the jury, wrote: 'Joaquín Rodrigo offered a curious score: *Cinco piezas infantiles*. Curious in that part of the details could not be defined without technical language and that added a rare thing to the charming terms in which this work was conceived: a spirit full of youth and freshness, an ingenuity in procedures both original and indicative of influences of the best taste, a clarity and gaiety of spirit and charm'. The work, written in 1924, was originally composed for orchestra and only in 1928 did the composer make a version for piano. *Son chicos que pasan* (Children pass by), the first movement, is a cheerful and playful march, suggesting the sound of a parade of children in the street, ending with an ironic wink. *Después de un cuento* (After a story) creates the magic sounds, somewhat impressionistic, of a world of make-believe. The *Mazurka* is no adult dance but a cheerful children's holiday, which, however, transforms the style of Spanish salon music of the nineteenth century. With *Plegaria* (Prayer) time seems to pause; the atmosphere is intimate and nocturnal. The change is sudden with the final *Gritería* (Shouting), a noisy explosion of childish chaos.

Rodrigo's *Soleriana* is a work that was virtually forgotten until the celebration of the composer's centenary put it on the programme for various concerts. It originated as a ballet for the company of the dancer

Antonio, who performed it at the Granada Festival in July 1953. As orchestral music, away from the theatre, the work had a very successful performance when Hans von Benda played it with the Berlin Philharmonic on 22nd August of the same year. *Soleriana* is an evocation of eighteenth-century Spain, based on the keyboard sonatas of Antonio Soler, to which it pays tribute, used in the score. Rodrigo adopts here a refined neo-classicism, localised, in pastel colours, lightly scored. The composition is perhaps somewhat formalist, but achieves its aim of bringing to life gracefully and from a modern point of view the agreeable rococo style of the original.

The *Zarabanda lejana* (Distant Sarabande) was written in Paris in 1926. The first version was for guitar and was dedicated to Emilio Pujol, although the first performance in Madrid in about 1928 was given by Regino Sáinz de la Maza. It re-creates the world of the sixteenth-century vihuela-player Luis de Milán; Rodrigo himself described the atmosphere that he sought to re-create: 'The old sarabande is heard, hidden among the dense lattice-work cutting the Gordian knot, enveloped in a cloud of muted sounds'. In 1930 he arranged the work for string orchestra and added a contrasting *Villancico*. To the delicate, calm *Zarabanda*, with its pleasing rhythmic balance, is set the *Villancico*, a simple rondo, rougher in sonority and fresher in mood, that reveals direct writing for strings in its rich treatment of timbre.

Enrique Martínez Miura

English version by Keith Anderson

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Cinco piezas infantiles • Soleriana • Zarabanda lejana

Joaquín Rodrigo nació en Sagunto (Valencia), el 22 de noviembre de 1901, hijo de un padre dedicado a los negocios y el menor de diez hermanos. La difteria le dejó ciego a los cuatro años, lo que marcaría su inclinación a cultivar su mundo interior y luego a dedicarse por completo a la música. En 1906, la familia se instala en Valencia, donde Rodrigo recibió su primera enseñanza musical en el Colegio de Ciegos. La escucha de *Rigoletto* de Verdi le convence de su vocación de compositor. De 1917 a 1922 asistió a las clases de composición impartidas por Francisco Antich en el Conservatorio de Valencia. Sus primeras obras se fechan en 1922 y dos años más tarde tuvo lugar el estreno de *Juglars* para orquesta. Fue ésta una época de contacto con el grupo de compositores madrileños de vanguardia, etapa cerrada al no ganar el Premio Nacional de Música en 1925, trasladándose entonces a París, donde amplió conocimientos con Dukas. En los años treinta se suceden la boda (1933) con la pianista turca Victoria Kamhi, una fuerte crisis económica, la separación de su mujer -añorada en el *Cántico de la esposa*- y el reencuentro en París de la pareja (1935). Tras la Guerra Civil Española, tiene lugar el estreno del *Concierto de Aranjuez*, protagonizado por el guitarrista Regino Sáinz de la Maza, la obra que consagró definitivamente al compositor. Siguiéron luego las creaciones que formarían el eje principal del catálogo de Rodrigo: el *Concierto heroico para piano* (1943), el *Concierto de estío para violín* (1944), las *Ausencias de Dulcinea* para bajo, cuatro sopranos y orquesta (1948) y el *Concerto in modo galante para violonchelo* (1949). Durante los años de la dictadura del general Franco, el arte de Rodrigo representó el trabajo musical español en el extranjero, al menos hasta que entró en escena la

renovación introducida por la Generación del 51. El estreno en San Francisco, en 1958, de la *Fantasia para un gentilhomme*, por su dedicatario, el guitarrista Andrés Segovia, supondría el punto culminante de esa proyección internacional. Realiza también en esos años un acercamiento a la música escénica por medio de dos partituras, el ballet *Pavana real* (1955) -sobre la vida de Luis de Milán- y la zarzuela, a partir un tema de Lope de Vega, *El hijo fingido* (1955-1960), que estrenada en 1964 sólo en 2001, con motivo del centenario del autor, volvió a merecer una nueva producción, la del madrileño Teatro de la Zarzuela. 1964 fue también el año del Doctorado *Honoris Causa* por la Universidad de Salamanca, importante reconocimiento de los medios académicos a su labor creadora. En los años siguientes compuso menos y la irrupción de los vanguardistas le relegó a un segundo plano; irónicamente, algunos encargos significativos le llegaron de fuera, como el del poema sinfónico *A la busca del más allá* (1976), encomendado por la Sinfónica de Houston para la celebración del bicentenario de la independencia de los Estados Unidos. El flautista James Galway le pidió asimismo una obra para su instrumento, el *Concierto pastoral* (1978), con el que Rodrigo proseguía su famosa serie de conciertos, uno de los cuales -el *Concierto para una fiesta* (1982)- sería la última obra que compusiera. Luego, el silencio; y la muerte, que le llegó pausadamente, el 6 de julio de 1999, no lejos de los cien años de edad.

En 1925, Rodrigo presentó sus *Cinco piezas infantiles* al Premio Nacional de Música, que fue ganado por la espontánea e innovadora *Sinfonietta* de Ernesto Halffter. Sin embargo, el jurado prestó atención a su obra. Adolfo Salazar, el influente crítico del diario

El Sol, que formaba parte del mismo, escribió: “Joaquín Rodrigo firmaba una partitura curiosa: *Cinco piezas infantiles*. Curiosa por una porción de detalles que no sabría definir fuera del lenguaje técnico y que añadían una cosa rara a los términos sabrosos en que esta obra estaba concebida: espíritu lleno de juventud y de frescura, una ingenuidad de procedimientos a la vez original y denotadora de influencias del mejor gusto, una claridad y alegría de almas llenas de atractivo”. La obra, de 1924, estaba compuesta originalmente para orquesta y sólo en 1928 su autor haría una versión para piano. *Son chicos que pasan*, su primer movimiento, es una alegre y juguetona marcha, subrayada por el redoble de un desfile infantil en la caja. El final es un guiño irónico. *Después de un cuento* crea las mágicas sonoridades -algo impresionistas- de un universo de juguete. La *Mazurka* no es un baile de adultos, sino una graciosa fiesta infantil, que sin embargo transforma el estilo de parte de la música de salón española del siglo XIX. Con la *Plegaria* el tiempo parece detenerse; la atmósfera es íntima y nocturna. El cambio es brusco con la *Gritería final*, estallido bullicioso de un caos algo ingenuo.

Soleriana era una obra de Rodrigo poco menos que olvidada hasta que los actos de celebración del centenario la programaron en varios conciertos. Nació como ballet para la compañía del bailarín Antonio, quien la estrenó en el Festival de Granada en julio de

1953. En tanto que música orquestal separada de la escena tuvo un estreno muy sonado, pues Hans von Benda la dirigió a la Filarmónica de Berlín el 22 de agosto de ese año. *Soleriana* es una evocación del siglo XVIII español, en concreto de las *Sonatas* para tecla de Antonio Soler -al que se rinde homenaje- que son utilizadas como material de partida. Rodrigo adopta en esta obra un neoclasicismo refinado, localista, de tonos pastel y se sirve de una orquesta muy ligera. La composición es tal vez algo formalista, pero consigue el objetivo de reanimar con gracia y un punto de vista moderno la amabilidad rococó del modelo original.

La *Zarabanda lejana* fue compuesta en París en 1926. La primera versión es para guitarra y está dedicada a Emilio Pujol, aunque la estrenaría en Madrid Regino Sáinz de la Maza (c. 1928). Recrea el mundo del vihuelista del siglo XVI Luis de Milán; el propio Rodrigo describió el ambiente que pretendía recrear: “Suenan la vieja zarabanda escondida tras la espesa celosía de los arcos, envueltos en niebla de sordinas”. En 1930, hizo el arreglo para orquesta de cuerda y añadió un *Villancico* muy contrastante. A la fina, apacible *Zarabanda*, de suave balanceo rítmico, se opone el *Villancico*, un sencillo rondó de sonoridad más ruda y aire más fresco, que revela la escritura directa para la cuerda por el rico tratamiento del timbre.

Enrique Martínez Miura

Asturias Symphony Orchestra

The Orchestra of the Principality of Asturias was established in 1937 and gave its first official performance in 1940 under the bâton of Amalio López. In 1943 the direction of the orchestra was entrusted to Ángel Muñiz Toca, a musician who played a leading part in musical life in the Asturias and elsewhere over the course of some twenty years. For a time economic circumstances reduced the number of players, to create a chamber orchestra, but by the death of Muñiz Toca it had regained its original size, known in his honour as the Orquesta Sinfónica de Asturias “Ángel Muñiz Toca”. Later conductors included Vicente Santimoteo and Alfonso Ordieres, succeeded in 1974 by Benito Lauret. 1980 opened a new era, with the appointment of Víctor Pablo Pérez, and in 1988 it was decided to enlarge the orchestra, to meet the demands of new repertoire in the 1990s. The Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias made its official début in 1991 under its first Principal Conductor, Jesse Levine, and since 1994 it has been under the direction of the distinguished conductor Maximiano Valdés. With its complement of 69 players, it has won an assured position in collaboration with leading artists both at home and abroad, as well as in the recording studio.

Maximiano Valdés

The conductor Maximiano Valdés has been closely involved with the musical life of Spain. He served as Principal Conductor of the Euskadi Symphony Orchestra, and for three seasons as Principal Guest Conductor of the Spanish National Orchestra. On various occasions he has conducted at the Liceu in Barcelona and the Orchestra of the City of Barcelona, and has also given concerts with the Radio Television Orchestra and the symphony orchestras of Bilbao, Málaga and Seville, among others. Since July 1994 he has been Principal Conductor and Artistic Director of the Symphony Orchestra of the Principality of Asturias. Born in Santiago, in Chile, of Asturian ancestry, he studied at the National Conservatory and subsequently at the Accademia di Santa Cecilia in Rome. In Italy he studied composition with Goffredo Petrassi, as well as piano and violin, subsequently studying conducting with Franco Ferrara in Rome and in Venice. In 1976 he was appointed Assistant Conductor at La Fenice in Venice and the following year was invited to Tanglewood, where he worked with Leonard Bernstein and Seiji Ozawa. He began his professional career in 1982, after winning important international prizes in the Vittorio Gui Competition in Florence and the Nikolay Malko Competition in Copenhagen, and has gone on to engagements throughout Europe and America in leading concert halls and opera houses, in collaboration with artists and orchestras of the highest distinction.

Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias

La historia de la Orquesta del Principado se remonta a 1937. Hizo su presentación oficial como Orquesta Sinfónica en enero de 1940 bajo la batuta de Amalio López. En 1943 se hace cargo de su dirección Ángel Muñiz Toca, quien a lo largo de veinte años realiza una importantísima labor musical a través de toda la provincia y también fuera de Asturias. Temporalmente, y por falta de recursos económicos, se redujo a Orquesta de Cámara. Los directores de su segunda época fueron nombres también vinculados a la vida musical asturiana, como Vicente Santimoteo y Alfonso Ordieres, hasta la llegada del maestro Benito Lauret en el año 1974. En 1980 se abre una nueva etapa con la incorporación de Víctor Pablo Pérez, etapa que culminaría en 1988 con la decisión de sustituir a la antigua Orquesta Sinfónica de Asturias por un nuevo conjunto de mayor plantilla y preparado para asumir otros repertorios más amplios que la vida musical asturiana demandaba en la década de los 90. La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias se presentó oficialmente en 1991, siendo su primer Director Titular Jesse Levine. En una agrupación compuesta por 69 profesores, contando desde 1994 con la firme y segura batuta de Maximiano Valdés, director de solvente prestigio que viene desarrollando una gran carrera internacional.

Su actividad musical afronta todo tipo de programaciones, en las que prevaleciendo el repertorio sinfónico y sinfónico-coral, colabora en la Temporada de Ópera, Temporada Lírica de Zarzuela, Ciclos de Cámara y en todas aquellas actividades en las que su presencia sea requerida dentro de la Comunidad Autónoma. También ha realizado diversas giras y participado en otros Festivales Internacionales fuera de Asturias. En noviembre de 1996 realiza su primera gira internacional. Invitada por el gobierno chileno viaja a Santiago inaugurando la “VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno” y cerrando sus actuaciones con un multitudinario concierto en la Catedral de Santiago. Desde Chile se traslada a México D.F. el grupo de cámara que participaría en las actividades de la 6ª Semana Cultural de Asturias. Ha dedicado sus primeras grabaciones a la música asturiana.

Maximiano Valdés

Maximiano Valdés ha estado ligado en múltiples ocasiones a la vida musical española. Ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y posteriormente, durante tres temporadas, principal director invitado de la Orquesta Nacional de España. Ha dirigido varias veces en el Liceu de Barcelona y la Orquesta de la Ciudad de Barcelona. También ha realizado conciertos con la Orquesta de Radio Televisión, las Sinfónicas de Bilbao, Málaga, Sevilla y otras orquestas importantes españolas. Desde julio de 1994 es Director Titular y Artístico de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Nacido en Santiago de Chile, de antiguo origen asturiano, realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional y posteriormente en la Academia de Santa Cecilia en Roma. En Italia estudió composición con G. Petrassi, además de piano y violín. Después de algunos años dedicados a la composición, estudió con Franco Ferrara Dirección de Orquesta en Roma y posteriormente en Venecia. En 1976 fue Director Asistente del Teatro de la Fenice en Venecia y al año siguiente fue Director Invitado en Tanglewood, donde trabajó con Leonard Bernstein y Seiji Ozawa. Su carrera profesional empieza en 1982, después de ganar dos importantes premios internacionales: el Vittorio Gui en Florencia y el N. Malko en Copenhague. Ha dirigido orquestas prestigiosas en Francia, Inglaterra, y Italia, y desde 1990 ha sido titular en la Filarmónica de Buffalo en E.U., con la cual ha realizado grabaciones y giras.

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Cinco piezas infantiles • Soleriana • Zarabanda lejana

Joaquín Rodrigo wurde am 22. November 1901 in Sagunto in der Provinz Valencia geboren. Er war das jüngste von zehn Kindern, sein Vater war Geschäftsmann. Rodrigo war von seinem vierten Lebensjahr an blind, die Folge einer Diphtherie-Erkrankung. Im Jahre 1906 zog die Familie nach Valencia, an der dortigen Blindenschule erhielt Rodrigo seinen ersten Musikunterricht. Eines Tages hörte er Verdis *Rigoletto* und wusste, er würde Komponist werden. In den Jahren von 1917 bis 1922 besuchte er die Kompositionsklassen von Francisco Antich am Konservatorium in Valencia. Seine ersten Werke entstanden im Jahre 1922, zwei Jahre später wurde sein Orchesterwerk *Juglares* aufgeführt. In dieser Zeit schloss er sich der Gruppe avantgardistischer Komponisten in Madrid an; diese Phase endete jedoch im Jahre 1925, als ihm der erhoffte Premio Nacional de Música verwehrt wurde. Rodrigo ging nach Paris, wo er Paul Dukas kennenlernte. Die 1930er Jahre brachten bedeutsame Ereignisse in seinem persönlichen Leben mit sich, die Heirat mit der türkischen Pianistin Victoria Kamhi im Jahre 1933, die Scheidung seiner Frau, die er in seinem *Cántico de la esposa* (Gesang der Frau) musikalisch verarbeitet, und das Wiedersehen mit ihr in Paris im Jahre 1935. In der Zeit des spanischen Bürgerkrieges kam sein Meisterwerk zur Aufführung, das *Concierto de Aranjuez*, gespielt von Regino Sáinz de la Maza. Darauf folgten die Werke, die man wohl als seine wichtigsten ansehen kann, das *Concierto heroico* für Klavier und Orchester (1943), das *Concierto de estío* (Sommerkonzert) für Violine und Orchester (1944), die *Ausencias de Dulcinea* (wörtlich „Die Abwesenheiten Dulcineas“) für Bass, vier Soprane und Orchester (1948) und das *Concierto in modo galante* (Konzert im galanten Stil) für Violoncello und Orchester (1949). In der Zeit der

Diktatur General Francos repräsentierte Rodrigo mit seinen Kompositionen die Musik Spaniens im Ausland, zumindest so lange, bis die avantgardistisch ausgerichtete „Generation von 51“ auf der Bildfläche erschien. Mit der Aufführung seiner *Fantasia para un gentilhombre* (Fantasie für einen Gentleman) in San Francisco 1958, gespielt von dem Gitarristen Andrés Segovia, dem das Werk gewidmet ist, hatte Rodrigo den Höhepunkt seines internationalen Erfolgs erreicht. In dieser Zeit komponierte er auch zwei Werke für das Theater, 1955 das Ballett *Pavana real* (Königliche Pavane) über das Leben von Luis de Milán, und in den Jahren 1955 bis 1960 die Zarzuela *El hijo fingido* (Der vorgetäuschte Sohn) nach Lope de Vega. Letztere, stilistisch ähnlich dem Singspiel, wurde 1964 uraufgeführt und im Jahre 2001, aus Anlass des 100. Geburtstags des Komponisten, vom Teatro de la Zarzuela in Madrid neu inszeniert. 1964 war auch das Jahr, in dem die Universität Salamanca Rodrigo die Ehrendoktorwürde verlieh, eine hohe Auszeichnung für sein kompositorisches Schaffen vonseiten der Wissenschaft. In den folgenden Jahren komponierte er wenig; insgesamt wurde seine Musik durch den Vormarsch der Avantgarde in den Hintergrund gedrängt. Paradoxerweise kamen jedoch einige bedeutende Kompositionsaufträge aus dem Ausland; so entstand 1976 im Auftrag des Sinfionorchesters Houston, zur 200-Jahrfeier der Unabhängigkeit der USA, die sinfonische Dichtung *A la busca del más allá* (Auf der Suche nach dem Jenseits), sowie 1978 das *Concierto pastoral* für den Flötenvirtuosen James Galway. Mit diesem Werk setzte Rodrigo die Serie seiner berühmten Konzerte fort, und ein Konzert, das *Concierto para una fiesta* (1982), sollte auch sein letztes Werk sein. Danach wurde es still um den Komponisten; er lebte aber noch viele Jahre, erreichte

beinahe seinen 100. Geburtstag. Joaquín Rodrigo starb am 6. Juli 1999.

Im Jahre 1925 bewarb sich Rodrigo mit seinen *Cinco piezas infantiles* (Fünf Kinderstücke) um den Premio Nacional de la Música, allerdings ohne Erfolg; den Preis gewann Ernesto Halffter für seine *Sinfonietta*. Dennoch schenkte die Jury seinem Werk Beachtung. Adolfo Salazar, Musikkritiker der Tageszeitung *El Sol* und selbst Mitglied der Jury, schrieb: „Joaquín Rodrigo hat eine merkwürdige Partitur eingereicht: Fünf Kinderstücke. Merkwürdig in musikalischen Details, die man nur mit entsprechenden Fachbegriffen erklären kann, und die den insgesamt reizvollen Stil des Werkes um etwas Seltenes bereichern: Jugendlichkeit und Frische, Brillanz in der Kompositionstechnik, die sowohl Individualität als auch Einflüsse von bestem Geschmack erkennen lässt, Klarheit, Heiterkeit und Charme.“ Der Komponist bearbeitete die „Fünf Kinderstücke“ im Jahre 1928 für Klavier, ursprünglich jedoch waren sie 1924 für Orchester komponiert worden. Der erste Satz *Son chicos que pasan* (Kinder ziehen vorüber) ist ein fröhlicher Marsch, der an eine Parade von Kindern auf der Straße denken lässt; er endet mit einem ironischen Augenzwinkern. *Después de un cuento* (Nach einer Geschichte) führt in die Welt der Phantasie, mit magischen, impressionistisch gefärbten Klängen. Die *Mazurka* ist eigentlich kein Tanz der Erwachsenen, sondern ein fröhliches Kinderfest; wohl aber basiert sie auf der spanischen Salonmusik des 19. Jahrhunderts. In *Plegaria* (Gebet) scheint die Zeit still zu stehen. Die besinnliche, nächtliche Atmosphäre schlägt im letzten Stück *Gritería* (Geschrei) plötzlich um in ein lärmendes Durcheinander, ganz in der Art der Kinder.

Rodrigos *Soleriana* war praktisch vergessen, bis es aus Anlass des 100. Geburtstages des Komponisten wieder auf so manchem Konzertprogramm erschien. Das Werk war ursprünglich die Musik zu einem Ballett, das der Tänzer Antonio mit seiner Truppe während der

Festspiele in Granada im Juli 1953 zur Aufführung brachte. Im Konzertsaal erlebte die Musik am 22. August desselben Jahres eine überaus erfolgreiche Aufführung, als sie von Berliner Philharmonikern unter Hans von Benda gespielt wurde. Die *Soleriana* beschwört das Spanien des 18. Jahrhunderts herauf; Rodrigo greift in seinem Orchesterwerk auf die Cembalosonaten Antonio Solers zurück, vor dem er sich musikalisch verneigt. Rodrigos Musik ist subtiler Neoklassizismus, lokal eingefärbt, in Pastellfarben gemalt, mit leichter Hand gesetzt. Vielleicht bleibt Rodrigo dem Original etwas zu stark verhaftet; jedenfalls aber ist es ihm gelungen, den Rokokostil in reizvoller Art und Weise, vom Standpunkt des 20. Jahrhunderts aus, neu zu betrachten und zu beleben.

Die *Zarabanda lejana* (Sarabande „aus der Ferne“) entstand im Jahre 1926 in Paris. Das Stück war ursprünglich für Gitarre komponiert und Emilio Pujol zugeeignet worden; es war jedoch Regino Sáinz de la Maza, der das Werk um das Jahr 1928 in Madrid uraufführte. Die *Zarabanda* lässt das 16. Jahrhundert wiedererstehen, die Welt des Vihuela-Spielers Luis de Milán (die Vihuela ist eine frühe spanische Form der Gitarre). Rodrigo selbst beschrieb die Atmosphäre, die er schaffen wollte, folgendermaßen: „Die alte Sarabande erklingt, verborgen im dichten Gitterwerk der Streicher, eingehüllt in eine Wolke gedämpfter Klänge“. Im Jahre 1930 bearbeitete er das Stück für Streicherorchester und komponierte einen *Villancico* in einfacher Rondoform hinzu. Im Kontrast zu der zarten, ruhigen *Zarabanda*, mit ihrer rhythmischen Ausgewogenheit, ist der *Villancico* rauher im Klang und frischer im Ausdruck. In der Art und Weise, wie Rodrigo die Klangfarben ausnutzt, zeigt sich, dass das zweite Stück von vornherein für Streicher gedacht war.

Enrique Martínez Miura
Deutsche Fassung: Tilo Kittel

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Cinco piezas infantiles • Soleriana • Zarabanda lejana

Joaquín Rodrigo est né à Sagunto, dans la province de Valencia, le 22 novembre 1901 ; fils d'un homme d'affaires, il était le cadet de dix enfants. A l'âge de quatre ans, il contracta une diphtérie qui le rendit aveugle : ce drame le poussa très tôt à cultiver son monde intérieur, puis à se consacrer à la musique. En 1906, la famille s'installa à Valence, où Rodrigo reçut son premier enseignement musical auprès de l'Institut des jeunes aveugles. Lors d'une représentation de *Rigoletto* de Verdi, il eut la révélation de sa vocation : il serait compositeur. Suivirent les études de composition auprès de Francisco Antich au Conservatoire de Valence, entre 1917 et 1922. Ses premières œuvres datent de cette dernière année ; sa pièce orchestrale *Juglares* fut créée deux ans plus tard. C'est à cette époque qu'il côtoya les compositeurs avant-gardistes madrilènes, mais son échec au concours Premio Nacional de Música, en 1925, lui fit prendre ses distances : il s'installa alors à Paris, où il fit bientôt la connaissance de Dukas. Les années 30 virent son mariage avec la pianiste turque Victoria Kamhi (1933), la séparation de sa femme - évoquée dans *Cántico de la esposa* (Chant de l'épouse) - puis leurs retrouvailles à Paris en 1935. Lors de la Guerre civile espagnole, il fit créer son *Concierto de Aranjuez* par le guitariste Regino Sáinz de la Maza : c'est là son œuvre maîtresse. Suivirent des ouvrages qui sont l'essence même de son langage : le *Concierto heroico* pour piano en 1943, le *Concierto de estío* (Concerto estival) pour violon et orchestre l'année suivante, les *Ausencias de Dulcinea* (Absences de Dulcinée) pour basse, quatre sopranos et orchestre en 1948, et le *Concierto in modo galante* (Concerto dans le style galant) pour violoncelle un an plus tard. Pendant la dictature franquiste, la musique de

Rodrigo fut le fer de lance de la musique espagnole, tout du moins jusqu'à la fracassante entrée en scène de la *Génération de 51*. La présentation à San Francisco, en 1958, de la *Fantasia para un gentilhombre* (Fantaisie pour un gentilhomme) par son dédicataire Andrés Segovia marque le point culminant de sa carrière internationale. A cette même époque, il se tourne également vers la scène, comme en témoignent le ballet *Pavana real* (Pavane royale) en 1955, et la zarzuela *El hijo fingido* (Le fils prétendu), composée entre 1955 et 1960, d'après Lope de Vega ; cette dernière œuvre fut créée en 1964 et reprise en 2001 au Teatro de Zarzuela de Madrid. 1964 fut également l'année où lui fut conféré le titre de Docteur *honoris causa* de l'Université de Salamanque, une distinction qui témoigne de la reconnaissance de son œuvre par les autorités académiques. Après cette époque, Rodrigo composa moins, d'autant que l'arrivée d'une certaine avant-garde le relégua quelque peu au second plan. Comble de l'ironie, c'est de l'étranger que lui vinrent des commandes importantes, telles le poème symphonique *A la busca del más allá* (A la recherche de l'au-delà) pour l'Orchestre symphonique de Houston, composé à l'occasion des célébrations du bicentenaire des Etats-Unis en 1976. Le flûtiste James Galway lui demanda une œuvre pour son instrument : c'est ainsi que naquit le *Concierto pastoral* de 1978, dans la lignée de sa célèbre série de concertos - c'est d'ailleurs par un concerto, le *Concierto para una fiesta*, que Rodrigo tira sa révérence en tant que compositeur, en 1982 -. Puis ce fut le silence, et enfin la mort survenue le 6 juillet 1999, peu de temps avant son centième anniversaire.

En 1925, Rodrigo proposa ses *Cinco piezas infantiles* (Cinq pièces enfantines) au Premio Nacional

de Música : mais le prix fut remporté par la *Sinfonietta* de Ernesto Halffter, une œuvre pleine de spontanéité et d'invention. Le jury, toutefois, fut fort impressionné par la pièce de Rodrigo ; le très puissant critique Adolfo Salazar, membre du jury et journaliste à *El Sol*, écrit : « Joaquín Rodrigo a présenté une intrigante partition : *Cinco piezas infantiles*. Intrigante de par le fait que les détails ne peuvent qu'être décrits en termes techniques : cette caractéristique rajoute une qualité rare aux termes charmants dans lesquels l'œuvre est conçue, à savoir un esprit de jeunesse et de fraîcheur, une ingénuité dans le langage qui témoigne autant de son originalité que de son goût le plus sûr, une clarté d'esprit, et infiniment de charme ». L'ouvrage, écrit en 1924, était à l'origine conçu pour orchestre ; ce n'est qu'en 1928 que le compositeur en réalisa une version pour piano. Le premier mouvement, *Son chicos que pasan* (Des enfants qui passent), est une marche joyeuse et enjouée évoquant les parades d'enfants dans la rue, qui se termine par un clin d'œil ironique. *Después de un cuento* (Après un conte) crée un monde magique de sonorités presque impressionnistes. La *Mazurka* n'est pas une danse pour adultes, mais une joyeuse fête d'enfants - même si elle emprunte au style de la musique de salon espagnole du 19ème siècle. Soudain, le temps semble s'arrêter avec *Plegaria* (Prière), dans une atmosphère intime et nocturne. Le contraste avec la dernière pièce, *Gritería* (Chahut) est saisissant : on assiste à une délirante explosion de gaieté enfantine.

Soleriana était pratiquement tombée dans l'oubli avant que le centenaire de Rodrigo ne la remette au programme de nombreux concerts. A l'origine, il s'agit d'un ballet destiné à la compagnie du danseur Antonio,

qui le présenta au Festival de Grenade de 1953. Hors du contexte scénique, l'œuvre connut un immense succès lorsque la Philharmonie de Berlin, dirigée par Hans von Benda, la présenta le 22 août de la même année. *Soleriana* représente l'Espagne du 18ème siècle, à travers une évocation subtile des sonates pour clavier d'Antonio Soler. Rodrigo utilise un langage néoclassique particulièrement raffiné, dans les tons pastel d'une orchestration légère. Bien que quelque peu formel, l'ouvrage réussit parfaitement à faire revivre le style rococo plaisant de l'original, à travers le prisme d'une relecture moderne.

La *Sarabanda lejana* (Sarabande lointaine) fut composée à Paris en 1926. La première version, pour guitare, est dédiée à Emilio Pujol, même si la création à Madrid en 1928 fut assurée par Regino Sáinz de la Maza. C'est le monde de Luis de Milán, célèbre joueur de vihuela au 16ème siècle, qui est ici recréé. Rodrigo lui-même décrit l'atmosphère qu'il a cherché à évoquer : « On entend l'antique sarabande, dissimulée dans de denses entrelacs de son, enveloppée dans un brouillard de sons étouffés ». En 1930, il en réalisa une adaptation pour orchestre à cordes, et rajouta un *Villancico* pour ajouter au contraste : aux côtés de la délicate et douce *Zarabanda*, avec son aimable équilibre rythmique, le *Villancico* - un rondo très simple - apporte une touche de sonorités plus violentes et nouvelles. Voilà un mouvement dont l'écriture richement chatoyante fait pleinement usage des innombrables possibilités offertes par les cordes.

Enrique Martínez Miura

Version française : Marc Trautmann

Also available on Naxos:

DDD

8.555870

Joaquín
TURINA

Complete Piano Trios

Trío Arbós

The Spanish poet Gerardo Diego aptly described Rodrigo as the composer of acoustic landscapes, his music evoking places, monuments and terrain. As well as the concertos for which he was famous, such as the *Concierto de Aranjuez* and the *Fantasia para un gentilhombre*, he composed at least 26 pieces for guitar. He also composed ballets, film scores, songs, zarzuelas (Spanish comic operetta), vocal pieces, and works for piano and orchestra. This new Naxos recording includes three highly typical but less well-known orchestral works by Rodrigo. The most substantial is the *Suite for Orchestra, Soleriana*, an evocation of eighteenth-century Spain, based on the keyboard sonatas of Antonio Soler. The two other works on the disc, the *Cinco Piezas Infantiles* and the *Zarabanda lejana y Villancico* are no less attractive.

Joaquín
RODRIGO
(1901-1999)

Complete Orchestral Works • 1

Soleriana: Suite para orquesta	40:21	Zarabanda lejana y Villancico	8:26
① Entrada	5:44	⑨ Zarabanda lejana	3:58
② Fandango	5:18	⑩ Villancico	4:28
③ Tourbillon	4:08	Cinco Piezas Infantiles	12:09
④ Pastoral	7:17	⑪ Son chicos que pasan	1:35
⑤ Passepied	3:00	⑫ Después de un cuento	3:28
⑥ Fandango a lo alto	3:56	⑬ Mazurka	1:59
⑦ Contradanza	5:33	⑭ Plegaria	2:31
⑧ Boleras	5:24	⑮ Gritería final	2:36

Asturias Symphony Orchestra • Maximiano Valdés

Publishers: *Ediciones Joaquín Rodrigo - Union Musical Española* (①-⑧) • *Ediciones Joaquín Rodrigo - Schott* (⑨-⑩)
Schott (⑪-⑮) • Recorded at the Auditorio Príncipe Felipe, Oviedo, Asturias, Spain,
from 5th to 7th June, 2001, using 24-Bit Technology for high definition sound
Producer and Editor: Peter Newble (K&A Productions Ltd.) • **Sound Engineer:** Andrew Lang
Assistant Engineer: Arthur Ka Wai Jenkins • **Booklet Notes:** Enrique Martínez Miura
Cover Picture: *Christmas Night* by Ramon Bayeu y Subias (1746-93)
(Real Monasterio de El Escorial, El Escorial, Spain / Bridgeman Art Library)

NAXOS

DDD

8.555844

Playing Time
60:56

www.naxos.com

Made in E.C.

© & © 2002 Marco Polo and Naxos. Hispánica SL
Booklet notes in English • Comentarios en español
Kommentar auf Deutsch • Notice en français