

CHIRCD020

1/	The Attack	9'52"
2/	Lament	8'28"
3/	Party	7'45"

total playing time: 26'04"

Produced by Michael Ponder
Engineered & Edited by Eleanor Walton (K&A Productions)
Recorded 26th March, 2010 at St. Paul's, New Southgate, London

Concierto Latino

Ittai Shapira

composer & violinist

Krzysztof Chorzelski

conductor

London Serenata

CONCIERTO LATINO

Ittai Shapira's *Concierto Latino* represents the intertwining of different strands of his life: the musical and the personal. Gustav Mahler once declared: "I don't choose what I compose. It chooses me." Having established himself as a violinist, it could be said that Shapira had no need – professionally at least – to embark on a parallel career as a composer. But the combination of musical inspiration and the more brutal realities of life left the violinist with little choice but to write down the burgeoning musical ideas forming in his mind. He didn't choose what to compose – it chose him.

Although violinist-composers are relatively rare in the contemporary world, which generally seems to prefer pigeon-holing musicians into one niche or another (with the notable exception of conductor-composers), in fact there is a rich heritage of violinists who enjoyed parallel careers as composers, often writing music for themselves to perform. Some of the most illustrious 18th-century composers also excelled at the violin, including Vivaldi, Corelli, Bach and Mozart. In the 19th century, Paganini, Kreutzer and Joachim (friend of Brahms and the Schumanns) straddled both roles with aplomb. More recently, George Enescu, Jenő Hubay, Jan Kubelík, Henri Vieuxtemps, Henryk Wieniawski, Eugène Ysaÿe and the Cuban violinist-composer Amadeo Roldán, were amongst those who took the tradition into the early twentieth century, right up until the 1920s.

But there, remarkably, this long line of multi-tasking musicians all but dries up. After the shattering events of World War One, everything changed. The musical conventions of harmony and tonality got broken down, a revolution in music which, though necessary and, at times, thrilling, did undermine some other musical traditions. It was during the 1920s that twelve-tone serialism – in which all pitches are equal, and repetition is eschewed – began to flourish. It became much harder to write for one's own, traditionally tonal, instrument when the rules of music were being turned upside down.

Furthermore, the 20th century saw a significant development in what was expected of soloists. With the innovation of recorded sound, public knowledge and demand for a wide range of repertoire increased, and soloists have been called upon to meet the

demand for quantity as well as quality. Writing one's own music while also assimilating such a vast volume of repertoire became impractical.

However, in the musical maelstrom of the 21st century, cross-fertilization is the norm, with different genres and styles overlapping to such a degree that performers are again composing, and composers are again performing their own music, inspired by the wealth of sounds which surrounds them.

As the work's title suggests, Latin music was the primary musical influence feeding into Shapira's concerto. Having amassed an expansive knowledge of the classical violin repertoire, including contemporary works, Shapira sought musical refreshment in the form of a musical style with which he was less familiar – Latino music from across the globe. There is, of course, an illustrious heritage of Latin-flavoured classical music, with composers such as Copland, Bernstein and their Mexican colleague Carlos Chávez championing the inclusion of South American idioms in a broader, Western musical context.

However, it is intriguing to speculate whether any of them, had they been alive today, would have admitted to being influenced by Shakira. With refreshing honesty and lack of musical snobbery, Ittai Shapira embraces the full spectrum of 'Latin music', an umbrella term which, of course, has different connotations for different people. For Shapira, there was no need to focus solely on the classical end of Latin music, resulting in influences which include composers Villa Lobos and Manuel de Falla (Brazilian and Spanish respectively); Argentine-Jewish composer Osvaldo Golijov; Flamenco singer Camarón de la Isla; and the Cuban music of Buena Vista Social Club.

An additional influence has been the Columbian singer Shakira, who once said that writing music "has a therapeutic effect" – words which would, in Ittai Shapira's case, prove prophetic. Alongside the melting pot of Latinate musical ideas bubbling in his mind, Ittai Shapira experienced a dramatic incident which had a direct, indeed profound, impact on his composition. In New York City, on a freezing night in January 2005, Shapira was attacked by a gang of seven or eight men. Released from hospital the next day, Shapira dismissed the incident and promptly went on tour.

Yet the attack left an unusual scar: daily “zapping” headaches, accompanied by a hazy yet distinct series of sounds. When Shapira decided to write down these sounds, the neural response was fascinating: he saw a brief internal snapshot of himself falling on the ice. As the composition unfolded, so did the memories. The very process of composing unlocked a series of events which Shapira had hitherto been unable to recall. So not only did the mugging prompt a musical response; that musical response in turn enabled a neural reaction which did, as Shakira put it, have a remarkably “therapeutic effect.” By 2007, Ittai Shapira had pieced together the fragments of his experience, and, in the process, had written his *Concierto Latino*.

As one would expect from this extraordinary combination of musical inspiration and real-life drama, the *Concierto* can be heard and understood on different levels. The opening movement, ‘The Attack’, stems from those initial bursts of sound heard by the composer shortly after the attack itself. *Sombre*, pensive music is juxtaposed with more rustic, rhythmically vigorous material, initiated by a vibrant and wide-ranging cadenza. The style includes Iberian and Ladino (Judeo-Spanish) idioms, with Jewish (Sephardic) elements reminiscent of Bloch. These modal inflections can be traced back to the Middle Ages, when the North African Moors conquered Iberia. The Moors influenced all aspects of Iberian culture, including music, to which they introduced the distinctive modes which still infuse Latin music today.

Opening with a wistful oboe solo, movement two, ‘Lament’, is a reflection on the assault. Shapira uses material from the first movement in a mournful guise – based on the Flamenco style – as a way of expressing the anguish brought on by the attack and its ensuing confusion. There are shades of Shostakovich in the movement’s dark-hued character and contemplative harmonies, but resignation and, ultimately, acceptance, are reached via a cathartic, brooding Tango theme.

Finally, ‘Party’ develops this material into a series of dances. Full of colourful orchestration, shapely melodies and rhythmic bombast, this music draws on several

popular Latin styles: the Conga, named after the Afro-Cuban drums and the rhythms most commonly used when playing them; Salsa, a jaunty Cuban dance which represents the fusion of European and African styles; and that rhythmically-syncopated Cuban dance, the Rhumba. In fact, rumba, in Cuban Spanish, means “party”. These dance styles celebrate recovery with all the passionate vitality and joie de vivre one would expect from someone who has been through an extraordinary experience and emerged the other side, stronger, and with a deeper appreciation of life.

© Joanna Wyld, 2011

Ittai Shapira

Krzysztof Chorzelski

ITTAI SHAPIRA

In his dual role as violinist-composer, Ittai Shapira is a rarity in the 21st century, but follows a long line of musicians who, in writing and performing their own works, have relished both forms of creativity.

Ittai Shapira regularly performs with prestigious artists across the globe. Engagements include performances with the BBC Concert Orchestra, Belgrade Philharmonic under Sir Neville Marriner, Cape Town Philharmonic, Czech National Symphony under Libor Pesek, Detroit Symphony under Yoel Levi, English Chamber Orchestra with Yuri Bashmet at the Barbican, Israel Chamber Orchestra, Israeli Virtuosi at Alice Tully Hall hosted by Itzhak Perlman, the Philharmonia, Polish Chamber Orchestra, Royal Philharmonic, Russian Philharmonic with Thomas Sanderling, and the Symphony Orchestras of Budapest, Harrisburg, Jerusalem, Omaha and Shanghai. Recent performances include a tour of Finland and Sweden with the Oulu Sinfonia, and a tour of Shapira's own composition, *Concierto Latino*, with the Key West Symphony.

In his role as a composer, Ittai Shapira continues to write a variety of works, including a Double Violin Concerto entitled *Magyar*, a Violin Concerto inspired by Hemingway's *The Old Man and the Sea*, a Violin and Cello Concerto, "Sephardic Journeys", and a set of *Solo Violin Caprices*.

Ittai Shapira made a critically-acclaimed Carnegie Hall debut in 2003 with the Orchestra of St Luke's, performing the world premiere of the Violin Concerto written for him by compatriot Shulamit Ran. His recording of this concerto is featured in a compilation of Ms Ran's works performed by Daniel Barenboim and the Chicago Symphony Orchestra. In 2006 Ittai Shapira reached an audience of 55 million playing on the Jerry Lewis Telethon, televised nationally in the US. In the same year, Shapira toured a concert piece written for him by Glen Roven, *The Runaway Bunny*, which he performed with Glenn Close, as well as recording the work with the Royal Philharmonic Orchestra and Brooke Shields.

Ittai Shapira performs as recitalist and chamber musician throughout the U.S., Canada, Europe, Australia and China, at venues ranging from the Queen Elizabeth Hall and the Louvre Auditorium to the Weill Recital Hall at Carnegie Hall. He frequently performs as a chamber musician with the ensemble Concertante, and also appears at international festivals, recent examples including those at Aspen, Banff, Ravinia and Schleswig-Holstein.

Ittai Shapira's discography (for labels including Champs Hill, EMI, Meridian Records, Sanctuary Classics, Quartz and Sony/BMG) represents his interest in both standard and unusual repertoire: from Bruch to Berio. Shapira's playing is also featured in the soundtrack for a film made about Daniel Pearl, *The Journalist and the Jihadi*. Shapira is the dedicatee of no fewer than fourteen concertos, the most recent of which is the *Katrina Concerto* by Theodore Wiprud. Ittai Shapira continues to collaborate with some of today's most respected and communicative composers, enjoying particularly fruitful musical relationships with Avner Doram and Dave Heath.

Ittai Shapira, who now lives in New York, grew up in Israel, where he studied with the renowned pedagogue Ilona Feher. He continued his studies at the Juilliard School with Dorothy DeLay and Robert Mann. A recipient of the prestigious Clairmont Award, Ittai Shapira co-founded the Ilona Feher Foundation with esteemed colleague Hagai Shaham, dedicated to the nurturing and promotion of young Israeli violinists.

Ittai Shapira plays a 1745 Guadagnini Violin.

KRZYSZTOF CHORZELSKI

Born in Warsaw, Krzysztof Chorzelski enjoys a diverse career as a chamber musician, recitalist and conductor. He is the violist in the Belcea Quartet - a leading chamber ensemble of the younger generation. The quartet's activities have taken him all over the world, with regular appearances on all major stages including London's Wigmore Hall, New York's Carnegie Hall and Lincoln Centre, Théâtre de Châtelet in Paris, Concertgebouw in Amsterdam and Vienna's Konzerthaus. Their recordings for EMI have received critical praise and awards such as the Gramophone, Midem Classics and Diapason D'Or. He appears regularly as a chamber music partner with musicians such as Piotr Anderszewski, Stephen Kovacevich, Imogen Cooper, Katya Apekisheva, Andrew Zolinsky, Natalie Clein, the Alban Berg, Ysaÿe, Jerusalem and Pavel Haas Quartets. He is currently viola and chamber music professor at the Guildhall School of Music and Drama. Having studied conducting with Neil Thompson at the Royal College of Music and with Diego Masson at the Dartington Summer School, Krzysztof is further pursuing his interest in this field. He has founded the Metamorphosen Ensemble - a London-based chamber orchestra, with which he appeared at St. John's Smith Square in London.

Ittai and Krzysztof would like to thank David & Mary Bowerman for their encouragement, generosity, and irreplaceable support.

CONCIERTO LATINO

El Concierto Latino de Ittai Shapira representa el punto en que se entretajan diferentes caminos de su vida: el musical y el personal. Gustav Mahler dijo alguna vez: "Yo no escojo lo que compongo. La composición me escoge a mí". Habiéndose establecido como violinista, se podría decir que Shapira no tenía ninguna necesidad -al menos profesionalmente- de embarcarse en una carrera paralela como compositor. Pero la combinación de la inspiración musical y de las más crudas realidades de la vida, dejó al violinista como única opción escribir las crecientes ideas musicales que se estaban formando en su mente. Él no escogió qué componer; fue escogido por la composición.

Aunque los violinistas-compositores son relativamente escasos en el mundo contemporáneo -que en general muestra cierta preferencia por encasillar a los músicos en un nicho u otro (con la marcada diferencia de los directores-compositores)-, en realidad existe un rico legado de violinistas que disfrutaron de carreras paralelas como compositores, quienes a menudo escribieron música para ser interpretada por ellos mismos. Algunos de los compositores más ilustres del siglo XVIII se destacaron también en el violín, dentro de los que se incluyen a Vivaldi, Corelli, Bach y Mozart. En el siglo XIX, Paganini, Kreutzer y Joachim (amigo de Brahms y de los Schumann) manejaron ambos roles con aplomo. Más recientemente, George Enescu, Jenő Hubay, Jan Kubelík, Henri Vieuxtemps, Henryk Wieniawski, Eugène Ysaÿe y el violinista-compositor cubano Amadeo Roldán, se contaron entre aquellos que continuaron la tradición desde el comienzo del siglo XX hasta la década de 1920.

Y es aquí donde, extraordinariamente, esta larga tradición de músicos que desarrollan diferentes tareas a la vez se termina. Tras los devastadores acontecimientos de la II Guerra Mundial, todo cambió. Las convenciones musicales de la armonía y la tonalidad se rompieron; una revolución en la música que, aunque era necesaria y por momentos emocionante, debilitó algunas otras tradiciones musicales. Fue durante la década de 1920 que el serialismo dodecafónico (en el que todos los tonos tienen la misma importancia y se evita la repetición) comenzó a florecer. Se hizo más difícil escribir para el propio instrumento, tradicionalmente tonal, cuando las reglas de la música estaban siendo completamente trocadas.

Sumado a esto, el siglo XX presenció un desarrollo significativo en lo que se esperaba de los solistas. Con la innovación del sonido grabado, se ampliaron el conocimiento general del público y la demanda de una variada gama de repertorio, y se les exigió a los solistas satisfacer la demanda tanto en cantidad como en calidad. Escribir su propia música y asimilar al mismo tiempo un volumen tan vasto de repertorio se volvió poco práctico.

Sin embargo, en el torbellino musical del siglo XXI, la fertilización cruzada es la regla, con diferentes géneros y estilos que se sobreponen unos a otros a tal punto que los intérpretes están componiendo de nuevo, y los compositores están interpretando su propia música, inspirados en la riqueza de los sonidos que los rodean.

Como el título de la obra lo sugiere, la música latina fue la principal influencia musical que nutrió el concierto de Shapira. Habiendo acumulado un extenso conocimiento del repertorio clásico del violín, incluyendo obras contemporáneas, Shapira buscó un nuevo aire en la forma de un estilo musical que le era menos familiar: la música latina del otro lado del mundo. Claro está que hay una insigne herencia de música clásica con sabor latino, con compositores como Copland, Bernstein y su colega mexicano Carlos Chávez, quien lideró la inclusión de temas suramericanos en un contexto musical occidental más amplio.

No obstante, sería interesante especular acerca de si alguno de ellos -en el caso de estar vivos hoy en día- habría admitido estar influenciado por Shakira. Con refrescante honestidad y ninguna petulancia musical, Ittai Shapira abarca todo el espectro de 'música latina', un término general que, por supuesto, tiene diferentes connotaciones para diferentes personas. Para Shapira no había ninguna necesidad de concentrarse exclusivamente en el lado clásico de la música latina, que surgía a partir de influencias de compositores como Villa-Lobos y Manuel de Falla (brasileño y español, respectivamente), el compositor argentino-judío Osvaldo Golijov, el cantaor flamenco Camarón de la Isla y la música cubana de Buena Vista Social Club.

Una influencia adicional ha sido la cantante colombiana Shakira, quien alguna vez afirmó que "escribir música tiene un efecto terapéutico", palabras que en el caso de

Shapira resultarían proféticas. Sumado a la caldera de ideas musicales latinas que bullía en su mente, Ittai Shapira protagonizó un incidente dramático que tuvo un impacto directo e indudablemente profundo en su composición. El 14 de enero del 2005, en una noche helada de Nueva York, Shapira fue atacado por una banda de siete u ocho asaltantes. Tras ser dado de alta en el hospital al día siguiente, Shapira ignoró el incidente y rápidamente salió de gira.

Sin embargo, el ataque le dejó una cicatriz inusual: dolores de cabeza repentinos y cortos, acompañados por una serie de sonidos vagos y precisos a la vez. Cuando Shapira decidió escribir estos sonidos, la respuesta neuronal fue fascinante: vio la imagen fugaz de sí mismo cayendo sobre el hielo. La composición empezó a desenvolverse al mismo tiempo que los recuerdos. El proceso mismo de componer, desbloqueó una serie de eventos que Shapira no había sido capaz de recordar hasta ese momento. De manera que el asalto no solo propició una respuesta musical, sino que ésta misma, a su vez, hizo posible una reacción neurológica que tuvo un efecto sorprendentemente terapéutico, tal como Shakira lo había descrito. Para el 2007, Ittai Shapira había armado ya todos los fragmentos de su experiencia, y mientras esto ocurría, había compuesto su *Concierto Latino*.

Como se podría esperar de esta extraña combinación de inspiración musical y tragedia de la vida real, el *Concierto* puede ser escuchado y comprendido en diferentes niveles. El primer movimiento 'El ataque', tiene sus raíces en esos estallidos iniciales de sonido que el compositor escuchó muy poco después del propio asalto. La música, oscura y pensativa, se yuxtapone al material más rústico y rítmicamente vigoroso que se inicia con una cadenza amplia y vibrante. El estilo incluye expresiones de la música ibérica y ladina (judeoespanola), con elementos judíos (sefardíes) que evocan a Bloch. Estas inflexiones modales pueden tener sus orígenes en la Edad Media, época en la que los moros de África del Norte conquistaron la Península Ibérica. Los moros ejercieron una influencia sobre todos los aspectos de la cultura ibérica, incluyendo la música en la que introdujeron los diferentes modos que aún, en la actualidad, permean la música latina.

El segundo movimiento 'Lamento', comienza con un nostálgico solo de oboe, y constituye una reflexión sobre el asalto. Shapira usa material del primer movimiento a manera de congoja, con base en el estilo flamenco como medio para expresar la angustia que le produjo el ataque y la confusión subsiguiente. Hay trazos de Shostakovich en el carácter sombrío y en las armonías contemplativas del movimiento, pero la resignación y, en última instancia, la aceptación se consiguen a través de un tema de tango catártico y lleno de melancolía.

Finalmente, el movimiento 'Fiesta' desarrolla este material en una serie de danzas. Plena de orquestación colorida, melodías expresivas y ritmo ampuloso, esta música utiliza diferentes estilos populares latinos: la Conga -llamada así por los tambores afrocubanos-, y los ritmos utilizados con mayor frecuencia cuando se tocan los mismos; la Salsa, un alegre baile cubano que representa la fusión de los estilos europeo y africano, y la Rumba, ese baile cubano sincopado rítmicamente. De hecho, el término *rumbo*, en español cubano significa 'fiesta'. Estos estilos de danza celebran la recuperación con toda la ardiente vitalidad y el *joie de vivre* que uno esperaría de alguien que vivió una experiencia extraordinaria y salió al otro lado, más fuerte y con una apreciación más profunda de la vida.

I ITTAI SHAPIRA

Ittai Shapira, con su doble papel de violinista-compositor, es alguien fuera de lo común en el siglo XXI, pero continúa una larga tradición de músicos que, al componer e interpretar sus propias obras, han disfrutado de ambas formas de creatividad.

Ittai Shapira regularmente realiza presentaciones con prestigiosos artistas de diferentes partes del mundo. Sus compromisos lo han llevado a tocar con orquestas como BBC Concert Orchestra, Belgrade Philharmonic bajo la dirección de Sir Neville Marriner, Cape Town Philharmonic, Czech National Symphony dirigida por Libor Pesek, Detroit Symphony con la batuta de Yoel Levi, English Chamber Orchestra con Yuri Bashmet en el Barbican, Israel Chamber Orchestra, Israeli Virtuosi en el Alice Tully Hall, presentado por Itzhak Perlman, Philharmonia, Polish Chamber Orchestra, Royal Philharmonic, Russian Philharmonic con Thomas Sanderling, y las Orquestas Sinfónicas de Budapest, Harrisburg, Jerusalem, Omaha y Shanghai. Presentaciones recientes incluyeron un gira por Finlandia y Suecia con la Oulu Sinfonia, y otra con la propia composición de Shapira, el Concierto Latino, con la Key West Symphony.

En cuanto a su papel como compositor, Ittai Shapira continúa escribiendo una variedad de obras, que incluye un concierto doble para violín titulado Magyar, un concierto para violín inspirado en la obra de Hemingway El viejo y el mar, un concierto para violín y cello, "Shapardic Journeys", y un grupo de Caprichos para Violín.

Ittai Shapira realizó su debut en el Carnegie Hall en el 2003 con la Orquesta de St Luke, en un concierto elogiado con entusiasmo por los críticos en el que interpretó el estreno mundial del Concierto para violín compuesto para él por su compatriota Shulamit Ran. Su grabación de este concierto forma parte de una compilación de obras de Ran interpretadas por Daniel Barenboim y la Orquesta Sinfónica de Chicago. En el año 2006 Ittai Shapira alcanzó una audiencia de 55 millones de espectadores tocando en la Teletón Jerry Lewis, transmitida por televisión a nivel nacional en los Estados Unidos. Ese mismo año, Shapira realizó una gira de conciertos con The Runaway Bunny, una obra escrita para él por Glen Roven, que interpretó junto a Glenn Close, y la cual grabó también con la Royal Philharmonic Orchestra y Brooke Shields.

Ittai Shapira se presenta como recitalista y músico de cámara en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y China, en auditorios que van desde el Queen Elizabeth Hall y el Louvre Auditorium hasta el Weill Recital Hall en el Carnegie Hall. A menudo se presenta como músico de cámara con el ensamble Concertante y participa asimismo en festivales internacionales, cuyos más recientes ejemplos son los de Aspen, Banff, Ravinia y Schleswig-Holstein.

La discografía de Ittai Shapira (para sellos entre los que se cuentan Champs Hill, EMI, Meridian Records, Sanctuary Classics, Quartz y Sony/BMG) representa su interés tanto por el repertorio estándar como por el poco común: desde Bruch hasta Berio. También podemos escucharlo en la banda sonora de una película acerca de Daniel Pearl, *The Journalist and the Jihadi*. A Shapira se le han dedicado no menos de catorce conciertos, siendo el más reciente de ellos el *Katrina*, escrito por Theodore Wiprud. Ittai Shapira continúa su colaboración musical con algunos de los compositores más comunicativos y respetados en la actualidad, y disfruta de relaciones musicales fructíferas, particularmente con Avner Dorman y Dave Heath.

Ittai Shapira, quien en la actualidad vive en Nueva York, creció en Israel, en donde estudió con la reconocida pedagoga Ilona Feher. Continuó sus estudios en la escuela Juilliard con Dorothy DeLay y Robert Mann. Recibió el prestigioso premio Clairmont Award, y co-fundó con su apreciado colega Hagai Shaham la Fundación Ilona Feher, dedicada a la educación y el fomento de jóvenes violinistas israelíes.

Ittai Shapira toca un violín Guadagnini de 1745.

■ KRZYSZTOF CHORZELSKI

Krzysztof Chorzelski nació en Varsovia y disfruta de una carrera muy diversa como músico de cámara y director de orquesta. Es el violista del Cuarteto Belcea, uno de los jóvenes ensambles de cámara más destacados en la actualidad. Las actividades del Cuarteto lo han llevado a todos los rincones del mundo; se presenta con regularidad en los más prestigiosos escenarios, que incluyen el Wigmore Hall en Londres, el Carnegie Hall y el Lincoln Center en Nueva York, el Théâtre de Châtelet en París, el Concertgebouw de Amsterdam y la Konzerthaus de Viena. Sus grabaciones para EMI han recibido el elogio de la crítica y premios como el Gramophone, Midem Classics y Diapason D'Or. Krzysztof también se presenta regularmente en colaboraciones de música de cámara con músicos como Piotr Anderszewski, Stephen Kovacevich, Imogen Cooper, Katya Apekisheva, Andrew Zolinsky, Natalie Klein, y los cuartetos Alban Berg, Ysaÿe, Jerusalem y Pavel Haas. En la actualidad es profesor de la cátedra de viola y de música de cámara en el Guildhall School of Music and Drama. Habiendo estudiado dirección de orquesta con Neil Thompson en el Royal College of Music y con Diego Masson en el Dartington Summer School, Krzysztof continúa desarrollando su interés en este campo de la música. Fundó el Ensamble Metamorphosen, una orquesta de cámara con sede en Londres, con la que se presentó en el St. John's Smith Square de dicha ciudad. Krzysztof agradece a David Bowerman por hacer posible esta grabación.

Translation by Johanna Gutiérrez Páez