

MANUEL BLANCAFORT

Piano Music

American Souvenir • Sonatina antiga

Ermita i panorama • Romança, intermedi i marxa

Miquel Villalba, Piano

Manuel Blancafort (1897-1987)

Pastorel·la · Sonatina antiga · American Souvenir · Ermita i panorama
Cavatina i diàleg · Romança, intermedi i marxa

Dedicated to J.V. Auñón, in memoriam

After a period spent travelling widely on business in both Europe and North America, Manuel Blancafort returned to his native town of La Garriga, in Catalonia, eager to devote himself anew to composition. Thus began one of the most prolific phases of his life. Between 1927 and 1931, he fulfilled his long-held ambition to write full-scale symphonic works, with *Matí de festa a Puiggraciós* (Festive Morning in Puiggraciós) and the ballet *El rapte de les sàbines* (The Rape of the Sabine Women). He also orchestrated some numbers from his piano work *El parc d'atraccions* (The Funfair), and ventured into the realm of stage music with a zarzuela, *La falç al puny* (With sickle in hand). A number of Blancafort's songs and most of the piano works on this recording date from this period as well, although the composer remained very much involved with the family pianola roll business, which at the time was experiencing an unprecedented boom.

This burst of creative activity was reflected in his personal life: during the same period his wife Helena gave birth to four more children, bringing the size of their family to eight. Then in 1929 he gave a controversial interview to the newspaper *La noche*, in which he declared, "The first duty of modern Catalan music is to distance itself from Wagner". In the prevailing climate of fervent Wagnerianism, this scandalous statement cast him as an *enfant terrible* of the music scene, but also won him a number of supporters, some of whom would go on to form a group known as the CIC (Independent Composers of Catalonia). The CIC underwent a lengthy gestation period, beginning in late 1927 and culminating in June 1931 in what would be the only joint concert its members ever gave. They were the key Catalan composers of the day: Joan Gibert-Camins, Ricard Lamote de Grignon, Baltasar Samper, Eduard Toldrà,

Frederic Mompou, Manuel Blancafort, Agustí Grau and Robert Gerhard. Despite their aesthetic differences, they were united by the idea of creating music whose roots were firmly planted in Catalan tradition, and by the desire to make an international name for their generation. Although the CIC was not destined to last long, breaking up soon after that one and only concert, its composers played a crucial part in developing Catalan music, a process which was soon to be boosted further with the establishment of Spain's Second Republic (1931-36). This brief period of cultural and political progress saw the resurgence of claims for greater autonomy from the various historically self-governing regions of Spain (echoing nationalist movements elsewhere in Europe), and Catalonia was granted its Statute of Autonomy in 1932.

The city of Barcelona was at this time gaining an international profile, playing host to the 1929 World Fair, which went ahead despite the Wall Street Crash and all that followed. In April 1936, the 14th Festival of the International Society of Contemporary Music (ISCM) and the 3rd International Musicology Congress were held there. The Festival (which featured the world premiere of Berg's Violin Concerto, dedicated "to the memory of an angel"), would prove to be one of the most important events in Manuel Blancafort's musical career, for its international jury, whose members included Ernest Ansermet and Anton Webern, selected his *Sonatina antiga* for the official programme, alongside works by Walter Piston, Egon Wellesz, Benjamin Britten and Béla Bartók.

Pastorel·la (Pastorale) was written in response to various requests to compose something for the violin. An original version for piano solo, unpublished, developed into a violin and piano version premiered by Francesc Costa, to whom it was also dedicated. Blancafort's later reworking of the piece for string orchestra became a worldwide success. It opens with a

broad introduction, restless and even sorrowful in nature. This leads into the pastoral melody that gives the piece its title – this theme is repeated and the work ends with echoes of the introduction and a simple coda.

While on board ship for North America in 1923, Blancafort kept a travel journal. His writings reveal a previously unknown talent for lyrical and at times sardonic observation. He also made various musical notes which would later form the basis of his *American Souvenir* suite. Of its three numbers, two survive in their original piano version, while the ragtime *Discontinuous Melody* only exists now in an orchestral version. *Transatlàntic en ruta* (Liner at sea) is a depiction of his crossing to the USA on the British super-liner RMS Mauretania, and conjures up the contrasting impressions of the calm and solitude of the ocean with its beautiful sunsets, and the hubbub of life on board ship, “where all is hustle and bustle, laughter and raised voices, to a constant accompaniment of American dance rhythms”. The majestic chords of the first theme evoke the slow progress of the ship across the ocean, while jazz and cabaret tunes can be heard drifting up to the deck through a door left ajar. A second, more sinuous theme, featuring triplets and syncopation, portrays the immensity of the open sea before leading into episodes in which carefree melodies alternate with more nostalgic music. This dialogue between the on-board tumult and the natural sounds of the ocean ends with a solemn coda of shimmering iridescence. Similarly descriptive is the *Homenatge a Chaplin* (Homage to Chaplin): Blancafort was a great fan of the film star and here embodies in music his multifaceted talents, alternating between delusions of grandeur and the inevitable disappointments, between rib-tickling humour and sentimental tenderness. This truly vivid musical portrait even ends with a final characteristic twirl!

Composed in 1929, the *Sonatina antiga* took as its model similar “backward-looking” works by composers such as Ravel and Stravinsky, the idea being to become reacquainted with older forms of music and then reinvent them: “I wanted to use an ancient mould to

create something new,” said Blancafort. Inspired by the Classicism of Bach and Scarlatti, and far removed from the composer’s usual style, the sonatina takes us by surprise with its bold harmonic writing and its formal breadth and rigour. *Exercici* (Exercise) recalls the technical practice of scales, arpeggios and contrapuntal studies, and is characterised by an abundant use of polytonality and by unexpected modulations. The spirit of Bach hangs over *Recreació* (Recreation), but paying tribute to such an illustrious predecessor does not prevent Blancafort from introducing some unexpected harmonic asperities. These two outer movements, remarkable exercises in pure, cerebral music, frame the jewel-like *Tendresa* (Tenderness). Its wonderfully lyrical melody gently unfolds, *affettuoso*, with no hint of turmoil or desperation. Blancafort’s own affection for this theme led him to rework it later into *Cavatina i diàleg* (Cavatina and Dialogue), in which he presents it in its simplest form and develops it in more dialectic fashion.

The composer never repeated this foray into Neoclassicism, and the pianistic diptych that appeared soon afterwards would seem to suggest it had never happened. *Ermita i panorama* (Hermitage and Panorama) is played through without a break; its opening melody, borrowed from an earlier work (see *Cançó en l'ermita*, vol.1, Naxos 8.557332), conjures up the silence of twilight and the semidarkness within the hermitage of Puiggraciós, which stands on a hill close to La Garriga. In the central section, the colours of the place and its surrounds are introduced by means of a folk tune, simply presented and then developed to make full use of the pianistic resources. In contrast to the intimate, dense nature of *Ermita*, *Panorama* depicts the exultant vitality inspired by the view from the summit of the landscape bathed in light. An opening dance-like theme alternates with a second, more agitated in character, and this in turn contrasts with a third very brief and “molto tranquillo” theme which allows us to catch our breath before the abandonment and virtuosity of the finale.

At the end of the Civil War, the Blancafort family

had to move to Barcelona to face up to the new realities of life as best they could. Although there were now even more calls on his time, the composer managed to set aside some precious moments for creative activity in the sanctuary he had created in his new home, and there he wrote *Romança, intermedi i marxa* (Romance, Interlude and March). *Romança* is based on two themes full of sentiment, one calm, the other more energetic, both written in the style of an Italian serenata and suitable, as Blancafort noted, for singing “beneath a Venetian window”. *Intermedi*, meanwhile, juggles two elements: an innocent children’s song and a short four-part chorale. Having been introduced *pianissimo*, both themes are developed and gather speed until they reach a dazzling

climax. The original simplicity then returns before the work ends with a majestic coda. *Marxa* recreates a scene witnessed by Blancafort himself, which he described thus: “A common tramp arrived in a village. Battered and dirty, he took a shiny silver flute from his bundle. As soon as he started to play, the villagers gathered round him but his absurd performance provoked only shouts and laughter. Suddenly, he lifted his hand and with an imperious gesture demanded silence. Gazing into the distance, he played the sweetest of melodies in 3/4 time, and his spellbound audience filled his cap to bursting-point with coins.”

Miquel Villalba

Miquel Villalba

Miquel Villalba

Photo: Blanca Mejón

Born in Barcelona in 1968. Miquel Villalba studied at the Escolanía of Montserrat, with Antoni Besses in Barcelona, Claude Helffer in Paris and in Antwerp with Frédéric Gevers, who described him as one of the most gifted pianists of his generation. With a Prix d'Honneur for piano and accompaniment, he has won a number of prizes in national and international competitions, among them first prize in the Barcelona Berga Competition, the Albacete, the Carlet in Valencia, the Granada and Barcelona Joan Massià, the Prize of the Association of Catalan Composers, two diplomas of honour at the Barcelona Maria Canals Competition and awards at the Antwerp Jonge Virtuozen and elsewhere. Miquel Villalba has given recitals and appeared as a soloist and as a chamber musician in Spain, France, Belgium, Germany, Brazil and the Philippines, and plays an active part in the musical life of his own country, with many first performances to his credit, and works dedicated to him. He is a member of the Madrid contemporary music group *Proyecto Guerrero* and collaborates regularly with other groups, including *Enigma* of Zaragoza and *Barcelona 216*. His recordings include music by Liszt, Josep Soler, Paul Hindemith, Robert Gerhard, Miquel Roger, Josep Cercós, Benet Casablanca, Joaquim Homs, Xavier Gols, and Joaquín Nin-Culmell.

Nacido en Barcelona, Miquel Villalba se formó musicalmente en la Escolanía de Montserrat y con los profesores Antoni Besses (Barcelona), Claude Helffer (París) y Frédéric Gevers (Amberes), quien no dudó en calificarlo como “uno de los pianistas más dotados de su generación”. Además de los Premios de Honor de piano y acompañamiento, ha ganado, también, numerosos galardones en concursos nacionales e internacionales, entre los que cabe destacar los primeros premios obtenidos en Berga, Albacete, Carlet, Granada y Joan Massià de Barcelona; el Premio de la Asociación Catalana de Compositores, el premio “Generalitat de Catalunya” y dos diplomas de honor en los concursos María Canals de Barcelona y *Jonge Virtuozen* de Antwerpen, entre otros. Sus recitales, así como sus conciertos en compañía de prestigiosos intérpretes, le han llevado a actuar por España, Francia, Bélgica, Alemania, Brasil y Filipinas, al tiempo que participa activamente en la creación musical de su país mediante el estreno de obras que le son a menudo dedicadas. Es miembro del grupo madrileño de música contemporánea “Proyecto Guerrero” y colabora regularmente con otros grupos como el “Enigma”, de Zaragoza, o el “Barcelona 216”. Sus trabajos discográficos comprenden obras de Franz Liszt, Paul Hindemith, Robert Gerhard, Josep Soler, Miquel Roger, Josep Cercós, Benet Casablanca, Joaquim Homs, Xavier Gols, Joaquín Nin-Culmell, etc. Actualmente graba la obra completa para piano de Manuel Blancafort, para el sello internacional Naxos, con un importante éxito de crítica en las revistas especializadas de toda Europa, al tiempo que lleva a cabo una importante labor de investigación y edición sobre este compositor.

Manuel Blancafort (1897-1987)

Pastorel·la · Sonatina antiga · American Souvenir · Ermita i panorama
Cavatina i diàleg · Romança, intermedi i marxa

Dedicado a J. V. Auñón, i.m.

Tras un intenso período de viajes por Europa y América, Blancafort regresa a La Garriga, su pueblo natal, con el deseo de sumergirse de nuevo en la composición. Se inicia, así, una de las etapas más prolíficas del compositor. Entre 1927 y 1931 compone, con la idea ya madurada de escribir para la orquesta, su primera gran obra sinfónica *Matí de festa a Puiggraciós* (Mañana festiva en Puiggraciós), el ballet *El rapte de les sabinas* (El rapto de las sabinas), orquesta algunos números de *El parc d'atraccions* (El parque de atracciones) y aborda la música para teatro con la zarzuela *La falç al puny* (Con la hoz en la mano). Escribe, además, algunas canciones y la mayor parte de las obras para piano que integran este disco, al mismo tiempo que sigue ocupándose del negocio familiar de los rollos para pianola, que vivía entonces su época de mayor esplendor.

La efervescencia vital de estos años, en los que el nacimiento de cuatro hijos más amplía la familia hasta ocho, viene acompañada de una polémica entrevista, publicada en el periódico "La noche", en la que declara: "Huir de Wagner es el primero de los mandamientos que precisa imponer la nueva música catalana". Esta afirmación, escandalosa en un entorno de ferviente wagnerismo, lo convierte en un "enfant terrible" de la música al tiempo que suscita importantes adhesiones. De éstas, nacería el CIC, grupo de "Compositors Independents de Catalunya" (Compositores Independientes de Cataluña). La larga gestación del grupo, iniciada a finales de 1927, culmina en 1931 con la reunión de los compositores catalanes más relevantes del momento: Joan Gibert-Camins, Ricard Lamote de Grignon, Baltasar Samper, Eduard Toldrà, Frederic Mompou, Manuel Blancafort, Agustí Grau y Robert Gerhard. A pesar de la heterogeneidad estética de sus componentes, les unía la idea de hacer una música de

profunda raíz catalana y la voluntad de proyectarse internacionalmente como generación. Un único concierto, celebrado en junio de ese mismo año, sirvió de presentación pública del malogrado grupo, que se disolvió poco tiempo después. No obstante, el impulso creativo de estos compositores conformó una etapa clave en la evolución de la música catalana, propiciada, además, por la llegada de la Segunda República española (1931-1936). Es éste, efectivamente, un período de gran impulso cultural y político que dotaría a Cataluña de un Estatuto propio y acogería el resurgimiento de los nacionalismos (como ya sucedía en otras regiones de Europa).

Barcelona es durante estos años una ciudad en auge a nivel internacional. En 1929, a pesar de la gran crisis económica, se celebra la Exposición Universal y en abril de 1936 acoge el XIV Festival de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea (SIMC) conjuntamente al III Congreso Internacional de Musicología. En este festival, donde se estrena mundialmente el Concierto para violín y orquesta "a la memoria de un ángel" de Alban Berg, se produce uno de los acontecimientos más importantes en la carrera musical de Blancafort. Un jurado internacional, entre el que figuran Ernest Ansermet y Anton Webern, selecciona su obra *Sonatina antiga* para incluirla en la programación oficial. Junto a ella se escuchan obras de Walter Piston, Egon Wellesz, Benjamin Britten y Béla Bartók, promoviendo, así, la consagración definitiva del compositor.

Pastorel·la (Pastorela) fue escrita para satisfacer diversas peticiones que le habían hecho de componer para violín. Una primera versión para piano solo, inédita, dio paso a la versión para violín y piano que estrenaría Francesc Costa, a quien está dedicada la obra. Más tarde, Blancafort realizaría una nueva versión para orquesta de cuerda que tendría un gran éxito internacional. La obra se inicia con una amplia

introducción de carácter inquieto, incluso doloroso, que desemboca en una rústica melodía de aire pastoril que justifica su título. Presentado este tema dos veces, la pieza termina con reminiscencias de la introducción y una simple coda.

Durante el viaje que lo llevó a Norteamérica en 1923, Blancafort escribió un cuaderno de viaje, donde muestra una desconocida e interesante faceta de escritor poético e irónico, y anotó algunos apuntes musicales que le servirían para componer la suite *American Souvenir* (Recuerdo de América). De los tres números que la integran, dos se conservan en su versión original para piano, mientras que el ragtime *Discontinuous melody* (Melodía discontinua) sólo existe en versión orquestal. *Transatlántic en ruta* (también titulado ‘Paquebote en el mar’) es una evocación de la travesía hacia los Estados Unidos en el enorme trasatlántico británico ‘Mauretania’ y recoge las impresiones contrastantes entre la calma y la soledad del océano con sus bellos crepúsculos y el bullicio de la vida a bordo “donde todo es vértigo, risas y griterío acompañados constantemente por el ritmo de los bailables americanos”. Un primer tema de acordes majestuosos evoca el lento navegar del barco, mientras por una puerta entreabierta se oyen músicas de jazz y cabaret. Un nuevo tema más sinuoso elaborado con sínkopas y tresillos, y que describe el inmenso océano, conduce a episodios alternativos de melodías jocosas y temas nostálgicos. La pieza se construye, así, como un diálogo entre el tumulto del barco y el rumor del mar, terminando con una solemne coda de irisadas resonancias. Siguiendo las mismas pautas descriptivas, Blancafort, entusiasta del gran Charlot, quiso plasmar musicalmente en su *Homenatge a Chaplin* (Homenaje a Chaplin) el arte multifacético del genial actor con sus alternancias entre los delirios de grandeza y las decepciones irreparables, entre la comicidad desternillante y las ternuras sentimentales. Toda una sugestiva transcripción musical...¡con pirlueta final incluida!

Compuesta en 1929, *Sonatina antiga* (Sonatina antigua) fue escrita siguiendo la moda de los “retornos”,

con Ravel y Stravinsky a la cabeza, y su mirada al pasado con la idea de reencontrar las viejas formas y renovarlas: “Quería hacer una cosa nueva sobre moldes antiguos”, dice el compositor. La obra, inspirada en el clasicismo de Bach y Scarlatti y muy alejada del estilo habitual del compositor, sorprende por el osado tratamiento armónico y la amplitud y rigurosidad formales, en claro contraste con sus breves páginas anteriores. *Exercici* (Ejercicio), que evoca tanto la práctica técnica de escalas y arpeggios como los trabajos escolásticos de contrapunto, se caracteriza por el uso abundante de la politonalidad y por sus imprevisibles modulaciones. En *Recreació* (Recreación) la sombra de Bach está muy presente, aunque este tributo a tan ilustre predecesor no desdeña insospechadas asperezas armónicas. Estos dos movimientos extremos, notables ejercicios de música pura y cerebral, enmarcan esa pequeña joya que es *Tendresa* (Temura). El carácter “affettuoso” con que se despliega la melodía, de un profundo lirismo, no esconde momentos atormentados ni desesperados. El aprecio que Blancafort sentía por este tema lo llevó a retomar y reelaborarlo en *Cavatina i diàleg* (Cavatina y diálogo), donde lo presenta en su forma más simple y lo desarrolla en un estilo más dialéctico.

La aventura neoclásica de *Sonatina antiga*, sin continuidad en la producción futura del autor, queda pronto desmentida con el dúptico pianístico *Ermita i panorama* (Ermita y panorama), que se interpreta sin pausa. Su melodía inicial, igualmente rescatada de una obra anterior (véase *Cançó en l'ermita*, vol. 1, Naxos ref. num. 8.557332), evoca el silencio crepuscular y la penumbra en el interior de la ermita de Puiggraciós, situada en una colina cercana a La Garriga. En su sección central, una melodía popular, presentada con sencillez y desarrollada después con gran amplitud pianística, apunta al color local del ambiente y del paisaje. En contraste con el carácter íntimo y concentrado de *Ermita, Panorama* describe la vitalidad exultante ante la visión, desde la cumbre, del paisaje bañado en luz. Un primer tema característico de danza alterna con otro más agitado y contrasta, a su vez, con

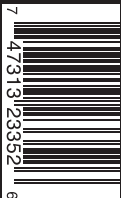
un tercer tema “muito tranquilo”, más breve, que permite recobrar el aliento antes del desbocado final, de gran virtuosismo pianístico.

Recién terminada la Guerra Civil, la numerosa familia Blancafort se ve obligada a trasladarse a Barcelona para afrontar de la mejor manera posible la nueva situación. A pesar de las privaciones que ello implicará en su actividad creativa, el compositor logra acondicionar un lugar donde aislarse en su nueva residencia y allí escribe *Romança, intermedi i marxa* (Romanza, intermedio y marcha). *Romança* se construye sobre dos temas de aire sentimental, uno reposado y otro más movido, escritos al estilo de una serenata italiana y que bien podrían cantarse “al pie de una ventana veneciana”, según una imagen sugerida por el propio compositor. *Intermedi* juega con dos elementos: Una inocente tonada infantil y un breve

coral a cuatro voces. Una vez expuestos en pianísimo, ambos temas son trabajados y ganan impulso hasta alcanzar un brillante clímax. Vuelve, después, la simplicidad original y finaliza con una majestuosa coda. *Marxa* revive una escena captada por el propio compositor. Así la narra: “Un vulgar vagabundo llega a un pequeño pueblo. Sucio y maltrecho, saca de su hatillo una resplandeciente flauta de plata. Al toque del instrumento la gente se le acerca, mientras, con su disparatada actuación, provoca risas y griterío. De repente, levanta la mano y con gesto imperativo reclama silencio. Con la mirada perdida en el vacío, ofrece una dulzona melodía a ritmo de vals que induce a los asistentes, embobados, a llenar su gorra de monedas hasta el punto de rompérsele entre las manos”.

Miquel Villalba

The Catalan composer Manuel Blancafort believed strongly in the importance of nationalism in music and was keen to follow in the footsteps of Albéniz, Granados and Falla, but always with a Catalan bias. Most of the works on this recording belong to a prolific period of creative activity towards the end of the 1920s. Depicting a transatlantic journey to the USA, with impressions of both the ocean and life on board ship, the *American Souvenir* suite also includes a vivid yet tender homage to Charlie Chaplin. Inspired by the classicism of Bach and Scarlatti, the *Sonatina antiga* surprises with its bold harmonic writing. The impressionistic *Ermita i panorama* conjures up, through the development of a folk tune, the silence of twilight within the Catalan hermitage of Puiggraciós and the view of the landscape from the summit of the hill.

Manuel
BLANCAFORT
 (1897-1987)

Complete Piano Music • 4

1 Pastorel·la (1928)**	5:10	Ermita i panorama (1930-31)**	10:39
American Souvenir (1926-29)	12:59	7 Ermita	5:44
2 Transatlàntic en ruta**	8:48	8 Panorama	4:55
3 Homenatge a Chaplin*	4:12	9 Cavatina i diàleg (1934)**	6:33
Sonatina antiga (1928-29)*	18:03	Romança, intermedi i marxa (1942)*	11:13
4 Exercici	5:56	10 Romança	4:56
5 Tendresa	6:17	11 Intermedi	3:56
6 Recreació	5:51	12 Marxa	2:22

Miquel Villalba, Piano

Recorded at L'Auditorium, Jafre, Spain on 2nd and 3rd June, 2007.

Producer and engineer: Miquel Roger • Booklet notes: Miquel Villalba

Publisher: Casa Editorial de Música Boileau, Barcelona* • Unpublished (Biblioteca de Catalunya)**

Cover image: *Untitled* by Albert Ràfols-Casamada