

TURINA

Ritmos • Fantasía italiana Fantasía sobre cinco notas

Jordi Masó, Piano

Joaquín Turina (1882–1949)

Ritmos • Fantasía sobre cinco notas • Fantasía italiana Fantasía cinematográfica • Fantasía del reloj • Poema fantástico

Fantasy, that marvellous ability the mind has to recapture past events or distant memories, to represent an ideal in some palpable way, or to idealise reality – fantasy is the thread that runs through this album. Though not essential, it is often a key element of music, and was certainly central to the work of Joaquín Turina, who created a world that conjured up a childhood full of fantastical possibilities.

The Seville in which he was born and grew up was a city steeped in memories. The Arab world, the Orient and Spain's American colonies, along with a host of myths and legends, were all part of its romance in the nineteenth century. This melting-pot of recollections and realities could nourish his idealised creativity and colour his music with a definite sense of the picturesque. This sixth volume of the complete Turina piano works as performed by Catalan pianist Jordi Masó features pieces in which “fantasy” not only forms part of the title but also lies at the heart of the music itself.

The six short piano pieces that make up the “choreographic fantasy” *Ritmos* (Rhythms) were composed between October 1927 and March 1928, predating the ballet of the same name that Turina wrote (in March–October 1928) for the famous flamenco dancer Antonia Mercé, “La Argentina”. In its orchestral version, this is an abstract, highly coloured allegory of dance, and is one of the best and most interesting works ever written by this prolific composer.

Turina himself wrote that with *Ritmos* he wanted to create a purely choreographic piece, “which could be staged but could also be performed in concert”. This is the initial inspiration, yet “once we go beyond this idea, a new dynamic pattern emerges, one we might think of as ‘ascending’, leading *Ritmos* on a gradual journey from darkness into light”. The composer also wrote about the characteristics of each number within the fantasy. “A very brief, dark-hued *Prelude* introduces the *Danza lenta* (Slow dance) in *farruca* rhythm but with three beats to the

bar [instead of the usual four]. There then follows a *Vals trágico* (Tragic waltz), marked by prominent reliefs, at times violent, bitter and, later, beseeching. Out of these shadows comes the *Garrotín* [a popular Andalusian folk-dance], far lighter and more optimistic in tone. An *Intermedio* (Interlude), like a lovers’ idyll, becomes the prologue to the *Danza exótica* (Exotic dance), lively and happy, with Latin American rhythms that give rise to genuinely Spanish formulas, among which everyone will make out the supplicatory accents of the waltz.” Not to mention the unmistakable rhythms of the Charleston.

In 1934 the great violinist and conductor Enrique Fernández Arbó celebrated his seventieth birthday. To mark the occasion, a number of Spanish composers – Falla, Bacarisse, Esplá, Ernesto Halffter and Rodolfo Halffter, among others – dedicated works to him. Turina composed the *Fantasía sobre cinco notas*, or Fantasy on five notes, taking the letters of the dedicatee’s last name and interpreting them in a slightly arbitrary manner: A=La, R=Re, B=Si bemol, O=Do, S=Sol (in English notation, A, D, B flat, C, G). The result was a little suite in neo-classical style, very popular at the time, whose three movements take great delight in the different themes Turina derived from his five notes.

Another renowned Spanish conductor, Arturo Saco del Valle, is the dedicatee of the *Fantasía italiana, Op.75*, composed between 19th September and 5th November 1932. The *Fantasía cinematográfica, Op.103*, on the other hand, was written some years later, in the spring of 1945. This was the last piano work by Turina to be inspired by the cinema, an art form of which he was particularly fond. It is a brilliant rondo, in which the theme is interrupted by a number of different episodes characterised by their variety of colours and by the different dance rhythms they display, including the Basque *zortziko* and the *farruca*.

Clocks and the unfathomable nature of time have inspired many musical works, from Ponchielli’s famous

Dance of the Hours to the Straussian profundities of *Der Rosenkavalier*, from the classical lightness of Haydn's "Clock" *Symphony* to the finesse of Ravel's *L'heure espagnole*. Turina wrote the "three moments for piano" that make up his *Fantasia del reloj*, *Op. 94* (Clock fantasy) between October 1942 and January 1943. These three miniatures are a showcase of the then sixty-year-old composer's prodigious pianistic skills: the use of *glissandi* in *Las horas del rincón mágico* (The hours in the magic corner), the harmonic variety and the care with which he employs different sonorities. Dedicated to Jesús Rubio, the *Fantasia del reloj* was only published in 1989 (in Madrid, by Unión Musical Española).

"The music of the *Poema fantástico* is neither impressionistic nor descriptive. The subtitles of the different pieces do no more than evoke the places and ambience through which moves the central figure, symbolizing a Madrid woman, both modern and romantic, one moment elusive, the next expressive. A dual theme develops throughout the work like a variation, bringing an intimacy to *Viejas calles madrileñas* (Old streets of Madrid), moments of excitement to *Encrucijada* (Crossroads) and building, little by little, in *Tarde de cine* (Afternoon at the cinema) while softly, in the background, we hear the music from the film." These are Turina's own words about the unusual *Poema fantástico*, written

between 4th January and 14th March 1944, and which the Spanish musicologist and critic Federico Sopena called "one of the most important of Turina's piano works". A powerful and authentic passion, in Sopena's words, emanates from this work, so imbued with a peculiarly Spanish romanticism, where "sighs and swagger linked by a magical flight around the home key, lead us to the most difficult place in Spanish music, to the corner where dance is forgotten and song is not enough, because one wants to say and sing something so specific and personal".

The first movement, *En el hall del hotel* (In the hotel lobby), begins and ends with a waltz marked "not very fast", calling to mind the sumptuous interiors of grand nineteenth-century hotels. *Viejas calles madrileñas* is a gentle musical stroll in which some of the motifs from the previous movement make a reappearance. Turina asks for the third movement, *Encrucijada*, whose principal characteristic is a descending chromatic figure, to be performed with "a sense of drama". The poem ends with *Tarde de cine*, an animated piece in which there are several changes of tempo and no lack of the Sevillian accents that are such a distinguishing feature of Joaquín Turina's music.

Justo Romero

Translation by Susannah Howe

Photo by Jordi Ribó

Jordi Masó

Jordi Masó was born in Granollers (Barcelona, Spain). He studied at the Conservatory there with Josep M. Roger, at the Barcelona School of Music with the pianist Albert Attenelle, and at the Royal Academy of Music of London with Christopher Elton and Nelly Akopian, graduating in 1992 with the DipRAM, the highest distinction of the academy. He has won first prizes in many National and International competitions in Spain and has performed extensively in most European countries in piano recitals and in chamber music concerts. He is regularly invited to play with the most important Spanish orchestras. Jordi Masó's wide repertoire, covering all periods and styles, with special emphasis on music of the twentieth century, has brought first performances of many piano works written for him by the foremost Spanish composers. He has recorded over forty discs, acclaimed by the most important publications – he was praised by the late Harold C. Schonberg as a “skilfull and strong pianist”. His recordings include the 1993 world premiere recording of the complete works for piano of Roberto Gerhard (Marco Polo 8.223867), four discs with the complete piano music by Frederic Mompou (Naxos 8.554332, 8.554448, 8.554727, 8.554727), the complete piano music by Padre Donostia (8.557228), two recordings with music by Josep Soler (Marco Polo 8.225235 and 8.225083), the complete piano works by Joaquim Homs (Marco Polo 8.225099, 8.225236 and 8.225294), the piano works by Benet Casablanca (8.570757), and two discs with works by Deodat de Severac (Naxos 8.555855) and Mario Castelnuovo-Tedesco (Naxos 8.555856). He is now recording the complete piano music by Joaquín Turina and Xavier Montsalvatge for Naxos. He has also recorded for other major companies. He is piano professor at the Granollers Conservatory and at the Esmuc (High Music School of Catalonia), and since 1996 he has been a member of the contemporary music group *Barcelona 216*. In 2008 he was awarded the ARAM (Associated of the Royal Academy of Music). www.jordimaso.com

Joaquín Turina (1882–1949)

Ritmos • Fantasía sobre cinco notas • Fantasía italiana

Fantasía cinematográfica • Fantasía del reloj • Poema fantástico

La fantasía, esa facultad maravillosa que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, de representar las ideales en forma sensible o de idealizar las reales, es el hilo conductor de este compacto. Sin ser imprescindible, la “fantasía” es, también, un elemento sustancial de la música. Joaquín Turina se distinguió siempre por su reiterado universo de fantasía, evocador de una infancia plena de sugerencias fantásticas.

La Sevilla en la que nace y crece el futuro compositor es una ciudad bañada de reminiscencias. El mundo árabe, lo oriental, la España ultramarina de América y lo legendario tiñen el muy romántico siglo XIX sevillano. Será este encrucijado cruce de recuerdos y de realidades el que nutra y tiña de “pintoresquismo” su idealizado hacer creativo. El sexto cede del integral turinesco protagonizado por el pianista catalán Jordi Masó presenta obras en las que la fantasía no sólo figura en los títulos, sino que es también elemento sustancial que late en lo más hondo de sus pentagramas.

Las seis breves páginas pianísticas de la “fantasía coreográfica” *Ritmos* fueron compuestas entre octubre de 1927 y marzo de 1928, y son antecedente del ballet del mismo nombre que inmediatamente después –entre marzo y octubre de 1928– Turina escribe para la famosa bailaora Antonia Mercé, “La Argentina”. Se trata, en su versión orquestal, de una abstracta y bien coloreada alegoría de la danza, que conforma una de las mejores y más interesantes obras surgidas de la fértil pluma del compositor sevillano.

Turina escribe que con *Ritmos* quiso crear una obra puramente coreográfica, “representable y, a la vez, que pueda ser ejecutada en conciertos”. Ésta es su línea generatriz, aunque “una vez resuelta esta idea, surge un nuevo plan dinámico, que podríamos decir ascendente, según el cual *Ritmos* presenta un paso progresivo de las tinieblas a la luz”. Es el propio compositor el que detalla las características de cada uno de los números de la fantasía. “Un ‘Preludio’ muy breve, y de ambiente tenebroso, sirve de preparación a la ‘Danza lenta’, en ritmo de farfuga, pero

en compás ternario. Sigue un ‘Vals trágico’ de relieves muy acusados, un poco apache, agrio a veces y, más tarde, suplicante. Es el tono de penumbra que sirve de paso al ‘Garrotín’, mucho más claro y optimista. Un ‘Intermedio’, como un idilio amoroso, viene a ser el prólogo de la ‘Danza exótica’, agitada y alegre, dentro de los ritmos americanos, de la que surgen fórmulas genuinamente españolas, entre las cuales todo el mundo percibe los acentos suplicantes del vals”. También los ritmos inconfundibles de un charlestón.

En 1934 el gran violinista y director de orquesta madrileño Enrique Fernández Arbós cumplía 70 años. Con tal motivo, varios compositores españoles –Falla, Bacarisse, Esplá, Ernesto Halffter y Rodolfo Halffter, entre otros– le dedican sendas obras. Turina compone la *Fantasía sobre cinco notas*, para la que recurre a las iniciales del músico interpretadas de un modo un tanto arbitrario, (A=Lá; R=Re; B=Si bemol; O=Do; S=Sol). Se trata de una pequeña suite de corte neoclásico, muy al gusto de la época, cuyos tres movimientos se regodean en temas derivados del nombre del homenajeado.

Otro relevante director de orquesta español, el gironés Arturo Saco del Valle, es el destinatario de la *Fantasía italiana opus 75*, cuyos tres movimientos Turina completa entre el 19 de septiembre 1932 y el 5 de noviembre de ese mismo año. Bastante posterior es la *Fantasía cinematográfica opus 103*, compuesta en la primavera de 1945, y que es su última obra pianística de inspiración fílmica, género por el que Turina sentía particular predilección. Se trata de un vistoso rondó cuyo tema es interrumpido por diversos episodios caracterizados por su pluralidad de ambientes y variedad de ritmos de danza, en los que se advierten resonancias de zorcico y de farfuga.

El reloj y el tiempo insondable han inducido infinitas piezas musicales: desde Ponchielli y la muy famosa *Danza de las horas* a la hondura straussiana de *El caballero de la rosa*; de la ligereza clásica de Haydn y su *Sinfonía del reloj* al fino humor raveliano de *La hora española*. Turina compone los “tres momentos para piano” que integran su

Fantasia del reloj opus 94 entre octubre de 1942 y enero de 1943. Tres miniaturas en las que el veterano compositor, que entonces contaba 60 años, luce sus mejores habilidades pianísticas. El uso de los *glissandos* en ‘Las horas del rincón mágico’, las variadas armonías o el cuidadoso uso de las sonoridades son señas que lo atestiguan. El tríplico figura dedicado a Jesús Rubio, y su muy tardía edición no se produjo hasta 1989, cuando fue publicado en Madrid por Unión Musical Española.

“La música del *Poema fantástico* no es de tipo impresionista ni descriptivo. Los subtítulos de las piezas se limitan a evocar los lugares y el ambiente en donde se mueve la figura central, símbolo de la mujer madrileña, moderna y romántica a la vez, huidiza en unos momentos y expresiva en otros. Un doble tema se desarrolla en el curso de la obra a modo de *variación*, llevando expresión íntima a las ‘Viejas calles madrileñas’, reflejos exaltados en la ‘Encrucijada’, subiendo, poco a poco, en la ‘Tarde de cine’, mientras se oye, tenue y en la lejanía, la música de la película’. Son éstas palabras de Joaquín Turina acerca de este curioso *Poema fantástico* compuesto entre el 4 de enero y el 14 de marzo de 1944, y que el musicólogo y crítico

español Federico Sopena llegó a definir como “una de las obras más importantes del piano turinesco”. Desde su españolísimo romanticismo, la obra, como escribe Sopena, transpira pasión fuerte y realista, “suspiros y desgarros eslabonados por un mágico vuelo en torno a la tonalidad fundamental, nos llevan de la mano al sitio más difícil de la música española, al rincón donde la danza se olvida y la copla no basta, porque se quiere decir y cantar algo concreto y personal”.

El primer movimiento –‘En el hall del hotel’– se inicia y concluye con un tiempo de vals “no muy rápido” que sugiere los ‘Viejitos salones de los hoteles decimonónicos. ‘Viejas calles madrileñas’ es un plácido y “suavísimo” paseo musical en el que reaparece algún motivo del primer movimiento. ‘Sentimiento dramático’ pide Turina para la interpretación del tercer número, ‘Encrucijada’, que se distingue por su diseño cromático descendente. El poema termina con ‘Tarde de cine’, se trata de un animado fragmento de tiempos cambiantes, en el que en absoluto faltan los insinuantes acentos sevillanos que tanto marcan la obra de Joaquín Turina.

Justo Romero

Jordi Masó

Jordi Masó nació en Granollers (Barcelona). Estudió en el Conservatorio de esta ciudad con Josep M. Roger, en la Escola de Música de Barcelona con el pianista Albert Attenelle, y en la Royal Academy of Music of London con Christopher Elton y Nelly Akopian, graduándose en 1992 con el DipRAM, la máxima distinción de la academia. Ha ganado primeros premios en varios concursos nacionales e internacionales. Ha tocado en los principales auditorios y festivales de España, en la mayoría de países europeos y en Sudamérica, tanto en recitales de piano como formando parte de grupos de música de cámara. También es invitado regularmente a actuar de solista con las principales orquestas del país. El repertorio de Jordi Masó incluye música de todas las épocas, con una especial dedicación a la música contemporánea, habiendo estrenado muchas obras de importantes compositores actuales. Ha realizado más de cuarenta de grabaciones discográficas, entre las que destacan las obras completas para piano de Frederic Mompou (Naxos 8.554332, 8.554448, 8.554727, 8.554727), las obras completas para piano de Roberto Gerhard (Marco Polo 8.223867), la música completa para piano del Padre Donostia (8.557228), dos grabaciones con música de Josep Soler (Marco Polo 8.225235 y 8.225083), las obras completas para piano de Joaquim Homs (Marco Polo 8.225099, 8.225236 y 8.225294), la música pianística de Benet Casablanca (8.570757), y dos discos con obras de Deodat de Severac (Naxos 8.555855) y Mario Castelnuovo-Tedesco (Naxos 8.555856). Ha grabado también para otros importantes sellos discográficos. Es profesor en el Conservatorio de Granollers y en la Esmuc (Escola Superior de Música de Catalunya), y desde 1996 es miembro del grupo *Barcelona 216* dedicado a la difusión de la música contemporánea. En el año 2008 fue galardonado con el Associated Royal Academy of Music (ARAM) en Londres, distinción que otorga esta institución a sus ex-alumnos más destacados.

Fantasy, that marvellous ability the mind has to recapture past events or distant memories, or to idealise reality, is the thread that runs through this album. It was certainly central to the work of Joaquín Turina, who created a world that conjured up a childhood full of fantastical possibilities. This sixth volume of the complete Turina piano works as performed by Catalan pianist Jordi Masó features pieces in which fantasy not only forms part of the title but also lies at the heart of the music itself.

Joaquín TURINA

(1882–1949)

Piano Music • 6

Rítmos (Fantasía coreográfica), Op. 43 (1928)

1	1. Preludio	1:58
2	2. Danza lenta	1:54
3	3. Vals trágico	2:40
4	4. Garrotín	2:47
5	5. Intermedio	1:24
6	6. Danza exótica	3:01

Fantasía sobre cinco notas, Op. 83 (1934)

7	1. Preludio	2:54
8	2. Tocata y fuga	3:38
9	3. Coral con variaciones	5:22

Fantasía italiana, Op. 75 (1932)

10	I. Visión fantástica	5:34
11	II. Driadas	2:17
12	III. Nápoles	3:54

13 Fantasía cinematográfica, Op. 103 (1945)

14	I. Unos minutos ante el Cristo	2:52
15	II. Las horas del 'rincón mágico'	4:07
16	III. Las horas de la manzanilla	2:17

Poema fantástico, Op. 98 (1944)

17	I. En el hall del hotel	4:49
18	II. Viejas calles madrileñas	3:39
19	III. Encrucijada	2:47
20	IV. Tarde de cine	4:17

Jordi Masó, Piano

Recorded at the Auditorium, Jafre, Spain, 14 February & 21 March 2009

Producer & Engineer: Miquel Roger • Publisher: Unión Musical Española • Booklet notes: Justo Romero

Cover painting: *Strolling along the Seashore*, 1909, Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923)

(Museo Sorolla, Madrid, Spain / Giraudon / The Bridgeman Art Library)

NAXOS

SPANISH CLASSICS

8.572141

DDD

Playing Time
71:01

© & © 2010 Naxos Rights International Ltd
Booklet notes in English
Comentarios en español
Disc Made in Canada
Printed & Assembled in USA
www.naxos.com