

NOTES EN FRANÇAIS

SOMMCD 250

COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO

DDD

- JOAQUÍN TURINA (1882-1949)
Rapsodia Sinfónica for Piano & Orchestra
- CÉSAR FRANCK (1822-1890)
Symphonic Variations for Piano & Orchestra
- MANUEL DE FALLA (1876-1946)
Nights in the Gardens of Spain

VALERIE TRYON piano
ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
KENNETH WOODS conductor

[1] Turina: Rapsodia Sinfónica	8:38	Two Piano Encores	
[2] Franck: Symphonic Variations	15:43	[6] Granados: The Lover and the Nightingale	6:05
Falla: Nights in the Gardens of Spain	(23:21)	[7] Debussy: La Soirée dans Grenade	5:41
[3] I En el Generalife	10:25	[8] Bach-Busoni: Toccata & Fugue in D minor	8:34
[4] II Danza lejana	5:05	BWV565	
[5] III En los jardines de la Sierra de Córdoba	7:51	Total duration	68:57

With sincerest thanks to David Pearce for his friendship, guidance and continuing support.

Recorded at Henry Wood Hall, London, 2nd & 3rd May 2012

Recording Producer: Siva Oke Recording Engineer: Ben Connellan

Piano Encores: [6] & [7]: Recorded on 13 April 2003

during a recital given by Valerie Tryon at the National Gallery of Art, Washington D.C.. With kind permission.

[8]: Recorded by APR at St. George's, Brandon Hill, Bristol on 16 February 2000.

Producer: Bryan Crimp. Engineer: Jonathan Lane.

Front Cover Photo of Valerie Tryon: © 2012 Leonardo Altamirano

© & © 2013 SOMM RECORDINGS · THAMES DITTON · SURREY · ENGLAND
Made in the EU

TURINA Rapsodia Sinfónica
FRANCK Symphonic Variations
FALLA Nights in the Gardens of Spain

VALERIE TRYON
piano

ROYAL
PHILHARMONIC
ORCHESTRA

KENNETH WOODS
conductor

As the 19th-century drew to its close, the rise of nationalism in music saw the questioning of the tenets of composition which had evolved from Bach through to Wagner and Brahms in Germany, and from Haydn and Mozart to Bruckner and Mahler in Austria, particularly the expansion of scale and length in operatic and symphonic music. Such questioning was exemplified in the 1870s by a move away by many composers from the Austro-Germanic concept of sonata form towards a freer approach in time-scale, leading to the rise of shorter, at times almost impressionistic, works structurally often at odds with the Austro-Germanic sonata legacy.

The genre of short compositions for solo instrument and orchestra, long established by this time, was augmented by such pieces as Fauré's *Ballade* (1881), César Franck's *Les Djinns* (1884) and *Variations symphoniques* (1885), examples from a clutch of similar French works that enlarged a veritable systemic line, which had gained wide acceptance in concert programming: for example, in October 1890 in Hamburg, Ferruccio Busoni played Weber's *Konzertstück* and Liszt's *Rhapsodie espagnole* in the same programme with Mahler conducting.

Franck's *Variations symphoniques* had demonstrated a remarkable innovative fusion, of Austro-Germanic symphonism with post-Lisztian cyclic form, and it remains an extraordinarily unique composition – not just for its time. Franck had earlier composed the first-ever symphony for organ (his *Grand pièce symphonique* (1862) was originally entitled *Symphonie* – one of nine works which he termed ‘symphony’ or ‘symphonic’). The structural originality of the *Variations symphoniques* virtually defies analysis: there is disagreement as to how many ‘variations’ there are (from six to fifteen, depending on the commentator) but the work indisputably possesses characteristics of Franck's native Walloon folklore – especially of the *cramignon* dance style.

When the *Variations symphoniques* appeared, Franck had been organ professor at the Paris Conservatoire for many years, an institution which at the time tended to encourage operatic rather than concert music. Franck was not indifferent to opera – he wrote several himself – but four years after his death in 1890, a rival college opened in Paris, the Schola Cantorum. Vincent D'Indy (a Franck pupil) was a founding professor, disenchanted with the direction the Conservatoire was taking under its long-time director, Ambroise Thomas.

The Schola Cantorum soon became a serious rival to the Conservatoire, more especially for foreign students attracted to instrumental and concert music rather than to vocal or theatrical works (although, of course, that was not a hard-and-fast distinction). Within ten years, and with d'Indy now its energetic Director, the Schola Cantorum had attracted many highly gifted foreign young musicians, including the Spanish composers Isaac Albéniz, Joaquín Nin and Joaquín Turina.

Turina had been born in 1882 in Seville, and studied in Spain before moving to Paris in 1905 at the height of the Third Republic. Paris then was artistically the most exciting city in the world, and Turina had little difficulty in persuading his fellow-countryman Manuel de Falla to join him in the French capital. Turina and the slightly older Falla were both fine pianists, from Andalusia in southern Spain; their shared musical inheritance and outlook breathed a similar aesthetic air.

That shared musical inheritance naturally embraced nationalism, perhaps emphasized by their residence in Paris in the 20th-century's first decade: by 1911, Turina had composed his Opus 5 – *Rincones sevillanos* (*Nooks (or hideaways) of Seville*) – a beautiful Impressionistic suite for solo piano, the first movement of which, *Noche de verano en la azotea* (*Summer night on the roof*),

is in some ways a successor to Debussy's *La soirée dans Grenade* (*The evening in Grenada*), the second of Debussy's *Estampes* (*Prints*), a suite for solo piano composed in 1903, based on Arabic scales. Debussy barely knew Spain from personal experience (he had visited the country just once, briefly), but Falla commented that "There is not one bar of this music which has been taken from Spanish folk-music, yet the entire composition, even in its most minute detail, admirably conveys Spain".

If Falla and Turina instinctively knew what musically 'conveys Spain', their fellow-Spaniard and Parisian resident, the pianist Ricardo Viñes, possessed equal understanding, broadened through his friendship with other composers, including Ravel, whose *Pavane pour une infante défunte* (1902 – 'infante' being a Spanish princess) had been first performed by Viñes. The *Pavane* was one of many important pieces by various composers – Debussy, Satie, Albéniz and Ravel amongst them – Viñes premiered; in 1909, he gave the first performance of Falla's *Cuatro piezas españolas* (dedicated to Albéniz) in Paris, following which Falla planned several nocturnes for solo piano, which he discussed with the pianist. Viñes, perhaps considering that solo pieces depicting Spain at night were hardly in short supply, suggested that Falla might recast them as a work for piano and orchestra.

The outbreak of war with Germany in August 1914 saw France a major combatant in the conflict; Falla and Turina (along with many other foreign-born Parisian residents) returned home, Falla to work on his ballet *El sombrero de tres picos* (*The Three-Cornered Hat*) and in 1915-16 on *Noches en los jardines de España* (*Nights in the Gardens of Spain*) the title he gave his reworked solo piano nocturnes, referring to them as 'symphonic impressions' for piano and orchestra.

Turina returned to Madrid with his young wife and children, taking up posts as teacher and critic, as well as continuing as a composer. In his role as teacher, Turina was soon introduced to a young Spanish pianist, the 14-year-old Antonio Lucas Moreno, who earned the older man's unstinted encouragement. In turn, Falla had not forgotten Viñes' suggestion, and dedicated the completed *Noches en los jardines de España* to him, yet it was not Viñes, but José Cubiles, who premiered the work in April 1916 with the Orquesta Sinfónica de Madrid conducted by Enrique Fernández Arbós. Viñes gave the second performance of the work soon afterwards, and within a short while Falla's *Noches en los jardines de España* had entered the repertoire, from which – as with Franck's *Variations symphoniques* – it has never left.

The *Noches* falls into three movements, *En el Generalife* (*In the Generalife*); *Danza lejana* (*Dance from a distance*); *En los jardines de la Sierra de Córdoba* (*In the gardens of the Sierra de Córdoba*), the titles being largely self-explanatory. The gardens in the Generalife, at the Alhambra summer palace, are noted for their heady jasmine scent; the second movement evokes an alluring mysterious dance heard as if from a distance in a garden at night, and the finale – the locale identified in the title – recalls gypsy music-making at the Easter feast of Corpus Christi, still celebrated as a public holiday in the autonomous community of Madrid.

It may be that Turina had been influenced by Falla's *Noches en los jardines de España*, for, in 1918, he published his *Cuentos (Tales) de España*, a suite for solo piano in four movements, of which the last *En los jardines de Murcia* (*In the gardens of Murcia* – another Spanish autonomous community, in the Segura valley), he dedicated to Viñes, and which the pianist recorded in 1930.

That same year, 1930, ideas for a short work for piano and orchestra began to form in Turina's mind, the score being completed and published in 1931. The work was not first heard publicly until May 2, 1934, when it was played by Antonio Lucas Morena, who, as we noted earlier, as a 14-year-old prodigy, Turina had encouraged 20 years before, and to whom he dedicated this *Rapsodia sinfónica*. Morena's premiere was given with the same Orquesta Sinfónica de Madrid that had introduced Falla's *Noches* in 1916. Turina's piece is a single-movement composition for solo piano and strings in two interlinked parts; as with Falla's *Noches*, the music conveys a nocturnal, heavily-scented atmosphere, expressed through dreamily melodic Andalusian Arabic-influenced scales and more prominent rondeña flamenco rhythms.

It was Liszt – as composer, pianist and dominant influence in many areas – who was the first truly great composer to bring Spanish music into the concert hall. We have referred to Liszt's *Rhapsodie espagnole*, performed by Busoni and Mahler in 1890; the work of the Spaniard Enrique Granados, exemplified above all by his great suite for solo piano, *Goyescas*, completed in 1911, and first performed in Paris in April 1914 by the composer, continued another of Liszt's creative innovations: that of music inspired by painting, which Liszt initiated long before the rise of French musical Impressionism. The individual movements of *Goyescas* (there are six in all) are each, in one way or another, inspired by a painting of Goya; the fourth, *Quejas o La Maja y el Ruisenor (Complaint, or The Lover and the Nightingale)* is based on a folksong Granados heard sung by a girl in the Valencia countryside. It has become the most popular of all of his works.

A further example of Liszt's influence, on the appreciation of Bach in the 19th-century, may be found in his various transcriptions for solo piano of the master's

works. Amongst Liszt's followers it was the later editions of Busoni (who had met Liszt in Vienna as a youth), as well as his many transcriptions, that did much to propagate a wider knowledge of Bach. Busoni first began to play the piano at the age of four, when his family lived in Paris, and in 1888 the 22-year-old Busoni made the first of his Bach transcriptions. During the following decade, Busoni's editions were much in demand, and whilst today their scholarship may be questioned, the impact they made at the time cannot be overestimated. His transcription of the Toccata and Fugue in D minor, made in 1900, became world-famous. At the time Busoni made the transcription, he was celebrating the birth of his son Rafaello in February: in the mid-1930s, more than ten years after his father's death, Rafaello moved to Spain with his second wife (a fine pianist) and daughter from his first marriage, where they met and befriended the pianist and pedagogue Antonio Lucas Morena – the protégé of Turina.

Robert Matthew-Walker © 2013

A personal tribute to Valerie Tryon

It was just over 45 years ago when I acquired a BBC LP of Valerie Tryon playing Rachmaninov's Etudes-Tableaux Opus 39 coupled with his piano transcription of the Scherzo from Mendelssohn's *Midsummer Night's Dream*. I still remember listening in such great awe to the precision and power of her performance in the stormy No.1 in C minor, hardly daring to breathe through her calm, luminous interpretation of No. 2 in A minor... and as I listened transfixed through to the whole set of Op. 39 there was no doubt in my mind that here was a true artist of not only unique talent but a musician of great integrity and humility in

understanding and serving Rachmaninov's music. Were he able to listen to her, I was sure he would forget to scowl for once and would join me in applauding her without reservation! For years afterwards, Valerie became the yardstick by which I measured most other pianists and over the years, that initial LP joined my growing collection of her legendary recordings for Naxos and APR.

One can imagine then how truly delighted I was when the opportunity arose for me to be able to make a series of recordings with Valerie Tryon for my SOMM label. We began with the present recording, consisting of works which she loved and which she had had in her repertoire for many a year. As we worked, we all listened with admiration to her astonishing technical command, her unwavering attention to detail and her ability to focus singlemindedly on the many and varying demands an artist normally faces during orchestral recording. Her relaxed, smiling presence transformed this from sheer hard work to a thrilling experience in which she was happily joined by her fellow artists, the RPO and conductor Kenneth Woods.

The two encores at the end of the disc come from items in her collection as yet unissued, which I am thrilled to be able to include on this CD. The first two – Granados's *The Lover and the Nightingale* and Debussy's *La Soirée dans Grenade* come from a live recording during Valerie's recital at The National Gallery of Art, Washington DC in April 2003. The transcription by Busoni of the Bach Toccata and Fugue in D minor was recorded by APR at St. George's Brandon Hill, Bristol in 2000. This too, appears on disc for the first time.

Siva Oke, SOMM Recordings © 2013

Valerie Tryon's career as a concert pianist began while she was still a child. Before she was twelve she had broadcast for the BBC and was appearing regularly before the public on the concert platform. She was one of the youngest students ever to be admitted to the Royal Academy of Music where she received the highest award in piano playing and a bursary which took her to Paris for study with Jacques Février.

Her place among Britain's acknowledged artists was assured when a Cheltenham Festival recital brought her the enthusiastic acclaim of the country's foremost critics. Since then she has played in most of the major concert halls and appeared with many of the leading orchestras and conductors in Britain. Her career has taken her to North America where she has appeared in such cities as Toronto, Montreal, Boston, Washington, Pittsburgh, Minneapolis, San Francisco, and Los Angeles. She now lives in Canada but spends a part of each year in her native Britain.

Her repertoire is enormous and ranges from Bach to contemporary composers; it includes more than sixty concertos and a vast amount of chamber music. Among British composers, both the late Alun Hoddinott and John McCabe have dedicated works to her. She is well known for her sensitive interpretations of the romantics – Chopin, Liszt, and Rachmaninov in particular. She also has an extensive discography ranging from Scarlatti Chopin, Rachmaninov and Liszt to Debussy, Ravel and Ignaz Friedman.

Valerie Tryon has been awarded several distinctions for her services to music. She was an early recipient of the Harriet Cohen Medal. More recently the Liszt Memorial Medal was bestowed on her by the Hungarian Minister of Culture in recognition of her lifelong promotion of Franz Liszt's music.

Hailed by the Washington Post as a ‘true star’ of the podium, conductor, rock guitarist, author and cellist **Kenneth Woods** has worked with many orchestras of international distinction including the National Symphony Orchestra, Royal Philharmonic, Cincinnati Symphony, BBC National Orchestra of Wales, Budapest Festival Orchestra and State of Mexico Symphony Orchestra. He has also appeared on the stages of some of the world’s leading music festivals such as Aspen and Lucerne. His work on the concert platform and in the recording studio has led to numerous broadcasts on BBC Radio 3, National Public Radio, and the Canadian Broadcasting Corporation. In 2013, he takes up a new position as Artistic Director and Conductor of the English Symphony Orchestra, succeeding Vernon Handley.

In 2010, Kenneth Woods became Principal Guest Conductor of Stratford-upon-Avon-based Orchestra of the Swan. He is active with the orchestra in concert as well as recordings, beginning with an all-Mahler CD for Somm Records released to critical acclaim in 2011. For Avie Records he has embarked on a survey of the world premiere recordings of the four symphonies by Austrian émigré composer Hans Gál alongside those by Schumann – 2012 saw the release of the second volume in this hugely acclaimed series, a Gramophone Editor’s Choice – the release of a new disc of concerti for Japanese instruments with Orchestra of the Swan and Kyo-Shin An Arts, which was a Record of the Year at MusicWeb International, and the debut CD from his string trio, Ensemble Epomeo, a Critic’s Choice in Gramophone and Disc of the Month at MusicWeb. Kenneth Woods made his commercial recording debut as a conductor in sessions for Avie Records with the Northern Sinfonia. That disc of world-premiere recordings of music by Hans Gál has been hailed for its “committed performances”, “first class” and “quick witted” interpretations, and “orchestral playing throughout most assured.”

A widely read writer and frequent broadcaster, Woods’ blog, *A View from the Podium*, is one of the 25 most popular classical blogs in the world. He has spoken on Mahler on NPR’s *All Things Considered* and BBC Radio 4’s *Today Programme*.

Formed in 1946 by Sir Thomas Beecham, the **Royal Philharmonic Orchestra (RPO)** has enjoyed more than sixty-five years of success, giving first-class performances of a wide range of musical repertoire all over the world with artists of the highest calibre. Under the inspired leadership of Artistic Director and Principal Conductor Charles Dutoit, the Orchestra maintains and builds on a demanding schedule of performances, tours, community and education work, and recordings.

Throughout its history, the Orchestra has been directed by distinguished conductors including Rudolf Kempe, Antal Doráti, André Previn, Vladimir Ashkenazy and Daniele Gatti. Today the Orchestra continues to enjoy the support of high-ranking conductors such as Pinchas Zukerman, Grzegorz Nowak and Daniele Gatti.

Central to the RPO’s thriving concert schedule is its prestigious annual series at Southbank Centre’s Royal Festival Hall. At the Orchestra’s London home Cadogan Hall, the intimate and luxurious surroundings provide the perfect concert atmosphere in an idyllic location. Completing the Orchestra’s London programme of concerts, the iconic Royal Albert Hall provides the ideal setting for a varied series of monumental performances, ranging from large-scale choral and orchestral works to themed evenings of familiar repertoire.

The Orchestra offers a comprehensive regional touring programme, with established residencies in Croydon, Northampton, Lowestoft, Reading, Crawley, Ipswich, High Wycombe, Aylesbury and Dartford. Internationally the Orchestra is in high demand, undertaking several major tours each season. Recent tours have included performances in the USA, Canada, China, Russia, Azerbaijan, Spain, Italy, Germany and Japan.

The Orchestra's vibrant community and education programme, RPO resound, involves specially trained musicians from the Orchestra, alongside accomplished project leaders, delivering pioneering projects where music is used as a powerful and inspirational force.

Frequently found in the recording studio, the Orchestra records extensively for film and television as well as for all the major commercial record companies.

Tandis que le 19e siècle touchait à sa fin, l'éveil des nationalismes dans le milieu musical suscita la remise en cause des principes de composition tels qu'ils avaient évolué de Bach à Wagner et Brahms en Allemagne, et de Haydn et Mozart à Bruckner et Mahler en Autriche, en particulier à travers le développement des dimensions et de la durée des œuvres opératiques et symphoniques. Ce questionnement a été illustré dans les années 1870 par l'abandon, par de nombreux compositeurs, du concept austro-germanique de la forme sonate au profit d'une approche plus libre de l'échelle temporelle, résultant en une multiplication des œuvres plus courtes, parfois presque impressionnistes, structurellement souvent aux antipodes du modèle classique.

Le genre des pièces courtes pour soliste et orchestre, depuis longtemps établi à cette époque, a été enrichi par des œuvres telles que la *Ballade* de Fauré (1881), *Les Djinns* et les *Variations symphoniques* de César Franck (1884), qui ne sont que quelques exemples de toute une série d'œuvres françaises similaires dont le modèle avait pris une place croissante dans les concerts : ainsi, en octobre 1890 à Hambourg, Ferruccio Busoni interpréta le *Konzertstück* de Weber et la *Rhapsodie espagnole* de Liszt lors d'une même soirée, sous la direction de Mahler.

Les *Variations symphoniques* de Franck constituent une fusion remarquablement innovatrice du style symphonique austro-germanique et de la forme cyclique post-lisztienne, et aujourd'hui encore, il s'agit d'une œuvre extraordinairement unique. Précédemment, Franck avait composé la toute première symphonie pour orgue, sa *Grande pièce symphonique* (1862) qu'il avait tout d'abord intitulé *Symphonie*, et qui est une des neuf œuvres qu'il a qualifié de « symphonie » ou « symphonique ». L'originalité structurelle des *Variations symphoniques* défie virtuellement l'analyse : il y a désaccord quant au nombre de variations (de 6 à 15 selon les commentateurs), mais il ne fait aucun doute que cette œuvre possède certaines caractéristiques du folklore de Wallonie, d'où Franck est originaire, et en particulier de la danse *Cramignon*.

À l'époque où les *Variations symphoniques* virent le jour, Franck était depuis longtemps déjà professeur d'orgue au Conservatoire de Paris, une institution qui soutenait davantage l'opéra que le répertoire de concert. L'opéra ne laissait pas Franck indifférent – il en composa lui-même plusieurs – mais quatre ans après sa disparition en 1890, un établissement rival, la Schola Cantorum, ouvrit ses portes à Paris. Vincent d'Indy (un élève de Franck) en était l'un des professeurs fondateurs, étant déçu par l'orientation que prenait le Conservatoire sous le mandat d'Ambroise Thomas, son directeur de longue date.

La Schola Cantorum devint rapidement un concurrent sérieux du Conservatoire, notamment en ce qui concernait les étudiants étrangers qui étaient attirés par la musique instrumentale plutôt que par le répertoire lyrique, même si la distinction n'était pas aussi rigide. En l'espace d'une décennie, et sous la direction énergique de d'Indy, la Schola Cantorum accueillit plusieurs jeunes musiciens étrangers de talent, notamment les compositeurs espagnols Isaac Albéniz, Joaquín Nin et Joaquín Turina.

Turina était né en 1882 à Séville, et avait étudié en Espagne avant de s'installer à Paris en 1905, à l'apogée de la Troisième République. Paris était alors artistiquement la ville la plus dynamique du Monde, et Turina eut peu de difficulté à convaincre son compatriote Manuel de Falla de le rejoindre dans la capitale française. Turina et Falla, son ainé de peu d'années, étaient tous deux d'excellents pianistes, originaires d'Andalousie dans le sud de l'Espagne ; leur héritage musical commun et leurs perspectives partagées les situaient dans un même univers esthétique.

Cette communauté d'esprit leur fit naturellement adhérer au nationalisme musical, tendance qui fut sans doute renforcée par leur résidence à Paris durant la première décennie du 20e siècle : en 1911, Turina avait composé son Opus 5 – *Rincónes sevillanos (Coins de Séville)* – une superbe suite impressionniste pour piano, dont le premier mouvement, *Noche de verano en la azotea (Nuit d'été sur le toit)* est en quelque sorte le successeur de *La Soirée à Grenade* de Debussy, la seconde des *Estampes*, une suite pour piano composée en 1903 et basée sur la gamme pentatonique orientale. Debussy connaissait très peu l'Espagne qu'il n'avait visitée qu'une fois et brièvement, mais Falla déclara que « cette musique ne contient pas une mesure issue du folklore espagnol, et cependant la partition toute entière, jusque dans ses moindres détails, exprime admirablement l'Espagne.

Si Falla et Turina connaissaient d'instinct l'âme espagnole, leur compatriote et parisien d'adoption, le pianiste Ricardo Viñes, possédait la même sensibilité, enrichie par son amitié avec d'autres compositeurs, notamment Ravel dont la *Pavane pur une infante défunte* (1902 – une « infante » est une princesse espagnole) avait été créée par Viñes. La *Pavane* est une des nombreuses pièces de divers compositeurs, parmi lesquels Debussy, Satie, Albéniz et Ravel, que Viñes créa ; en 1909, il interpréta à Paris la première exécution des *Cuatro piezas españolas* que Falla avait dédié à Albéniz, suite à quoi Falla se mit en projet de composer plusieurs nocturnes pour piano dont il s'entretint avec le pianiste. Estimant peut-être que les pièces pour piano évoquant les nuits d'Espagne étaient assez répandues, Viñes suggéra à Falla d'arranger les siennes pur piano et orchestre.

Le déclenchement de la guerre avec l'Allemagne en août 1914 plongea la France au cœur du conflit ; Falla et Turina, ainsi que de nombreux résidents étrangers à Paris, revinrent dans leur pays ; c'est à cette époque que Falla travailla sur son ballet *El sombrero de tres picos (Le Tricorne)*, puis, en 1915-16, sur les *Noches en los jardines de España (Les Nuits dans les jardin d'Espagne)* qui est le titre qu'il donna à la version orchestrale de ses nocturnes pour piano, et qu'il décrivit comme des « impressions symphoniques » pour piano et orchestre.

Turina revint à Madrid avec sa jeune épouse et ses enfants, occupant des emplois tels que professeur ou critique, tout en continuant de composer. En tant que pédagogue, Turina ne tarda pas à faire la connaissance d'un jeune pianiste espagnol de 14 ans, Antonio Lucas Moreno, qu'il encouragea avec ferveur. De son côté, Falla n'avait pas oublié la suggestion de Viñes et lui dédia ses *Noches en los jardines de España*, même si ce n'est pas Viñes mais José Cubiles qui créa l'œuvre en 1916 avec l'Orchestre Symphonique de Madrid sous la direction d'Enrique

Fernández Arbós. Peu de temps après, Viñes en interpréta la deuxième exécution et la pièce entra rapidement au répertoire que depuis, tout comme les *Variations symphoniques* de Franck, elle n'a jamais quitté.

Les *Noches* sont en trois mouvements, *En el Generalife* (*Au Généralife*), *Danza lejana* (*Dance Danse lointaine*), *En los jardines de la Sierra de Córdoba* (*Dans les jardins de la Sierra de Cordoue*), les titres étant très largement auto-descriptif. Les jardins du Généralife, au palais d'été de l'Alhambra, sont célèbres pour leur enivrant parfum de jasmin ; le deuxième mouvement évoque une danse mystérieuse et séduisante dont les échos lointains résonnent dans un jardin nocturne ; et le finale, dont le décors est défini dans le titre, évoque la musique gitane lors de la fête de Pâques du Corpus Christi, encore célébrée comme un jour férié dans la communauté autonome de Madrid.

Il se peut que Turina ait été influencé par les *Noches en los jardines de España* de Falla lorsqu'il publia, en 1918, ses *Cuentos* (*Contes*) de *España*, une suite pour piano en quatre mouvements dont le dernier, *En los jardines de Murcia* (*Dans les jardins de Murcie* – une autre communauté autonome, dans la vallée de Segura), est dédié à Viñes qui l'enregistra en 1930.

La même année, Turina se mit à travailler à une pièce courte pour piano et orchestre qu'il acheva et fit publier en 1931, mais qui ne fut créée que le 2 mai 1934, par Antonio Lucas Morena que Turina avait encouragé 20 ans plus tôt, et à qui il dédia sa *Rapsodia sinfonica*. Morena fut accompagné par le même orchestre Symphonique de Madrid qui avait créé les *Noches* de Falla en 1916. La pièce de Turina est un seul mouvement pour piano et cordes en deux parties interdépendantes ; tout comme dans les *Noches* de Falla, la musique évoque une

ambiance nocturne et parfumée à travers l'utilisation de mélodies andalouses aux couleurs orientales, et des rythmes flamenco de la Rondeña.

C'est Liszt, en tant que compositeur, pianiste et figure éminente dans plusieurs domaines, qui fut le premier grand compositeur à introduire la musique espagnole dans les salles de concert. Nous avons déjà évoqué sa *Rhapsodie espagnole*, interprétée par Busoni et Mahler en 1890 ; la superbe suite pour piano *Goyescas*, qu'Enrique Granadosacheva en 1911 et qu'il créa à Paris en avril 1914, reprend en la développant une des innovations de Liszt : celle de la musique inspirée par la peinture, que Liszt inventa longtemps avant l'émergence de l'impressionnisme musical français. Chacun des six mouvements de *Goyescas* sont, d'une manière ou d'une autre, inspiré par une toile de Goya ; la quatrième, *Quejas o La Maja y el Ruisenor* (*Complainte, ou La Jeune Fille et le Rossignol*), est basée sur une mélodie folklorique que Granados avait entendue chantée par une jeune paysanne des environs de Valence. Elle est devenue la plus populaire de ses œuvres.

Un autre exemple de l'influence de Liszt, sur la connaissance de Bach au 19e siècle, est illustré par ses transcriptions pour piano des œuvres du maître. Parmi ses successeurs, les éditions réalisées par Busoni (qui avait rencontré Liszt à Vienne dans sa jeunesse), ainsi que ses nombreuses transcriptions firent beaucoup pour mieux faire connaître Bach à un large public. Busoni débute le piano à l'âge de quatre ans lorsque sa famille vivait à Paris, et en 1888 (22 ans) il produisit la première de ses transcriptions de Bach. Durant la décennie qui suivit, les éditions de Busoni furent très recherchées, et quoi que leur rigueur soit sujette à caution de nos jours, leur impact à l'époque ne doit pas être sous-estimé. Sa transcription de la Toccata et Fugue en ré mineur, qui date de 1900, est devenue célèbre dans le Monde entier. En même temps qu'il achevait cette transcription, Busoni célébra

la naissance de son fils Rafaello (en février). Au milieu des années 1930, plus de dix ans après la mort de son père, Rafaello s'installa en Espagne avec sa seconde épouse (une excellente pianiste) et la fille de son premier mariage : c'est là qu'ils rencontraient et se lièrent d'amitié avec le pianiste et pédagogue Antonio Lucas Morena – le protégé de Turina.

Robert Matthew-Walker © 2013

Un hommage personnel à Valerie Tryon

Cela fait plus de 45 ans que j'ai acquis le disque vinyle enregistré par Valerie Tryon pour la BBC et au programme duquel figuraient les Études-Tableaux Opus 39 de Rachmaninov et sa transcription du Scherzo du *Songe d'une Nuit d'Été* de Mendelssohn. Je me rappelle encore avec quel émerveillement j'écoutai la précision et la puissance de son exécution dans le tempétueux n°1 en do mineur, osant à peine respirer durant son interprétation si calme et sereine du n°2 en la mineur... et tout en écoutant, subjuguée, tout le recueil de l'Opus 39, il ne faisait aucun doute dans mon esprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une artiste authentique au talent incomparable, mais également d'une musicienne qui mettait son intégrité et son humilité au service de la musique de Rachmaninov. S'il avait pu l'écouter, je suis sûre qu'il aurait cessé de froncer les sourcils et qu'il se serait joint à moi pour l'applaudir sans réserve ! Depuis, Valerie est devenue l'aune à laquelle j'ai mesuré la plupart des autres pianistes et, au fil des années, ses enregistrements pour Naxos et APR ont enrichi la collection que j'avais débutée avec ce premier disque.

On peut aisément imaginer à quel point j'ai été enchanté lorsque l'occasion s'est offerte à moi de réaliser une série d'enregistrements avec Valerie Tryon pour le label SOMM. Nous avons commencé par le présent enregistrement, constitué d'œuvres qu'elle aimait et qu'elle avait à son répertoire depuis bien des années. Tandis que nous enregistrions, nous avons tous écouté avec admiration son étonnante maîtrise technique, son attention sans faille aux détails, et sa capacité à se concentrer sur les exigences nombreuses et variées auxquelles un artiste est confronté normalement au cours d'un enregistrement orchestral. Sa présence détendue et souriante a fait de ce travail acharné une expérience passionnante au cours de laquelle le RPO et Kenneth Woods ont eu la joie de la rejoindre.

Les deux bis à la fin du disque proviennent de sa collection personnelle et n'ont encore jamais été publiés : je suis ravi de les inclure dans ce programme. Les deux premiers, *La Jeune Fille et le Rossignol* de Granados et *Soirée dans Grenade* de Debussy, ont été enregistrés lors d'un récital public à la National Gallery of Art de Washington DC en avril 2003. La transcription par Busoni de la Toccata et Fugue en ré mineur de Bach a été enregistrée par APR à St. George's Brandon Hill (Bristol) en 2000.

Siva Oke, SOMM Recordings © 2013

La carrière de pianiste concertiste de **Valerie Tryon** a débuté lorsqu'elle était encore une enfant. Avant d'avoir atteint sa douzième année, elle avait joué sur les ondes de la BBC et s'était produite en concert public à plusieurs reprises. Elle

fut une des plus jeunes étudiantes jamais admises à la Royal Academy of Music où elle se vit décerner les plus hautes distinctions, ce qui lui permit d'obtenir une bourse pour partir à Paris étudier avec Jacques Février.

Sa place parmi les artistes reconnus de Grande-Bretagne a été confirmée lors d'un récital au Festival de Cheltenham où elle obtint un accueil enthousiaste des plus éminents critiques du pays. Depuis, elle a joué dans la plupart des grandes salles de concert et est apparue avec la plupart des grands orchestres et chefs d'orchestre en Grande-Bretagne. Sa carrière l'a menée en Amérique du Nord où elle s'est produite dans des villes comme Toronto, Montréal, Boston, Washington, Pittsburgh, Minneapolis, San Francisco et Los Angeles. Elle vit maintenant au Canada mais passe une partie de l'année dans son pays natal, la Grande-Bretagne.

Son répertoire est vaste et s'étend de Bach aux compositeurs contemporains : il comprend plus de soixante concertos et un grand nombre d'œuvres de musique de chambre. Parmi les compositeurs britanniques, Alun Hoddinott et John McCabe lui ont dédié des œuvres. Elle est connue pour ses interprétations sensibles des romantiques – Chopin, Liszt, et Rachmaninov en particulier. Elle dispose également d'une vaste discographie allant de Scarlatti, Chopin, Rachmaninov et Liszt, Debussy, Ravel et Ignaz Friedman.

Valerie Tryon a reçu plusieurs distinctions pour sa contribution au domaine musical. Elle a été une des premières à recevoir la Médaille Harriet Cohen. Plus récemment, la Médaille commémorative Liszt lui a été décerné par le Ministre hongrois de la Culture, en reconnaissance de sa promotion de la musique de Franz Liszt tout au long de sa carrière.

Créé en 1946 par Sir Thomas Beecham, le **Royal Philharmonic Orchestra** (RPO) a connu plus de 65 années de succès, offrant des interprétations de premier ordre d'un large éventail d'œuvres du répertoire mondial, avec des artistes de haut niveau. Sous la direction inspirée de son Directeur artistique et chef d'orchestre principal Charles Dutoit, l'Orchestre est engagé dans un riche programme de concerts, de tournées, de projets communautaires et éducatifs, et d'enregistrements.

Tout au long de son histoire, l'Orchestre a été dirigé par des chefs de marque, dont Rudolf Kempe, Antal Dorati, André Previn, Vladimir Ashkenazy et Daniele Gatti. Aujourd'hui, l'Orchestre continue à bénéficier du soutien de haut rang de chefs tels que Pinchas Zukerman, Grzegorz Nowak et Daniele Gatti.

Au centre du calendrier de concerts en plein essor de l'APR se trouve sa prestigieuse série annuelle au Southbank Centre's Royal Festival Hall. Au siège londonien de l'Orchestre, le Cadogan Hall, le cadre intime et luxueux crée l'atmosphère parfaite pour un concert dans un lieu idyllique. Pour compléter le programme de ses prestations londoniennes, l'emblématique Royal Albert Hall offre un cadre idéal pour une série variée de concerts monumentaux, allant de grandes œuvres chorales et orchestrales à des soirées à thèmes autour du répertoire populaire.

L'Orchestre propose un programme de tournée régionale, avec des résidences établies à Croydon, Northampton, Lowestoft, Reading, Crawley, Ipswich, High Wycombe, Aylesbury et Dartford. L'Orchestre est en forte demande à l'étranger : il entreprend plusieurs grandes tournées à chaque saison. Récemment, il s'est produit aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Russie, en Azerbaïdjan, en Espagne, en Italie, en Allemagne et au Japon.

Le programme communautaire et éducatif, très développé, implique des musiciens de l'Orchestre spécialement formés, aux côtés d'animateurs chevronnés, offrant des projets pionniers où la musique est utilisée comme une force puissante et inspirante.

Très sollicité par les studios, l'Orchestre enregistre beaucoup pour le cinéma et la télévision ainsi que pour toutes les grandes maisons de disques.

Kenneth Woods, chef d'orchestre

Salué par le Washington Post comme une «véritable star» du podium, chef d'orchestre, guitariste de rock, écrivain et violoncelliste, Kenneth Woods a travaillé avec de nombreux orchestres de distinction internationale, parmi lesquels le National Symphony Orchestra, le Royal Philharmonic, le Cincinnati Symphony, le BBC National Orchestra of Wales, l'Orchestre du Festival de Budapest, et l'Orchestre Symphonique de Mexico. Il est également apparu sur les scènes de quelques-uns des plus importants festivals de musique du Monde comme ceux d'Aspen et Lucerne. Son travail sur la scène musicale et en studio d'enregistrement lui a valu de participer à de nombreuses émissions sur la BBC Radio 3, la Radio Publique Nationale, et la Société Radio-Canada. En 2013, il a été nommé Directeur artistique et chef attitré de l'English Symphony Orchestra, succédant à Vernon Handley.

En 2010, Kenneth Woods est devenu Chef principal invité de l'Orchestre du Cygne basé à Stratford-upon-Avon. Avec cette formation, il donne de nombreux concerts et a réalisé plusieurs enregistrements, notamment un CD Mahler pour le

label SOMM Records qui a été salué par la critique lors de sa sortie en 2011. Pour le label Avie Records, il a entrepris d'enregistrer, pour la première fois, les quatre symphonies du compositeur autrichien émigré Hans Gál aux côtés de celles de Schumann. 2012 a vu la sortie du deuxième volume de cette série très largement encensée (Editor's Choice de Gramophone), la sortie d'un nouveau disque de concertos pour instruments japonais avec l'Orchestre du Cygne et Kyo-Shin Une Arts, qui a été un Disque de l'année sur MusicWeb international, et le premier album de son trio à cordes, l'Ensemble Epomeo, (Critic's Choice de Gramophone et Disque du mois sur MusicWeb). Kenneth Woods a fait ses débuts en studio en tant que chef d'orchestre pour le label Avie avec le Northern Sinfonia. Ce disque, qui comporte les premiers enregistrements mondiaux d'œuvres de Hans Gál a été salué pour son « interprétation passionnée », son exécution « de premier rang » et « pleine de vivacité », et « la maîtrise ininterrompue de son jeu orchestral ».

Écrivain très apprécié et animateur radio souvent sur les ondes, le blog de Woods, *A View from the Podium*, est l'un des 25 blogs classiques les plus populaires dans le Monde. Il a parlé de Mahler sur NPR dans l'émission All Things Considered et sur la BBC Radio 4 dans *Today Programme*.

© 2013 Traduction : Baudime Jam

Our discs are available worldwide from all good record shops. In case of difficulty and for further information please contact us direct: SOMM Recordings, Sales & Marketing Dept., 13 Riversdale Road, Thames Ditton, Surrey, KT7 0QL, UK. Tel: +(0)20-8398 1586. Fax: +(0)20-8339 0981. Email: sales@somm-recordings.com Website: <http://www.somm-recordings.com>

WARNING Copyright subsists in all Somm Recordings. Any unauthorised broadcasting, public performance, copying, rental or re-recording thereof in any manner whatsoever will constitute an infringement of such copyright. In the United Kingdom licences for the use of recordings for public performance may be obtained from Phonographic Performance Ltd, 1 Upper James Street, London W1R 3HG