

Emili Brugalla | piano

FREDERIC
MOMPOU

Música Callada

la mà de guido

RECORDING DATA

Recording May 7, 2017 at Capella de l'Esperança de Barcelona

PIANO: Steingraeber und Söhne, property of Emili Brugalla

PIANO TECHNICIAN: Carles Sigüenza

RECORDING ENGINEER: Alfred Fernández Pons

EQUIPMENT: Ribbon Microphones Juan Ortiz (Sevilla, 2016); Stereo Microphone Amplifier Lake People C360; Audio Interface RME Fireface UCX; Microphone Cables MOGAMI; Computer MacBook PRO; Studio Software Logic Pro X

BOOKLET

TRANSLATIONS: Vesko Stambolov (English), Andreas Martin (Deutsch)

PAINTING: *L'ermita* by Josep Mompou

PHOTOS: Albert Buendía Mercadal

GRAPHIC DESIGN: L. Estêvão de Carvalho

THANKS TO / AGRAÏMENTS A:

Montserrat Fons Bertrán, Albert Buendía Mercadal, Vesko Stambolov, Carles Sigüenza, Andreu Morta (Capella de l'Esperança), Fundació Frederic Mompou

MORE AT / MÉS A:

www.emilibrugalla.com

D.L.: B-18531-2017

Ref.: LMG2148

Dedicat a la meva mare

Mi amado, las montañas,
Los valles solitarios nemorosos,
Las ínsulas extrañas,
Los ríos sonoros,
El silbo de los aires amorosos,
La noche sosegada,
En par de los levantes de la aurora,
La música callada,
La soledad sonora,
La cena que recrea y enamora.

Del Cántico espiritual de San Juan de la Cruz

PARAULES DE MOMPPOU SOBRE LA MÚSICA CALLADA

Aquesta música no té aire ni llum. És un débil bategar del cor. No se li demana anar més enllà d'uns mil·límetres en l'espai, però sí la missió de penetrar en les grans profunditats de la nostra ànima i les regions més secretes del nostre esperit.

Aquesta música és callada perquè la seva audició és interna. Contenció i reserva. La seva emoció és secreta i tan sols pren forma en les seves ressonàncies sota la gran cúpula freda de la nostra soledat.

«La música callada, la soledad sonora» pressentides per San Juan de la Cruz trobaran en aquestes pàgines un anhel de realitat.

Aquesta música, fidel al meu credo estètic, és símbol de renúncia. Renúncia a la continuïtat en la línia ascendent de progrés i perfecció en l'Art, perquè, en aquesta escalada de pics abruptes, és necessari en cert moment descansar, tòrcer la ruta, agafar embranzida, si volem seguir endavant.

Primitivisme aparent. El nou punt de partida és ideal i situat en la nostra època. La nostra cova té les parets netes davant del futur.

La meua *Música callada* és tan sols un signe més entre els molts que han marcat els nostres temps [...] Estem recomençant, el camí és llarg.

*Fragment del discurs d'ingrés en la
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi (17-05-1952)*

GITANJALI-ESTROFA VII –RABINDRANATH TAGORE

El meu cant s'ha despullat dels seus ornaments.
No busco la vanitat en el vestir.
Els ornaments entorpirien la nostra unió
Interposant-se entre tu i jo.
El seu dringar ofegaria el teu murmuri.
Com puc sentir vanitat de rapsoda
Davant teu, Gran Poeta?
El meu lloc està als teus peus.
Deixa'm tan sols
Portar una vida senzilla i sincera,
Com una flauta recta
Perquè tu l'omplis de música.

NOTES SOBRE L'ENREGISTRAMENT DE LA MÚSICA CALLADA

La música de Frederic Mompou ha estat per mi un objecte de fascinació constant des que la interpreto ja fa 30 anys. Sempre m'ha meravellat la manera com aquest compositor, a partir de l'estela del gran pianisme romàntic que abarca de Chopin a Scriabin, ha sabut penetrar en les entranyes del piano i abstrure, a partir del joc infinit dels harmònics, una destil·lació preciosa. Els quatre quaderns de la Música Callada recullen més que cap altra música de Mompou aquesta puresa, i assenyalen al mateix temps un dels camins de despullament més originals empresos per un creador del segle xx.

Per poder percebre la subtilesa tímbrica d'aquesta música, no tots els escenaris són adients; sovint les sales grans no permeten apreciar el món *fractal* de ressonàncies que conté. També en el moment d'enregistrar, sorgeix la pregunta: quin és el millor entorn que tradueixi, sense trahir-la, l'essència de la música? El meu repte fou, doncs, buscar un espai d'acústica viva i al mateix temps imaginar una presa de so propera que posés en relleu tota aquesta part *callada* de la música. Així és com vaig triar la Capella de l'Esperança, en el barri gòtic de Barcelona, espai de ressonància natural privilegiada que em va permetre potenciar la paleta delicada dels harmònics del piano mantenint al mateix temps la il·lusió del *so de campanes* que impregna tota l'obra de Mompou.

Faltava decidir-me per l'instrument. Sempre he pensat que el gran Steinway de concert no ajuda a manifestar prou bé la transparència necessà-

ria d'aquesta música. Mompou va compondre amb la complicitat sonora dels pianos francesos de principis de segle xx que ell tan estimava. Això em va portar finalment a enregistrar el disc en el meu propi piano: un *Steingraeber* fabricat a Bayreuth, molt proper a la sonoritat del piano francès.

El músic i tècnic de so Alfred Fernández Pons i jo vem planificar l'enregistrament amb la voluntat que la música tingués el mínim possible d'intervencions, és a dir a través de preses llargues de so i el muntatge imprescindible. Sempre he concebut la música de Mompou com un dibuix sonor que es *manifesta* en l'espai de manera semblant al dibuix en tinta xinesa sobre paper. El pintor de cal·ligrafia xinesa, quan pinta, entra en un estat de concentració gradual: aquest s'inicia en el seu pensament de camí cap al taller, continua en el moment de desfer a poc a poc la tinta en el tinter i finalment es clou, en un gest irrepètible, imprimint amb el pinzell la cal·ligrafia sobre el paper.

Aquest ha estat el meu desig en recrear aquesta música : enregistrar-la amb el mateix gest del pintor.

L'enregistrament ha estat realitzat en una única sessió contínua entre la nit del 7 de maig i la matinada del 8 de maig, respectant les preses senceres de cada quadern de la Música Callada, sense modificar els espais entre les diferents peces, la llargada dels quals respon a la inspiració del moment, i procurant sempre que la música aflori suaument des del silenci.

Emili Brugalla

PALABRAS DE MOMPOU SOBRE LA MÚSICA CALLADA

Esta música no tiene aire ni luz. Es un débil latir del corazón. No se le pide llegar más allá de unos milímetros en el espacio, pero sí la misión de penetrar en las grandes profundidades de nuestra alma y las regiones más secretas de nuestro espíritu.

Esta música es callada porque su audición es interna. Contención y reserva. Su emoción es secreta y solamente toma forma en sus resonancias bajo la gran bóveda fría de nuestra soledad.

«La música callada, la soledad sonora» presentidas por San Juan de la Cruz encontrarán en estas páginas un anhelo de realidad.

Esta música, fiel a mi credo estético, es símbolo de renuncia. Renuncia a la continuidad en la línea ascendente de progreso y perfección en el Arte, porque en esta escalada de picos abruptos, es necesario alguna vez descansar, torcer la ruta, tomar empuje, si queremos seguir adelante.

Primitivismo aparente. El nuevo punto de partida es ideal y situado en nuestra época. Nuestra cueva tiene sus paredes limpias frente al futuro.

Mi Música Callada es sólo un signo más entre los muchos que han marcado nuestra época [...] Estamos recomenzando, el camino es largo.

*Fragmento del discurso de ingreso en la
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi (17-05-1952)*

GITANJALI-ESTROFA VII- RABINDRANATH TAGORE

Mi canto se ha despojado de sus atavíos.
No busca la vanidad en el vestir.
Las alhajas impedirían nuestra unión
interponiéndose entre tu y yo.
Su tintineo ahogaría tu murmullo.
Como puedo sentir vanidad de rapsoda
Delante de ti, el Gran Poeta?
Mi sitio es a tus pies.
Permíteme tan solo
Llevar la vida sencilla y sincera
Como una flauta recta,
Para que tú la llenes de música.

NOTAS SOBRE LA GRABACIÓN DE LA MÚSICA CALLADA

La música de Frederic Mompou ha sido para mí un objeto de fascinación constante desde que la interpreto ya hace 30 años. Siempre me ha maravillado la manera en cómo este compositor, a partir de la estela del gran pianismo romántico que abarca desde Chopin a Scriabin, ha sabido penetrar en las entrañas del instrumento y abstraer, del juego infinito de los armónicos, una destilación preciosa. Los cuatro cuadernos de su Música Callada recogen, más que ninguna otra, esta pureza y señalan al mismo tiempo uno de los caminos solitarios más originales emprendidos por un creador del siglo xx.

Para poder percibir la sutileza tímbrica de esta música, no todos los escenarios son idóneos; a menudo las grandes salas no permiten apreciar el mundo *fractal* de resonancias que contiene. También en el momento de grabar, surge la pregunta: Cuál es el mejor entorno que traduzca, sin traicionar, la esencia de la música? Mi reto fue buscar un espacio de acústica viva y al mismo tiempo de imaginar una toma de sonido cercana que pusiera de relieve toda esta parte *callada* de la música. Así fue como escogí la Capella de l'Esperança, en el barrio gótico de Barcelona, espacio de resonancia natural privilegiada que me permitió potenciar la paleta delicada de los armónicos del piano junto con la ilusión del *sonido de campanas* que impregna toda la obra de Mompou.

Faltaba decidirme acerca del instrumento. Siempre he pensado que el gran Steinway de concierto no ayudaba a manifestar del todo la transparencia

necesaria de esta música. Mompou compuso con la complicidad sonora de los pianos franceses de principios del siglo xx que él tanto apreciaba. Esto fue lo que me impulsó finalmente a grabar el disco en mi propio piano: un *Steingrüber* fabricado en Bayreuth, muy cercano a la sonoridad del piano francés.

El músico, y técnico de sonido, Alfred Fernández Pons y yo planificamos la grabación con la voluntad de que la música tuviera el mínimo de intervenciones posibles, es decir a través de tomas largas de sonido y el montage imprescindible. Siempre he concebido la música de Mompou como un dibujo sonoro que se *manifiesta* en el espacio de manera similar al dibujo de tinta china en el papel. El pintor de caligrafía china, cuando pinta, entra en un estado de concentración gradual: éste se inicia en su pensamiento caminado hacia el taller, continúa en el momento de deshacer poco a poco la tinta en el tintero y finalmente se cierra, en un gesto irrepetible, imprimiendo con el pincel la caligrafía en el papel.

Tal ha sido mi deseo en el instante de recrear esta música: grabarla con el mismo trazo del pintor.

La grabación se ha realizado en una única sesión entre la noche del 7 de mayo y la madrugada del 8 de mayo, respetando la toma entera de cada uno de los cuadernos de la Música Callada, sin modificar los espacios entre las diferentes piezas cuya duración responde a la inspiración del momento, y procurando siempre que la música aflore suavemente desde el silencio.

Emili Brugalla

My Beloved is the mountains,
The valleys' solitary groves,
Strange islands
The resounding rivers
The wind whistling love's songs,
The calm night,
At the time of the rising dawn
Silent music,
Sounding solitude
The supper that kindles love and warms.

SPIRITUAL CANTICLE
ST. JOHN OF THE CROSS

MOMPOU'S WORDS ABOUT HIS MÚSICA CALLADA (QUIET, SILENT MUSIC)

This music has no air or light. It is a feeble heartbeat. It does not pretend to go beyond a few millimeters in space, but its mission is to penetrate the great depths of our soul and the most secret regions of our spirit.

This music is “silent” because it is heard internally. Containment and restraint. Its emotion is secret and only takes shape in its resonances under the great cold vault of our solitude.

“The quiet music, the sonorous solitude” presaged by San Juan de la Cruz will find in these pages a longing for reality.

This music, true to my aesthetic creed, is a symbol of renunciation. Renunciation of the continuity in the ascending line of progress and perfection in the Art, because during the ascent of abrupt peaks, it is necessary sometimes to take a rest, to twist the straight path, then to push upward again, if we want to move forward.

Apparent primitivism. The new starting point is ideal and it is situated in our time. Our cave has its walls clean in the face of the the future.

My Silent Music is just one more sign among the many that have marked our epoch [...] We are starting again, the road is long.

Speech at Sant Jordi Royal Academy of Fine Arts (17.05.1952)

GITANJALI-VERSE VII
RABINDRANATH TAGORE

My song has put off her adornments.
She has no pride of dress and decoration.
Ornaments would mar our union;
they would come between thee and me;
their jingling would drown thy whispers.
My poet's vanity dies in shame before thy sight.
O master poet, I have sat down at thy feet.
Only let me make my life simple and straight,
like a flute of reed for thee to fill with music.

NOTES ON THE RECORDING OF MÚSICA CALLADA

The music of Frederic Mompou has been an object of constant fascination for me since I started interpreting it 30 years ago. I have always marveled at the way in which this composer, departing from the great romantic pianism that ranges from Chopin to Scriabin, has been able to penetrate the inner depths of the instrument and abstract, from the infinite play of overtones, a precious distillation. Música Callada grasps more than any other music this purity and at the same time points to one of the most original ways of divestment undertaken by a creator in the course of the twentieth century.

To be able to perceive the timbral subtlety of this music, not all concert settings are adequate. Often the large halls do not allow us to capture this “fractal” world of resonances that it contains. Also at the time of recording, a question arises: What is the best environment that translates, without betraying, the essence of the music? My challenge was, therefore, to look for a live acoustic space and at the same time to imagine a closely recorded sound that emphasized all this “silent” part of the music. This is how I chose the Chapel of Hope in the Gothic quarter of Barcelona, a privileged natural resonance area that allowed me to combine the presence of the delicate palette of the harmonics of the piano along with the illusion of the “sound of bells” that permeates the entire work of Mompou.

Then, only an instrument had to be chosen. I have always thought that the great concert Steinway does not completely help to manifest the

necessary transparency of this music. Mompou composed with the sonorous complicity of the French pianos of the beginning of the twentieth century that he appreciated so much. This was what finally determined to record the disc on my own piano - a Steingraëber made in Bayreuth, very close to the sonority of the French pianos.

The musician and sound engineer Alfred Fernández Pons and I planned the recording with the desire that the music had the minimum of possible interventions, that is to say through longest takes and least possible editing. I have always conceived the music of Mompou as a sound “drawing” in space, similar to the Chinese drawing with ink on paper. The Chinese calligraphy painter, when he paints, enters into a state of gradual concentration. This state begins in his thought, while walking towards the workshop, gets deeper while grinding and dissolving the ink slowly in the inkwell and finally materializes, in an unrepeatable gesture, printing with the paint brush the calligraphy on the paper.

This was my desire at the moment of recreating this music - to record it with the same gesture of the Chinese ink painter.

The recording took place in a single continuous session between the night of May 7th and the dawn of May 8th, respecting the complete and uninterrupted performance of each one of the four books of *Música Callada*. Without modifying the spaces between the different pieces, whose duration responds to the inspiration of the moment, and aspiring that the music softly emerges from the silence.

Emili Brugalla

A black and white photograph of a landscape featuring several tall, slender cypress trees in the foreground. The background shows a valley with rolling hills under a sky with scattered clouds. The text is overlaid on the right side of the image.

Mein Liebster ist mir Schatten
im stillen Tal und Licht auf Bergeshöh'n
und fernen Inselmatten,
verliebter Hauch des Föhn
und schneller Ströme tosendes Gedröhn.
Die Nacht ist sanft wie nie,
bald wird das Morgenrot sie zart durchdringen.
Des Schweigens Melodie
läßt ihre Tiefen klingen,
ein Mahl erquickt, der Liebe wachsen Schwingen.

**FRAGMENT DES GEISTLICHEN LOBGESANGS
DES SANKT JOHANNES VOM KREUZ**
[Übersetzt Oscar Schneider]

WORTE MOMPOUS ZU SEINER „MÚSICA CALLADA“ (SCHWEIGSAME MUSIK)

Diese Musik hat weder Luft noch Licht. Sie ist ein schwaches Schlagen des Herzens. Man verlangt von ihr nicht, mehr als ein paar Millimeter in den Raum vorzudringen, jedoch die Mission, in die großen Tiefen unserer Seele und die geheimsten Gebiete unseres Geistes einzuwirken.

Diese Musik ist schweigsam, weil ihr Anhören ein Inneres ist. Mäßigung und Vorrat. Ihre Emotion ist geheim und nimmt erst unter der großen, kalten Kuppel unserer Einsamkeit Form an. Unsere Höhle besitzt reine Wände gegenüber der Zukunft.

“La música callada, la soledad sonora - schweigsame Musik, klingende Einsamkeit”, vorausgeahnt von San Juan de la Cruz, finden auf diesen Seiten die Sehnsucht nach Wirklichkeit.

Diese Musik ist getreu meinem ästhetischen Credo ein Symbol des Verzichts. Sie verzichtet auf Kontinuität in der aufsteigenden Linie des Fortschritts und auf Perfektion in der Kunst, weil es auf diesem Anstieg mit seinen steilen Gipfeln ab und zu notwendig ist, auszuruhen, den Weg zu ändern und Kraft zu sammeln, wenn wir voranschreiten wollen.

Offensichtlicher Primitivismus. Der neue Ausgangspunkt ist ideal und in unserem Zeitalter angesiedelt. Unsere Höhle besitzt reine Wände gegenüber der Zukunft.

Meine “Música Callada” ist nur ein weiteres Zeichen unter den vielen, die unsere Epoche ausgezeichnet haben [...] Wir fangen wieder von vorne an, der Weg ist lang.

*Antrittsrede an der “Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi”,
17. Mai 1952*

STANZA VII-GITANJALI
RABINDRANATH TAGORE

MEIN LIED hat seines Schmuckes sich
entäußert, es ist nicht stolz auf Kleid
und Zier. Der Schmuck könnt unsre
Einigkeit zerstören, er würde zwischen
dich und mich sich stellen; dein Flüstern
könn ertrinken in dem Klingklang.
Mein Dichterhochmut stirbt in Scham
vor deinem Anblick, o Meisterdichter,
ich saß dir zu Füßen. Laß mich mein
Leben grad und einfach machen, gleich
einer Flöte, die du füllst mit Tönen.
übersetzt von Marie Luise Gothein.

NOTIZEN ZUR AUFNAHME VON „MÚSICA CALLADA - SCHWEIGSAME MUSIK“

Die Musik Frederic Mompous ist für mich ein konstanter Gegenstand der Faszination, seit ich vor dreißig Jahren begonnen habe, sie zu interpretieren. Immer hat mich die Art und Weise dieses Komponisten begeistert, der auf den Spuren des großen, romantischen Klavierspiels, das von Chopin bis Scriabin reicht, einzudringen verstand in die Eingeweiden des Instruments und aus dem endlosen Spiel der Obertöne ein wundervolles Destillat abstrahierte. Seine „Música Callada“ nimmt mehr als jede andere Musik diese Reinheit auf und zeigt gleichzeitig einen der originellsten Wege der Entäußerung auf, die jemals von einem Schöpfer im Lauf des zwanzigsten Jahrhunderts beschritten wurde.

Nicht alle Aufführungsorte sind geeignet, um die klangliche Feinheit dieser Musik wahrnehmen zu können; oft erlauben es die großen Säle nicht, die komplexe Welt der Resonanz, die sie enthält, zu bewundern. Auch stellt sich im Moment der Aufnahme die Frage: Welches ist die beste Umgebung, die die Essenz der Musik darstellt, ohne sie zu verfälschen? So war es meine Aufgabe, einen Raum voll lebendiger Akustik zu suchen und mir gleichzeitig eine sehr direkte Aufnahmeeinstellung vorzustellen, die den *schweigsamen* Teil der Musik zur Geltung bringen würde.

So wählte ich die Capella de l'Esperança in der Altstadt von Barcelona, einen Raum mit einer ausgezeichneten natürlichen Akustik, der mir erlaub-

te, die delikate Palette an Obertönen des Klaviers zu verstärken, zusammen mit der Vorstellung des *Glockentons*, der das gesamte Werk Mompous auszeichnet.

Nun musste ich mich noch für ein Instrument entscheiden. Ich bin immer der Meinung gewesen, dass der große Konzertflügel von Steinway nicht hilfreich dabei ist, die notwendige Transparenz dieser Musik darzustellen. Mompou komponierte mit der klanglichen Unterstützung der französischen Klaviere des beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts, die er sehr mochte. Diese Überlegung führte mich schließlich dazu, die CD mit meinem eigenen Klavier aufzunehmen, einem Steingraber aus Bayreuth, klanglich den französischen Klavieren sehr nahe.

Der Musiker und Tontechniker Alfred Fernández Pons und ich planten die Aufnahme in der Absicht, möglichst wenig in die Musik einzugreifen, das heißt, lange Aufnahmetakes anzustreben. Schon immer habe ich Mompous Musik als eine Klangzeichnung verstanden, die sich im Raum *manifestiert* ähnlich einer chinesischen Zeichnung mit Tinte auf dem Papier. Der Maler der chinesischen Kalligraphie gelangt beim Malen zu einem Zustand der allmählichen Konzentration: Dieser Zustand nimmt seinen Anfang in seinem Denken während des Gangs zur Werkstatt, setzt sich fort im Moment des langsamen Rührens im Tintenfass und endet schließlich mit einer einmaligen Geste unter dem Druck des Pinsels auf das Papier, indem die Kalligraphie entsteht.

Dies war mein Wunsch im Moment des Wiedererschaffens dieser Musik: Sie mit der gleichen Geste des chinesischen Malers aufzunehmen.

Die Aufnahme wurde in einer einzigen, durchgehenden Sitzung in der Nacht des siebten Mai und dem Morgen des achten Mai durchgeführt, unter Berücksichtigung der Aufnahme von ganzen Heften des Werks, ohne die Zwischenräume der verschiedenen Stücke zu verändern, deren Dauer von der Inspiration des Moments abhängt, in dem Bemühen, daß die Musik sanft aus der Stille erblühen möge.

Emili Brugalla

