

BEETHOVEN

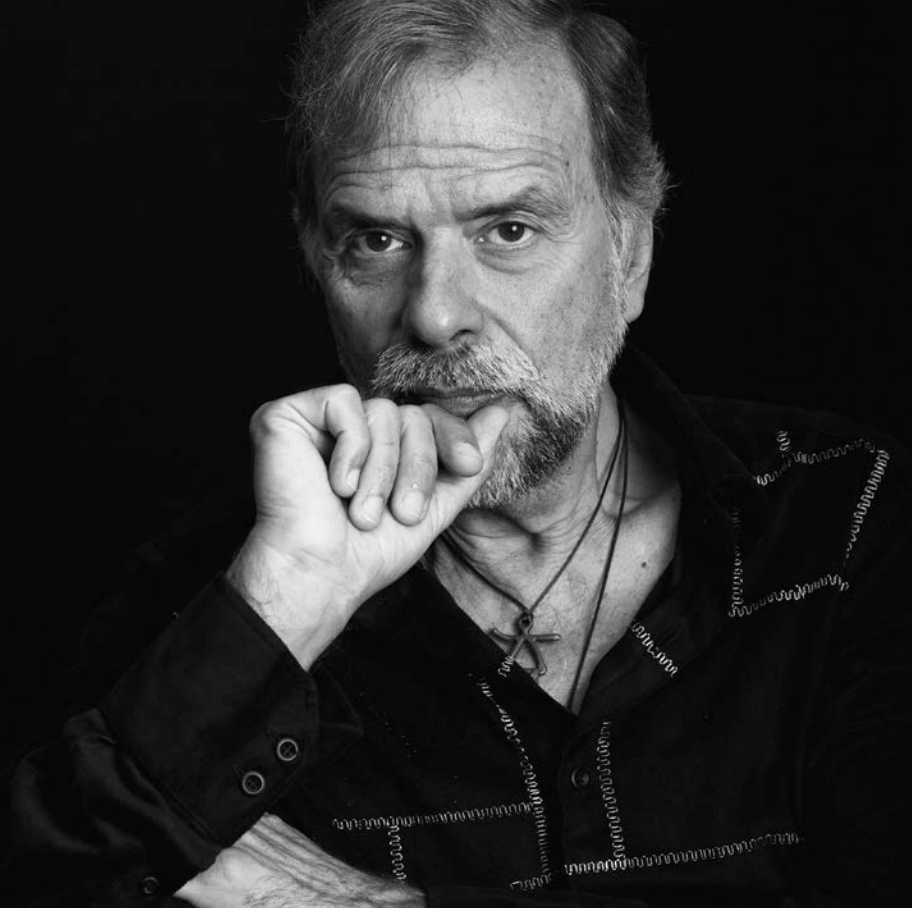
The Late Piano
Sonatas
& Bagatelles

JOSEP COLOM

SUPER AUDIO CD

eudora

Interwoven Pathways

LUCA CHIANTORE

(musikeon.net)

Beethoven was more than just a great musician – over the years, his name has come to represent an entire culture, a way of conceiving music that seems inseparable from his legacy as a whole. Throughout the course of the nineteenth century, the very concept of “classical music” – its values, its modes of listening and its supposed capacity for elevating the human spirit above the trivialities of everyday life by transporting it to a metaphysical dimension in a way that was thought beyond more “popular” forms of music – established itself around Beethoven, his music and the myths that became associated with him.

As time went on, his late works began to be considered the ultimate representation of the force that pulsed within his music. This soon led to a very particular way of thinking about performance: at a time when it was standard practice for musicians to “personalise” their playing style by modifying the printed score at their own discretion, Beethoven’s works were the first for which any such alterations were considered anathema. And while this applied to all his music, the greatest veneration was reserved for his final works.

These late works, which have always fascinated musicologists, were in fact the most enigmatic and most difficult to categorise. Full of unprecedented brilliance, they also featured many backward glances; and although it was possible to see an impressive level of coherence between them, it is also true that we have first-hand evidence of Beethoven's pragmatism and his willingness, on more than one occasion, to allow economic interests to prevail over artistic considerations, as for example when he left it up to his pupil Ferdinand Ries to decide on the structure of the celebrated "Hammerklavier" Sonata, op.106 for its first English edition.

What Beethoven's contemporaries saw in the major compositions of that period was, above all, the diversity of a series of benchmark works which happily incorporated fashionable elements, such as the use of cymbals, bass drum and triangle in the Ninth Symphony. But that was not what was appreciated about the Ninth from Wagner's time onwards. In fact, tradition has sought out "unity" and "coherence" not only when it comes to viewing as a whole the various movements of a particular work (especially for structures as unusual as those of his late sonatas and quartets), but also in collections of short pieces such as the Six Bagatelles, op.126 which appear on this album.

Things are changing, however, and this recording is part of a process currently affecting both music scholarship and live performance. The itinerary offered here by Josep Colom rejects the dictates of tradition; rather than submission to past dogmas, what we find is *freedom*. The freedom to combine, surprise and invent, as befits the growing creativity that characterises every aspect of the career of this most individual of pianists.

While analysts and musicians have managed to detect unifying elements even in works as diverse as the Sonatas opp.109 and 110, or between the two antithetical (in terms of scale, tempo, structure and character) movements of Op.111, what we find here is a different process:

one which creates, through performance, a single narrative path to weave together the individual movements of these three sonatas and the six bagatelles by means of a fascinating play of analogies and contrasts. The bagatelles act, in a way, as preludes to the sonatas, with transitional passages that stem from the pianist's own imagination.

I don't know what posterity will make of recordings like this, but rarely have I come across one so redolent of a change of era. Of course, Josep Colom is not alone: the wealth of ornamentation employed by Tom Beghin in his recording of the same three sonatas, together with other recent and acclaimed experiments by high-profile artists, suggest that these scores, which seemed to have become fossilised over the years, are starting to benefit from a far more flexible approach.

Part of this process, Josep Colom is becoming, album by album, a key performer for those of us who are keen for music that elicited such contrasting reactions when it was first heard to enjoy a vibrant, imaginative future. Listen, for example, to the changes in tessitura in Op.109, the dynamic subtleties that literally reinvent the Bagatelle, op.126 no.5 with which this album begins, or the phrasing in the *Arioso* section of the Sonata, op.110, with its rubato so open to the flexibility of speech and its dynamic variations suggesting a declamatory style which, without leaving the codes of *opera seria* behind, appears to embrace the emotional immediacy of song. Not to mention Colom's ability to make the openings of all three sonatas sound fresh and unexpected even to a listener familiar with these works – they flow seamlessly from his transitional passages, as if they were natural extensions to the preceding bagatelles.

In a world that seems to feed on quick listening and permanent fragmentation, this album rewards a different kind of attention: that which comes from appreciating the fluidity of a sound-world full of internal and external references, enabling us to discover unexpected connections

between works, or even bridges stretching towards realities that once seemed distant. The first surprise to strike the listener, of course, is the freedom with which the text is treated, reminiscent of those bygone days when pianists did not necessarily confine themselves to the notes on the page. There are plenty of other references to the past as well. Not for generations, for example, has the *Arietta* of Op.111 been heard at a tempo at which a human voice could sing it and which is in keeping with the simplicity Beethoven himself calls for by marking it *Adagio molto semplice e cantabile*. That indication is difficult to square with the way in which, for the last fifty years, pianists have tended to opt for very slow tempos, breath marks a singer would find impossible, a tonal refinement pushed to its limit, and an excessive attention to detail. The faster tempo chosen by Josep Colom and a use of accentuation that shows a respect for the simplicity of folk tunes both have the flavour of an ancient wisdom, rescued from other, very different priorities. And the final chord is kept short, as marked in the score (light years away from the prolonged versions to which tradition has accustomed us, which seem to project it into a metaphysical timelessness). This gives it a purity which, in itself, would be enough to make this album the focus of a discussion about what this music still has to offer us today, having already adapted itself to so many cultural changes throughout the two centuries of its existence.

Trayectorias cruzadas

LUCA CHIANTORE

(*musikeon.net*)

Beethoven no fue sólo un gran artista. Con el paso del tiempo, su apellido se ha convertido en el icono de toda una cultura, identificada en una forma de concebir la música que parece inseparable del que es el conjunto de su legado. Sobre él —sobre su obra y sobre el mito que se generó en torno a su persona— se armó a lo largo del siglo XIX el concepto mismo de “música clásica”, con sus valores, sus modos de escucha y su supuesta capacidad de elevar el espíritu humano por encima de la trivialidad de la vida diaria proyectándolo hacia una dimensión metafísica que se consideraba impensable para músicas consideradas más “populares”.

De esa fuerza que parecía latir en la música de Beethoven, las últimas obras se volvieron con el tiempo la máxima representación. Y esto incluyó pronto una precisa forma de pensar la interpretación: en épocas en las que era habitual que el músico “personalizara” su manera de tocar transformando a discreción el texto escrito, las obras de Beethoven fueron las primeras en las que se consideró un anatema modificar la partitura, pronto vista como un verdadero texto sagrado garante de una verdad superior. Y si esto era cierto para todas su obras, las últimas eran las que se observaban con la mayor veneración.

En realidad, precisamente aquellas obras tardías que desde el principio fascinaron a los musicólogos eran las más enigmáticas y las más difíciles de clasificar. Estaban llenas de fulguraciones sin precedentes, pero también de continuas miradas al pasado; y aunque era posible reconocer en ella una impresionante coherencia, también es cierto que el último Beethoven dejó afirmaciones de su puño y letra que nos hablan sobre todo de su pragmática adhesión a las circunstancias y de unos intereses económicos que se antepusieron en más de una ocasión a las decisiones artísticas, como cuando dejó en manos de su alumno Ferdinand Ries la decisión última acerca de la estructura que acabaría teniendo la primera edición inglesa de la Sonata op. 106, la ilustre *Hammerklavier*. La propia acogida que tuvieron las obras principales de esa época evidencia en primer lugar la heterogeneidad de unos referentes que no dudaban en incorporar elementos muy mundanos, como la inclusión de platos, bombo y triángulo en la Novena Sinfonía. Pero no fue eso lo que se apreció en aquella sinfonía desde la época de Wagner en adelante. De hecho, la tradición ha querido ver “unidad” y “coherencia” no sólo a la hora de concebir como un todo los diversos movimientos de una obra (y con más razón si se trataba de estructuras tan insólitas como las de sus últimas sonatas y sus últimos cuartetos) sino incluso en colecciones de piezas breves como las seis Bagatelas op. 126 presentes en este disco.

Pero las cosas están cambiando y este disco es parte del proceso que estamos presenciando actualmente tanto en la musicología como en la vida concertística. El itinerario que Josep Colom propone en este disco no asume como suyos los dictámenes de la tradición heredada; en lugar de un sometimiento a esos dogmas, lo que hallamos es *libertad*. La libertad de combinar, sorprender e inventar, en línea con la creciente creatividad que caracteriza el conjunto de la trayectoria de este pianista tan peculiar.

Si analistas e intérpretes han sabido detectar elementos unificadores incluso en obras tan heterogéneas como las Sonatas op. 109 y op. 110, o entre los dos movimientos antitéticos (en dimensiones, tempo, estructura y carácter) de la Op. 111, asistimos aquí a un proceso opuesto: el de crear a través de la propia interpretación un camino narrativo unitario que hila, mediante un fascinante juego de analogías y contrastes, los distintos movimientos de estas tres sonatas y las propias seis bagatelas. Bagatelas que, de este modo, se ven convertidas en una suerte de preludio a las sonatas, haciendo uso de pasajes de transición surgidos de la inventiva del propio pianista.

No sabemos qué hará la posteridad con grabaciones como ésta, pero pocas veces asistimos a una propuesta que tiene tanto el sabor de un cambio de era. Josep Colom no está solo, desde luego: la riqueza de la ornamentación que Tom Beghin ha empleado en su grabación de estas mismas tres sonatas así como otras aclamadas experiencias recientes de intérpretes muy reconocidos auguran un futuro de mucha mayor flexibilidad ante esas partituras que el tiempo parecía haber fosilizado.

En ese proceso, Josep Colom se está convirtiendo, disco a disco, en un referente ineludible para quienes deseamos un porvenir vital e imaginativo para una música que, cuando surgió, supo generar tantas reacciones contrastantes. Escúchense los cambios de tesitura en la Op. 109, las sutilezas dinámicas que literalmente reinventan la Bagatela Op. 126 nº 5 con la que empieza el disco, o el fraseo del Arioso de la Sonata Op. 110, con su rubato tan abierto a la flexibilidad del habla y sus juegos dinámicos propios de una declamación vocal que, sin renunciar a los códigos de la ópera sería parece abrazar la inmediatez emocional de una canción. Y, constantemente, la capacidad de hacer que el principio de cada una de las tres sonatas suene nuevo e inesperado incluso al oyente familiarizado con estas composiciones, al surgir sin solu-

ción de continuidad de pasajes de conexión que consiguen que las propias sonatas se presenten como la natural prolongación de las bagatelas que las preceden.

En un mundo que parece nutrirse de la escucha fugaz y la fragmentación permanente, este disco premia otra clase de atención: la que surge del apreciar la continuidad de un mundo sonoro lleno de referencias internas y externas, que permite descubrir vínculos inesperados entre las obras y, aún más, puentes proyectados hacia realidades que parecían lejanas. Lo que primero sorprende, por supuesto, es la libertad ante el texto, que nos remite a épocas pasadas en las que el pianista no necesariamente se atenía a las notas escritas en la partitura. Pero las referencias al pasado son constantes también en otros aspectos. Hacía generaciones que no escuchábamos, por ejemplo, la Arietta de la Sonata op. 111 a un tempo compatible con la cantabilidad de la voz y acorde con la simplicidad que el propio Beethoven evoca en su manuscrito al presentarlo como un *Adagio molto semplice e cantabile*, indicación difícil de encajar con la tendencia que, a lo largo del último medio siglo, ha llevado a tantos pianistas a buscar tiempos lentísimos, respiraciones imposibles para un cantante, un preciosismo tímbrico llevado al límite y una extremada atención al detalle. La mayor velocidad elegida aquí por Josep Colom y la continuidad de una acentuación que no desdeña la simplicidad de la melodía popular tienen el sabor de un saber antiguo, rescatado de otras y bien distintas prioridades. Y la pureza del último acorde, breve como Beethoven lo indica en su partitura (a años luz de las prolongaciones a las que la tradición nos ha acostumbrado, que parecen proyectar ese acorde en una atemporalidad metafísica), bastaría por sí sola para que este disco se convierta en un foco de discusión acerca de qué puede ofrecernos hoy esta música que tantas veces ha sabido ajustarse, a lo largo de sus dos siglos de existencia, a los cambios de nuestra cultura.

RECORDING DATA

Recording: July 4-7, 2016 at Auditorio de Zaragoza, Sala Mozart, Zaragoza, Spain

Piano: 1957 Model D Steinway & Sons

Piano technician: Carles Horváth i Ysàs

Producer and recording engineer: Gonzalo Noqué

Equipment: Sonodore and Schoeps microphones; Merging Horus microphone preamplifier and AD/DA converter; Pyramix Workstation; Sennheiser and Abyss Phi headphones; Dalí Epicon speakers

Original Format: DSD256 (11.289MHz)

Surround version: 5.0

BOOKLET INFO

English translation: Susannah Howe

Photos: Juan de la Sota (cover), Paz Fernández (pp. 02, 08),

Gonzalo Noqué (pp. 07, 13, 15)

Graphic design: Gabriel Saiz (Filo Estudio)

This SACD was recorded using the DSD (Direct Stream Digital™) recording system. There are three programs contained in each SACD: the first is a standard CD stereo version that will play on any device that will play a CD, and that any CD player will simply find and play. The second and third versions are high definition DSD stereo and surround (5.0) versions that can only be played on a SACD player, which must be instructed as to which program you wish to play.

DSD and SACD are trademarks of Sony.

EUD-SACD-1901

©&© 2019 Ediciones Eudora S.L., Madrid
eudorarecords.com

01. <i>Bagatelle op.126/5</i>	01:48
02. <i>Bagatelle op.126/4</i>	03:09
<i>Sonata No. 30 in E major, op.109</i>	
03. I. Vivace, ma non troppo	04:03
04. II. Prestissimo	02:24
05. III. Gesangvoll, mit innigster Empfindung	11:39
06. <i>Bagatelle op.126/1</i>	02:23
07. <i>Bagatelle op.126/3</i>	03:23
<i>Sonata No. 31 in A flat major, op.110</i>	
08. I. Moderato cantabile molto espressivo	06:53
09. II. Allegro molto	02:39
10. III. Adagio ma non troppo - Fuga: Allegro ma non troppo ...	10:16
11. <i>Bagatelle op.126/2</i>	01:37
12. <i>Bagatelle op.126/6</i>	03:17
<i>Sonata No. 32 in C minor, op.111</i>	
13. I. Maestoso - Allegro con brio ed appassionato	09:18
14. II. Arietta (Adagio molto semplice e cantabile)	15:25

TOTAL TIME: 78:21