

Aires gitanos

ALA VORONKOVA
SERGI VICENTE

SARASATE · MONASTERIO · FALLA

► ESPAÑOL

AIRES GITANOS

Sergi Vicente y Ala Voronkova se han unido para ofrecernos una importante novedad discográfica. *Aires Gitanos* es un documento sonoro de gran interés a nivel mundial y una muestra de virtuosismo y creatividad.

Las obras de Monasterio, y sobre todo, Sarasate y Falla, son un gran reto para todos los violinistas y están consagradas dentro del más virtuoso y selecto repertorio de este instrumento. En este disco podremos escuchar la impecable interpretación de Ala Voronkova, que habiendo registrado ya los 24 Caprichos de Paganini y obras de Tchaikovski, Montsalvatge y Wieniawski, entre otros, pone todo su talento, sus manos y su violín a disposición de estas composiciones excepcionales.

Aunque existen numerosas grabaciones de estas obras, éstas siempre han sido interpretadas en su composición original: violín y piano. En este disco podremos disfrutar de una novedad única, un valor especial: Sergi Vicente ha combinado su labor como intérprete con un trabajo de años de transcripción y adaptación de estos compositores a la guitarra. Respetando la partitura, pero añadiendo y explorando los recursos propios de la guitarra, ha logrado una nueva lectura de estas piezas, creando una sonoridad nueva y sorprendente que, a su vez, consigue evocar los orígenes de este estilo.

Además cabe destacar otro valor añadido: el disco se ha grabado con los violines *Antonio Stradivarius Tartini-Vogelweith 1711* y un *Gio Paolo Maggini 1600*, y las guitarras *Antonio Torres La Cumbre 1858* y *Casimiro González 2015*; máximos referentes históricos de ambos instrumentos.□

► CATALÀ

AIRES GITANOS

Sergi Vicente i Ala Voronkova s'han unit per oferir-nos una important novetat discogràfica. *Aires Gitanos* és un document sonor de gran interès a escala mundial i una mostra de virtuosisme i creativitat.

Les obres de Monasterio i, sobretot, Sarasate i Falla, són un repte per a tots els violinistes i s'han consagrat en el repertori més virtuós i selecte per aquest instrument. En aquest disc podem escoltar la impecable interpretació d'Ala Voronkova, que havent registrat els 24 Capricis de Paganini, obres de Txaikovski, Montsalvatge o Wienawski, posa tot el seu talent, les seves mans i el seu violí a disposició d'aquestes composicions excepcionals.

Si bé és cert que existeixen altres gravacions d'aquestes obres, sempre s'han interpretat en la seva composició original: violí i piano. En aquest disc podem gaudir d'una novetat única, d'un valor especial: Sergi Vicente ha combinat la seva feina d'interpret amb un treball d'anys de transcripció i adaptació d'aquests compositors a la guitarra. Respectant la partitura, però afegint i explorant els recursos propis de la guitarra, ha aconseguit una nova lectura d'aquestes peces, tot creant una sonoritat nova i sorprenent que, alhora, aconsegueix evocar els orígens del seu estil.

A banda d'això, cal destacar-ne un altre valor afegit: el disc es va gravar amb els violins *Antonio Stradivarius Tartini-Vogelweith 1711* i un *Gio Paolo Maggini 1600*, i les guitarres *Antonio Torres La Cumbre 1858* i *Casimiro González 2015*; màxims referents històrics d'ambdós instruments. □

► ENGLISH

AIRES GITANOS

Sergi Vicente and Ala Voronkova have joined together to offer us an important innovation with this album. *Aires Gitanos* is a very interesting sound document worldwide, and a manifestation of virtuosity and creativity.

Monasterio's pieces, and especially Sarasate and Falla, are a big challenge for all violinists and are enshrined into the most virtuous and select repertoire of this instrument. In this album we'll be able to hear Ala Voronkova's impeccable interpretation that, after having recorded Paganini's 24 Caprices and Tchaikovsky, Montsalvatge and Wieniawski's pieces, among others, brings her talent, hands and violin to these exceptional musical compositions.

Even though there are many recordings of these pieces, they've always been performed according to its original composition: Violin and piano. In this album we'll be able to enjoy a unique novelty, a special value; Sergi Vicente has combined his duty as a performer with a work of years involving transcription and guitar adaptation of these composers' pieces. Respecting the score, but adding and exploring the guitar's own resources, he's achieved a new perspective of these pieces, creating a new and surprising sonority that at the same time gets to evoke this style's origins.

It is noted, as another added value, that the album has been recorded with an *Antonio Stradivarius Tartini-Vogelweith 1711* violin and a *1600 Gio Paolo Maggini* violin, as well as an *1858 A. Torres* guitar and a *2015 Casimiro González* guitar, all considered as top historical references regarding both instruments. □

► ESPAÑOL

ALA VORONKOVA

Nacida en Kiev, fue una destacada violinista en la Orquesta del Teatro Bolshoi y la Filarmónica de Moscú. Una vez establecida en Barcelona, ha trabajado como solista y concertino asociado de la Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya y como concertino invitada de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu. Ha realizado actuaciones por todo el mundo, tanto de música de cámara, sinfónica y como solista.

Reconocida como una eminencia en el repertorio ruso, sus intereses musicales la han llevado a experimentar en otras estéticas interpretando y grabando, por ejemplo, la obra completa para violín de Xavier Montsalvatge, la integral de sonatas para violín y piano de Pavel Juon, así como los 24 caprichos de Paganini. En su amplio catálogo de grabaciones comerciales destaca el dedicado a los cuartetos de cuerda de Eduard Toldrà, Premio Ciutat de Barcelona.

Ala Voronkova ha estrenado obras escritas para ella de varios compositores contemporáneos, tales como Tomás Marco, Xavier Benguerel, Moisés Bertrán y García Morante. □

www.alavoronkova.com

► CATALÀ

ALA VORONKOVA

Nascuda a Kíev, va ser una destacada violinista de l'Orquestra del Teatre Bolshoi i la Filharmónica de Mos-

cou. Un cop establerta a Barcelona, ha treballat com a solista i concertino associada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i com a concertino convidada de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. Ha realitzat actuacions per tot el món, tant de música de cambra, simfònica i com a solista.

Reconeguda com una eminència en el repertori rus, els seus interessos musicals l'han portat a experimentar en altres estètiques interpretant i gravant, per exemple, l'obra completa per a violí de Xavier Montsalvatge, la integral de sonates per a violí i piano de Pavel Juon, així com també els 24 capricis de Paganini. En el seu ampli catàleg de gravacions comercials destaca el que està dedicat als quartets de corda d'Eduard Toldrà, Premi Ciutat de Barcelona.

Ala Voronkova ha estrenat obres escrites per a ella de diversos compositors contemporanis com Tomàs Marco, Xavier Benguerel, Moisés Bertrán i García Morante. □

www.alavoronkova.com

► ENGLISH

ALA VORONKOVA

Born in Kiev, became an outstanding violinist in the Bolshoi Theater Orchestra and in the Moscow Philharmonic. Once settled in Barcelona, she's worked as a soloist and concertino associated with the Barcelona Symphony Orchestra and the Catalonia National Symphonic Orchestra, and as a guest concertino in the Gran Teatre del Liceu Symphonic Orchestra. She's performed all over the world, with symphonic chamber music and as a soloist.

Acknowledged as a Russian repertoire eminence, her musical interests have lead her to experiment other musical areas, performing and recording, for example, the complete work for violin of Xavier Monsalvatge, or the complete violin and piano sonatas of Pavel Juon, as well as the 24 Paganini Caprices. Within her wide commercial recordings catalogue one can highlight the one dedicated to Eduard Toldrà chord quartet, awarded with the Ciutat de Barcelona Prize.

Ala Voronkova has premiered pieces written for her by several contemporary composers, such as Tomás Marco, Xavier Benguerel, Moisés Bertrán and García Morante. □

www.alavoronkova.com

► ESPAÑOL

SERGI VICENTE

En su formación ha contado con prestigiosos maestros como D. Russell, J. Tomás, J. L. Rodrigo, L. Brouwer, A. Pierri y Pepe Romero, entre otros. También ha profundizado en estudios de dirección e interpretación en diferentes estilos y especialidades musicales.

Fundador y Director de la *Orquesta de Guitarras de Barcelona*, actualmente desarrolla una extensa labor pedagógica como profesor del Conservatorio Superior de Música del Liceu impartiendo habitualmente cursos y “master classes”.

Realiza una intensa actividad como concertista, en recitales de guitarra sola, como solista con orquestas y en recitales de música de cámara. Su discografía incluye cinco discos que han tenido una gran acogida comercial.

Algunos compositores le han dedicado especialmente sus obras y regularmente forma parte en jurados de certámenes y concursos internacionales.

Ha efectuado numerosos conciertos y grabaciones para radio y televisión en toda España y en otros países de Europa, América y Asia. □

www.sergivicente.es

► CATALÀ

SERGI VICENTE

S’ha format amb prestigiosos mestres com D. Russell, J. Tomás, J. L. Rodrigo, L. Brouwer, A. Pierri i Pepe Romero, entre d’altres. També ha profunditzat

en estudis de direcció i interpretació de diferents estils i especialitats musicals.

Fundador i Director de l'*Orquesta de Guitarras de Barcelona*, actualment desenvolupa una extensa tasca pedagògica com a professor del Conservatori Superior de Música del Liceu impartint-hi habitualment cursos i "master classes".

Realitza una intensa activitat concertística en recitals de guitarra sola, com a solista, amb orquestres i en recitals de música de cambra. La seva discografia inclou cinc discos que han tingut una gran acollida comercial.

Alguns compositors li han dedicat especialment les seves obres i regularment forma part en jurats de certàmens i concursos internacionals.

Ha realitzat nombrosos concerts i enregistraments per a ràdio i televisió a tot Espanya i en d'altres països de Europa, Amèrica i Àsia. □

www.sergivicente.es

► ENGLISH

SERGI VICENTE

During his education he's been able to count on prestigious maestros such as D. Russell, J. Tomás, J. L. Rodrigo, L. Brouwer, A. Pierrri, Pepe Romero, etc. He also focuses in directing and performing studies, contemplating different styles and musical fields.

Founder and Director of the *Orquesta de Guitarras de Barcelona* (*Barcelona Guitar Orchestra*) he develops an extended pedagogical work as a teacher in the Advanced Music Conservatoire of Liceu, conducting courses and master classes.

He carries out a really intense activity regarding

concerts, solo guitar recitals and as a soloist in orchestras and chamber music recitals. His discography includes five CDs, all with a great market uptake.

Some composers have specially dedicated their works and he's been frequently jury of many contests and international competitions.

He's also performed in many concerts and recordings for Radio and TV throughout Spain and other European countries, America and Asia. □

www.sergivicente.es

► ESPAÑOL

PABLO SARASATE (Pamplona-España 1844 – Biarritz-Francia 1908)

Nacido en Pamplona, Martín Melitón Sarasate es uno de los mayores representantes de la escuela violinística de Europa. Fue un niño prodigio y virtuoso de fama mundial y se ha convertido en un compositor famoso por la extrema dificultad técnica de sus piezas.

Aunque no se dedicó a componer óperas, sinfonías o conciertos, escribió numerosas obras para violín solo o acompañado para incorporarlas a su propio repertorio como concertista itinerante. Creó piezas de gran virtuosismo aprovechando todos los recursos tímbricos y efectistas del instrumento, basándose mayoritariamente en los elementos expresivos de la música popular española sobre todo de influencia morisca y gitana.

Aires Gitanos

Para componerla, en 1878, Sarasate toma como base una melodía de Elmer Szentirmay y se inspira en el folclore de Europa central, concretamente en la música gitana, como su propio título indica.

Las secciones lentas de carácter declamatorio y patético contrastan con el frenetismo y la vivacidad de los armónicos, los pizzicatos y los arpeggios vertiginosos creando un efecto de pirotecnia musical espectacular para el oyente.

Romanza Andaluza Op. 22

Compuesta en 1879 esta danza está dedicada a una famosa violinista bohemia llamada Wilma Neruda. Evocando los aires del sur, esta pieza, tiene un

carácter lento, elegante y relajado. Se trata de una rapsodia cuidadosamente ornamentada que mezcla varias melodías populares.

Playera y Zapateado, Op. 23

Playera

Inspirada en un canto popular de Andalucía es una pieza en tempo lento y melancólico, llena de misterio. Las disonancias armónicas típicas del estilo español quedan muy bien reflejadas en esta pieza corta pero llena de pasión.

Con un ritmo frenético el violín explora sus capacidades mediante los staccatos, pizzicatos y armónicos. Es una pieza de un virtuosismo desbordante.

Introducción y Tarantella, Op. 43

La inspiración de esta pieza proviene de una danza italiana de la ciudad de Taranto. Con un carácter alegre y festivo y al son de castañuelas y panderetas, el tempo de la música se va acelerando progresivamente. Cuenta la leyenda que esta danza encuentra su origen en el antídoto contra la picadura de la tarántula. A quienes picase el arácnido debían moverse y bailar agitada y furiosamente para eliminar el veneno.

Introducción y Tarantella es una pieza en dos partes: la primera, al más puro estilo romántico, envuelve al oyente en una atmósfera de gran expresividad. Inmediatamente después se da paso a la tarantela: se abre un extenso abanico de golpes de arco, acordes, dobles cuerdas, arpeggios y escalas, un despliegue de recursos técnicos que hacen de esta segunda parte un frenesí.

JESÚS DE MONASTERIO (Potes, Cantabria- España 1836 – Casar de Periedo, Cantabria- España 1903)

Monasterio es uno de los mayores representantes de la escuela violinística española y también el responsable de sacar la música española del marasmo en el que estaba sumida a finales del s. XIX. Violinista y compositor clasicista permaneció la mayor parte de su vida en su país natal, consiguiendo así el resurgimiento de su música y en especial la de su instrumento. Habiendo realizado una brillante carrera como intérprete por toda Europa, se instaló en Madrid donde desarrolló una importantísima labor docente, de composición y de divulgación e impulso de la música.

Adiós a la Alhambra

Monasterio participa del Alhambriismo musical y esta es una de las creaciones culminantes del movimiento.

Se trata de una *cantiga morisca*, mezcla de romanticismo y exótico orientalismo, en la que una bella melodía canta a la Alhambra granadina. Con un lenguaje descriptivo, esta pieza, evocativa del palacio nazará, está llena de nostalgia y melancolía.

MANUEL DE FALLA Cádiz-España 1876 – Alta Gracia-Argentina 1946

Representante del nacionalismo musical, Falla, es uno de los compositores más importantes de la primera mitad del s. XX. Consagra toda su vida al arte, la cultura y la música.

Habiendo sido alumno de Felip Pedrell y gran amigo de Debussy, Albéniz, Ravel y Stravinsky, el universo musical de este compositor está lleno de

influencias, fruto de su insaciable curiosidad por la cultura. A su interés por la música popular y el folclore hay que añadirle la polifonía, la música bizantina, la medieval y compositores como Beethoven, Wagner o Mussorgski. Todo esto convierte a Manuel de Falla en un compositor polifacético pero con un estilo genuino e inconfundible.

Escena y Canción del Fuego Fatuo

La *Canción del fuego fatuo* es un movimiento de *El amor brujo*, una de las obras más interpretadas y versionadas de la historia de la música española.

El amor brujo es una obra maestra de Manuel de Falla que está dedicada a la bailarina y cantaora Pastora Imperio, con quien mantenía una estrecha amistad.

La *canción del fuego fatuo*, inspirada en el vito, una de las danzas gitanas más características de la música andaluza, se desarrolla en el interior de una cueva, donde el fuego danza al son de la magia y la brujería. El miedo, el amor y los espíritus embrujados emanan de esta melodía llena de furia y pasión al rojo vivo.

Suite popular española

Inspirado en varias regiones de España, Falla, dedica esta obra a Ida Godebska, anfitriona de una de las tertulias parisinas más concurridas de comienzos de s. XX. Originalmente está escrita para voz y piano y se trata del último trabajo del compositor en París.

En este disco podemos disfrutar de una novedosa versión para violín y guitarra.

El Paño Moruno: Canción burlesca de Murcia.

Asturiana: Evocando la bruma y melancolía norteña, Falla, nos transporta a la tranquilidad de Asturias.

Canción: Inspirada en el *Canto de Granda* de In-

zenga. Es un canto de amor oriundo de Granada.

Jota: Aunque no está basada en ninguna obra concreta, esta pieza está inspirada en la copla aragonesa.

Nana: Canción de cuna andaluza con un toque oriental. Según el biógrafo de Falla, la melodía de la nana sería la primera música que escuchó en su vida, ya que su madre se la cantaba para dormir.

Polo: Seguimos en Andalucía, pero esta vez nos adentramos en el cante Jondo. El violín imita los quejidos de la voz acompañado por la guitarra. *Polo* es puro fuego y pasión.

Danza de la Vida breve

La vida breve es una ópera compuesta por Falla en 1905, una obra de juventud. Para escribirla Falla realizó una profunda investigación sobre la música nacionalista y el folclore. Realizó estudios melódicos y rítmicos de danzas y canciones españolas; observó las modales que se utilizan en esta música, y aplicó los melismas típicos del *cante flamenco* creando, con todo ello, una nueva forma de expresión musical.

Incluyó en la ópera dos danzas de gran pasión y de un fuerte carácter que aúnan todas las investigaciones hechas por el compositor. Ambas reúnen una amalgama de estilos flamencos mezclando perfiles melódicos y esquemas rítmicos que crean un nuevo modelo de danza. □

►CATALÀ

PABLO SARASATE Pamplona, Espanya 1844 – Biarritz, França 1908

Nascut a Pamplona, Martín Melitón Sarasate és un dels representants més importants de l'escola violinística

d'Europa. Va ser un nen prodigi i virtuós de fama mundial i es va convertir en un compositor molt reconegut per l'extrema dificultat tècnica de les seves peces.

Tot i que no va compondre òperes, simfonies o concerts, va escriure nombroses obres per a violí sol o acompanyat per tal d'incorporar-les en el seu repertori propi de concertista itinerant. Va crear peces de gran virtuosisme aprofitant tots els recursos tímbrics i efectistes de l'instrument, basant-se majoritàriament en els elements expressius de la música popular espanyola, sobretot d'influència morisca i gitana.

Aires Gitanos

Per compondre-la, l'any 1878, Sarasate pren com a base una melodia d'Elmer Szentirmay i s'inspira en el folklore d'Europa central, concretament en la música gitana, tal i com el seu títol indica.

Les seccions lentes de la peça, de caràcter declamatori i patètic, contrasten amb el tarannà frenètic i la vivacitat dels harmònics, els pizzicatos i els arpegis vertiginosos tot creant un efecte de piro-tècnia musical espectacular per a l'oient.

Romanza Andaluza, Op. 22

Composta l'any 1879 aquesta dansa està dedicada a una famosa violinista bohèmia; Wilma Neruda. Aquesta peça, que ens evoca els aires del sud amb un caràcter lent, elegant i relaxat, és una rapsòdia acuradament ornamentada que barreja diverses melodies populars.

Playera y Zapateado, Op. 23

Playera

Inspirada en un cant popular d'Andalusia, és una peça en tempo lent i melancòlic, plena de misteri. Les dissonàncies harmòniques típiques de l'estil

espanyol queden molt ben reflectides en aquesta obra curta, però plena de passió.

Zapateado

Amb un ritme frenètic el violí explora les seves capacitats a través dels staccatos, pizzicatos i harmònics. Esdevé, així, una peça d'un virtuosisme desbordant.

Introducción y Tarantella, Op. 43

La inspiració d'aquesta peça prové d'una dansa italiana de la ciutat de Taranto. Amb un caràcter alegre i festiu i a toc de castanyoles i panderetes el tempo de la música es va accelerant progressivament. Diu la llegenda que aquesta dansa troba el seu origen en l'antidot contra la picada de la tarantula. Així, tots aquells que l'aràcnid piqué, havien de ballar agitadament i furiosament per expulsar el verí. Als qui picava l'aràcnid havien de ballar agitadament i furiosa per expulsar el verí.

Introducción y Tarantella és una peça en dues parts: la primera, al més pur estil romàntic, embolcalla l'oient en una atmosfera de gran expressivitat. Immediatament després arriba la tarantella sobre un extens ventall de cops d'arc, acords, dobles cordes, arpegjis i escales. Es tracta detot un desplegament de recursos tècnics que fan que aquesta segona part sigui un frenesí.

JESÚS DE MONASTERIO Potes, Cantàbria-
Espanya 1836 – Casar de Periedo, Cantàbria-
Espanya 1903

Monasterio és un dels representants més importants de l'escola violinística espanyola i és, també,

el responsable de treure la música espanyola del marasma en el qual es trobava a finals del s.xix. Violinista i compositor classicista va romandre la major part de la seva vida al seu país natal, aconseguint així el ressorgiment de la seva música i, especialment, la del seu instrument. Havent realitzat una carrera brillant com a intèrpret per tot Europa s'instal·la a Madrid, on desenvolupa una importantíssima feina docent, de composició, divulgació i de foment de la música.

Adiós a la Alhambra

Monasterio participa de l'Alhambanisme musical i aquesta és una de les creacions culminants del moviment.

Es tracta d'una cantiga morisca, barreja de romancticisme i d'exòtic orientalisme, en la qual una bella melodia canta a l'Alhambra granadina. Amb un llenguatge descriptiu, aquesta peça, evocativa del palau Nazari, està plena de nostàlgia i melancolia.

MANUEL DE FALLA (Cadix, Espanya 1876 –
Alta Gracia, Argentina 1946)

Representant del nacionalisme musical, Falla és un dels compositors més importants de la primera meitat del s.xx. Consagra tota la seva vida a l'art, la cultura i la música.

Havent estat alumne de Felip Pedrell i gran amic de Debussy, Albéniz, Ravel i Stravinsky, l'univers musical del compositor està ple d'influències fruit de la seva insaciable curiositat per la cultura. En aquest interès per la música popular i el folklore cal afegir-hi la polifonia, la música bizantina, la música medieval i compositors com Beethoven,

Wagner o Mussorgski. Tot això converteix Manuel de Falla en un compositor polifacètic però amb un estil genuí i inconfusible.

Escena y Canción del Fuego Fatuo

La canción del fuego fatuo és un moviment de *El amor brujo* una de les obres més interpretades i versionades de la història de la música espanyola.

El amor brujo és una obra mestra de Manuel de Falla, que està dedicada a la ballarina i cantora Pastora Imperio amb qui mantingué una estreta amistat.

La canción del fuego fatuo, inspirada en el vito, una de les danses gitanes més característiques de la música andalusa, es desenvolupa a l'interior d'una cova: el foc balla entre màgia i bruixeria. Por, amor i esperits embriuxats brollen d'aquesta melodia plena de fúria i passió.

Suite popular española

Inspirada en diverses regions d'Espanya, Falla, dedica aquesta obra a Ida Godebka, amfitriona d'una de les tertúlies parisenques més concorregudes de principis del s.xx.

Originàriament està escrita per veu i piano i es tracta de l'últim treball del compositor a París.

En aquest disc podem gaudir d'una nova versió per a violí i guitarra.

El paño Moruno: Cançó burlesca de Múrcia.

Asturiana: Evocant la boira i la melancolia del nord, Falla, ens trasllada a la tranquil·litat d'Astúries.

Canción: Inspirada en el Canto de Granada d'Inzegna. És un cant d'amor oriünd de Granada.

Jota: Aquesta peça no està basada en cap obra concreta, sinó que s'inspira en la cobla aragonesa.

Nana: Cançó de bressol andalusa amb un toc orien-

tal. Segons el biògraf de Falla, la melodia de la cançó havia estat la primera música que va sentir a la vida perquè la seva mare li cantava per anar a dormir.

Polo: Seguim a Andalusia, però aquest cop ens endinsemem el cante Jondo. El violí imita els gemecs de la veu acompanyat per la guitarra. *Polo* és foc i passió.

Danza de la Vida breve

La vida breve és una òpera composta per Falla l'any 1905, una obra de joventut.

Per escriure-la, Falla va realitzar una profunda investigació sobre la música nacionalista i el folklore. Va fer estudis melòdics i rítmics de danses i cançons espanyoles, va observar les modals que s'utilitzen en aquest tipus de música i va aplicar els melismes típics del cante flamenco, creant així una nova forma d'expressió musical.

Dins l'òpera va incloure dues danses de gran passió i fort caràcter que conjuminen totes les investigacions fetes pel compositor. Ambdues reuneixen una amalgama d'estils flamencs barrejant perfils melòdics i esquemes rítmics, creant així un nou model de dansa. □

► ENGLISH

PABLO SARASATE Pamplona-Spain 1844 - Biarritz-France 1908

Born in Pamplona, Martín Melitón Sarasate is one of the most remarkable violinist referents within Europe. He was a child prodigy, worldwide famous and virtuous performer, and a controversial composer due to the extreme difficulty of his pieces.

Although he didn't compose Operas, symphonies or concerts, he wrote numerous pieces for solo and accompanied violin to include them in his own repertoire as a travelling concert musician. He created pieces of great virtuosity, seizing all the violin timbre and dramatic resources, based mostly on the expressive elements of the Spanish folk music, especially with moorish and gipsy influence.

Aires Gitanos (Gipsy Airs)

Composed in 1878, it's based in central Europe folklore, as its title indicates, in gipsy music.

The slow sections, with its pathetic and declamatory nature, contrast with the harmonics' frenzy and vivacity, the pizzicatos and the vertiginous arpeggios, creating a musical firework effect, becoming a spectacular experience for the listener.

Playera y Zapateado, Op. 23

Playera

Inspired in a popular Andalusian song, it's a slow-timed, melancholic piece, filled with mystery. The typical Spanish-style harmonic conflict it's properly represented in this short but passionate piece.

Zapateado

Provided with a frantic rhythm, the violin plays a beautiful melody using staccatos, pizzicatos and harmonics. A piece of overflowing virtuosity.

Introduction and Tarantella, Op. 43

This piece's inspiration comes for an Italian dance from Taranto. With a cheerful and celebratory disposition, and accompanied by the sound of castanets and tambourine, the timing keeps progressively accelerating. Legend has it that this dance finds its origin in the antidote against tarantula's bite. Those

who were bitten by this arachnid should move and dance excitedly and furiously to get rid of the venom.

Introduction and Tarantella is a piece with two parts; the first one, with a clear romantic style, wraps the listener in a pure expressive atmosphere. Right after that comes the Tarantella: bow hits, chords, double strings... a technical resources display that make this second part an absolute frenzy.

JESÚS DE MONASTERIO Cantabria- Spain

1836 - Cantabria- Spain 1903

Monasterio is one of the most representative individuals of the Spanish violinist school, and is also the one who rescued Spanish music from the morass in which it was engulfed in the late XIX century. Violinist and composer, quite classicist, he remained most of his life in his home country, achieving in such way the emergence of his music and especially his violin music. Having made a brilliant career as a violinist throughout Europe, he settled in Madrid where he developed a very important educational work composing (mainly for his instrument), divulging and giving music a well deserved boost.

Adiós a la Alhambra (Goodbye to Alhambra)

Monasterio is a part of the musical Alhambriism, and this is one of the top creations of this movement.

A Moorish cantiga, a mixture between romanticism and exotic orientalism in which a beautiful melody sings to Granada's Alhambra. Using a descriptive language, this piece, evoking the nazarite palace, is filled with nostalgia and melancholy.

MANUEL DE FALLA Cádiz-Spain 1876 –
Alta Gracia-Argentina 1946

Representative of the musical nationalism, Falla is one of the most important composers of the first half of the xx century. He's dedicated all his life to art, culture and music.

Having been Felip Pedrell's pupil and a great friend of Debussy, Albéniz, Ravel and Stravinsky, the musical universe of the composer is filled with strong influences caused by his insatiable curiosity for culture. Besides popular music and folklore, one has to include his interest in polyphony, byzantine music, medieval music and composers such as Beethoven, Wagner or Mussorgski. All of the above makes Manuel de Falla a versatile composer, but with a genuine and unmistakable style.

Danza de la "Vida breve" (*Dance of the "Brief Life"*)
The Brief Life is a piece of youth, an Opera composed by Falla in 1905. In this piece there is a deep research in national music and folklore. He carried out melodic and rhythm studies around Spanish dances and songs, he observed the scales that this kind of music was using and applied the typical melismas of the flamenco songs, creating with all of this a new way of musical expression.

He included in the Opera two very passionate dances with great character that join all the investigations that the composer developed.

La suite española (*The Spanish suite*)
Inspired in diverse Spanish regions, Falla dedicates this piece to Ida Godebska, hostess of the one of the most crowded parisien cotteries held in the early xx

century. It's originally written for voice and piano, and it's the last work of the composer in Paris. In this album we can enjoy a fantastic adaptation for violin and guitar.

El Paño Moruno(*The Moorish Cloth*): Burlesque song from Murcia.

Nana (*lullaby*): Andalusian lullaby with an oriental touch. According to Falla's biographer this was the first music he ever heard in his life, as his mother used to sing it to put him to sleep.

Canción (*song*): Inspired in the Granada song from Inzenga song. It's a love song from Granada.

Asturiana (*Asturian*): Evoking the northern haze and melancholy, Falla drives us through the Asturian serenity.

Jota: Even though it's not based in any concrete piece, it's inspired in Aragonese copla.

Polo: We go back to Andalusia, in particular to the *Cante Jondo*. The violin replicates the voice moans, accompanied by the guitar. *Polo* is pure fire and passion.

Escena y Canción del Fuego Fatuo (*Will-o'-the-Wisp Song*)

The Will-o'-the-Wisp Song is a movement from *El amor brujo*, one of the most performed and versioned works of all Spanish musical history.

El amor brujo is a masterpiece composed by Manuel de Falla, inspired and dedicated to the Singer and dancer Pastora Imperio, with whom he kept a close friendship.

The Will-o'-the-Wisp Song, inspired in the Vito, one of the most popular gipsy dances, takes place inside a cave, where fire dances to the tune of magic and witchery. Fear, love and haunted spirits emanate from this melody, filled with fury and red hot passion. □

PABLO DE SARASATE (1844-1908)

1. Aires Gitanos, Op. 20	8'34
2. Romanza Andaluza, Op. 22, nº 1	5'15
3. Playera, Op. 23, nº 1	4'42
4. Zapateado, Op. 23, nº 2	3'50
5. Introducción y Tarantella, Op. 43	5'56

JESÚS DE MONASTERIO (1836-1903)

6. Adiós, a la Alhambra	6'14

MANUEL DE FALLA (1876-1946)

7. Escena y Canción del Fuego Fatuo
(de <i>El Amor Brujo</i>)	2'55

Suite Popular Española

8. <i>El paño moruno</i>	2'07
9. <i>Asturiana</i>	2'29
10. <i>Canción</i>	1'42
11. <i>Jota</i>	3'15
12. <i>Nana</i>	2'26
13. <i>Polo</i>	1'24
14. <i>Danza (de La Vida Breve)</i>	3'40

Arranjaments per a violí i guitarra: SERGI VICENTE

8 429977 521370

Aires gitanos

Ala Voronkova, violí
Sergi Vicente, guitarra

Fotografia de coberta: Inez del Prado

Disseny gràfic: Susana Rodríguez

Textos (castellà i català): Maria Voronkova

Corrector (castellà i català): Anna Collell

Traducció (anglès): Thais Martínez

Direcció musical: Guerassim Voronkov

Agraiments:

Sra. Núria Trias: cessió guitarra "A. Torres"

Solé Luthiers: cessió violí "A. Stradivarius"

Enregistrat: desembre de 2015 a "Sentir Estudis" sentir

Pressa de so i muntatge: Lluís Molas

Dip. Legal: B-28456-2015

Referència: LMG2137

2016 La mà de guido la mà de guido

All Rights of the producer and the owner of the work reserved