

La natura ha estat present reiteradament en la música, en trobem nombrosos exemples en compositors de totes èpoques i estils. Probablement no hi ha instrument tan associat als ocells i al seu simbolisme com la flauta, ja sigui en els autors del present enregistrament com en d'altres com Beethoven a la Simfonia Pastoral, Prokofiev a Pere i el Llop, Messiaen a *Le merle noir*, etc. El vol, el cant alegre o nostàlgic, el joc, el moviment i l'agilitat són evocats pels autors utilitzant la flauta com a actor per fer-ne una ombra que es mou, generalment, dins d'una natura idealitzada, poètica i ordenada, força bucòlica i una mica estereotipada, però no per això menys bella i encisadora.

L'afinitat de l'orgue i la flauta resulten evidents al ser, en el fons, dos instruments fonamentats en tubs sonors tot i que amb funcionaments diferents. La fusió de les sonoritats que produeixen com a duo resulta sorprenent i en alguns moments ens pot fer arribar a pensar que es tracta d'un sol instrument. Això ens ha permès, en gran mesura, l'adaptació d'algunes composicions d'entrada no concebudes íntegrament per aquesta formació com per exemple *Il Gardellino* de Vivaldi, les peces de Couperin o el concert de Lampe.

Il Gardellino forma part del conjunt de 6 concerts per a flauta i orquestra Op. X d'Antonio Vivaldi. Juntament amb la *Nocte* i *La tempesta di mare*, resulten ser els més coneguts dels sis. Tots ells, amb un clar lligam amb la natura, presenten una escriptura imaginativa, original i innovadora respecte a altres obres per a flauta de l'època.

Les peces per a clavecí de François Couperin són una descripció o encara millor, una evocació sonora de llocs, sentiments, personatges i circumstàncies. En aquest cas les tres peces extretes del 14è ordre del 3er llibre ens presenten al rossinyol i el tallarol, adjectivats amb sentiments diversos, com l'enamorament, un símbol habitual en el rossinyol, la tristesa o el triomf. El mateix Couperin suggereix la possibilitat de poder-ho tocar amb una flauta travessera.

El característic salt de tercera descendent del cant del cucut és potser un dels més recurrents en la literatura musical i aquí en tenim dues mostres d'autors, d'altra banda, poc coneguts. John Lampe, tot i ser d'origen saxó, va ser un conegut compositor d'òperes d'èxit al Londres de la primera meitat del segle XVIII. Per a la present gravació s'ha utilitzat una versió per a tecla de l'època. Johan Kaspar Kerll, per la seva banda, va ser un nexa important entre la música italiana i la música del sud de

l'Alemanya del segle XVII. Kerll va passar una temporada a Roma estudiant amb Giacomo Carissimi i, curiosament, sota el títol *Capriccio sopra il cucu* trobem, també, una composició de Girolamo Frescobaldi, el cèlebre organista de Sant Pere. Val la pena recordar igualment que el mot *capriccio* també ens remet a un animal o més concretament als moviments erràtics i inesperats de la cabra.

De la immensa producció de sonates de Domenico Scarlatti, un reduït nombre s'associen més a l'orgue que al clavecí, generalment pel fet que hi ha alguna referència explícita a la registració. En el cas de la Sonata K 255, aquesta referència és més aviat ambigua, el que és clar, és la menció al cant d'un ocell mitjançant la indicació '*tortorilla*', traduïda en una fórmula rítmica i melòdica molt característica. Una cosa similar fa Antoni Soler en la sonata R 108 on tradueix amb gran precisió el cant d'una coneguda au galliforme.

Johannes Donjon, Franz Doppler i Ernesto Köhler formen part dels distingits flautistes virtuoses del segle XIX (com ho foren al segle XVIII J. J. Quantz, F. Devienne i al XIX i XX J. Tolou, J. Andersen, P. Taffanel, P. Gaubert, etc). La seva formació musical comprenia també la composició, això els permetia aportar a les seves obres un profund coneixement de

l'instrument, podent escriure per a la flauta de manera espontània i natural, explotant al màxim les seves possibilitats expressives i virtuosístiques. Això és especialment evident a l'Op. 21 de Franz Doppler, una peça original per a flauta i quartet de trompes o harmònim. La peça de Donjon s'inscriu dins l'estilística de la música de saló i la Polka de Köhler forma part de la típica música de quiosc per a banda i instrument solista, especialment dedicada al flautí. En aquest cas, l'acompanyament a l'orgue d'aquest tipus de música resulta molt adient, donada l'afinitat amb la tradició d'orgues mecànics centreeuropea de finals del segle XIX i principis del XX, que apropiava la sonoritat de l'orgue a la música popular i a tot tipus de públic.

Pan et les oiseaux de Jules Mouquet forma part de la bucòlica sonata per a flauta i piano *La flûte de Pan*, probablement la peça més interpretada d'un compositor pràcticament oblidat i que es va mantenir al marge de les revolucions estètiques de la primera meitat del segle XX.

Joan Castillo i Marc Farré

4

Melchior d'Hondecoeter (1636-1695): *Das Vogelkonzert*

CASTELLANO

5

Desde siempre la naturaleza ha estado presente en la música. Numerosos ejemplos de compositores de todas las épocas y estilos lo atestiguan y, probablemente, no hay instrumento tan asociado a los pájaros y a su simbolismo como la flauta travesera, ya sea en los compositores de la presente grabación, como en la obra de otros autores como Beethoven y su *Sinfonía Pastoral*, Prokofiev en *Pedro y el lobo*, o Messiaen en *Le merle noir*, por citar a autores bien distintos.

El vuelo, el canto alegre o nostálgico, el juego, el movimiento y la agilidad son evocados por los compositores utilizando la flauta como actor para representar una sombra de estos pájaros y sus cantos, que se mueven generalmente dentro de una naturaleza idealizada, poética, ordenada y bucólica, la cual juega con el estereotipo, pero no por eso resulta menos atractiva y encantadora.

La afinidad del órgano y la flauta travesera resulta evidente tratándose de dos instrumentos basados en tubos sonoros, a pesar de que presentan funcionamientos diferentes. La fusión de la sonoridad que producen como dúo sorprende y en algunos momentos nos puede parecer que se trata de un solo instrumento. Esto nos ha permitido, en gran medida, la adaptación de algunas composiciones inicialmente no concebidas para esta formación como, por ejemplo, en *Il Gardellino* de Vivaldi, en las piezas de Couperin o en el concierto de Lampe.

Il Gardellino forma parte del conjunto de seis conciertos para flauta y orquesta Op. X de Antonio Vivaldi. Junto con la *Nocte* y *La tempesta di mare* resultan ser los más conocidos de la colección. Todos ellos, con un claro vínculo con la naturaleza, presentan una escritura imaginativa, original y novedosa respecto a otras obras para flauta del mismo período.

Las piezas para clave de François Couperin son una descripción o, todavía mejor, una evocación sonora de lugares, sentimientos, personajes y circunstancias. En este caso las tres piezas extraídas del Orden nº 14 del tercer libro hacen referencia al ruiseñor y a la curruca, todos ellos adjetivados con distintos sentimientos: el enamoramiento, un símbolo habitual y tópico en el ruiseñor, la tristeza o el triunfo. El mismo Couperin sugiere la posibilidad de poder interpretar la pieza *Le Roussignol en amour* con la flauta travesera.

El salto característico de tercera descendente del canto del cuco es quizás uno de los más recurrentes en la literatura musical. En este programa tenemos dos muestras interesantes de ello correspondientes a autores actualmente poco conocidos. Tal es el caso de John Lampe, que a pesar de ser de origen sajón fue un conocido compositor de óperas de éxito en el Londres de la primera mitad del siglo XVIII. Para esta grabación se ha utilizado una versión para tecla de la época. Johan Kaspar Kerll, por su parte, fue uno de los compositores que durante el siglo XVII establecieron puentes entre la música italiana y la música del sur de la Alemania de aquella época. Kerll pasó una temporada en Roma estudiando con Giacomo Carissimi y curiosamente, bajo el título *Capriccio sopra il cucu* encontramos también una composición de Girolamo Frescobaldi, el célebre organista de San Pedro. Recordemos además que la palabra *capriccio* también nos remite a un animal o más concretamente a los movimientos erráticos e inesperados de la cabra (*capra* en italiano).

De la inmensa producción de sonatas de Domenico Scarlatti un reducido número se asocia más al órgano que al clave, generalmente por el hecho de que hay alguna referencia explícita a la registración, aunque

en el caso de la *Sonata K 255* esta referencia es más bien ambigua. Lo que sí es evidente es la mención al canto de un pájaro mediante la indicación 'tortorilla', traducida en una fórmula rítmica y melódica muy característica. Algo parecido hace Antoni Soler en la *Sonata R 108* donde reproduce con gran precisión el canto de un gallo.

Johannès Donjon, Franz Doppler y Ernesto Köhler forman parte de los distinguidos flautistas virtuosos del siglo XIX, como lo fueron en el siglo XVIII: J. J. Quantz y F. Devienne y en los siglos XIX y XX: J. Tolou, J. Andersen, P. Taffanel, W. Popp y P. Gaubert. Su formación musical comprendía también la composición y esto les permitía aportar a sus piezas un profundo conocimiento del instrumento y así podían escribir para la flauta de manera espontánea, natural y adecuada a sus posibilidades expresivas y virtuosísticas, especialmente en el caso de F. Doppler. Su *Op. 21* es una pieza original para flauta y cuarteto de trompas o harmonium. La pieza de Donjon se inscribe dentro de las características típicas de la música de salón del XIX y la polka de Köhler forma parte de la habitual música de quiosco para banda e instrumento solista, especialmente el flautín. En este caso la afinidad de este tipo de música acompañada con un órgano resulta natural dada la tradición de órganos mecánicos centroeuropea de finales del siglo XIX y principios del XX, que acercaba la sonoridad del órgano a la música popular y a todo tipo de público.

Pan et les oiseaux de Jules Mouquet forma parte de la bucólica sonata para flauta y piano *La flûte de Pan*, probablemente la pieza más interpretada de un compositor prácticamente olvidado y que se mantuvo al margen de las revoluciones estéticas de la primera mitad del siglo XX.

Joan Castillo y Marc Farré

Nature has always been present in music; we can find numerous examples in composers' works of all the periods and styles. Probably there isn't any other instrument as much associated with birds and their symbolism as the transverse flute is, either in composers' works of present recording, or Beethoven's Pastoral Symphony, Prokofiev's Peter and the Wolf, Messiaen's *Le merle noir*, etc. Flight, cheerful or nostalgic singing, game, movement and agility are recalled by authors using the flute as an actor that represents shadows moving generally inside nature, which is idealized, poetic, organized, bucolic and plays with stereotypes, but nevertheless it doesn't make it less attractive and charming.

The similarity of the organ and the transverse flute seems evident due to resonant pipes both instruments are based on, in spite of presenting different functioning. The fusion of the sound they produce as a duo surprises and at some moment it can make us believe that we deal with a single instrument. It has permitted us, to a great extent, to adapt some compositions initially not conceived for this formation like for example Vivaldi's *Il Gardellino*, Couperin's works or Lampe's concert.

Il Gardellino is a part of a series of Antonio Vivaldi's six concerts for orchestra and flute Op. X. Together with *La Notte* and *La Tempesta di Mare* they are known as the most famous of the six. All of them, which are closely linked with nature, present an imaginative and original script with regard to other works for flute of the same period.

The pieces for harpsichord by François Couperin are a description or rather a resounding evocation of places, feelings, characters and circumstances. . . in this case the three pieces taken from the 14th ordre of the 3rd book refer to birds, the nightingale and the white-throat embodying different sentiments, falling in love, a symbol of which is usually the nightingale, sadness or triumph. Couperin himself suggests the possibility of playing *Le Roussignol en amour* with the flute.

The characteristic descending 3rd of the cuckoo's singing is perhaps one of the most recurring in musical literature. And here we have two examples of little-known authors. John Lampe, in spite of coming from Saxony, was a famous composer of successful operas in London in the first half of the 18th century. Johann Kaspar Kerll, in his turn, was one of the composers who established bridges between Italian music and the music of Southern Germany in the 17th century. In fact, under the title of *capriccio sopra il cucu* we find a composition by Girolamo Frescobaldi from Rome where Kerll studied with Giacomo Carissimi around 1648. It is worth mentioning that the word *capriccio* refers also to an animal or rather to erratic and unexpected movements of the goat (*Capra* in Italian).

From the immense number of sonatas by Domenico Scarlatti only a few of them are more associated with the organ than with the harpsichord generally because there is an explicit reference to registration, in the case of Sonata 255 this reference is quite ambiguous. What is evident is the mention of a bird's singing by indicating "tortorilla" (little turtledove) turned into a very characteristic, rhythmic and melodious formula. There is something similar in Antoni Soler's sonata R

108, where he reproduces the cock's singing very accurately.

Johannès Donjon, Franz Doppler and Ernesto Köhler are part of consummate distinguished flautists of the 19th century (like J. J. Quantz, F. Devienne in the 18th century and J. Tolou, J. Andersen, P. Taffanel, W. Popp, P. Gaubert in the 19th and 20th centuries). Their musical training also included composition, which let them contribute thorough knowledge of the instrument to their pieces, being able to compose for flute in a spontaneous and natural manner owing to their expressive and masterful potential. It is particularly demonstrated in Op. 21 by Franz Doppler, an original piece for flute and quartet of french horns or harmonium. Donjon's work falls within the typical characteristics of the salon music of the 19th century and Köhler's Polka is inscribed in bandstand's music for wind ensemble and soloist instrument, especially for the piccolo. In this case the affinity of this music with the organ sounds natural due to the central European tradition of the mechanical organs of the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries that approximated the sound of this instrument to popular music and all sorts of public.

Jules Mouquet's *Pan et les oiseaux* is a part of the bucolic sonata for flute and piano *La flûte de Pan*, perhaps the most performed piece by a completely forgotten composer, who remained on the sidelines of the aesthetic revolutions of the first half of the 20th century.

Joan Castillo and Marc Farré

OCELLS I MÚSICA

1	Rossignolet [Johannès Donjon (1830-ca.1912)]	3'58
	Cu'ckoo Concerto [John F. Lampe (1703-1751)]	
2	Allegro	2'28
3	Adagio	1'09
4	Allegro	1'32
5	Sonata K255 per a orgue [Domenico Scarlatti (1660-1725)]	5'20
6	Pan et les oiseaux, op. 15 [Jules Mouquet (1867-1946)]	6'12
7	L'oiseau des bois. Idylle, op. 21 [Franz Doppler (1821-1883)]	5'21
8	Capriccio sopra il cucu, per a orgue [Johann Kaspar Kerll (1627-1693)]	4'24
9	Le rossignol en amour [François Couperin (1688-1733)]	2'52
10	Les fauvettes plaintives [François Couperin]	3'03
11	Le rossignol vainqueur [François Couperin]	1'22
12	Sonata 108 per a orgue [Antoni Soler (1729-1783)]	3'49
	Concert "Il Gardellino" op. 10 núm. 3 [Antonio Vivaldi (1678-1741)]	
13	Allegro	4'00
14	Cantabile	2'59
15	Allegro	2'58
16	Nightingale Polka [Ernesto Köhler (1849-1907)]	5'12

LMG 2144

DDD

Durada
56'08

Marc Farré, flauta travessera
Joan Castillo, orgue

Orgue T2 construït per J. Castillo Gil i J. Castillo Martinez
Disposició: Quintant de 8' i Octava oberta de 4'
Flauta travessera Altus 1307

Portada: Carel Fabritius (1622-1650): *Het putterje*

Enregistrat el 6 i 7 de Juliol de 2015 a la Sala
Casallachs de La Garriga
Presca de so i muntatge: Pep Serdá

ENGLISH COMMENTARY INSIDE
COMENTARIOS EN ESPAÑOL EN EL INTERIOR
COMENTARIS EN CATALÀ A L'INTERIOR

Dip. Leg.: B-24541-2016
©(P) 2016 La Mà de Guido
(www.lamadeguido.com)

