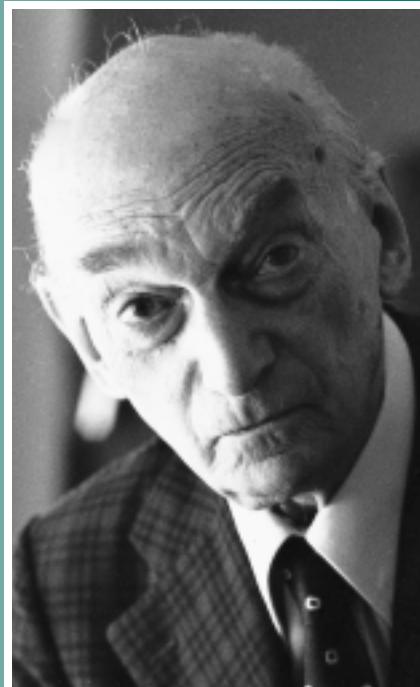

Frederic

M O M P O U

1893-1987

Frederic MOMPOU

1893 - 1987 CENTENAIRE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Mompou". The signature is fluid and expressive, with a large, sweeping curve on the left and more detailed lettering on the right.

EDITIONS SALABERT 1993

Table des matières	-BIOGRAPHIE - BIOGRAPHY - BIOGRAFIA	4-6
Contents	SUBURBIS - CANTS MAGICS -	
	MUSICA CALLADA.....	8-17
Indice	CATALOGUE DES ŒUVRES	
	CATALOGUE OF THE WORKS	
	CATALOGO DE LAS OBRAS	
	• Piano	19-21
	• Orgue - Organ - Organo	21
	• Guitare - Guitar - Guitarra	21
	• Musique de chambre - Chamber music -	
	Musica de camera	22
	• Voix et piano - Voice and piano -	
	Canciones	22-24
	• Chœur - Choir - Coro	24
	• Voix et orchestre - Voice et orchestra -	
	Voz y orquesta	25
	• Orchestre - Orchestra - Orquesta	25
	• Musique de scène - Incidental music -	
	Música escenica	25
	DISCOGRAPHIE - DISCOGRAPHY -	
	DISCOGRAFIA	27-28
	BIBLIOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHY -	
	BIBLIOGRAFIA	29-30
	ADRESSES UTILES - USEFUL ADDRESSES -	
	DIRECCIONES	32
	LISTE DES ABREVIATIONS - LIST OF	
	ABBREVIATIONS - INDICE DE	
	ABREVIATURAS	34-35

En couverture :
photo Pilar Aymerich

page de gauche :
Le jeune Mompou en 1905
Photo (x)

FREDERIC MOMPOU

(1893-1987)

Né à Barcelone de mère française et père catalan, rattaché à Paris — sa terre de formation et sa patrie d'adoption pendant de longues périodes — Frederic Mompou est sans doute le compositeur le plus représentatif de l'histoire de la musique catalane.

Bien que d'autres compositeurs nés aussi en Catalogne comme Albeniz et Granados l'aient précédé dans la notoriété internationale, Mompou est pourtant celui qui donnera à l'âme de la musique catalane une réelle projection universelle (Albeniz s'identifiant davantage à l'Andalousie et Granados au caractère madrilène).

Mais, comme le dit Vladimir Jankélévitch*, « Mompou n'a jamais prétendu être un folkloriste ; mais il aime et utilise le chant populaire, le chant populaire catalan, et parfois aussi il le réinvente ; il est lui-même l'âme chantante de la Catalogne ».

Né la même année que le célèbre peintre Joan Miró et le grand poète catalan Carles Riba, le nom de Mompou s'inscrit dans le mouvement de *Renaissance Catalane* qui depuis Verdaguer (1845-1902) donnera des figures aussi significatives que Gaudí, Dalí ou Casals.

Mais, si Mompou refuse d'être un folkloriste, il rejette aussi l'appellation de compositeur : « J'ai toujours protesté lorsque l'on m'appelle compositeur — m'écrivait-il il y a quelques années — Je ne suis pas un compositeur; je ne veux pas être un compositeur. Je crois, tout simplement, que je suis *une musique*, une musique dont je suis convaincu que ce n'est pas moi qui la fais, car j'ai toujours la sensation qu'elle vient en moi de dehors ». Pour Mompou, l'essentiel est d'obtenir « la plus grande force expressive avec le maximum de simplicité et d'économie de moyens, ainsi que le retour à un primitivisme pour exposer l'idée musicale nue et pure ».

Comment un être aussi intuitif a-t-il pu composer une œuvre aussi vaste dont l'intégrale pour piano représente l'un des apports les plus singuliers et considérables du répertoire pianistique du 20e siècle ? « Le mystère de Mompou — reprenant encore Jankélévitch — nous fuit dès qu'on essaie de l'étiqueter ou de le rattacher à des catégories réflexibles. Mais on peut percevoir cette voix sensible et inimitable, qui est la voix même du silence... Ce que veut Mompou, à la recherche de la *solitude sonore* c'est atteindre le point inattingible où la musique est devenue la voix même du silence, où le silence lui-même s'est fait musique ».

* Vladimir Jankélévitch. *La Présence lointaine; "Le message de Mompou"*; Le Seuil, Paris

Narcis Bonet

Frederic MOMPOU

(1893-1987)

Born in Barcelona of a French mother and a Catalan father, attached to Paris — the land of his education and his adopted homeland for long periods — Frederic Mompou is without doubt the most representative composer in the whole history of Catalan music.

Although other composers also born in Catalonia such as Albeniz and Granados achieved international celebrity before him, Mompou is nonetheless the one who really projected the soul of Catalan music into the world, since Albeniz was identified more with Andalusia and Granados with Madrid.

Yet as Vladimir Jankélévitch* has said, “Mompou has never claimed to be a folklorist; but he does love and use popular song, Catalan popular song, and at times he reinvents it; he is himself the soul of Catalonia in song”.

Born in the same year as Joan Miró and the great Catalan poet Carles Riba, the name of Mompou is associated with the Catalan renaissance movement which since Verdaguer (1845-1902) has given rise to such significant figures as Gaudí, Dalí and Casals.

However if Mompou refuses to be a folklorist he also rejects the appellation of composer. “I have always protested when I am called a composer — he wrote to me several years ago — I am not a composer; I do not wish to be a composer. I believe, quite simply, that I am a music; a music which I am sure is not made by me, for I always have the feeling that it comes into me from without.” The essential thing for Mompou is to acquire “the greatest expressive force with maximum simplicity and economy of means, as well as a return to primitivism in order to present the musical idea naked and pure”.

How can such an intuitive being have composed such a large body of works, of which those for piano represent one of the most singular and considerable contributions to the piano repertory of the 20th century? “The mystery of Mompou - to quote Jankélévitch again - eludes us as soon as we try to label it or attach it to some conceptual category. Yet we are able to perceive this sensitive, inimitable voice, the voice of silence itself... Mompou’s desire in seeking this solitude in sound, is to reach the unattainable point where music becomes the very voice of silence, where silence itself becomes music.”

* Vladimir Jankélévitch. *La Présence lointaine; “Le message de Mompou”*; Le Seuil, Paris

Narcis Bonet

Frederic MOMPOU

(1893-1987)

Nacido en Barcelona, de madre francesa y padrecatalán, arraigado en París — su tierra de formación y su patria de adopción durante largos períodos — Frederic Mompou es, sin duda, el compositor más representativo de la historia de la música catalana.

Aún cuando otros compositores también nacidos en Cataluña, como Albéniz y Granados, le precedieran en la notoriedad internacional, Mompou es quién dará una real proyección universal al alma de la música catalana (Albéniz identificándose más bien con Andalucía y Granados con el carácter madrileño).

Sin embargo, como dice Vladimir Jankélévitch*, «Mompou jamás ha pretendido ser un folklorista; pero ama y utiliza el canto popular, el canto popular catalán, y a veces también lo reinventa; él mismo es el alma cantante de Cataluña».

Nacido el mismo año que el célebre pintor Joan Miró y el gran poeta catalán Carles Riba, el nombre de Mompou se inscribe en el movimiento de la Renaixença Catalana que, desde Verdaguer (1845-1902), dará figuras tan significativas como Gaudí, Dalí o Casals.

Pero si Mompou se niega a ser un folklorista, también rechaza la denominación de compositor: «Siempre he protestado cuando se me llama compositor. Yo no soy un compositor, no quiero ser un compositor» — me escribía hace algunos años. «Sencillamente creo que soy una música, una música la cual estoy convencido de que no hago yo, pues tengo siempre la sensación que viene de afuera a dentro». Para Mompou lo esencial es «conseguir la máxima fuerza expresiva con la máxima simplicidad y economía de medios, así como el retorno a un primitivismo donde se expone la idea musical desnuda y pura».

¿Cómo explicar que un ser tan intuitivo haya podido componer una obra tan vasta cuya integral para piano representa una de las aportaciones más singulares y considerables del repertorio pianístico del siglo XX? «El misterio de Mompou — citando de nuevo a Jankélévitch — se nos escapa en cuanto intentamos ponerle una etiqueta o encuadrarlo dentro de unas categorías reflexibles. Pero se puede percibir esta voz sensible e inimitable, que es la voz misma del silencio... Lo que quiere Mompou, en su búsqueda de la soledad sonora, es alcanzar el punto innaccesible donde la música se convierte en la voz misma del silencio, donde el mismo silencio se hace música».

* Vladimir Jankélévitch. *La Présence lointaine; «Le message de Mompou»*; Le Seuil, París

page de droite :
Extrait de Suburbis (1916-17)

SUBURBIS (FAUBOURGS)

Au sujet de cette œuvre qui date de 1916-17, Mompou dit :

“ Ce sont les faubourgs, les quartiers extrêmes de la ville. Cette idée appartient, de même que *Scènes d'enfants*, à l'époque de mes grandes promenades dans les environs de Barcelone. ”

1 - El carrer, el guitarrista i el vell cavall : (La rue, le guitariste et le vieux cheval.)

Un thème introductif présente une rue d'un quartier ouvrier au crépuscule. Par la suite, le guitariste joue une valse pleine de mélancolie et pour finir, le dessin initial habilement modifié traduit le cheminement vacillant du vieux cheval qui retourne à l'étable.

2 - Gitanes (Gitanes) : Ce morceau comprend deux fragments. L'apparence romantique des gitanes disant la bonne aventure est suivie d'une danse exprimant des sentiments divers.

3 - La cegueta (La petite aveugle) : La figure pathétique de la petite aveugle prend naissance sous quelques traits essentiels habilement harmonisés.

4 - L'home de l'aristó (L'homme à l'ariston) : Suburbis termine aimablement avec la description d'un vieux mendiant jouant sur un instrument populaire un peu désaccordé.

CANTS MAGICS

Dans cette œuvre si bien écrite pour le piano se révèle un tempérament à la fois énergique et rêveur, volontaire et méditatif. On y voit paraître des lambeaux mélodiques populaires naïfs et tendres ou douloureux et la mise en œuvre est d'un art qui étonne de la part d'un musicien dont le métier n'a pas été poussé. Et c'est que l'auteur pense la musique autant qu'il la sent et que chaque suite d'accords s'impose à son esprit avec une logique inexorable. Elles passent sur des pédales floues toutes gonflées de la sève circulante dans le tronc mélodique choisi et s'éteignent dans la tonalité première qui ne fut jamais perdue de vue.

Henri COLLET

MUSICA CALLADA

(MUSIQUE DU SILENCE)

En 1951, Mompou met en musique le *Cantar del Alma* (*Chant de l'Ame*) de San Juan de la Cruz, et ainsi qu'il le dira par la suite en diverses occasions, c'est précisément dans les vers de ce grand poète mystique qu'il trouva l'authentique définition de sa propre musique. Une strophe d'un autre poème, *Cantico espiritual* (*Cantique spirituel*) est une révélation pour Mompou et lui suggère le titre de l'œuvre qui exprime le plus éloquemment son attitude esthétique :

*“La noche sosegada
En par de los levantes de la aurora,
la música callada.
La soledad sonora
la cena que recrea y enamora.”*

Voici l'origine de *Música Callada* qui, comme le dit Mompou dans son discours d'entrée à l'Académie des Beaux-Arts de Sant Jordi : " se tait parce que son audition est intérieure. Contention et réserve. Son émotion est secrète et elle ne prend forme sonore que par ses résonances dans la froideur de notre solitude. "

La composition de *Música Callada* s'étend sur huit années de 1959 à 1967. L'œuvre compte vingt-huit morceaux répartis en quatre cahiers.

Le premier daté de 1959 comprend neuf pièces dont deux, écrites antérieurement, servirent d'accompagnement à la récitation de deux poèmes de Paul Valéry. La première pièce portant l'indication "angelico" (angélique) est une simple mélodie de caractère mystique. La seconde servait de préambule au poème de Valéry : *Le Pas*. Dans la troisième, on reconnaît un indicatif de la chaîne SER. *Afflito e penoso*, la quatrième pièce élabora sa construction à partir de ses deux notes initiales. La cinquième pièce nous fait entendre des sonorités métalliques telles le martellement obsédant d'une forge. Le *Lento* qui suit est une belle mélodie répétée six fois avec d'intéressantes variations thématiques. Une prière suppliante et triste se dégage de la septième pièce. Introduction à l'*Indifférent* de Paul Valéry, la huitième page est la moins mystique de la série. Deux thèmes, l'un lent, l'autre plus animé, constituent la neuvième pièce.

Le deuxième cahier date de 1962 et comporte sept morceaux. Le *Lento cantabile* qui ouvre cette série est très actuel par son traitement intervallique et harmoni-

que. Le numéro onze, plus léger et optimiste, est un *Allegretto* brièvement interrompu par un *Lento*. Avec la douzième pièce, monothématique, on retrouve une atmosphère de tristesse tandis que le folklore catalan apparaît avec fugacité dans la treizième. Tout à fait exceptionnellement, la pièce quatorze fait allusion à la technique dodécaphoniste. Une évocation spontanée de Chopin nous parvient dans la pièce numéro quinze tandis que la seizième, *calmo i molto cantabile*, est totalement typique de Mompou.

Le troisième cahier ne comprend que cinq pièces et date de 1965. Un simple élément initial en octaves génère le *Lento* désolé et répétitif que constitue la dix-septième pièce.

De même, la dix-huitième est construite à partir d'un minime élément générateur. Des pièces dix-neuf et vingt, Mompou affirmait qu'elles étaient ses préférées. Dans la première d'entre elles, lyrisme et passion se cachent sous un calme apparent tandis que la seconde traduit un moment de sereine intimité. Plus triste, le numéro vingt-et-un clôt le cahier avec une certaine solennité.

Le quatrième cahier date de 1967 et correspond à une bourse de composition accordée à Mompou par la Fondation Joan March. Il fut créé au Festival International de musique de Cadaques de 1972 par Alicia de Larrocha. Les sept pièces contenues dans ce cahier se caractérisent par un certain air d'improvisation, ce qui les rend particulièrement attirantes. Le *Molto lento e tranquilo* initial, bithématique, se développe dans un tempo volontairement indéterminé, alternant luminosité et lyrisme. Le mouvement initial *Molto lento e tranquilo*, bi-thématische, se développe dans une volontaire indétermination de tempo, alternant luminosité et lyrisme.

Le numéro suivant, également bi-thématische, est une mélodie mélancolique et très intime qui doit s'exécuter Calme, avec clarté. Le *Moderato* du numéro vingt-quatre débute avec une grande placidité pour s'animer par la suite dans un lyrisme vêtement. Vient ensuite un mouvement lent qui rappelle le *Prélude pour la main gauche* et où apparaît spontanément une série de douze notes traitée avec une totale liberté. Les pièces vingt-six et vingt-sept, respectivement *lento* et *lento molto* sont des pages de grande intimité dont l'émotion contenue se manifeste à travers une recherche sonore très personnelle. On parvient ainsi à la fin du cahier et de l'œuvre entière avec un *lento* constitué d'accords expressifs d'où se dégage un *cantabile* en forme d'adieu chargé d'émotion.

SUBURBIS **(SUBURBS)**

This piece, dated from 1916-17, made Mompou say: «These are the suburbs, the furthermost quarters of the town. This idea, along with the Scènes d'enfants belongs to the days when I used to take long walks in the surroundings of Barcelona».

1. El carrer, el guitarrista i el vell cavall : (The street, the guitarist and the old horse).

The introduction theme takes us to a street of the workers' part of the city at sunset. Later on the guitarist plays a melancholic waltz, and in the end the cleverly transformed initial theme shows the old horse stumbling back to his stable.

2. Gitanes (Gipsies): The two fragments of this piece bring out the romantic aspect of some fortune-telling gypsies, followed by a dance expressing various feelings.

3. La cegueta (The little blind one): The pathetic figure of the little blind girl is drawn with a few marked and subtly harmonised phrases.

4. L'home de l'aristó (The man with the «ariston»): Suburbis ends on a pleasant note by describing an old beggar playing on a popular instrument which is slightly out of tune.

CANTS MAGICS

The temperament of this piece, so well served by the piano, is at the same time fiery and musing, voluntary and meditative. Scraps of popular melodies appear here and there, naïve and tender or mournful. The workmanship is remarkable considering the composer's poorly developed skills. This is because he thought out the music as much as he felt it, and the chord successions obey an implacable logic. They float above blurred pedals full of a vital energy flowing in the melodic trunk, and they die away in the original key which had never been forgotten.

MUSICA CALLADA

(THE MUSIC OF SILENCE)

In 1951 Mompou set San Juan de la Cruz's Cantar del Alma (Song of the soul) to music; he often remarked that it is in the verses of this great mystical poet that he found an authentic definition of his own music. One of the stanzas of another poem, Cantico espirituel (Spiritual Canticle) acted as a revelation for Mompou and inspired the title of the piece which expresses in the most eloquent fashion his esthetical attitude. Here are the verses of Saint John :

“ La noche sosegada
En par de los levantes de la aurora,
la música callada.
La soledad sonora
la cena que recrea y enamora. ”

This is what inspired Música Callada which «falls silent because it must be heard in one's inner self», as Mompou said in the speech he made when entering the Beaux Arts Academy of San Jordi : «Restraint and discretion. The emotion remains hidden, and the sounds only take shape when they find echoes in the bareness of our solitude».

Música Callada took eight years to be composed, between 1959 and 1967. The work contains twenty-eight pieces divided in four books.

The first book, written in 1959, contains nine pieces of which two, written before, were used to accompany the recital of two of Paul Valery's poems. The first piece, qualified by the word «angelico» (angelic) is a simple melody of a mystical character.

The second was used as a preamble to Paul Valery's poem Le Pas. The third is used as the signature-tune of the TV station SER. The development of the fourth piece, Afflito e penoso, is based on its first two notes. The metallic sonorities of the fifth remind one of the obsessive hammering of a forge. The following lento consists of a beautiful melody repeated six times with interesting thematic variations. A sad, imploring prayer emerges from the seventh. The eighth piece, which was used to introduce Paul Valéry's L'Indifférent is the least mystical of the series. Two themes, the one slow, the other more lively make up the last piece.

The second book, written in 1962, contains seven pieces. The intervals and harmonies of the opening piece of this series, Lento cantabile, are very modern. N° 11 which consists of an Allegretto interrupted by a short Lento, is lighter and more optimistic in character. The twelfth piece has a single sad theme, whereas a bit of folklore briefly appears in the thirteenth. The fourteenth exceptionally uses dodecaphonic techniques. Chopin is spontaneously alluded to in the fifteenth whereas the sixteenth, calmo i molto cantabile is typical of Mompou.

The third book, written in 1965, contains only five pieces. The simple introductory motif in octaves gives birth to the disconsolate, repetitive Lento of the seventeenth piece. The next one is equally composed on a minimal generating motif. Mompou claimed the next two pieces were his favorites. Though apparently calm, the nineteenth hides lyricism and passion while the twentieth introduces a moment of quiet intimacy. The sadness of the twenty-first piece lends a solemn note to the end of this book.

Mompou wrote the fourth book in 1967, for the composition scholarship of the Joan March Foundation. The work was first performed by Alicia de Larrocha in the International music Festival of Cadaques, in 1972. The seven pieces of this book give an impression of having been improvised, thus making them particularly attractive. The two themes of the first movement, Molto lento e tranquilo, alternately express luminous and lyrical elements which are played with a purposely indefinable tempo. The following piece also uses two themes based on a melancholic and discreet melody, which must be played Calme, in a clear fashion. After a quiet beginning the Moderato of the twenty-fourth piece becomes passionately lyrical. In the slow movement that follows, reminding one of the Prelude for the left hand a series of twelve notes appear spontaneously and are freely developed. Pieces number twenty-six and seven, Lento and Lento molto, are very personal in character and their contained emotion emerges from the highly individual manner in which the composer explores sounds. Leave is taken of the book and of the whole work by a lento made of expressive chords from which rises a cantabile full of emotion.

SUBURBIS

(SUBURBIOS)

Refiriéndose a esta obra que se sitúa entre 1916 y 1917, Mompou dice: "Son los suburbios, los arrabales extremos de la ciudas. Esta idea, al igual que las *Scènes d'enfants*, pertenece a la época de mis grandes paseos por la afueras de Barcelona".

1 - El carrer, el guitarrista i el vell cavall. (La calle, el guitarrista y el viejo caballo). Un tema introductorio presenta una calle de un barrio obrero al anochecer. Luego, el guitarrista toca un vals lleno de melancolía y, finalmente, el dibujo inicial, habilmente modificado, traduce el caminar vacilante del viejo caballo que regresa al establo.

2 - Gitanes. (Gitanas). Este número comprende dos fragmentos. El aspecto romántico de las gitanas que practican la buenaventura se completa con una danza que expresa sentimientos diversos.

3 - La cegueta. (La cieguecita) La patética figura de la cieguecita surge de unos pocos trazos esenciales habilmente armonizados.

4 - L'home de l'aristó. (El hombre del aristón). Suburbis termina amablemente con la descripción de un viejo mendigo que toca un instrumento popular algo desafinado.

CANTS MAGICS

(Cantos mágicos)

En esta obra tan bien escrita para el piano se revela un temperamento a la vez enérgico y soñador, voluntarioso y meditabundo. En ella aparecen unos destellos melódicos populares, ingénuos y tiernos o dolorosos. Su elaboración muestra un arte que sorprende por parte de un músico cuyo oficio no ha sido mayormente cultivado. De hecho, el autor piensa la música tal como la siente, de modo que cada sucesión de acordes se impone a su mente con una lógica inexorable para pasar, desde un nebuloso pedal rebosante de la savia que circula por el tronco melódico escogido, hasta desvanecerse en la tonalidad inicial que jamás dejó de vislumbrarse.

Henri COLLET

MUSICA CALLADA

En 1951 Mompou puso música al *Cantar del Alma* de San Juan de la Cruz y, tal como dijo en diversas ocasiones, fué precisamente en los versos del gran poeta místico donde encontró la auténtica definición de su propia música. Una estrofa de otro poema, *Cántico espiritual*, resultó especialmente reveladora para Mompou y le sugirió el título de la obra que expresa más elocuentemente su actitud estética :

"La noche sosegada
en par de los levantes de la aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora"

Este es el origen de *Música callada* que, como dijo el propio Mompou en su discurso de ingreso a la Academia de Bellas Artes de Sant Jordi, "... es callada porqué su audición es interna. Cintención y reserva. Su emoción es secreta y solo toma forma sonora en sus resonancias bajo la fría bóveda de nuestra soledad".

La composición de *Música callada* cubre ocho años entre 1959 y 1967. La obra consta de veintiocho números repartidos en cuatro cuadernos.

El Primer cuaderno (1959) comprende nueve piezas, dos de las cuales, escritas anteriormente, sirvieron de acompañamiento a la recitación de dos poemas de Paul Valéry. La primera, "angélico" es una sencilla melodía de carácter místico. La segunda precedía el poema de Valéry,

Le Pas. En el tercer número reconocemos la conocida sintonía de la Cadena SER que fué encargada a Mompou. El cuarto, *Afflito e penoso*, está construido a partir de sus dos notas iniciales. En el quinto se escuchan unas *sonoridades metálicas* como el martillear obsesionante de una forja.

El *Lento* que sigue es una bella melodía repetida hasta seis veces con interesantes variaciones temáticas. Del séptimo número se desprende una triste y suplicante plegaria. La octava pieza - introducción a *L'Indifférent* de Valéry - es la menos mística de toda la serie. Dos temas, uno lento y el otro más animado, constituyen el noveno número.

El Segundo Cuaderno (1962) consta de siete números. El *Lento cantabile* que abre esta segunda serie es muy

actual por su tratamiento interválico y armónico. Más ligero y optimista, el número once, es un *Allegretto* interrumpido por un *Lento*.

Con el número doce, monotemático, retorna la tristeza, mientras que el folklore catalán a parece fugazmente en el número trece. De modo muy excepcional, el número catorce hace alusión a la técnica dodecafónica. Con el número quince aparece una espontánea evocación de Chopin, mientras que el número siguiente, *calmo i moto cantabile*, es totalmente mompouiano.

El tercer Cuaderno, integrado solamente por cinco piezas, está fechado en 1965. Un sencillo elemento inicial en octavas genera el *Lento* desolado y repetitivo que constituye el número diecisiete. La pieza siguiente también está construida a partir de un mínimo elemento generador. Refiriéndose a los números diecinueve y veinte, Mompou afirmaba que eran sus piezas preferidas. Lirismo y pasión contenida se esconden bajo la calma aparente de la primera pieza, mientras que la segunda traduce un momento de serena intimidad. Más triste, el número veintiuno, cierra el cuaderno con cierta solemnidad.

El Cuarto Cuaderno es de 1967 y correspondió a un encargo de la Fundación Joan March. Fue estrenado en 1972 por Alicia de Larrocha en el Festival Internacional de Música de Cadaqués. Las siete piezas que integran este cuaderno se caracterizan por un cierto aire de improvisación particularmente atractivo. El *Molto lento e tranquilo* inicial, bitemático, se desarrolla con un *tempo* deliberadamente indeterminado, alternando luminosidad y lirismo. El número siguiente, también bitemático, es una melodía melancólica y muy íntima que debe ejecutarse *Calme, avec Clarté*. El *Moderato* que constituye el número siguiente, comienza con gran placidez para animarse luego con un lirismo vehemente. Aparece a continuación un movimiento lento que recuerda el *Preludio para la mano izquierda*, donde surge espontáneamente una serie de doce notas tratada con total libertad. Los números veintiseis y veintisiete, *Lento y Lento molto* respectivamente, son páginas de gran intimidad cuya emoción contenida se manifiesta a través de una investigación sonora muy personal. El Cuaderno y la obra entera concluyen con unos expresivos acordes de los cuales se desprende un *cantabile* en forma de emotiva despedida.

■ PIANO

Impresiones íntimas (1911-14)

Durée : 17'

UME, Madrid

Pessebres (1914-17)

I. Dansa - II. L'Ermita - III. El pastor

Durée : 6'

UME, Madrid

Suburbis (1916-17)

I. El carrer, El guitarrista i el vell cavall - II. Gitanes - III. La Cegueta - IV. L'home de l'aristó

Durée : 12'

EMS 4707▲

Cants màgics (1917-19)

Durée : 9'

EAS 16325▲

Scènes d'enfants (1915-18)

I. Cris dans la rue - II. Jeux sur la plage - III. Jeu -

IV. Jeu - V. Jeunes filles au jardin

Durée : 9' 30"

EMS 4388▲

Cançons i danses (1918-28)

n° 1. La Filla del carmesí - Danse de Castellterçol

Durée : 3'

EAS 16230▲

n° 2. Senyora Isabel - Galop de cortesía

Durée : 3' 12"

EAS 16231▲

n° 3. El noi de la mare - Sardana

Durée : 4'

EAS 16232▲

n° 4. El marinier - Ball del ciri

Durée : 4'

EAS 16233▲

Durée totale : 14' 12"

Fêtes lointaines (1920)

Durée : 10'

EMS 6416▲

Charmes (1920-21)

I. ... pour endormir la souffrance - II. ... pour pénétrer les âmes - III. ... pour inspirer l'amour - IV. ... pour les guérisons - V. ... pour évoquer l'image du passé - VI. ... pour appeler la joie

Durée : 10'

Eschig, Paris

Trois Variations (1921)

I. Thème - II. Les Soldats - III. Courtoisie - IV.

Nocturne

Durée : 4'

Eschig, Paris

page de gauche :

Photo d'

e F. Mompou prise en 1980

Dialogues I-II (1923)

Durée : 4'

Eschig, Paris

Préludes, n° 1 à 4 (1927-30)

Heugel, Paris

Préludes n° 5 à 10 (1930-51)

Durée : 11'

EAS 15545▲

Souvenirs de l'Exposition (1937)

I. Entrée - II. Tableaux de statistiques - III. Planétaire - IV. Pavillon de l'élegance

Durée : 6'

Eschig, Paris

Variations sur un thème de Chopin (1938-57)

EAS 16597▲

Cançons i danses (1942-62)

n° 5

Durée : 4' 10"

EAS 15963▲

n° 6

Durée : 3' 35"

EAS 15964▲

n° 7 Muntanyes regalades - L'Heureu Riera

Durée : 3'

n° 8 El testament d'Amèlia - La filadora

Durée : 3' 30"

EAS 15965▲

n° 9 El rossinyol - El barretaire

Durée : 4' 40"

EAS 16069▲

n° 10 Deux "Cantigas" d'Alphonse X

Durée : 3' 25"

EAS 16070▲

n° 11 La patum de Berga

Durée : 3' 45"

EAS 16683▲

n° 12 La dama d'Aragó - La mala nova

Durée : 3' 50"

MC 129▲

Durée totale : 28' 35"

Canción de cuna (1951)

(Sur la pointe des pieds)

Durée : 5' 15"

Pierre-Noël Comptoir MusicalBerger,Paris

Paisajes (1942-60)

• cahier n° 1 : I. La Fuente y la Campana (3' 35') -

II. El lago (4' 12")

EAS 16025▲

• cahier n° 2 : Carros de Galicia (4' 35')

EAS 16685▲

Durée totale : 12' 25"

Canción y danza n° 14 (1948-62)

Quan jo n'era petitet

Durée : 4' 30"

EMEC, Madrid

Prélude n° 11 (1949)

Durée : 1'

Inédit

Prélude n° 12 (1960)

Durée : 4' 30"

Inédit

Música callada (1959-67)

• cahier n° 1 (9 pièces - 15')

EAS 16171▲

• cahier n° 2 (7 pièces - 14')

EAS 16684▲

• cahier n° 3 (5 pièces - 14')

MC 276▲

• cahier n° 4 (7 pièces - 18')

EAS 17142▲

Durée totale : 61'

Sur la pointe des pieds (1962)

extrait de la Petite méthode de piano de Marguerite

Long

Durée : 5' 15"

EAS 16858▲

Piano album

Préludes (n° 5 à 10) - Variations sur un thème de

Chopin - Suburbis - Scènes d'enfants - Paisajes -

Cançons i Danses (n° 9 à 12) - Musica callada (n° 1 à

4) - Fêtes lointaines

EAS 18795▲

■ ORGUE

Pastoral (1972)

(Canción y danza n° 15)

Durée : 5'

EMEC, Madrid

■ GUITARE

Suite compostelana (1962)

doigté par A. Segovia

Durée : 20'

MC 130▲

Cançó i dansa n° 6 (1973)

transcription A. Diaz

MC 101▲

Cançó i dansa n° 13 (1972)

El Cant dels ocells - El bon caçador

Durée : 5'

■ MUSIQUE DE CHAMBRE

Canción y danza n° 1 (1918)

transcription de G. Cassadó - violoncelle et piano EAS

Jeunes filles au jardin (1918)

transcription de J. Szygietti - violon et piano EAS

Elegía (1963)

transcription de X. Turull - violon et piano

Durée : 4'

MC 137

El Pont (1976)

Homenatge a Pau Casals

violoncelle et piano

Durée : 4' 15"

EMEC, Madrid

Altitud (1928)

violon et piano

Durée : 4'

EMEC, Madrid

■ VOIX ET PIANO

L'Hora grisa (1915)

Texte de Manuel Blancafort

Durée : 3'

UME, Madrid

Quatre Mélodies (1925)

Texte de F. Mompou

I. Rosa del camí - II. Cortina de fullatge -

III. Incertitud - IV. Neu

Durée : 9'

RL 11754▲

Cançóneta Incerta (1926)

Texte de J. Carner

Durée : 4'

UME, Madrid

Comptines I - III (1926)

sur des textes populaires

Durée : 6'

RL 11753▲

Le Nuage (1928)

Texte de Mathilde Pomés

Durée : 6'

RL 11758▲

Combat del Somni (1942-48)

Texte de J. Janés

I. Damunt de tu només les flors - II. Aquesta nit un
mateix vent - III. Jo et pressentia com la mar

Durée : 9'

EAS 16071▲

Comptines IV -VI (1943)

sur des textes populaires

Durée : 6'

EAS 15903▲

Deux Mélodies (1945)

Textes de Juan Ramon Jiménez

I. Llueve sobre el Río (6') - II. Pastoral (6')

Durée : 12'

EAS 16596▲

Ara no sé si et veig, encar (1948)

Texte de J. Janés

fait partie du cycle «Combat del Somni»

Durée : 3' 10"

inédit

Cançó de la Fira (1949)

Texte de Tomàs Garcés

Durée : 3'

EAS 15976▲

Cantar del Alma (1951)

Texte de St-Jean de la Croix

Durée : 6'

EAS 16598▲

Aureana do Sil (1951)

Texte de Ramon Cabanillas

Durée : 4'

EAS 16781▲

Fes-me la vida transparent (1951)

Texte de J. Janés

fait partie du cycle «Combat del Somni»

Durée : 3'

EAS 18777▲

El Niño Mudo (1956)

Texte de F. Garcia Lorca

EAS

Sant Martí (1962)

Texte de P.Ribot

Durée 4'

EAS

Primeros Pasos (1964)

Texte de Clara Janés

Durée : 4'

MC 279▲

Becquerianas (1971)

Textes de G. A. Becquer

I. Hoy la tierra y los cielos me sonríen - II. Los invisibles átomos del aire - III. Yo soy ardiente, yo soy morena

Durée : 15'

Tenor, Barcelona

Cinq Mélodies (1972)

Textes de Paul Valéry

I. La Fausse morte - II. L'Insinuant - III. Le Vin perdu - IV. Le Sylphe - V. Les Pas

Durée : 20'

Eschig, Paris

Mélodies et chansons

Quatre mélodies - Le Nuage - Comptines I - VI - Combat del Somni - Deux mélodies - Cançó de la Fira - Cantar del Alma - Aureana do Sil - Primeros Pasos - Fes-me la vida transparent

■ CHŒUR

Cantar del Alma (1951)

Texte de St-Jean de la Croix
pour voix mixtes et orgue

Durée : 8'

MC 138▲

Dos Cantigas de Alfonso X el Sabio (1953)

(Canço i dansa n° 10)

Durée : 3' 30"

MC 139

Ave Maria (1958)

Durée : 5'

MC 236

Canto de Ultreia (1962)

EAS

Vida Interior (1966)

Texte de P. Masaveu

Durée : 3' 40"

MC 277

Propis del Temps d'Advent (1973)

pour voix mixtes et orgue

inédit

La Vaca Cega (1978)

Texte de Maragall

pour voix mixtes et orgue

Durée : 10'

inédit

■ VOIX ET ORCHESTRE

Los improperios (1963)

pour baryton ou Basse soliste, chœur mixte et orchestre :

1.1.1.1-2.2.0.0, timb, perc, cel, 2hp, crd

Durée : 25'

partition et matériel

MC 344□

Combat del Somni (1965)

pour Soprano et orchestre

EAS□

Cinq Mélodies de Paul Valéry (1973)

orchestration de A. Ros-Marbà

Durée : 20'

Eschig, Paris

■ ORCHESTRE

Scènes d'enfants (1936)

I. Cris dans la rue - II. Jeu - III. Jeunes filles au jardin

- IV. Jeux sur la plage

Orchestration d'Alexandre Tansman :

2.1.1.0 -, pno, cel, perc, cordes

Durée : 8'

EAS□

Suburbis (1936)

Orchestration de Manuel Rosenthal :

2.2.2.2-2.2.1.0, 2perc, hp, cordes

Durée : 13'

EAS□

Variations sur un thème de Chopin (1957)

2.2.2.2-2.2.0.0, hp, cel, crd

EAS□

■ MUSIQUE DE SCÈNE

House of Birds (1954)

transcription de J. Landsberry

Don Perlimpinada (1955)

Ballet en collaboration avec X. Montsalvatge

D'après un texte de Frederico Garcia Lorca

L'Ocell Daurat (Cantata infantil)

inédit

■ PIANO

DISCOGRAPHIE

DISCOGRAPHY

DISCOGRAFIA

Intégrale Mompou

Música per a piano

Antoni Besses / Miquel Farré

Audio-visuels de Sarrià

Intégrale de l'œuvre pour piano

Josep María Colom

Harmonia Mundi, Mandala MAN 4809/12

Canción de cuna - Charmes - Dialogues 1, 2 -

Impresiones íntimas - Pessebres - Scènes d'enfants - Souvenirs de l'Exposition (1937)

Frederic Mompou

ENSAYO ENY CD 3418

Cançons i danses (12)

Frederic Mompou

ENSAYO ENY CD 3453

Cants Mágics - Fiestas lejanas - Paisajes -

Suburbis

Frederic Mompou

ENSAYO ENY CD 3426

Musica Callada (4 cahiers)

Frederic Mompou

ENSAYO ENY CD 3462

Préludes - 3 Variations - Variations sur un thème de Chopin

Frederic Mompou

ENSAYO ENY CD 3452

Cancion y danza nº 6

Récital Piano Music of Spain

María Garzón

Academy Sound and Vision, ASV-DCA 798

Cançons i danses nº 1 a 8

Gonzalo Soriano

EMI, CDM 764470-2

Cançons i danses

Allicia de Larrocha

RCA/BMG à paraître

Cançons i danses nº 1, 2, 6, 7, 8, 14 - Jeunes filles au jardin - Impresiones íntimas - Trois variations

Kumamoto Mari

FUN HOUSE CLASSIC 32 FD-7035

Cants Mágics - Suburbis - Pessebres - Paisajes - Préludes - Impresiones íntimas

page de gauche :
Poulenc et Mompou
à Barcelone

Paul Komen

Globe, GLO 6004

**Suburbis - Escenas de niños (Scènes d'enfants) -
Fiestas lejanas (Fêtes lointaines) - Pessebres -
Paisajes**

Carmen Bravo

EMI CDM 764470-2

■ GUITARE

Suite Compostelana

The Segovia collection, vol. 5

Andrés Segovia

MCA Classics, MCD 42071

■ VOIX ET PIANO

Combat del Somni (Damunt de tu noms les flors)
récital Les Introuvables de Victoria de Los Angeles n°
5

vinyl EMI 5-2905583

Combat del Somni

Récital Spanish Songs

José Carreras (T), Martin Katz (pno)

Philips 432825-2

■ VOIX ET ORCHESTRE

Los Improperios

Récital Sacred Choral Music from Spanish

Peter Christoph Runge (Bar), Chœur et Orchestre

Symphonique de la RTV espagnole,

Igor Markevitch (dir)

Philips 432823-2

■ PROJETS

Scènes d'enfants - Suburbis - Variations sur un thème de Chopin

Orchestre du Théâtre de Lliure Barcelone Harmonia Mundi

■ OUVRAGES

Bendel, Cristine

An analytical and stylistic study of the “Canciones y danzas” for piano
University of Northern Colorado. University Microfilms Int. 1983

BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHY

BIBLIOGRAFIA

Huot, Joanne Marie

The piano music of Federico Mompou
University of Washington, 1965

Iglesias, Antonio

Federico Mompou. Su obra para piano
Ed. Alpuerto. Madrid, 1976

Janés, Clara

Federico Mompou. Vida, textos y documentos
Fundació Banco Exterior de España. Madrid, 1987

Jankélévitch, Vladimir

Le message de Mompou
Le Seuil. Paris, 1983

Meeùs, Nicolas

Federico Mompou. Influences populaires et technique savante dans son œuvre
Université Catholique de Louvain. Institut Supérieur d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, 1967

Mellers, Willfrid

Le Jardin retrouvé
The September Press. Irchester, 1990

Prevel, Roger

La Musique et Federico Mompou
Ed. Ariana. Genève, 1976

Sardin, Clara

L'œuvre pour piano de Frédéric Mompou
Université de Paris-Sorbonne. Société de Musicologie, 1985

■ ARTICLES OU FRAGMENTS D'OUVRAGES

Clara, janés

Federico Mompou o la música esencial

Revue «Nuestro tiempo» n° 222. Pamplona, 1972

Montserrat, Albet

Mompou una obra callada. Los grandes compositores

Enciclopedia SALVAT n° 12. Barcelona, 1982

Sardin, Clara

Frédéric Mompou à Paris

Revue Internationale de Musique Française n° 26.

Paris, 1988

Vuillermoz, Emile

Musiques d'aujourd'hui.

Editions G. Grès. Paris, 1923

■ PROJETS

Ci-contre :
*F. Mompou, Mme Villa Lobos,
H. Villa Lobos et Carmen Mompou
à Barcelone en 1951*

Biographie et analyse des œuvres de Frederic Mompou

Publication du gouvernement de catalan, 1993

ADRESSES UTILES

USEFUL ADDRESSES

DIRECCIONES

Editions Heugel
(Editions Leduc)
175, rue Saint-Honoré
75040 Paris Cédex 01

Editions Max Eschig
(Editions Durand)
215, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

EMEC
Via Laietana, 23, 1°D.
08003 Barcelone

Fondacion Isaac Albeniz
Rambla de Catalunya, 53
08007 Barcelona

Maison de la Catalogne
Casal de Catalunya de Paris
41, rue Berzelius
75017 Paris

Tenora
Via Laietana, 23
08003 Barcelona

UME : Unión Musical Española
Carrera de San Jerónimo, 26
Madrid 14

page précédente :
Extrait de Cançó i dansa n° 1

page de droite :
F. Mompou à Barcelone en 1963

Abréviations	Français	English
A	Alto	Alto
acc	accordéon	accordion
B	Basse	Bass
Bar	Baryton	Baritone
batt	batterie	battery
bg1	bugle	bugle
bl chinois	bloc chinois (temple-block)	temple block
bm	bande magnétique	tape
bn	basson	bassoon
bong	bongo	bongo
c claire	caisse claire	snare drum
CA	Contre-Alto	Contralto
cast	castagnettes	castanets
cb	contrebasse (à cordes)	double-bass
cbn	contrebasson	double bassoon
cel	célesta	celesta
cl	clarinette sib	clarinet in Bb
clpic	petite clarinette mib (clar. piccolo)	clarinet in Eb
cl en la	clarinette en la	clarinet in A
clB	clarinette Basse	Bass clarinet
clcB	clarinette contrebasse	doublebass clarinet
clo à va	cloches à vache	cowbells
clotub	cloches-tubes	tubular bells
clv	clavecin	harpsichord
cnet	cornet	cornet
cor	cor en fa	French horn
cor ang	cor anglais	English horn
crd	cordes	strings
crot	crotales	crotal
CT	Haute-contre (Contre-Ténor)	Counter Tenor
cymb	cymbales	cymbals
cymb charl	cymbale charleston	charleston cymbal
cymb susp	cymbale suspendue	suspended cymbal
dir	direction	conductor
disp élec acous	dispositif électroacoustique	live electronics
fl	flûte	flute
flA	flûte Alto (flûte en sol)	Alto flute
flex	flexatone	flexatone
géo	géophone	geophone
glock	jeu de timbres	glockenspiel
gr c	grosse caisse	bass drum
gt	guitare	guitar

Abréviations	Français	English
harm	harmonium	harmonium
heckel	heckelphone	bass oboe (heckelphon)
hp	harpe	harp
htb	hautbois	oboe
mand	mandoline	mandolin
marimba	marimbaphone	marimba
moul	moulin à vent (éoliphone)	eoliphone
MzS	Mezzo-Soprano	Mezzo-soprano
oM	ondes Martenot	ondes Martenot
org	orgue	organ
perc	percussion	percussion
pic	piccolo (petite flûte)	piccolo
pno	piano	piano
S	Soprano	Soprano
saxS	saxophone Soprano	Soprano saxophone
saxA	saxophone Alto	Alto saxophone
saxT	saxophone Ténor	Tenor saxophone
saxBar	saxophone Baryton	Baritone saxophone
saxB	saxophone Basse	Bass saxophone
saxh	saxhorn	saxhorn
Synt	synthétiseur	synthesizer
T	Ténor	Tenor
tam-t	tam-tam	tamtam
tamb	tambour	drum
tamb mil	tambour militaire	side drum
tb	tuba	tuba
timb	timbales	timpani
timb chrom	timbale chromatique	chromatic timpani
tom	tom-tom	tom-tom
tpl-bl	temple-bloc (bloc chinois)	temple block
trb	trombone	trombone
trbT	trombone Ténor	Tenor trombone
trbB	trombone Basse	Bass trombone
trgl	triangle	triangle
trp	trompette	trumpet
vibra	vibraphone	vibraphone
vl	violon	violin
vla	alto (violon alto)	viola
vlc	violoncelle	violoncello
wd-bl	wood-bloc (bloc de bois)	wood block
xylo	xylophone	xylophone