

Cuarteto español

«El alcázar de las perlas»

Spanish Quartet / Quartet espanyol

Quartet de corda

String Quartet / Cuarteto de cuerda

Prefaci / Preface / Prefacio	3
I. Grave - Allegro	4
II. Andante sostenuto	28
III. Scherzando	44
IV. Final	56
Biografia / Biography / Biografía	74

Joaquim Cassadó

Revisió / Review / Revisión:

Melani Mestre

Reg. B.3771

Provença, 287

08037 BARCELONA (Spain)

Tels. (34) 932 155 334 - 934 877 456 Fax (34) 934 872 080

www.boileau-music.com

boileau@boileau-music.com

Cuarteto español

“El alcázar de las perlas”

El Cuarteto español representa una de les obres més importants del gènere camerístic espanyol de finals del s. XIX i principis del XX, un referent, sens dubte, dins de la producció de quartets de corda nacionals —al costat dels de Tomás Bretón, Ruperto Chapí, Emilio Serrano o Conrado del Campo— i internacionals.

Estrenat el 17 de gener de 1918 a la Sala Mozart de Barcelona, dins la temporada de l' "Asociació Musical pel Quartet espanyol", va ser interpretat per la formació amb el mateix nom formada per Joan Massià (violí), Alfred Quer (violí), Josep Garangou (viola) i Gaspar Cassadó (violoncel). El manuscrit ve acompanyat de la sinopsi d'El alcázar de las perlas, llegenda en vers d'ambient hispano-àrab creada per Francisco Villaespasa i estrenada el 1911, que reproduïm a continuació.

Tal com indica el seu nom, el Cuarteto español té la voluntat expressa d'imprimir un estil purament nacionalista, tot partint d'un llenguatge propi fruit d'una recerca estilística constant: la combinació d'un romanticisme tardà que s'endinsa en influències més llunyanes, com l'impressionisme francès o la cultura musical àrab i mossàrab, estils que condicionen el discurs musical des d'un començament. És molt interessant poder destacar la transformació tècnica en la seva escriptura, condicionada per la modulació constant i la cerca de totalitats enharmòniques i molt llunyanes, tot arribant a unes armadures farcides i carregades de diesis i bemolls completament atípiques en un quartet de corda.

La recerca de la sonoritat i de la flexibilitat, condicionades per l'argument de la llegenda, arriba també a l'aspecte formal del quartet que, estructurat en quatre moviments, té una durada superlativa en comparació amb altres quartets romàntics de la mateixa època. Això, i el tractament polifònic de cadascuna de les seves veus, fan que aquesta obra esdevi, qui un quartet de magnituds gairebé simfòniques.

The Cuarteto español [Spanish Quartet] is one of the most important works of Spanish chamber music from the end of the 19th Century and the beginning of the 20th Century. Along with quartets by Tomás Bretón, Ruperto Chapí, Emilio Serrano and Conrado del Campo it is one of the most important Spanish works in this genre.

Premiered on January 17, 1918 at the Sala Mozart in Barcelona as part of the concert series of the "Asociación Musical para el Cuarteto español" (Musical Association for the Spanish Quartet) the Cuarteto español was performed by the string quartet of the same name whose members were: Joan Massià (1st violin), Alfred Quer (2nd violin), José Garangou (viola) and Gaspar Cassadó (cello). The manuscript of the work includes a synopsis of El alcázar de las perlas, a poetic legend with a Spanish-Arabic atmosphere by Francisco Villaespasa, first performed in 1911, which is reproduced below.

As indicated by the title, the Cuarteto español was written in a Nationalist style which includes a combination of late Romanticism, French Impressionism as well as Arab and Mozárabe influences. The work uses constant modulations and distant enharmonic tonalities full of half steps and flats which are not typical of string quartets.

The four movements of the work have a distinctive sonority and a flexibility of style, derived in part from the text of the legend. The extensive duration of the work and the polyphonic style make it almost symphonic in scope.

El *Cuarteto español* representa una de las obras más importantes del género camerístico español de finales del s. XIX y principios del XX, un referente, sin duda, dentro de la producción de cuartetos de cuerda nacionales —junto a los de Tomás Bretón, Ruperto Chapí, Emilio Serrano o Conrado del Campo— e internacionales.

Estrenado el 17 de enero de 1918 en la Sala Mozart de Barcelona, dentro de la temporada de la "Asociación Musical para el Cuarteto español", fue interpretado por la formación con el mismo nombre formada por Joan Massià (violín), Alfred Quer (violín), José Garangou (viola) y Gaspar Cassadó (violonchelo). El manuscrito viene acompañado de la sinopsis de *El alcázar de las perlas*, leyenda en verso de ambiente hispanoárabe creada por Francisco Villaespasa y estrenada en 1911, que reproducimos a continuación.

Tal como indica su nombre, el *Cuarteto español* tiene la voluntad expresa de imprimir un estilo puramente nacionalista, partiendo de un lenguaje propio fruto de una búsqueda estilística constante: la combinación de un romanticismo tardío que se adentra en influencias más lejanas, como el impresionismo francés o la cultura musical árabe y mozárabe, estilos que condicionan el discurso musical desde un comienzo. Es muy interesante poder destacar la transformación técnica en su escritura, condicionada por la modulación constante y la búsqueda de totalidades enarmónicas y muy lejanas, llegando a unas armaduras rellenas y cargadas de diesis y bemoles completamente atípicas en un cuarteto de cuerda.

La búsqueda de la sonoridad y de la flexibilidad, condicionadas por el argumento de la leyenda, llega también al aspecto formal del cuarteto que, estructurado en cuatro movimientos, tiene una duración superlativa en comparación con otros cuartetos románticos de la misma época. Esto, y el tratamiento polifónico de cada una de sus voces, hacen que esta obra sea un cuarteto de magnitudes casi sinfónicas.

“L'alcàsser de les perles”

Poema d'amors entre Ahzuna i Sobeya que es concreten en les inquietuds d'estar posseïts per desitjos mutus de dur a terme grans realitzacions ideals, exaltats en Sobeya filla d'un mercader i en Ahzuna, d'origen esclau.

I

L'arquitecte Ahzuna somia aixecar un magnífic palau per congregar l'emir Alhamar, qui l'hi demana amb insistència. Quan Ahzuna creu esgotada la seva inspiració, Sobeya l'anima, acariciant-lo. Ahzuna li diu que ha de fer un llarg viatge per veure tota mena de palaus meravellosos i pregunta a Sobeya qui l'acompanyarà. Aquesta s'ofereix a seguir-lo i inspirar-lo apassionadament.

II

Ahzuna, emprès el seu viatge, es desanima, i Sobeya, que l'acom-

panya, el convida a no desesperar per magnífics que trobi els palaus del camí. Ja de nou a les rodalies de Granada, com que Ahzuna prossegueix en el desànim davant les insistències de Sobeya a no deixar-se dominar per ell, l'ànim de Ahzuna va gradualment reaccionant i, davant les veus de suport que a aquesta li dirigeix, el seu ànim es refà.

III

Inopinadament i portat per una reacció tan saludable, Ahzuna té la visió del palau que somiava, que veu al lluny, a Sierra Nevada per sobre de l'Alhambra. Sobeya

i Ahzuna es queden absorts i meravellats per la visió. Ahzuna comença a dibuixar plànols, posseït d'una vertiginosa febre, embogint sense advertir i absorbint Sobeya als seus deliris.

IV

Alhamar, que fa temps que no sap res d'Ahzuna i se sent malalt, mana que se'l busqui i així es dirigeix als circumstants.

Quan desconfiava trobar-lo, Ahzuna apareix recolzat en Sobeya, completament boig i esgotat per la creació de l'Alcàsser de les perles. Delirant per la febre, deixa els plànols i escapa al bosc

on s'hi endinsa per perdre's-hi. Sobeya, preocupada, fuig per atrapar-lo, a les veus suplicants d'«espera... espera...».

Alhamar contempla absort els plànols meravellat de la idea d'Ahzuna. Desitjós d'executar-los i lamentant no poder gaudir del alcàsser ja edificat, sentint-se morir, es lliura a la voluntat d'Al·là. Mentrestant s'escolten glossats els motius musicals de tot el quartet.

“El alcázar de las perlas” (The Pearl Palace)

A poem about the love of Ahzuna and Sobeya which is focused on their mutual desire for realizing their great ideals. Sobeya is a merchant's daughter and Ahzuna is a slave.

I

Ahzuna is an architect who dreams of building a magnificent palace in order to win the favor of the Emir, Alhamar. When Ahzuna fears that his inspiration is fading Sobeya encourages him with caresses.

Ahzuna tells her that he needs to make a long trip in order to see many marvelous palaces for inspiration. He asks Sobeya to accompany him. She agrees.

II

Ahzuna begins his voyage but is disheartened. Sobeya tells him

not to be overwhelmed by the magnificent palaces he finds as they travel. Near Granada Ahzuna is again overwhelmed in spite of Sobeya's encouragement. He gradually regains his enthusiasm.

III

Suddenly, Ahzuna has a vision of the palace of his dreams which he imagines in the distance in the snow-covered Sierra above the Alhambra. Both Sobeya and Ahzuna are captivated and overwhelmed by this vision. Feverishly, Ahzuna begins to draw

plans and his enthusiasm captivates Sobeya.

IV

Alhamar, who has not heard from Ahzuna in some time, becomes ill and orders that a search be made for Ahzuna and Sobeya.

Just as he finally gives up hope, Ahzuna appears with Sobeya, crazed and completely exhausted by the creation of the Pearl Palace. Shaking with fever, he leaves his plans and drawings and escapes to the forest. Desperate, Sobeya flees to find him, calling to him: «wait... wait...».

Alhamar is completely absorbed as he studies the marvelous plans of Ahzuna. He is eager to begin construction and to be able to enjoy the completed palace. However, since he is ill he leaves all in the hands of Allah. During this movement the music recalls themes from the entire quartet.

“El alcázar de las perlas”

Poema de amors de Ahzuna i Sobeya que se concreten en les inquietudes de que están poseídos por mutuos deseos de grandes realizaciones ideales, exaltados en Sobeya por ser hija de un mercader i en Ahzuna de origen esclavo.

I

Ahzuna arquitecto, sueña con levantar un magnífico palacio para congraciarse al emir Alhamar, quien se lo pide con insistencia. Cuando Ahzuna se cree agotado en su inspiración, Sobeya le anima acariciándolo.

Ahzuna le dice que necesita hacer un largo viaje para ver toda suerte de palacios maravillosos y pregunta a Sobeya quién le acompañará. Ésta se ofrece a seguirle e inspirarle haciéndolo apasionadamente.

II

Ahzuna, emprendido su viaje, se desalienta, y Sobeya, que le

acompaña, le invita a no desesperar por magníficos que encuentre los palacios del camino. Ya de nuevo en las cercanías de Granada, como prosigue en Ahzuna el desaliento ante las insistencias de Sobeya a no dejarse dominar por él, va gradualmente reaccionando el ánimo de Ahzuna y ante las voces de apoyo que a este dirige, se rehace su ánimo.

III

Inopinadamente y llevado por tan saludable reacción, Ahzuna tiene la visión del palacio que soñaba, que ve a lo lejos, en la Sierra de nieve por encima de la Alhambra. Sobeya y Ahzuna se quedan

absortos y maravillados por la visión. Ahzuna empieza a dibujar planos, poseído de una vertiginosa fiebre, alocándose sin advertirlo y atrayendo a Sobeya a sus ensueños.

IV

Alhamar, que de tiempo no sabe de Ahzuna y se siente enfermo, manda que se le busque y así se dirige a los circunstanciales.

Cuando se desconfiaba de encontrarle, Ahzuna aparece apoyado en Sobeya, completamente loco y agotado por la creación del Alcázar de las perlas. Delirante por la fiebre, deja los planos y escapa al bosque donde se interna para perderse. Sobeya,

desazonada, huye para conseguirle; a las voces suplicantes de «espera... espera...».

Alhamar contempla absorto los planos maravillándose de la idea de Ahzuna. Deseoso de ejecutarlos y lamentando no poder gozar del alcázar ya edificado, sintiéndose morir, se entrega a la voluntad de Alá. En el curso de este tiempo se escuchan glosados los motivos musicales de todo el cuarteto.

203

205

Poco più mosso [$\text{♩} = 60$]

pp (come un echo)

208

211

214

217

Allegro deciso [♩ = 104]

Grave e pesante [♩ = 40]

133

135

137

dim. molto

p

dim.

sfz

dim. molto

p

dim.

sfz

dim. molto

p

dim.

sfz

141 [♩ = 50] *dolcissimo*

pp *sfz* *pp*

145 *ppp* *ppp* *arco* *pizz.*

148 *rit.* *morendo* *ff* *ff* *ff* *ff*

167

pizz.

ff

arco

ff

arco

ff

173

cresc.

cresc.

cresc.

cresc.

179

fff

fff

fff

fff

185

fff

fff

fff

fff

190

accel. hasta el fin

accel. hasta el fin

accel. hasta el fin

accel. hasta el fin

tr.

tr.

tr.

194

(tr)

(tr)

(tr)