

Pau Casals

Pau Casals

Violoncel i piano vol. II i Cadències per a violoncel

Cello and piano
and Cadenzas for cello

Violonchelo y piano
y Cadenzas para violonchelo

Reg. BC0003

EDITORIAL DE MÚSICA
BOILEAU

Provença, 287
Tels. (34) 932 155 334 - (34) 934 877 456 - Fax (34) 934 872 080
08037 BARCELONA (Spain)
www.boileau-music.com boileau@boileau-music.com

All rights reserved

És il·legal la reproducció total o parcial d'aquesta publicació, així com la seva transmissió per qualsevol mitjà, ja sigui electrònic, mecànic, magnètic, digital, per fotocòpia, enregistrament o altres mètodes sense permís previ dels titulars del copyright.

It is against the law to totally or partially reproduce this publication or to transfer it by any means, whether electronically, mechanically, magnetically, digitally, by photocopy, recording or by any other methods, without the prior consent of the owners of the copyright.

Es ilegal la reproducció total o parcial de esta publicació, así como su transmisión por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, digital, por fotocopia, grabación u otros métodos sin permiso previo de los titulares del copyright.

© Copyright 2010 by PAU CASALS DEFILLÓ.

© Copyright 2010 Derechos de edición en exclusiva para todos los países:

Drets d'edició en exclusiva per a tots els països.

Editorial de Música BOILEAU, S.L.

Provença, 287

08037 Barcelona (Spain)

Tel.: (34) 932 155 334 - (34) 934 877 456 / Fax: (34) 934 872 080

boileau@boileau-music.com

www.boileau-music.com

Grafía musical e impressió / Musical notation and printing / Grafia musical i impressió:

Editorial de Música BOILEAU, S.L.

Disseny / Design / Diseño: Mariona Aramburu

Fotografies / Photographs / Fotografías: Fons de la Fundació Pau Casals

Foto de/of Marta Casals: El Vocero de Puerto Rico por Ingrid Torres

Servei d'Assessorament Lingüístic i Publicacions, Ajuntament del Vendrell

D.L. B.42477-2010

I.S.B.N. 978-84-8020-908-3 (colecció completa / complete collection / col·lecció completa)

I.S.B.N. 978-84-8020-904-5

I.S.M.N. 979-0-3503-0847-5 (colecció completa / complete collection / col·lecció completa)

I.S.M.N. 979-0-3503-0849-9

Primera edició: novembre 2010 / First edition: november 2010 / Primera edición: noviembre 2010

Reg: BC0003

Agradecimientos / Acknowledgements / Agraïments:

Núria Ballester conservadora del / curator of the: Museu Pau Casals. Fundació Pau Casals

Lluís Claret violoncelista, revisor i col·laborador / cellist, reviewer and collaborator / violonchelista, revisor y colaborador

Gerard Pastor pianista, revisor i col·laborador / pianist, reviewer and collaborator / pianista, revisor y colaborador

C_RG

El material inclòs en aquesta obra es ven exclusivament per a la formació de violoncel i piano, i sempre que l'obra s'interpreti en públic i en directe. En cas que el material s'utilitzi per a l'execució per part d'una formació ampliada, o bé que l'obra es difongui per qualsevol mitjà de reproducció mecànica o de comunicació pública, és obligatori el pagament d'una quantitat per ús del material. Tots els drets de qualsevol tipus relacionats amb aquesta obra i qualsevol part d'aquesta obra estan estrictament reservats, incloent-hi –sense estar-hi, però, limitats– el dret per a l'escena, ràdio, televisió, cinema, reproducció mecànica, traducció, impressió i venda. La comunicació pública d'aquesta obra, de forma completa o parcial, està subjecta a l'autorització corresponent de l'editor. La còpia total d'aquesta obra o de parts separades d'aquesta obra és il·legal i punible de conformitat amb les disposicions de la Llei de la Propietat Intelectual vigent. L'ús de còpies, incloent-hi arranjaments i orquestracions diferents que publica l'Editor, està prohibit.

The material included in this score is on sale only to be performed in live and in public by violoncello and piano. In the event of the same material being used in a performance by any other larger ensemble or in the event the work is broadcasted by any mass media or public communication, to be paid in concept of use of material. All the rights of any type related with this work and any part of this work are strictly reserved, including –without being, however, limited– the rights for the scene, radio, television, cinema, mechanical reproduction, translation, printing and sale. The public communication of this work, in a complete or partial way, is subject to the corresponding authorization of the publisher. The total copy of this work or of parts being sorted out from this work is illegal and punishable in accordance with the dispositions of the Law of the valid Copyright. The use of copies, including arrangements and orchestrations different of the ones published by the Publisher there, is prohibited.

El material incluido en esta obra está a la venta exclusivamente para la formación de violonchelo y piano, y siempre que la obra sea interpretada en público, en vivo y en directo. En caso de que el material se utilice para su ejecución por parte de una formación ampliada o la obra sea difundida por cualquier medio de reproducción mecánica o de comunicación pública, será obligatorio el pago de una cantidad en concepto de utilización de material. Todos los derechos de cualquier tipo relacionados con esta obra y cualquier parte de ella están estrictamente reservados, incluyendo –sin estar, sin embargo, limitados– los derechos para la escena, radio, televisión, cine, reproducción mecánica, traducción, impresión y venta. La comunicación pública de esta obra, de forma completa o parcial, está sujeta a la autorización correspondiente del editor. La copia total de esta obra o de partes separadas de esta obra es ilegal y punible de conformidad con las disposiciones de la Ley de la Propiedad Intelectual vigente. El uso de copias, incluyendo arreglos y orquestaciones diferentes de las publicadas por el Editor, está prohibido.

Legalmente PROHIBIDA
la reproducción no autorizada.

Unauthorised reproduction is legally FOR-
BIDDEN. Exclusive publishing rights
for all countries.

Legalment PROHIBIDA
la reproducció no autoritzada.

Marta Casals Istomin

Pau Casals va començar a compondre de forma natural. Quan només tenia set anys, en col·laboració amb el seu pare, organista i director del cor de l'església de Sant Salvador del Vendrell, va escriure l'obra *Els pastorets* per a la representació anual de Nadal. Amb disset anys, ja reconegut com a extraordinari violoncel·lista, Casals es va desplaçar a Madrid per continuar els estudis, sota la supervisió i tutela del comte de Morphy. Quan el comte i altres mestres van descobrir el talent creatiu de Casals, van encoratjar-lo perquè es dedicés a la composició, però el violoncel es va convertir en el principal centre d'atenció de la seva carrera. Al llarg de la seva vida musical, Pau Casals va sentir la necessitat de compondre i, malgrat les seves múltiples activitats, va trobar el temps per escriure la seva música. Sovint va fer referència a la gran quantitat de música que constantment li venia al cap, i es lamentava de no tenir l'oportunitat d'escriure-la tota.

El 1950 Albert Schweitzer va declarar: "Casals és un gran músic en tot el que fa: un violoncel·lista incomparable, un director extraordinari i un compositor amb coses a dir".

Durant la seva vida, Casals va ser reticent a permetre la publicació de la majoria de les seves obres i les va deixar perquè fossin jutjades per mèrits propis, sense que els afectés la reputació de l'interpret. Per aquest motiu, només es coneixen algunes de les composicions de Casals gràcies als seus amics músics, que les van descobrir i interpretar. Després d'haver estat present en algunes d'aquestes audicions i de veure el seu impacte sobre músics i oients, crec que aquestes obres s'haurien de divulgar.

Felicito l'Editorial Boileau i li agraeixo la iniciativa del projecte de publicar les composicions de Casals. Aquestes obres són, potser, la part més íntima de l'important llegat de Pau Casals.

Marta Casals Istomin
Vicepresidenta
de la Fundació Pau Casals
i directora de l'edició

Composition came naturally to Pau Casals. As a child of seven, in collaboration with his father, who was organist and choir director in Vendrell's Sant Salvador church, he wrote *Els pastorets* for the annual Christmas pageant. At age seventeen, already recognized as an extraordinary cellist, Casals went to Madrid to further his studies, under the supervision and tutelage of the Count of Morphy. When the Count and Casals' other teachers discovered his creative gift, they urged that he devote himself to composition, but the cello became the main focus of his career. Throughout his entire musical life Pau Casals felt the need to compose and, despite his multiple activities, he continued to find time to write his music. He often spoke about how much more music he had in his mind and regretted lacking the opportunity to write it all down.

In 1950 Albert Schweitzer stated, "Casals is a great musician in all he does: a cellist without equal, an extraordinary conductor and a composer with something to say".

During his lifetime, Casals was reluctant to allow publication of most of his works, and left them to be judged on their own merits unaffected by his reputation as a performer. Thus, only a few of Casals' compositions are known thanks to musical friends who discovered them and performed them. Having been present at some of these performances and having witnessed their impact on musicians and listeners, I believe that these works should be heard.

I congratulate and thank the Editorial Boileau for the initiative of the project to publish the compositions of Casals. These works are, perhaps, the most intimate part of the important legacy of Pau Casals.

Marta Casals Istomin
Vice-president
of the Pau Casals' Foundation
and editor

Pau Casals empezó a componer de forma natural. Cuando tan sólo tenía siete años, en colaboración con su padre, organista y director del coro de la iglesia de Sant Salvador de El Vendrell, escribió la obra *Els pastorets* para la representación anual de Navidad. Con diecisiete años, reconocido ya como extraordinario violonchelista, Casals se desplazó a Madrid para continuar sus estudios, bajo la supervisión y tutela del conde de Morphy. Cuando el conde y otros maestros descubrieron el talento creativo de Casals, le instaron a dedicarse a la composición, pero el violonchelo se convirtió en el foco principal de su carrera. A lo largo de su vida musical, Pau Casals sintió la necesidad de componer y, a pesar de sus múltiples actividades, encontró el tiempo para escribir su música. Muchas veces hizo referencia a la gran cantidad de música que le venía constantemente a su mente, lamentándose de no tener la oportunidad para escribirla toda.

En 1950 Albert Schweitzer declaró: "Casals es un gran músico en todo lo que hace: un violonchelista sin igual, un director extraordinario y un compositor con ideas que expresar".

En vida, Casals fue reacio a permitir la publicación de la mayoría de sus obras y las dejó para que fueran juzgadas por méritos propios, sin que les afectara la reputación del intérprete. Por este motivo, sólo se conocen algunas de las composiciones de Casals gracias a sus amigos músicos, que las descubrieron e interpretaron. Habiendo presenciado algunas de esas audiciones y habiendo visto su impacto sobre músicos y oyentes, creo que estas obras deberían ser divulgadas.

Felicito a la Editorial Boileau y le agradezco la iniciativa del proyecto de publicar las composiciones de Casals. Estas obras son, quizás, la parte más íntima del importante legado de Pau Casals.

Marta Casals Istomin
Vicepresidenta
de la Fundación Pau Casals
y directora de la edición

Pròleg per a la publicació de l'obra

La personalitat de Pau Casals no deixa indiferent ningú dels qui s'atansen amb lleialtat a conèixer el testimoni i l'activitat que ens va transmetre en les facetes humana, musical i patriòtica. A mesura que passen els anys, sortosament el Mestre és més i més conegut i apreciat.

Molts se sorprenden del que va arribar a fer com a pedagog, intèrpret, director i compositor musical i, encara més, de com va unir sempre el seu geni artístic amb les causes socials i humanitàries del seu temps tant en el vessant universal com en el més específicament català.

A poc a poc, però amb constància i qualitat, tot el seu llegat va essent cada vegada més difós. I ara ha arribat el moment inajornable de l'edició de l'obra creativa. Aquesta ja és força coneguda en algunes realitzacions més emblemàtiques. Però les edicions disperses que les contenen i la gran herència que encara resta inèdita no han afavorit un coneixement complet del centenar de composicions musicals del mestre Pau Casals.

La fita obtinguda ara amb la publicació íntegra de l'obra creativa diu molt a favor dels qui l'han feta possible i és un gran servei per a tot el món musical. Segur que musicòlegs i estudiants agrairan la present edició. Però, ja d'entrada, ho fem tots els qui, des d'angles diversos, sentim l'honor i la responsabilitat de fomentar l'estima per al qui ha estat una de les glòries contemporànies de casa nostra i de tot el món.

Josep M. Soler
Abat de Montserrat i
president de la Fundació Pau Casals

Prologue for the publication of the work

Anyone who faithfully approaches the testimony and work that Pau Casals has passed on to us in the human, musical and patriotic aspects cannot feel indifferent about his personality. Thankfully, as the years pass by, this Maestro is increasingly well known and appreciated.

Many are surprised with what he came to achieve as a music teacher, performer, conductor and composer. They may be further amazed as to how he always linked his artistic genius with the social and humanitarian causes of his time, both from a universal and more specifically Catalan viewpoint.

His entire legacy is now becoming more widely promoted, albeit slowly, but with dedication and distinction. The time to publish his creative work can now no longer be postponed. Some of his most emblematic productions are already quite well known. But the disperse publications that contain these pieces and the great heritage of work that is yet unpublished have not allowed for a thorough knowledge of the hundred or so musical compositions of the maestro Pau Casals.

The achievement that has been accomplished with the publication of his entire creative work says a lot about those who have made it possible, and is a great service to the whole musical world. I am sure that musicologists and students alike will be grateful for this edition. Also grateful are all of us who, from our different angles, feel the honour and responsibility of promoting the appreciation of a man who has been one of Catalonia's and the world's greatest contemporary figures.

Josep M. Soler
Montserrat's Abbot and
President Pau Casals' Foundation

Prólogo para la publicación de la obra

La personalidad de Pau Casals no deja indiferente a nadie que se aproxime con lealtad a conocer el testimonio y la actividad que nos transmitió en las facetas humana, musical y patriótica. A medida que pasan los años, sortosamente, el Maestro es más y más conocido y apreciado.

Muchos se sorprenden de lo que llegó a hacer como pedagogo, intérprete, director y compositor musical y, todavía más, de cómo unió siempre su genio artístico con las causas sociales y humanitarias de su tiempo tanto en la vertiente universal como en la más específicamente catalana.

Lentamente, pero con constancia y calidad, todo su legado va siendo cada vez más difundido. Y ahora ha llegado el momento inaplazable de la edición de su obra creativa. Ésta es ya bastante conocida en algunas de sus realizaciones más emblemáticas. Pero las ediciones dispersas que las contienen y la gran herencia que aún queda inèdita no han permitido un conocimiento completo del centenar de composiciones musicales del maestro Pau Casals.

El hito conseguido ahora con la publicación íntegra de su obra creativa dice mucho a favor de quienes la han hecho posible y es un gran servicio para todo el mundo musical. Seguro que musicólogos y estudiantes agradecerán la presente edición. Pero, ya de entrada, lo hacemos todos los que, desde ángulos diversos, sentimos el honor y la responsabilidad de fomentar el aprecio para quien ha sido una de las glorias contemporáneas de nuestro país y de todo el mundo.

Josep M. Soler
Abat de Montserrat y
presidente de la Fundación Pau Casals

Taula de continguts

Table of contents / Tabla de contenidos

1.	Pau Casals, apunt biogràfic	8
	Pau Casals, biographical notes	12
	Pau Casals, apunte biográfico	16
2.	Criteri de l'edició	8
	Criteria for the publication	12
	Criterio de la edición	16
3.	Criteri de la documentació i catalogació	8
	Documentation and cataloguing criteria	12
	Criterio de la documentación y catalogación	16
4.	Introducció a l'obra	9
	Introduction to the work	13
	Introducción a la obra	17
5.	Partitures / Scores / Partituras	21
	El cant dels ocells	22
	Poème	24
	Morceau de concours	34
	La balada dels dos estels	37
	Cadenza I	50
	Cadenza II	53
	Cadenza III	56
	Cadenza IV	58
	Cadenza V	59
	Cadenza VI	60
6.	Catàleg / Catalog / Catálogo	61

Poème

I.Ca-7.

Pau Casals
(1876-1973)

Andante

Violoncel

Piano

p

poco rit.

5

9

14

pp

tr

p

19

dim.

sempre legato

23

f

dim.

27

Lento

(V)

pp

pp

(pp)

31

ppp

dim.

Morceau de concours

I.Ca-6.

Pau Casals
(1876-1973)

Moderato

Violoncel

III c.

p

Piano

p

4

f

tr

p

7

energico

mf *cres - cen - do*

IV c.

mf *cres - cen - do*

p

10

f *espress.*

f *p*

poco rit.

13

espress. e con calma

16

cresc.

espress.

19

f *dim.*

rit. *allargando*

La balada dels dos estels

II.B-6.

Ventura Gassol

Pau Casals
(1876-1973)

Calm

The musical score is presented in three systems. The first system (measures 1-5) features a Cello staff with a key signature of two sharps (F# and C#) and a 9/8 time signature. The piano accompaniment consists of a grand staff with treble and bass clefs. The tempo is marked 'Calm' and the dynamics are 'p' (piano). The second system (measures 6-10) includes markings for 'ten.' (tension) and 'creix' (grows). The third system (measures 11-15) includes markings for 'f' (forte), 'dim.' (diminuendo), 'ret.' (ritardando), and 'dim. i més retardant' (diminuendo and even more ritardando). A large, semi-transparent watermark is overlaid diagonally across the entire score.

16 *més ret.* *com improvisant* *molto assai* *sotto voce* *ten.*

ten.

21 *ten.* *ret.*

ten.

25 **Moderat** *neu franca*

Al - ta és la nit i blan - ca la se -

mp *poco f* *p*

31

- re - na! D'un fi - nes - tral que

mp expr.

