ILLAAD

SUSANA
GÓMEZ
VÁZQUEZ

SUPER AUDIO CD

eudora

AD ILLAM
(for her)

SUSANA GÓMEZ VÁZQUEZ

Like waking up amid the haze of a dream, we hear the crystalline sounds of Ravel's Prélude floating upwards, sounds that were always there, by our side…

This is how *Ad Illam* begins: with an extra-sensory experience, a voyage through a universe of unique colours and sonorities, different works melting into one another as they guide listeners on their musical journey.

Most of the pieces included in *Ad Illam* – from timeless preludes to lullabies and a sonata – are either dedicated to or written by women, and together they help us explore the different facets of the feminine personality. With their tonal and formal connections, these musical gems portray the woman as companion and muse (the preludes by Chopin and Ravel), mother (the lullabies by Chopin and Demestre), teacher (Nadia Boulanger), role model (Lili Boulanger), sensual being (Piazzolla's preludes) and, finally, liberated individual (the works by Gómez and Ginastera).

The opening *Prélude* in A minor by Maurice Ravel (1875-1937) is dedicated to pianist and composer Jeanne Leleu. It was written in 1913 as a sight-reading test for the Paris Conservatoire's piano competition, which Leleu went on to win.

The lucid sonorities of the Ravel lead into a selection of preludes by Frédéric Chopin (1810-49): No.3 in G major, No.4 in E minor, No.8 in F sharp minor, No.13 in F sharp minor and No.14 in E flat minor. These are five of the *24 Préludes*, Op.28 composed by Chopin between 1835 and 1839. Like Bach's *Well-Tempered Clavier*, Chopin's set forms a complete cycle in which every major and minor key is represented. Unlike their Bachian counterparts, however, these preludes can be performed as standalone pieces, each one conveying a specific idea or emotion. The composer himself never performed more than four in a single recital. The set was completed at the Valldemossa Monastery in Mallorca, where he was spending the winter with his lover George Sand. Pianist Alfred Cortot later applied programmatic nicknames to each of the preludes and it is worth recalling those here – No.3, with its uninterrupted flow of semiquavers, is "The song of the stream", while No.4, performed at Chopin's funeral, is "Above a grave". Describing the virtuosic No.8, Cortot wrote, "the snow is falling, the wind howling, and a tempest blowing; but a worse storm yet is raging in my sad heart". The almost nocturne-like character of No.13 is illustrated by the words "On foreign soil, one starry night, remembering my far-off love". Finally, No.14, brief and unpredictable, inspired Cortot to nickname it "Stormy sea".

After Chopin's tempestuous E flat minor piece, Parisian composer Lili Boulanger (1893-1918) immerses us in stillness and calm with her *Prélude* in D flat, inspired by the Music of Ravel. Dated Sunday 12 March 1911, it was written when Boulanger was only seventeen, seven years before her premature death. She was the first woman to win the Prix de Rome, an achievement which, incidentally, had eluded Ravel.

Next comes Chopin's *Berceuse*, op.57 in D flat major. This work, whose title translates as "lullaby", was dedicated to his pupil Elise Gavard. Composed in 1843-44, it is a set of variations on a gentle, inspired and well-balanced ostinato theme.

Continuing with lullabies, the music of Catalan composer Alberto García Demestres (b.1960) takes us on a journey through time. Demestres himself has written the following about these works: "*Annas Erwachen* (The awakening of Anna), Wuppertal 1983. Dedicated to the fragile Ariane July, originally from Belgium; when she put on her angel's wings, of a gleaming, translucent, atomic white and high in vibration, she left me breathless, suspended in other dimensions, until I descended to her side with all the energy of the universe. *Wiegenlied für Anna* (Lullaby for Anna), Barcelona 2000. I would have given anything for her to have been able to sleep peacefully, but Ali could not, did not sleep at any hour. This lullaby did no good. I hope today she may be able to sleep."

Vers la vie nouvelle (Towards a new life), by Nadia Boulanger (1887-1979) materialises like a bridge connecting us to a new soundworld while still influenced by the one we have just left. Sister of Lili, and one of the twentieth century's foremost composition teachers, Nadia taught Piazzolla and Ginastera, among others. Written in 1918, *Vers la vie nouvelle* is an astonishing musical representation of the hope for a better world after the devastating impact of war. She inscribed this short poem at the head of the score as a subtitle:

Into the heavy atmosphere doubt and discouragement have found a way.
But clear, pure sounds are rising in the distance, and mankind is walking
towards the hope of a better life, with confidence, tenderness and solemnity.

Astor Piazzolla (1921-92) envelops us in a different atmosphere with his *Three Preludes*. Dating from 1987, they are among the small number of works Piazzolla wrote specifically for solo piano. Underlining the close links between classical and folk music, so central to his work, he added these subtitles to the score: "Tango Prelude" (*Leijia's Game*), "Milonga Prelude" (*Flora's Game*) and "Valse Prelude" (*Sunny's Game*). As for the main titles, *Leijia's Game* is thought to be named in honour of the daughter

of Kip Hanrahan – producer of *The Rough Dancer and the Cyclical Night*, the album on which the track first appeared – while the others appear to take the names of two of Piazzolla's pet dogs – Flora and Sonny.

Framed by Piazzolla and the final work by Ginastera is my own composition *Ella*. "Ella soy yo" (I am she): this is the first line of a short poem recited at the recapitulation of this piano miniature. And "She" is the woman portrayed throughout this entire album, she is me, she is you, her identity and essence captured by music that, following the cycle of life, emerges, between *pianissimos*, introspectively, from silence before – having reached a climax of madness – returning to the beginning, in a ternary structure whose central section explores and develops various contrasting episodes which increase in intensity and rise in register before disappearing. *Ella* gives voice, like the other works on this album, to those extremes of emotion we all feel, men and women, but are often too afraid to show.

The album ends with Piano Sonata No.1, op.22 by Alberto Ginastera (1916-83). Written in response to a special commission from the Carnegie Institute and the Pennsylvania College for Women for the 1952 Pittsburgh International Contemporary Music Festival, it was premiered by pianist Johana Harris, who was also its dedicatee. The work falls into the period of Ginastera's compositional career known as "subjective nationalism", in which he incorporated specifically Argentine traits into his music in a subtler, more complex way than he had before – as can be heard here in the sonata's blend of energetic, dance-derived rhythmic patterns, resonant textures and contemporary musical forms and idioms. The sonata is cast in four movements, with the Argentine element perhaps most evident in the last, where Ginastera employs a modern musical language to convey an unmistakable "gaucho" aroma.

SUSANA GÓMEZ VÁZQUEZ

Since her debut in 2006 at the National Auditorium of Music in Spain, Susana Gómez Vázquez has revealed herself as one of the young pianists with the greatest projection on the music scene today. Her concerts regularly take her all over Europe and Latin America, in venues such as Wigmore Hall, Centro de Acción Social in Caracas, Bremen Sendesaal, Purcell Room (Southbank Centre), Fazioli concert room, Teatro Monumental.... She has performed as a soloist with the RTVE orchestra, the Simón Bolivar Symphony orchestra, the Bética de Cámara orchestra, the Purcell School Symphony orchestra, the ORQUAH, the Orquesta Sinfónica UPM and has made recordings for Radio Nacional Clásica, RTVE and BBC 3 radio. Her numerous awards include first prizes in the Concurso de Juventudes Musicales de España, in the Concurso internacional Ciutat de Carlet, in the Iris Dyer competition of the Royal Academy of Music, in the Freddy Morgan and Wigmore Hall competitions (soloist and chamber music), the EMCY prize, as well as the Maud Hornsby Award and the Franz Reizenstein Prize of the Royal Academy of Music for her professional achievements. She has recently been awarded first prize at the Colburn International virtual piano seminar 2020. Born in Alcalá de Henares (Madrid) in 1995, Susana Gómez Vázquez graduated under the tutelage of Patsy Toh and Hamish Milne at the Royal Academy of Music with distinction, and did a Master's degree at the Conservatori Liceu in Barcelona with Josep Colom. She continued her postgraduate studies with Fabio Bidini at the Hochschule für Musik und Tanz Köln. Some of her compositions have been premiered at the Wigmore Hall, the Royal Academy of Music, the UAH Auditorium, the Jewish Museum in Warsaw, the Amaryllis Fleming Concert Hall, the Purcell School in London and the Queen Elizabeth Hall, by the Milton Keynes Orchestra, Aurora, Encore Chamber Orchestra, Purcell Symphony Orchestra and other professional ensembles.

AD ILLAM
(para ella)

SUSANA GÓMEZ VÁZQUEZ

Como despertando en medio de la bruma de una ensoñación, surgen los sonidos cristalinos de un preludio de Ravel, que siempre estuvieron ahí, acompañándonos...

Ese es el comienzo de *Ad Illam* (para ella); una experiencia extrasensorial, un viaje a través de un universo de sonoridades y colores únicos, donde las obras musicales se funden guiando al oyente en esta travesía. *Ad Illam* está formado por piezas musicales dedicadas en su mayoría a la mujer o escritas por mujeres, donde se exploran las diferentes facetas de la personalidad femenina mediante preludios atemporales, nanas y una sonata. Estas joyas musicales, a través de un hilo conductor tonal y formal, retratan a la mujer compañera y musa (preludios de Chopin y Ravel), a la madre (nanas de Chopin y Demestres), a la maestra (obra de Nadia Boulanger), a la mujer como referente (preludio de Lili Boulanger), como ser sensual (preludios de Piazzola), y finalmente como mujer liberada (obras de Gómez y Ginastera).

El *Preludio* inicial en la menor del compositor francés Maurice Ravel (1875-1937) fue dedicado a la pianista y compositora Mademoiselle Jeanne Leleu. Esta obra fue escrita como prueba de lectura a primera vista para un concurso de piano del conservatorio de París en 1913, que fue ganado por la propia Leleu.

La sonoridad transparente de este preludio da paso a una selección de preludios de Frédéric Chopin (1810-1849): n.º 3 en sol mayor, n.º 4 en mi menor, n.º 8 en fa sostenido menor, n.º 13 en fa sostenido mayor y n.º 14 en mi bemol menor. Estos cinco preludios forman parte del conjunto de veinticuatro *preludios* que conforman el op. 28 del compositor polaco compuesto entre 1835 y 1839 que, como en el caso de *El clave bien temperado* de Bach, conforman un ciclo completo en el que quedan representadas todas las tonalidades mayores y menores. Sin embargo, las piezas de Chopin se pueden interpretar como obras independientes, pues cada una transmite una idea o una emoción específica. El propio compositor nunca tocó más de cuatro preludios en un mismo recital. Fueron escritos en Mallorca, donde pasó todo un invierno en el Monasterio de Valldemossa junto a su amante George Sand. Cabe destacar el título poético que el pianista Alfred Cortot le dio a cada uno de estos cinco preludios, haciendo alusión al carácter de cada uno. Al n.º 3 con su cascada de semicorcheas que fluyen ininterrumpidamente lo tituló "El canto del arroyo". El n.º 4, tocado en el propio funeral del compositor, es llamado "Sobre la tumba". Acerca del n.º 8 y de su virtuosismo, Cortot escribió: "La nieve cae, el viento grita y la tormenta arrecia; sin embargo, en mi triste corazón, la tempestad es lo peor que se puede contemplar". El epígrafe "En suelo extranjero, bajo una noche de estrellas, pensando en mi amada lejana" ilustra el carácter casi de nocturno del preludio n.º 13. Finalmente, el n.º 14, con su convulsa brevedad, inspiró a Cortot el título "Mar tempestuoso".

Tras el tormentoso preludio en mi bemol menor de Chopin, la compositora parisina Lili Boulanger (1893 -1918) nos sumerge en una calma estática con su *Preludio en re bemol mayor,* inspirado en la música de Ravel. Fechado el domingo 12 de marzo de 1911, fue escrito cuando la compositora tenía 17 años, cuatro años antes de su prematura muerte. Lili Boulanger fue la primera mujer en ganar el *Prix de Rome*, galardón que por cierto nunca pudo conseguir Ravel.

Sigue a esta pieza la *Berceuse op.57 en re bemol mayor* de Frédéric Chopin. Esta obra traducida al castellano como nana, fue dedicada a Elise Gavard, su alumna. Escrita en *1843-1844*, es un conjunto de *variaciones* sobre un tierno tema ostinato de gran equilibrio e inspiración.

Siguiendo con canciones de cuna, la música del compositor catalán Alberto García Demestres (1960) nos hace viajar en el tiempo. De estas obras el propio compositor escribe lo siguiente: "*Annas Erwachen* (El despertar), Wuppertal 1983. Dedicada a la delicada Ariane July, una mujer de origen belga que cuando se ponía sus alas de ángel, de un blanco transparente atómico luminoso y de alta vibración, me quedaba sin aliento suspendido en otras dimensiones hasta que bajaba a su lado con toda la energía del Universo. *Wiegenlied für Anna* (Nana), Barcelona 2000. Habría dado todo para que durmiera un sueño apacible, pero Ali ni supo ni pudo dormir ninguna de las horas. Esta Nana no sirvió para nada. Ojalá hoy pueda conciliar el sueño."

Como puente de enlace hacia un nuevo mundo sonoro que sigue estando influenciado por el anterior, emana *Vers la vie nouvelle*, de Nadia Boulanger (1887-1979). Hermana de Lili y una de las principales profesoras de composición del siglo pasado, Nadia fue maestra, entre otros, de Piazzolla y Ginastera. Esta obra, compuesta en 1918, es una asombrosa representación musical de la esperanza de un mundo mejor tras el efecto devastador de la guerra. La precede un pequeño poema, escrito en la partitura cual subtítulo:

En la pesada atmósfera- la duda y el desaliento, se infiltran.
Pero se elevan sonidos lejanos, claros y puros, y hacia la esperanza
de una vida mejor, camina el hombre, confiado, tierno y solemne.

Astor Piazzolla (1921-1992) y sus *Tres preludios para piano* nos envuelven en una atmósfera diferente. Estas tres piezas, escritas en 1987, conforman uno de los pocos trabajos que Piazzolla compuso para ser interpretados específicamente en el piano como instrumento solista. Subrayando la relación musical entre el lenguaje académico y el popular, clave en la música de este compositor, Piazzolla

anotó en la partitura estos subtítulos: *Leijia's Game* es indicada como *Tango Prelude*, *Flora's Game* como *Milonga Prelude*, en tanto que *Sunny's Game* es señalada como *Valse Prelude*. Respecto a los títulos, parece ser que *Leijia's Game* sería un homenaje a una de las hijas de Kip Hanrahan, quien tuvo a cargo la producción del disco *The Rough Dancer and the Cyclical Night*, donde se encuentra por primera vez esta obra. Por el contrario, los otros dos preludios, remiten al parecer a dos de los perros que Astor Piazzolla tuvo como mascotas, llamados, precisamente, Flora y Sonny.

Entre Piazzolla y la última obra de Ginastera se encuentra mi composición *Ella*. "Ella soy yo": Con este verso comienza un breve poema recitado en la reexposición de esta miniatura pianística. Y "Ella" es la mujer retratada a lo largo de todo el álbum, soy yo, eres tú, su identidad y esencia capturada por una música que, siguiendo el ciclo de la vida, surge entre pianísimos, introspectivamente, del silencio para, tras alcanzar un clímax en su locura, volver al comienzo, en una estructura ternaria donde la parte central explora y desarrolla diversos episodios contrastantes que ascienden en intensidad y registro antes de desaparecer. "Ella" da voz, como las diferentes obras de este álbum, a esos sentimientos extremos que todos tenemos, hombres y mujeres, pero que a menudo nos da demasiado miedo mostrar.

Finaliza el álbum la *Sonata n.º 1 op. 22* de Alberto Ginastera (1916-1983). Escrita por especial encargo del Instituto Carnegie y la Universidad de Pennsylvania para mujeres para el Festival Internacional de Música contemporánea de Pittsburgh de 1952, fue estrenada por la pianista Johana Harris, a quien está dedicada. Esta sonata forma parte del periodo "nacionalista subjetivo" de Ginastera, reflejando esa integración de la identidad nacional y el método compositivo atribuido a ese periodo a través de una fusión de figuraciones rítmicas energéticas, derivadas de la danza, texturas evocadoras y formas y lenguajes musicales modernos. Esta obra está organizada en cuatro movimientos, dentro de los cuales es quizás más evidente el elemento argentino en el último, donde se transmite en un lenguaje musical moderno un perdurable sabor «gaucho».

SUSANA GÓMEZ VÁZQUEZ

Desde su debut en el año 2006 en el Auditorio Nacional de Música de España, Susana Gómez Vázquez, se ha revelado como una de las jóvenes pianistas con mayor proyección del panorama musical en la actualidad. Sus conciertos la llevan regularmente por toda Europa e Iberoamérica, en salas tales como Wigmore Hall, Centro de Acción Social en Caracas, Bremen Sendesaal, Purcell Room (Southbank Centre), Fazioli concert room, Teatro Monumental... Ha actuado como solista con la orquesta RTVE, la orquesta Sinfónica Simón Bolivar, la orquesta Bética de Cámara, la Purcell School Symphony orchestra, la ORQUAH, la Orquesta Sinfónica UPM y ha realizado grabaciones para Radio Nacional Clásica, RTVE y la radio BBC 3. Entre sus numerosos galardones, cabe destacar los primeros premios en el Concurso de Juventudes Musicales de España, en el Concurso internacional Ciutat de Carlet, en el concurso Iris Dyer de la Royal Academy of Music, en las competiciones Freddy Morgan y Wigmore Hall (modalidad solista y música de cámara), el premio EMCY, así como el Maud Hornsby Award y el Franz Reizenstein Prize de la Royal Academy of Music por su trayectoria profesional. Recientemente ha sido galardonada con el primer premio en el Colburn International virtual piano seminar 2020. Nacida en Alcalá de Henares (Madrid) en 1995, Susana Gómez Vázquez se graduó bajo la tutela de Patsy Toh y Hamish Milne en la Royal Academy of Music con mención de honor, y realizó un Máster en el Conservatori Liceu de Barcelona con Josep Colom. Continúa su formación de postgrado con Fabio Bidini en la Hochschule für Musik und Tanz Köln. Algunas de sus composiciones han sido estrenadas en el Wigmore Hall, en la Royal Academy of Music, en el Auditorio UAH, en el Museo Judío en Varsovia, en Amaryllis Fleming Concert Hall, en la Purcell School de Londres y en el Queen Elizabeth Hall, por las orquestas Milton Keynes, Aurora, Encore Chamber orchestra, Purcell Symphony orchestra y otras agrupaciones profesionales.

RECORDING DATA

Recording: October 26-27, 2020 at Auditorio de Zaragoza,
Sala Mozart, Zaragoza, Spain

Piano: Steinway & Sons
Piano technician: Manuel Lage

Producer and recording engineer: Gonzalo Noqué
Equipment: Sonodore RCM-402, Pearl CC-22 & Schoeps microphones;
Merging Horus microphone preamplifier and AD/DA converter;
Pyramix Workstation; Sennheiser headphones;
Dutch & Dutch 8c speakers

Original Format: DSD256 (11.289MHz)
Surround version: 5.0

AUDITORIO
PALACIO DE CONGRESOS ZARAGOZA

BOOKLET INFO

English translation: Susannah Howe
Cover and liner photos: Chema Castelló
Graphic design: Gabriel Saiz (Filo Estudio)

EUD-SACD-2104
©&℗ 2021 Ediciones Eudora S.L.
eudorarecords.com

This SACD was recorded using the DSD (Direct Stream Digital™) recording system. There are three programs contained in this SACD: the first is a standard CD stereo version that will play on any device that will play a CD, and that any CD player will simply find and play. The second and third versions are high definition DSD stereo and surround (5.0) versions that can only be played on an SACD player, which must be instructed as to which program you wish to play. MQA-CD plays back on all CD players. When a conventional CD player is connected to an MQA-enabled device, the CD will reveal the original master quality.

DSD and SACD are trademarks of Sony. MQA-CD is a trademark of MQA Limited.

MAURICE RAVEL

01. ***Prélude, M. 65*** 01:24

FRÉDÉRIC CHOPIN

02. Prélude, op. 28/3 ..... 00:57
03. Prélude, op. 28/4 ..... 01:49
04. Prélude, op. 28/8 ..... 01:53
05. Prélude, op. 28/13 ..... 03:00
06. Prélude, op. 28/14 ..... 00:37

LILI BOULANGER

07. ***Prélude, in D flat major*** 02:15

FRÉDÉRIC CHOPIN

08. ***Berceuse, op. 57*** 04:33

ALBERTO GARCÍA DEMESTRES

09. ***Annas Erwachen**** 02:10
10. ***Wiegenlied für Anna**** 01:33

NADIA BOULANGER

11. ***Vers la vie nouvelle*** 04:12

ASTOR PIAZZOLLA

3 Préludes:

12. I. Leijia's Game 03:34
13. II. Flora's Game 06:58
14. III. Sunny's Game 03:44

SUSANA GÓMEZ VÁZQUEZ

15. ***Ella**** 06:07

ALBERTO GINASTERA

Piano Sonata No. 1:

16. I. Allegro marcato 04:10
17. II. Presto misterioso 02:44
18. III. Adagio molto appassionato 05:00
19. IV Ruvido ed ostinato 03:04

*First recording

TOTAL TIME
59:56