NOELIA
RODILES
1823
SCHUBERT · ALLÚ
SUPER AUDIO CD
eudora

1823: Crossroads

FERNANDO DELGADO GARCÍA

In April 1823, the Hundred Thousand Sons of Saint Louis crossed the Pyrenees. By force of arms, this French royalist army intended to end the constitutional regime in Spain and restore absolute power to King Ferdinand VII. Meanwhile, in Vienna, a young composer was recovering from the first symptoms of a disease that would accompany him until the end of his days. Despite having been diagnosed with syphilis, which was a deadly and stigmatized disease at the time, Franz Schubert (1797-1828) did not give up on making headway in the competitive Viennese musical scene. That very same year he developed important stage projects such as the *singspiele Die Verschworenen* D.787 and *Fierrabras* D.796, the incidental music for *Rosamunde, Fürstin von Zypern* D.797, as well as composing the decisive cycle of *lieder Die Schöne Müllerin* D.795, and finishing the Piano Sonata in A minor, D.784, a milestone in the development of his piano writing. At the same time, he published a small work for piano under the title of *Air Russe*. A few years later, that unnoticed piece would appear in his *Six Moments Musicaux* D.780, one of the composer's most popular collections.

The sonata is at the core of Franz Schubert's piano catalog. Throughout his artistic career, he undertook the composition of more than twenty works in this genre, of which only a dozen were completed. In addition, during the last two years of his life, the composer also contributed

to the fashion of creating lyrical pieces—popularized by the publications of composers such as Václav Tomášek (1774-1850) or Jan Voříšek (1791-1825)—with his two collections of *Impromptus* (D.899 and D.935) and the *Klavierstücke* D.946. In 1828, from the fruit of that same creative impulse, Schubert published his *Moments Musicaux*, a title under which he brought together new pieces with others that were already known to the public. In addition to the aforementioned *Air Russe*—third in the collection—, the edition concluded with a composition that had appeared in print in 1824 under the title *Les plaintes d'un troubadour*.

With their formal and technical simplicity, the six *Moments Musicaux* are a delightful example of Schubert's original lyricism. Although each piece maintains total autonomy, the poetic contrast they present makes for a united listening, a unique journey through the emotional universe of the Viennese composer. With the indication *Moderato*, the first *moment musicaux* presents a simple ternary structure, like the classic *minuet.* Starting with a slightly Alpine-sounding call, the composer unfolds a brief development—based on imitations and visits to distant tonalities—that confronts a central section dominated by mysterious triplets. In contrast, the *Andantino* evokes the atmosphere of the melancholic barcarolle of a Venetian gondolier song in its rhythmic impulse and in the lyrical command of his second material. Marked as *Allegro moderato,* the third *moment musicaux* is the most popular of the series; its jumping and constant pulse, the use of *mordents,* and the alternating major and minor modes give this miniature the feeling of a charming Slavic march. Of a completely different character, the first section of the *Allegro vivace* seems inspired by some Bach prelude, which is then followed by a contrasting, permanently syncopated, dance-driven moment. The fifth piece in the cycle, a brief and violent, modulation-full scherzo with the indication Allegro vivace, feels like a fast-paced horseback ride. To conclude

the collection, Schubert chooses a melancholic *Allegretto* in a tripartite form. Although the title with which it was originally published, *Les plaintes d'un troubadour*, should be attributed more to the publisher than to the composer, the lament that the piano intones in the first section of the piece—a prodigiously bold and delicate harmonic journey—more than justifies it.

A sonata in Elizabethan Madrid

In September 1823, when the French troops were still besieging the city of Cádiz and when Franz Schubert was beginning to feel the symptoms of the second phase of his illness, Martín Sánchez Allú (1823-1858) was born in Salamanca. His brief professional career came and went without much recognition. He did not travel abroad, he did not associate with international celebrities, he did not occupy prestigious positions, and he did not achieve resounding successes. It appears he was a humble pianist who tried to leave his mark—unsuccessfully—in the changing musical panorama of Elizabethan Spain. Only a few of his contemporaries were aware of his artistic singularity and his determined ambition to be a modern composer in the midst of the difficult circumstances that he had to live through. This is demonstrated by the revaluation that his figure has undergone in recent years; his work's richness and profound originality distinguish him as the most interesting personality in Spanish music during that time.

At the beginning of April 1848, Martín Sánchez Allú settled in Madrid with the intention of developing his professional career in the capital. At twenty-four years old, the man from Salamanca already had a notable career as a musician; since he was a child, he had been celebrated as a local musical prodigy. In his early youth, he had directed the philharmonic sections of the Salamanca

Academy of Fine Arts and the Valladolid Artistic and Literary Lyceum, composed two Italian operas, and published a handful of pieces in the thriving Madrid publishing scene. He quickly integrated into the musical life of the Royal Court, where he became friends with peers such as Juan María Guelbenzu (1819-1886), Marcial de Adalid (1826-1881), and Jesús de Monasterio (1836-1903). His professional career was articulated around being a pianist-composer. With a continuous presence on stage, he published varied and abundant music for piano, especially in Casimiro Martín's publishing house. In parallel, he carried out notable work as a teacher that culminated in 1857, with his appointment as a professor at the Royal Conservatory.

On December 22, 1851, a significant event in his public career occurred. With the stellar presence of the American virtuoso Louis Moreau Gottschalk (1829-1869), Sánchez Allú organized a concert at the recently inaugurated Teatro Real, where he presented a unique selection of his symphonic, chamber, and vocal output. At the same time, he was culminating a period of intense dedication to what a critic of the time called "sentimental music", a wide collection of lyrical pieces (*nocturnes*, songs without words, meditations, etc.) that was unique in the Spanish music scene at that time. He was present for the birth of the modern *zarzuela*, writing the piano reductions of several of his early successes. Starting in 1853, he appeared before the public with small-format comical works, among which is *Las bodas de Juanita* (1855)—his greatest success—and three works of *zarzuela grande*.

In those years, Sánchez Allú combined his interest in musical theater with the cultivation of Classical-form pieces. These scores imitate the structure and language of a group of German composers who were beginning to be recognized as canonical. Before the music of Mozart and Beethoven was ever played at concerts in Madrid, Sánchez Allú left behind three handwritten

sonatas that show his admiration for these masters of "wise" German music. Dated March 1853, the *Sonata para piano en mi bemol mayor* is his first foray into this aesthetic, which was paradoxically novel in the artistic panorama of the moment. Aware of the innovation involved, the author—with hundreds of works already composed—humbly writes on the title page of the manuscript, "Op. 1 (in this genre)." Organized in four movements, the work opens with an *Allegro brillante* in sonata form, preceded by a noble *Andante* introduction that will be resumed at the end of the movement. Effectively, the development plays with seemingly irreconcilable materials in witty and poetic passages. The central movements are the expressive heart of the score: the most delicate ternary *Andante cantabile* has a mysterious and free central section; the third movement, under the traditional denomination of *Minuet,* is, by character and drive, an accomplished *scherzo*. Continuing in the *scherzante* spirit, the final, technically demanding *Allegro* is characterized by an economy of motivic material and finishes the work with pure sonic brilliance.

Martín Sánchez Allú,
portrait by Leopoldo López de Gonzalo.

www.noeliarodiles.com

Noelia Rodiles

«A pianism as delicate as affirmative: the sense of measure in the perfection of the nuance.»

Santiago Martín Bermúdez, *El arte de la fuga*

Noelia Rodiles has worked as a soloist with orchestras such as the National Spanish Orchestra, Spanish Radio and Television Symphony Orchestra, Orchestra of the Community of Madrid, Sinfónica de Querétaro (Mexico), the Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, The Soloists of London or the Heinrich Heine Orchestra of Düsseldof, amongst others, with distinguished conductors like Pablo González, Lucas Macías, Víctor Pablo Pérez, Michael Thomas or Ramón Tébar. Her musical career includes performances at the principal Spanish concert halls and festivals, as well as in countries such as Germany, Mexico, Italy, France, Poland, Tunisia, Bolivia or Jordan. After her first album (Solfa Recordings) with works by Ligeti and Schubert was released she was described as *"one of the true rising stars of Spanish and international piano playing"* with critics recognizing her as a *"versatile, talented pianist with truly admirable musicality and refinement"* (Justo Romero, Scherzo). In her new album, *The Butterfly Effect*, she brings together works by Schumann, Schubert and Mendelssohn together with works commissioned to three Spanish composers: Jesús Rueda, David del Puerto and Joan Magrané. The latter composer's piece was nominated to the Latin Grammy Awards. Noelia studied at the music conservatories of Avilés, Madrid and Berlin with Ana Serrano, Ana Guijarro and Galina Iwanzowa. She completed her studies at the Escuela Superior de Música Reina Sofía of Madrid with Dimitri Bashkirov and Claudio Martínez Mehner. Noelia took part of masterclasses with Daniel Barenboim, Menahem Pressler, Ferenc Rados, Aldo Ciccolini, Elisso Virsaladze and Boris Berman, among others.

1823: cruce de caminos

FERNANDO DELGADO GARCÍA

En abril de 1823, los Cien Mil Hijos de San Luis atravesaron los Pirineos. Con la fuerza de las armas, el ejército realista francés pretendía terminar con el régimen constitucional en España y restaurar los poderes absolutos de Fernando VII. Mientras tanto, en Viena, un joven compositor se recuperaba de los primeros síntomas de la enfermedad que iba a acompañarle hasta el final de sus días. Pese a haber sido diagnosticado de sífilis —un mal entonces mortal y vergonzante—, Franz Schubert (1797-1828) no cejaba en su empeño de abrirse paso en la competitiva vida musical vienesa. En ese mismo año, desarrolló importantes proyectos escénicos —los *singspiele Die Verschworenen* D.787 y *Fierrabras* D.796, la música incidental para *Rosamunde, Fürstin von Zypern* D.797—, compuso el decisivo ciclo de *lieder Die Schöne Müllerin* D.795 y terminó la *Sonata para piano en la menor* D.784, un hito en el desarrollo de su escritura pianística. Al mismo tiempo, publicaba una pequeña obra para tecla bajo el título de *Air russe*. Unos años más tarde, aquella pieza inadvertida aparecería en sus *Six Moments Musicaux* D.780, una de las colecciones más populares del compositor.

El catálogo pianístico de Franz Schubert tiene a la sonata como centro. A lo largo de su carrera artística, emprendió la composición de más de veinte obras en este género, de las cuales sólo una docena llegaron a ser completadas. Sin embargo, en los dos últimos años de

su vida, el compositor contribuyó también a la moda de las colecciones de piezas líricas —popularizadas por las publicaciones de autores como Václav Tomášek (1774-1850) o Jan Voříšek (1791-1825)— con sus dos recopilaciones de *Impromptus* (D.899 y D.935) y las *Klavierstücke* D.946. En 1828, fruto del mismo impulso creativo, Schubert publicó sus *Moments Musicaux*, título bajo el que reunía piezas nuevas con otras ya conocidas por el público: además del citado *Air russe* —tercer número de la colección—, la edición concluía con una composición que había aparecido impresa, en 1824, bajo el título de *Les plaintes d' un troubadour*.

Con su sencillez formal y técnica, los seis *Moments Musicaux* son un ejemplo delicioso del original lirismo schubertiano. Aunque cada una de las piezas mantiene una total autonomía, el contraste poético que presentan facilita al oyente una escucha conjunta, un recorrido único por el universo emocional del compositor vienés. Con la indicación *Moderato*, el primer *momento musical* presenta una sencilla estructura ternaria, como el clásico *minuetto.* A partir de una llamada con un cierto aire alpino, el compositor despliega un breve desarrollo —basado en imitaciones y visitas a tonalidades alejadas- que se enfrenta a una sección central, dominada por misteriosos tresillos. En contraste, el *Andantino* evoca el ambiente de la melancólica barcarola —de una canción de gondolero veneciano— en su impulso rítmico y en la voluntad lírica de su segundo material. Marcado como *Allegro moderato,* el tercer *momento musical* es el más popular de la serie: su pulso saltarín y constante, el uso de *mordentes* y la alternancia de los modos mayor y menor, dan a esta miniatura el aroma de una encantadora marcha eslava. Con un carácter muy diferente, la primera sección del *Allegro vivace* parece inspirada en algún preludio de Bach; frente a ella, un material permanentemente sincopado e impulso danzante. La quinta pieza del ciclo —un breve y violento *scherzo* con la indicación *Allegro vivace*— pasa

veloz, como una cabalgada modulante. Para concluir la colección, Schubert escoge un *Allegretto* melancólico de forma tripartita. Aunque el título con el que fue publicado originalmente —*Les plaintes d' un troubadour*— deba atribuirse más al editor que al compositor, el lamento que entona el piano en la primera sección de la pieza —sobre un recorrido armónico prodigiosamente audaz y delicado— lo justifica sobradamente.

Una sonata en el Madrid isabelino

En septiembre de 1823, cuando las tropas francesas sitiaban aún la ciudad de Cádiz, cuando Franz Schubert empezaba a sentir los síntomas de la segunda fase de su enfermedad, nacía en Salamanca Martín Sánchez Allú (1823-1858). Su breve carrera profesional transcurrió discretamente. No viajó al extranjero, no se relacionó con celebridades internacionales, no ocupó puestos de relevancia, no obtuvo éxitos resonantes… En apariencia, fue un pianista humilde que trató de abrirse paso —sin lograrlo— en el panorama musical cambiante de la España isabelina. Sólo algunos de sus contemporáneos llegaron a ser conscientes de su singularidad artística y su decidida ambición de ser un compositor moderno, en medio de las difíciles circunstancias que le tocó vivir. Como demuestra la revaluación que vive su figura en los últimos años, la riqueza y profunda originalidad de su obra le distinguen como la personalidad más interesante de la música española de su tiempo.

A principios de abril de 1848, Martín Sánchez Allú se instaló en Madrid con la intención de desarrollar en la capital su carrera de profesional. A sus veinticuatro años, el salmantino tenía ya una notable trayectoria como músico a sus espaldas: desde niño, había sido celebrado como prodigio musical local; en su primera juventud, había dirigido las secciones filarmónicas de la

Academia de Bellas Artes de Salamanca y del Liceo Artístico y Literario vallisoletano, compuesto un par de óperas italianas y publicado un puñado de piezas en la pujante industria editorial madrileña. Con rapidez, se integró en la vida musical de la Corte, donde trabó amistad con colegas de su generación como Juan María Guelbenzu (1819-1886), Marcial de Adalid (1826-1881) y Jesús de Monasterio (1836-1903). Su trayectoria profesional se articuló en torno a la labor de pianista-compositor. Con una continua presencia en los escenarios, publicó variada y abundante música para piano, especialmente en la editorial de Casimiro Martín. De forma paralela, desarrolló una notable labor como docente que culminó, en 1857, con su nombramiento como profesor supernumerario del Real Conservatorio.

El 22 de diciembre de 1851 se produjo un acontecimiento significativo de su carrera pública. Con la presencia estelar del virtuoso norteamericano Louis Moreau Gottschalk (1829-1869), Sánchez Allú organizó un concierto en el recién inaugurado Teatro Real donde presentó una muestra singular de su creación sinfónica, camerística y vocal. Al mismo tiempo, estaba culminando un periodo de intensa dedicación a lo que un crítico de la época llamó "música de sentimiento", una amplia colección de piezas líricas (nocturnos, romanzas sin palabras, meditaciones…) que es única en el panorama español de su tiempo. Asistió al nacimiento de la zarzuela moderna, realizando un buen número de reducciones de sus éxitos tempranos. A partir de 1853, se presentó ante el público con obras cómicas de pequeño formato —entre las que se encuentra *Las bodas de Juanita* (1855), su mayor éxito— y tres títulos de zarzuela grande.

En aquellos años, Sánchez Allú compaginaba su interés por el teatro musical con el cultivo de las formas clásicas, partituras que imitan la estructura y el lenguaje de un grupo de compositores alemanes que empezaban a ser reconocidos como canónicos. Antes de que la música de Mozart

y Beethoven sonase en los conciertos de Madrid, dejó manuscritas tres sonatas que demuestran su admiración por los maestros de la "música sabia" o germana. Fechada en marzo de 1853, la *Sonata para piano en mi bemol mayor* es su primera incursión en esta estética, paradójicamente novedosa en el panorama artístico del momento. Consciente de la innovación que suponía, el autor —con cientos de obras ya compuestas— escribe humildemente en la portada del manuscrito: "Op. 1ª (en este género)". Organizada en cuatro movimientos, la obra se inaugura con un *Allegro brillante* en forma sonata, precedido por un noble *Andante* introductorio que será retomado al final del movimiento. Con eficacia, el desarrollo juega con materiales de apariencia irreconciliables en pasajes ingeniosos y poéticos. Los tiempos centrales son el corazón expresivo de la partitura: el delicadísimo *Andante cantabile* ternario posee una sección central misteriosa y libre; el tercer movimiento —bajo la tradicional denominación de *Minuetto*— es, por carácter e impulso, un logrado *scherzo*. Prolongando el espíritu *scherzante*, el *Allegro final* que clausura la obra es exigente técnicamente y de resultado sonoro brillante, construido a partir de una gran economía de materiales.

Retrato de Franz Schubert por Josef Kriehuber, 1846.

www.noeliarodiles.com

Noelia Rodiles

«Un pianismo tan delicado como afirmativo: el sentido de la medida en la perfección del matiz.»

Santiago Martín Bermúdez, *El arte de la fuga*

Noelia Rodiles se ha presentado como solista junto a orquestas como la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de Radio Televisión Española, Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Sinfónica del Principado de Asturias, la Orquesta Heinrich Heine de Düsseldof, la Filarmónica de Querétaro (México) o The Soloists of London, entre otras, bajo la dirección de maestros como Pablo González, Lucas Macías, Víctor Pablo Pérez, José Ramón Encinar, Michael Thomas o Ramón Tébar. Es invitada a actuar regularmente en las principales salas de España, y en ciclos y festivales como la Quincena Musical Donostiarra, Schubertíada de Vilabertran, Festival Internacional de Santander o el Festival Castell de Peralada, así como en presentaciones en Alemania, México, Francia, Italia, Polonia, Túnez, Bolivia o Jordania. Tras la publicación de su primer trabajo discográfico, con obras de Ligeti y Schubert (Solfa Recordings), la crítica la reconoció como una *"pianista versátil y dotada de una musicalidad y refinamiento verdaderamente admirable"*. (Justo Romero, Scherzo). Su segundo disco *The Butterfly Effect* (Eudora Records) reúne obras de Schumann, Schubert y Mendelssohn con encargos de la propia pianista a los compositores Rueda, Del Puerto y Magrané. La grabación de la pieza de este último obtuvo una nominación a los premios Grammy Latinos. Formada en los conservatorios de Avilés, Madrid y Berlín con Ana Serrano, Ana Guijarro y Galina Iwanzowa, perfeccionó sus estudios con Dimitri Bashkirov y Claudio Martínez Mehner en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, donde obtuvo el premio a la "Alumna más sobresaliente" en las cátedras de piano y música de cámara. Noelia ha recibido clases magistrales de Daniel Barenboim, Menahem Pressler, Ferenc Rados, Elisso Virsaladze, Aldo Ciccolini y Boris Berman entre otros.

RECORDING DATA

Recording: February 27 - March 1, 2023, Auditorio de Zaragoza,
Sala Mozart, Zaragoza, Spain

Piano: 1957 Model D Steinway & Sons
Piano technician: Fernando Lage
Producer and recording engineer: Gonzalo Noqué
Equipment: Sonodore LDM-54, Schoeps microphones;
Merging Horus microphone preamplifier and AD/DA converter;
Pyramix Workstation; Hifiman headphones;
Dutch & Dutch 8c speakers

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

BOOKLET INFO

English translation: Shaina Joy Machlus
Photos: Michal Novak (cover, pp. 02, 08, 10 & 16),
Gonzalo Noqué (pp. 07, 15 & 18-19)
Graphic design: Gabriel Saiz (Filo Estudio)

Comunidad de Madrid

AUDITORIO
PALACIO DE CONGRESOS ZARAGOZA

EUD-SACD-2306
©&℗ 2023 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.

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

Moments Musicaux, D. 780

01 I. Moderato 6:31

02 II. Andantino 6:56

03 III. Allegretto moderato 2:00

04 IV. Moderato 5:43

05 V. Allegro vivace 2:35

06 VI. Allegretto 9:25

MARTÍN SÁNCHEZ ALLÚ (1823-1858)

*Piano Sonata in E-flat major, op. 1**

07 I. Andante - Allegro brillante 11:21

08 II. Andante cantábile 6:08

09 III. Minuetto. Vivace 2:40

10 IV. Allegro final. Grazioso 4:56

*First recording

TOTAL TIME 58:21