

RECITAL

RAUL LOPEZ-ALBERIQUE

SATURDAY MARCH 23, 2024 (10:30 AM)

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA, SCHOOL OF MUSIC

PROFESSOR: JOSÉ FRANCH-BALLESTER

PROGRAM NOTES

Capricho Píntoresco

Miguel Yuste (1870 - 1947)

Capricho Píntoresco, which could be translated as “Picturesque Caprice” is a piece that embodies a captivating blend of Spanish charm, Romantic lyricism, and technical brilliance. Through enchanting melodies, rhythmic vitality, and Spanish folk motifs, Yuste paints a vivid musical portrait that transports listeners to sun-drenched landscapes and bustling city streets.

Within this captivating composition, performers are invited to showcase their technical prowess through passages of dazzling virtuosity and agility, while also infusing their interpretation with emotion and sensitivity. The interplay between clarinet and piano creates a harmonious dialogue, further enhancing the evocative nature of the music.

As the clarinet weaves its melodic tapestry, listeners are invited on a journey through Spain's picturesque scenery and vibrant culture. From the opening notes to the final flourish, *Capricho Píntoresco* captivates audiences with its rich palette of colors and expressive depth, ensuring its place as a cherished addition to the clarinet repertoire.

Première Rhapsodie

Claude Debussy (1862 - 1918)

The first rhapsody for clarinet and piano is probably one of the most emblematic pieces of the clarinet repertoire, whether for its technical challenges and the changes of colors which form a kind of music which belongs to Impressionism.

In 1909, the head teacher of the Paris Conservatory, Gabriel Fauré, named Debussy a member of the Board of Directors, and the composer was ordered to prepare two works for the clarinet exams the following year. The rhapsody was dedicated to the musician and clarinet professor at the Paris Conservatory, Prosper Mimart, who performed it for the first time.

Initially, it was composed for clarinet and piano, but Debussy released the orchestration of the piece in 1911, a year after the official premiere of the work with professor Mimart.

Among the composition details, it is necessary to remark the use of the pentatonic minor scale, which appears immediately after the introduction and reappears several times along the work. Moreover, it uses a little and sporadic reminder of a melody that takes place in “La Mer”, which also belongs to Debussy.

Piano: Eddie Park

Time Pieces

Robert Muczynski (1929 - 2010)

Born in Chicago in 1929, Muczynski was a Polish-American composer. Among the collections of his works, there are three outstanding pieces: Sonata for flute and piano Op. 14 (1961), Sonata for alto saxophone and piano (1970), and *Time Pieces* for clarinet and piano Op. 43 (1984). These three works have been established inside the repertoire and are usually performed in recitals.

A native from Brooklyn and raised in LA, Mitchell Lurie was the principal clarinet at the Pittsburgh Symphony Orchestra and the Chicago Symphony Orchestra in the late 1940s. Graduated at the Curtis Institute of Music, the cellist Pau Casals defined him as the “ideal clarinetist”. Lurie ordered the piece in 1983, and he performed the work a year later at the Clarinet Congress of the International Clarinet Society of London, with the composer accompanying him at the piano.

The first movement presents a rhythmic and forceful character, which is cut in just once by a brief and lyric melody which redirects the music again to the initial character. The second piece is featured by the use of long phrases which suggest a mysterious climate, and which are constructed in a way that the only possible end is arriving at a chord which dies out. The third movement catches the eye because it begins with a melody that contains more hope, and takes advantage of the switch from 4/4 to 6/8 to combine the binary and ternary accents. The fourth and last piece begins with a Cadenza in the clarinet, which ends up into a scale that brings the music to a rhythmic character similar to the first movement, combined with melodic sections, which needs to switch constantly between 2/8, 3/8, 4/4 and 6/8.

Piano: Zabrina Ng

INTERMISSION

Aaron Copland

Clarinet Concerto (1900 - 1990)

Aaron Copland's Clarinet Concerto stands as a quintessential work within the clarinet repertoire, marrying the composer's distinctive American style with a profound exploration of the instrument's capabilities. Composed between 1947 and 1948, the concerto was commissioned by jazz clarinetist Benny Goodman, who sought to expand the clarinet repertoire beyond the confines of traditional classical music. Copland's response was a groundbreaking work that seamlessly blends elements of classical, jazz, and American folk music into a cohesive and deeply expressive whole.

The concerto is divided into two main sections: a lyrical first movement followed by a lively and spirited second movement. From the outset, Copland's mastery of melody is evident, as the solo clarinet introduces a plaintive theme that is later developed and elaborated upon by the accompaniment. Throughout the movement, Copland showcases his skillful orchestration, creating a rich tapestry of sound that complements the soloist's melodic lines. In the second movement, Copland unleashes a whirlwind of rhythmic energy and syncopated melodies, evoking the lively spirit of American jazz. The solo clarinet takes center stage, engaging in playful dialogues with the orchestra and displaying its virtuosic capabilities through intricate runs and ornamentation. A main feature of the concerto is Copland's use of folk-inspired melodies, which infuse the music with a sense of nostalgia and Americana. These melodies, derived from traditional American songs, serve as a homage to the cultural heritage of the United States and add a sense of authenticity to the work.

Piano: Eddie Park

NOTES DU PROGRAMME (FRANÇAIS)

Capricho Pintoresco

Miguel Yuste (1870 - 1947)

Capricho Pintoresco, que peut être traduit comment "Caprice Pittoresque" incarne un mélange captivant de charme espagnol, de lyrisme romantique et de brillance technique. À travers des mélodies envoûtantes, une vitalité rythmique et des motifs folkloriques espagnols, Yuste peint un portrait musical vivant qui transporte les auditeurs vers des paysages baignés de soleil et des rues animées.

Dans cette composition captivante, les interprètes sont invités à mettre en valeur leur virtuosité technique à travers des passages d'une éblouissante virtuosité et agilité, tout en infusant leur interprétation d'émotion et de sensibilité. L'interaction entre la clarinette et le piano crée un dialogue harmonieux, renforçant davantage la nature évocatrice de la musique.

Alors que la clarinette tisse sa tapisserie mélodique, les auditeurs sont invités à un voyage à travers les paysages pittoresques et la culture vibrante de l'Espagne. Des premières notes au final éclatant, *Capricho Pintoresco* captive les auditoires avec sa riche palette de couleurs et sa profondeur expressive, assurant sa place comme une addition chérie au répertoire de la clarinette.

Première Rhapsodie

Claude Debussy (1862 - 1918)

La première rhapsodie pour clarinette et piano est probablement l'une des pièces les plus emblématiques du répertoire de la clarinette, que ce soit pour ses défis techniques et les changements de couleurs qui forment une sorte de musique appartenant à l'impressionnisme.

En 1909, le directeur du Conservatoire de Paris, Gabriel Fauré, nomme Debussy membre du conseil d'administration, et le compositeur reçoit l'ordre de préparer deux œuvres pour les examens de clarinette l'année suivante. La rhapsodie fut dédiée au musicien et professeur de clarinette au Conservatoire de Paris, Prosper Mimart, qu'il interpréta pour la première fois.

Initialement, elle était composée pour clarinette et piano, mais Debussy publia l'orchestration de la pièce en 1911, un an après la première officielle de l'œuvre avec le professeur Mimart.

Parmi les détails de composition, il est nécessaire de souligner l'utilisation de la gamme mineure pentatonique, qui apparaît immédiatement après l'introduction et réapparaît plusieurs fois tout au long de l'œuvre. De plus, il utilise un rappel de mélodie légère et sporadique qui se trouve dans *La Mer*, également une œuvre de Debussy.

Piano: Eddie Park

Time Pieces

Robert Muczynski (1929 - 2010)

Né à Chicago en 1929, Muczynski était un compositeur polono-américain. Parmi les recueils de ses œuvres, on trouve trois pièces exceptionnelles : la Sonate pour flûte et piano Op. 14 (1961), la Sonate pour saxophone alto et piano (1970) et Time Pieces pour clarinette et piano Op. 43 (1984). Ces trois œuvres sont devenues des incontournables du répertoire et sont généralement interprétées lors de récitals.

Originaire de Brooklyn et élevé à Los Angeles, Mitchell Lurie était le clarinettiste principal de l'Orchestre symphonique de Pittsburgh et de l'Orchestre symphonique de Chicago à la fin des années 1940. Diplômé du Curtis Institute of Music, le violoncelliste Pau Casals l'a qualifié de "clarinettiste idéal". Lurie a commandé l'œuvre en 1983, et il l'a interprétée un an plus tard lors du Congrès de clarinette de la Société internationale de clarinette à Londres, avec le compositeur l'accompagnant au piano.

Le premier mouvement présente un caractère rythmique et puissant, qui est interrompu une seule fois par une brève mélodie lyrique qui redirige la musique vers son caractère initial. Le deuxième mouvement se caractérise par l'utilisation de longues phrases suggérant un climat mystérieux, construites de manière à ce que la seule fin possible soit d'arriver à un accord qui s'éteint. Le troisième mouvement attire l'attention car il commence par une mélodie plus pleine d'espoir, et profite du passage du 4/4 au 6/8 pour combiner les accents binaires et ternaires. Le quatrième et dernier mouvement commence par une cadence à la clarinette, qui se transforme en une gamme ramenant la musique à un caractère rythmique similaire au premier mouvement, combiné à des sections mélodiques qui doivent constamment alterner entre 2/8, 3/8, 4/4 et 6/8.

Piano: Zabrina Ng

ENTRACTE

Aaron Copland

Clarinet Concerto (1900 - 1990)

Le Concerto pour clarinette d'Aaron Copland s'impose comme une œuvre incontournable du répertoire de la clarinette, mariant le style américain distinctif du compositeur à une exploration profonde des capacités de l'instrument. Composé entre 1947 et 1948, le concerto a été commandé par le clarinettiste de jazz Benny Goodman, qui cherchait à élargir le répertoire de la clarinette au-delà des limites de la musique classique traditionnelle. La réponse de Copland fut une œuvre révolutionnaire qui mêle harmonieusement des éléments de musique classique, de jazz et de musique folklorique américaine en un tout cohérent et profondément expressif.

Le concerto est divisé en deux sections: un premier mouvement lyrique suivi d'un deuxième mouvement animé et spirituel. Dès le début, la maîtrise de la mélodie par Copland est évidente, alors que la clarinette solo introduit un thème plaintif qui sera ensuite développé et élaboré par l'accompagnement. Tout au long du mouvement, Copland met en valeur son habile orchestration, créant une riche palette sonore qui complète les lignes mélodiques du soliste. Dans le deuxième mouvement, Copland libère un tourbillon d'énergie rythmique et de mélodies syncopées, évoquant l'esprit animé du jazz américain. La clarinette solo prend alors le devant de la scène, engageant des dialogues ludiques avec l'orchestre et exhibant ses capacités virtuoses à travers des passages complexes et des ornements. Une caractéristique principale du concerto est l'utilisation par Copland de mélodies d'inspiration folklorique, qui imprègnent la musique d'un sentiment de nostalgie et d'américanisme. Ces mélodies, issues de chansons américaines traditionnelles, servent d'hommage au patrimoine culturel des États-Unis et ajoutent une sensation d'authenticité à l'œuvre.

Piano: Eddie Park