

LA HORA AZUL

Israel Fausto, VIOLONCHELO
& Carmen Martínez-Pierret, PIANO

SONATAS DE MEL BONIS,
HENRIËTTE BOSMANS & DORA PEJAČEVIĆ

L'Heure Bleue, mi perfume desde hace más de 30 años, es una fragancia legendaria. Un día de verano de 1911, a la caída de la tarde, Jacques Guerlain, uno de los grandes perfumistas de la historia, pasea por los muelles del Sena. De repente, se detiene, conmovido: todo está bañado por una luz azul, de un azul profundo, indefinible. Es *la hora azul*, esa hora en que, como él mismo escribe, «el sol se ha puesto, pero la noche aún no ha caído... el cielo acaba de perder el sol pero aún no ha encontrado las estrellas». Las palabras no le bastan: durante un año, Guerlain trabaja sin descanso para transformar ese mágico instante en notas olfativas. Nace así, en 1912, *L'Heure Bleue*, su homenaje a aquella inolvidable hora crepuscular. Pero *L'Heure Bleue* representa también, para él, *otra hora azul*, bien distinta. Guerlain siente, en aquel preciso momento, que el apacible «mundo de ayer» vive sus últimos días. Su intuición se revela devastadoramente cierta, ya que, sólo dos años más tarde, estallará la I Guerra Mundial. *L'Heure Bleue* es el aroma de aquella «hora azul» entre dos mundos, del histórico momento en torno al cual se articulan las tres sonatas recogidas en esta grabación.

La guerra afecta a nuestras tres compositoras de forma diversa, en la música como en la vida. En el caso de Mel Bonis [1858-1937], sus mayores inquietudes son las que experimentaría cualquier madre en semejante contexto. Sus hijos varones son movilizados desde el inicio del conflicto, mientras que su hija Madeleine vive en primera persona uno de los peores bombardeos caídos sobre París, del que, milagrosamente, saldrá ilesa.

El 29 de septiembre de 1914, el diario *Le Matin* describe la agonía de la catedral de Reims, masacrada por fuego alemán: «La catedral de Reims no es más que una llaga». Estas palabras inspiran a la compositora *La Cathédrale blessée*, una desgarradora –y bellísima– pieza para piano que concluirá en 1915, justo diez años después de su *Sonata op. 67* [1905], en la que Mel Bonis logró condensar todo el esplendor de la *Belle Époque*.

La Grande Guerre marca un *antes* y un *después* en la vida y en la obra de Mel Bonis, que experimenta, consternada, la sensación de asistir a un naufragio, a la definitiva desaparición del mundo tal y como lo había conocido. *La Cathédrale blessée* será lo último que componga en mucho tiempo. No publicará nada hasta 1922, cerrando así un paréntesis de más de siete años de silencio creativo.

En contraste con el mutismo de Mel Bonis, la elocuencia de una Dora Pejačević [1885-1923] que alcanzará su madurez artística durante la I Guerra Mundial. La *Sonata op. 35* [1913] exhibe ya un lenguaje auténticamente personal, coronando a su autora como una de las principales representantes del Modernismo musical croata.

Nacida en el seno de una noble familia, Dora Pejačević vive la guerra de forma muy distinta a la mayoría de los miembros de su estrato social. Cuando los heridos empiezan a llegar a su ciudad, Našice, Dora desempeña un activo papel como enfermera. Hondamente conmovida, tanto por la brutalidad de lo acaecido en las trincheras como por la fría indiferencia mostrada por la aristocracia local, Pejačević alimenta su decepción con numerosas lecturas de carácter progresista, que no harán sino avivar en ella el deseo de rebelarse contra los representantes de su clase. Sus últimas voluntades evidencian el definitivo distanciamiento con respecto a su estirpe: desea ser enterrada fuera del panteón familiar y pide que, en vez de flores para su funeral, se entreguen donativos a los necesitados.

Frente a la abundante información acerca de Bonis y Pejačević, que debemos a los valiosos testimonios de la bisneta de Mel, Christine Géliot, y de la biógrafa de Dora, Koraljka Kos, apenas se conoce cómo vivió el conflicto la holandesa Henriëtte Bosmans [1895-1952]. No importa: todo lo que Bosmans sabe sobre la guerra, cristaliza en su impresionante *Sonata* [1919], que expresa de forma magistral el desgarró postbélico, así como la tristeza por el desmoronamiento de aquel «castillo de naipes» [Zweig] que fue, en realidad, el «mundo de ayer», y la irresistible nostalgia de una *belle époque*, de unos años felices que no volverían jamás.

Las notas florales que componen el inconfundible aroma de *L'Heure Bleue* enmarcan a las tres compositoras en la portada del disco, mientras que, en su interior, cada una aparece envuelta en un acorde olfativo muy personal. El Clavel y la Orquídea —la flor de la Vainilla— son dos de los elementos decorativos más empleados por el *Art nouveau*, y la delicada Bergamota palpita con la sensibilidad de Mel Bonis. El Iris —que florecía cada primavera, junto a una miríada de Violetas, en el jardín de los Pejačević— es la flor nacional croata, mientras que el Naranja Amargo nos recuerda la atracción de Dora por todo lo lejano y exótico. La Rosa y el Heliotropo representan un simbolismo inherente al estilo *Art déco*, y la intensidad de la Tuberosa se entreteje con la apasionada existencia de Henriëtte Bosmans.

— CARMEN MARTÍNEZ-PIERRET

MEL BONIS

SUS DIARIOS

RASGANDO EL SILENCIO:
hablan las compositoras

Hacía falta, para traducir la necesidad de infinito depositada en cada uno de nosotros, un lenguaje tan impreciso como nuestras aspiraciones sin objeto, como nuestros impulsos, como nuestra inclinación hacia un bien que nos reclama y, simultáneamente, nos elude. Este lenguaje es la música, cuando está a la altura de su misión.

Pienso que la música surgió el día en que la humanidad sintió que le faltaban las palabras para expresar lo inexpressable.

.....

La música, ese lenguaje divino, traduce toda belleza, toda verdad, todo ardor. El objeto de nuestros eternos deseos adquiere una forma; nos tiende los brazos y, sin embargo, permanece lejos, muy lejos e inalcanzable. Es como el umbral de un jardín de las delicias en el que todo es luz y perfume, un lugar de sosiego en el que intuimos que nunca llegaremos a entrar.

.....

Sólo en la Naturaleza hallo serenidad... ¡Oh, el hechizo de las mañanas en el renacimiento cotidiano de la vida...! ¡La alegría de sentirse inundada de luz, acariciada por la brisa, embriagada por los perfumes! Incluso el rayo de sol me atraviesa, es mío, lo poseo. Poseo la flor que me ríe en todo su esplendor; me penetra la alegría del entorno, de las cosas... Es la felicidad.

.....

Todo aquello a lo que aspiramos –la vida total, el impulso hacia una felicidad que sabemos inalcanzable aquí abajo, los ardores sin objeto a nuestro alcance, las cosas inefables– la música lo expresa con su lenguaje. Un lenguaje impreciso pero capaz de reestir todas las formas del sentimiento.

.....

Divina música: tú guardas los sueños, las aspiraciones hacia una felicidad inexistente sobre la tierra. Eres el lenguaje del alma ardiente y tierna, la que no encuentra más que en sí misma los acentos esenciales, al ser las palabras demasiado pobres para transmitir las maravillas que el espíritu sugiere.

*...el compositor
es el intérprete
del misterio...*

- Mel Bonis

ACORDE OLFATIVO PARA MEL BONIS: *Bergamota, Clavel y Flor de Vainilla.*

DORA PEJAČEVIĆ

SUS CARTAS

RASGANDO EL SILENCIO:
hablan las compositoras

Sencillamente no consigo entender cómo la gente puede vivir sin trabajar –especialmente la “más alta” aristocracia... La gran mayoría de los hombres (y de los jóvenes) no conoce otro propósito en la vida que el póker y el bridge; a pesar de haber vivido una guerra mundial de cuatro años y de haberse enfrentado a una desgracia universal sin precedentes, son incapaces de otras reflexiones y sólo se alarman cuando se ven amenazados con la pérdida de parte de su riqueza –mientras que ni siquiera se inmutaron ante los más miserables atropellos de la guerra, mostrándose vacíos de todo sentimiento elevado, de cualquier forma de humanidad– para mí esas personas no son aristócratas en absoluto, sino todo lo contrario... Lo cierto es que no consigo encajar con los miembros de mi clase...

Este mundo es realmente un lugar sombrío... Un estado de limitación, terquedad y estupidez impera en todos los estratos: tú y yo somos individuos que buscan y encuentran a otros individuos; y, como tales, no pertenecemos a clase alguna, no tenemos patria, nos sentimos solitarias y a menudo, tristes... y, a pesar del sufrimiento, ahí es donde reside la belleza; siempre nos acercamos a las personas y sólo cuando se nos muestran en toda su desnudez nos apartamos con un estremecimiento. Es posible que la teoría de Nietzsche, que ve la clave de la evolución en el superhombre, en el individuo, sea, después de todo, la más correcta.

— Carta a su amiga y futura cuñada, Rosa Lumbe-Mladota [Našice, 22 de julio de 1920]

Dios quiera que nuestro hijo (si tuviera que dejarlo contigo) sea una alegría para ti –que se convierta en un auténtico, abierto y gran ser humano– prepara sus caminos para ello, pero nunca le protejas de conocer en la vida ese sufrimiento que ennoblecce el alma porque sólo así puede uno convertirse en ser humano. Permite que se desarrolle como una planta, y si muestra algún gran talento, dale todo lo necesario para alentar ese talento; por encima de todo, dale libertad, cuando la busque. Porque a causa de la dependencia de los padres o del entorno familiar, muchos dones pueden malograrse –esto lo sé por propia experiencia– actúa del mismo modo, tanto si es un chico como una chica; cada talento, cada muestra de genialidad, requiere igual consideración, y no debe permitirse que el sexo intervenga en este asunto.

— Carta a su marido, Ottomar von Lumbe [Múnich, 29 de octubre de 1922], escrita tres meses antes del nacimiento de su hijo Theo, el 30 de enero de 1923. Cuatro semanas después, el 5 de marzo de 1923, Dora Pejačević moriría en el hospital de mujeres de Múnich.

*...el reino
de la música es
el reino del espíritu...*

- Dora Pejačević

ACORDE OLFATIVO PARA DORA PEJAČEVIĆ: *Flor de Naranja Amargo, Iris y Violeta.*

HENRIËTTE BOSMANS

SUS ENTREVISTAS

RASGANDO EL SILENCIO:
hablan las compositoras

Me crié rodeada de música. No llegué a conocer a mi padre, el violonchelista Henri Bosmans, porque murió cuando yo tenía pocos meses; pero su entorno, su legado, impregnaban la atmósfera de nuestro hogar. A menudo, mi madre ofrecía conciertos como pianista... El hecho de que yo creciera en un entorno musical ¿debería ser considerado algo asombroso? Una persona que no estuviera rodeada de música no era posible en mi imaginación infantil; para mí, la música no existía como una entidad separada, como algo que la vida podía ofrecer, sino como la vida misma, la más viva realidad.

.....
Recuerdo que cuando tenía diecinueve años fui a ver a Frederick Lamond con la esperanza de aprender algo de él como pianista, y sus primeras palabras fueron: "de acuerdo, pero no vamos a hablar sobre Beethoven... ni sobre el piano... ¿compone usted? ¡Eso es mucho más interesante!" —y después de eso, pasó largo rato examinando detenidamente mis composiciones... y tuve la sensación de que, con todo ello, había adquirido más sabiduría musical de la que una simple "lección" pudiera haberme proporcionado jamás.

Esto es lo que quiero decir: cada persona aprende de distinto modo y sigue un camino diferente; pero mi firme convicción es que la capacidad (y el deseo!) de recibir impresiones e influencias es algo tan necesario como inevitable, y que un compositor no puede despertar en otros una emoción musical sin ser él mismo capaz de experimentarla.

.....
Cuando no estoy tocando el piano, estoy componiendo. Me resulta imprescindible, si se me permite llamarlo así, dar salida a todo lo que me pasa por la cabeza. Cuando toco el piano, no encuentro la necesidad de pensar en componer; cuando compongo, esa concentración cae sobre mí de manera tan profunda, que no puedo dejar de crear para irme a tocar el piano.

- Fuentes:
- «De soliste van de week: Henriëtte Bosmans» [Algemeen Handelsblad, 24 de febrero de 1932]
 - «Nederland's eerste componist: Henriëtte Bosmans, een Muzikantenkind» [Haagsche Post, 1 de octubre de 1932]
 - Wouter Paap, «De Componiste Henriëtte Bosmans» [Music in Holland, J.M. Meulenhoff, 1939]

*...para mí, la música
es la vida misma,
la más viva realidad...*

- Henriëtte Bosmans

ACORDE OLFATIVO PARA HENRIËTTE BOSMANS: *Heliotropo, Rosa y Tuberosa.*

LA HORA AZUL

ISRAEL FAUSTO, violonchelo &
CARMEN MARTÍNEZ-PIERRET, piano

MEL BONIS

Francia

París, 21 de enero de 1858

Sarcelles, 18 de marzo de 1937

DORA PEJAČEVIĆ

Croacia

Budapest, 10 de septiembre de 1885

Múnich, 5 de marzo de 1923

HENRIËTTE BOSMANS

Holanda

Ámsterdam, 6 de diciembre de 1895

Ámsterdam, 2 de julio de 1952

SONATA EN FA MAYOR, OP. 67 [1905]

01. Moderato quasi Andante	06:20
02. Très lent	03:55
03. Final: Moderato molto	06:26

SONATA EN MI MENOR, OP. 35 [1913]

04. Allegro moderato	06:58
05. Scherzo: Allegro	06:58
06. Adagio sostenuto	07:58
07. Allegro comodo	07:14

SONATA [1919]

08. Allegro maestoso	10:30
09. Un poco Allegretto	04:05
10. Adagio	03:11
11. Allegro molto e con fuoco	06:14

MINUTAJE TOTAL

68:29

El talento artístico no entiende de géneros. Menester bien distinto es que haya intentado florecer y desarrollarse en tierras yermas. Nuestra sociedad, que se jacta de ejercer autoridad moral *urbi et orbi*, ha denostado, sistemática y secularmente, a grandes creadores, bien a causa de su género, raza o por otros múltiples factores. Esa injusticia amenaza a los valores intrínsecos de nuestra propia condición humana y no debería permitirse.

Las tres sonatas incluidas en el presente CD de la colección *La Chambre Bleue* merecen ocupar, sin duda, una posición de privilegio dentro del repertorio de su época. Los lenguajes compositivos empleados son personales, muy dispares y extraordinariamente interesantes, tanto en aspectos armónicos como en el modo en que exploran los amplios recursos expresivos e instrumentales del violonchelo. El camino transitado hasta llegar a completar esta grabación ha resultado estimulante en muchos aspectos, pero quizá lo más trascendente es el hecho de haber tomado conciencia de que dicha senda no ha hecho más que empezar.

Mel Bonis, Dora Pejačević y Henriëtte Bosmans nos hacen cómplices y confidentes de múltiples y extraordinarias historias. Nos hablan de amor, de nostalgia del mundo de ayer, nos relatan los horrores de la guerra, intentan abstraerse del mal a través de la mística o sueñan con la quimera de la felicidad. Espero que puedan ustedes disfrutar de esta maravillosa música tanto como nosotros.

— ISRAEL FAUSTO

— *El músico: ¿Acaso sus composiciones no revelan la esencia misma de su alma? Si hay en él encanto, gracia, fuerza, sensibilidad, bondad, todo ello se verá reflejado en el lenguaje musical, el suyo propio. Y encontrará en sus oyentes, de manera similar, el eco de sus sentimientos, vibraciones afines...*

.....
Cuando asciendes a una montaña, tu recompensa consiste en ver cómo se ensancha el horizonte.

— Mel Bonis, *Souvenirs et Réflexions*.

Israel Fausto

Galardonado con prestigiosos premios nacionales e internacionales, Israel Fausto es considerado uno de los violonchelistas españoles de mayor proyección, «referente y transmisor de una excelsa tradición vinculada a su instrumento». Sus interpretaciones han despertado el entusiasta aplauso de público y medios de comunicación, lo que le ha convertido en un artista invitado regularmente por relevantes ciclos y auditorios, «por la personalidad de su sonido, unido a un soberbio dominio del instrumento, con una devoción casi reverencial por la música, exenta de cualquier tipo de artificio».

Intérprete de gran versatilidad como solista o camerista, ha sido discípulo de María de Macedo y de Janos Starker, recibiendo regularmente, asimismo, clases de artistas como Mstislav Rostropovich, Bernard Greenhouse o György Sebók.

Desde el 2003 ocupa la Cátedra de Violonchelo en el Conservatorio Superior de Sevilla, siendo uno de los pedagogos más solicitados por otros conservatorios y universidades de España. Invitado a formar parte del jurado de numerosos concursos nacionales e internacionales, colabora también en diversas publicaciones de divulgación musical especializada.

Fundador y Director Artístico del Festival Internacional de Música «Clásicos Colgados», en Cuenca, desde el año 2020 codirige en Sevilla, junto a la pianista Carmen Martínez-Pierret, el ciclo «Rasgando el Silencio», centrado en recuperar el legado compositivo de un amplísimo número de compositoras.

Israel Fausto es Doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla.

www.israelfausto.com

— No es frecuente en esta época moderna descubrir sonidos con semejante personalidad. Si a ello le unimos un soberbio dominio del instrumento, una formación con mayúsculas y una devoción casi reverencial a la música, exenta de cualquier tipo de artificio, descubrimos a un violonchelista que continúa una excelsa tradición en nuestro país vinculada a este bellissimo instrumento...

— ENRIQUE FRANCO | EL PAÍS

Carmen Martínez-Pierret

De Carmen Martínez-Pierret la prensa destaca su «profunda y auténtica sensibilidad» y su capacidad para revelar «la cara oculta de la música».

Siente predilección por los repertorios místicos, secretos –como la música de Mompou y de Satie–, y dedica gran parte de su tiempo y energía a la recuperación e interpretación de las obras de compositoras del pasado. Participa en numerosos ciclos de conciertos y festivales, compartiendo escenario con eminentes músicos: Emmanuelle Bertrand, Gérard Caussé, Clara Cernat, Lluís Claret, Christophe Coin, Guillaume de Chassy, Hélène Delavault, Michel Lethiec, Alain Meunier, Aurèle Nicolet, Pavel Vernikov, *Quatuor Prima Vista* y *Orchestre de Chambre de Toulouse*, entre otros. Artista ecléctica, ha creado proyectos transversales con actores como Lucia Bosè y Didier Sandre [de la *Comédie Française*], el cantautor Joan Manuel Serrat o el compositor Fernando Palacios.

La discografía de Carmen Martínez-Pierret refleja su compromiso musical y su personalidad inclasificable. Su grabación de la *Música Callada* de Mompou [sello *La nuit transfigurée*] ha sido distinguida por la crítica como «un trabajo exquisito... una versión que, por su altísima calidad e interés, está a la altura de las que eran hasta ahora de referencia: las de Josep Colom, Javier Perianes y el mismo Frederic Mompou».

Carmen Martínez-Pierret es Profesora Superior de Piano en ESMAR [Valencia] y Directora Artística de los Festivales Pirineos Classic y Jazzetania [Canfranc, Pirineos]. Desde el año 2020 codirige, junto al violonchelista Israel Fausto, el ciclo de conciertos «Rasgando el Silencio» en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

www.carmenmartinezpierret.com

— *Raramente se encuentra un pianista que tenga el don de tal profunda y auténtica sensibilidad, de hacernos ver la cara oculta de la música. Eso no se aprende: aunque se puede cultivar, su fuente está en los mismísimos genes. Además, Carmen Martínez-Pierret posee competencia técnica para dar y regalar... Una intérprete no sólo en su plenitud artística, sino en la plenitud interior que el oyente sensible percibe inmediatamente.*

— JOSÉ LUIS LÓPEZ | MUNDOCLASICO.COM

Thelxínoe es una de las Sirenas de la mitología griega. Su nombre [Θελξινόη], mencionado en la *Teogonía* de Hesíodo, significa «la que hechiza y cautiva el espíritu» a través de la música.

Thelxínoe Music funde su identidad con la de aquella Sirena, con el fin de encantar al oyente.

Centrado en la música clásica y el jazz, pero abierto a otros géneros musicales, Thelxínoe Music persigue un doble objetivo: por un lado, la recuperación de repertorios poco frecuentes –especialmente las obras de compositoras desconocidas para el gran público, que el sello desea poner de relieve en la colección *LA CHAMBRE BLEUE*–; y por otro, la constante atención a la música de nuestro tiempo, tanto la escrita como la improvisada.

Thelxínoe Music manifiesta su voluntad de devolver al disco su valor de objeto artístico único, en este océano de desmaterialización. Con tal fin, Thelxínoe Music propone un espacio de encuentro abierto a artistas plásticos y creadores literarios de todas las fuentes y tendencias.

Música, Pintura y Poesía, tres Musas –Euterpe, Erato, Talía– que prestan su aliento creativo a Thelxínoe, la Sirena.

— Como un Ulises liberado de sus ataduras para sucumbir al canto seductor de la sirena Thelxínoe, el oyente se sumerge con deleite en el universo mágico de este nuevo sello. A través del especial cuidado que da a la elaboración de cada uno de sus discos, Thelxínoe Music eleva el álbum a la categoría de obra de arte integral, donde la música, depositada delicadamente en un soberbio cofre, se contempla, se acaricia y se admira tanto como se escucha.

— PHIL ST. GEORGE, COMPOSITOR & PRODUCTOR MUSICAL

— *Thelxínoe,
la que hechiza y cautiva
el espíritu a través de la música.*

www.thelxinoemusic.com

LA HORA AZUL

Israel Fausto, VIOLONCHELO
& Carmen Martínez-Pierret, PIANO

Grabado los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2022 en la Iglesia de San Pedro de Alcántara [Sevilla]
por AdixSon, Tarbes [Francia]

Piano YAMAHA C-7
[Pianos Silva Donaire, Sevilla]

INGENIERO DE SONIDO:
JÉRÔME HALLAY | ADIXSON

AFINADOR: SERGIO SILVA
PIANOS SILVA DONAIRE

ARTWORK & DISEÑO GRÁFICO:
RUTH MARTÍN CASANOVA
LARULOTTE ESTUDIO DE DISEÑO

ESTILISMO:
SYLVIA BONET, MARA SAIZ

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:
ESTRELLA ELORDUY, MARA SAIZ

FOTOGRAFÍAS:
ELENA CLAVEROL,
JUAN CARLOS RIVERA,
MARA SAIZ PHOTO

TRADUCCIONES:
ISRAEL FAUSTO,
CARMEN MARTÍNEZ-PIERRET

CORRECTORA DE ESTILO:
MARÍA DEL PILAR COUCEIRO

AGRADECIMIENTOS:
ANA ARCAS, SERAFÍN ARRIAZA,
DR. JUANITA BECKER,
MARÍA DEL PILAR COUCEIRO,
D. JOAQUÍN EGEA,
GENEVIEVE GALLEGO,
MIRIAM LINDHORST

PRODUCCIÓN:
ISRAEL FAUSTO
& CARMEN MARTÍNEZ-PIERRET

LABEL MANAGER:
CARMEN MARTÍNEZ-PIERRET

DIRECCIÓN CREATIVA: CARMEN MARTÍNEZ-PIERRET

«*Olvidemos que soy una mujer y hablemos de música.*» NADIA BOULANGER

LABEL

www.thelxinoemusic.com

DIGITAL DISTRIBUTION

www.leliaproductions.com

