

PLATERO AND I

MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO

COLIN FOX NARRATOR

SIMON WYNBERG GUJAR

ACD2 2725

ATMA *Classique*

PLATERO AND

MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO

1895-1968

COLIN FOX NARRATOR | NARRATEUR

SIMON WYNBERG GUITAR | GUITARE

1	Platero (I)	2:55
2	Friendship (VIII)	1:58
3	April Idyll (XVI)	3:39
4	Return (III)	4:03
5	The Consumptive Girl (XIII)	3:04
6	Carnival (XXVII)	4:30
7	Lullaby Singer (XVIII)	5:25
8	The Moon (IX)	1:55
9	Sunday (XXV)	3:17
10	Wayside Flower (XXIV)	3:04
11	November Idyll (XX)	3:53
12	Convalescence (XXII)	4:07
13	Swallows (XXIII)	4:45
14	Spring (IV)	2:20
15	Death (XXI)	4:08
16	Melancholy (VII)	3:10
17	Nostalgia (XIV)	3:59
18	Platero in Heaven (XXVIII)	3:24

TEXT BY | TEXTE DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 1881-1956

PLATERO Y YO

Juan Ramón Jiménez' meditative reflections on the peregrinations of an Andalusian countryman and his loyal little donkey, Platero, have long captured the Spanish imagination. The 138 prose poems that make up *Platero Y Yo* (Platero and I) were published in 1914, a homage to the region and people of Moguer, Jiménez' birthplace. While the collection is precise in its location and sensibility, its honesty, simplicity, and its universal human themes cross every boundary of age, culture and geography.

Born into a wealthy family in 1881, Jiménez displayed a precocious poetic ability. He initially contemplated a legal career and ostensibly studied law at the University of Seville, but his dedication to literature was cemented when the eminent Nicaraguan poet and founder of the *modernismo* movement, Rubén Darío, read Jiménez's work, encouraged him to visit Madrid, and assisted in the publication of his youthful *Almas de violeta* ("Souls of Violet.")

The death of his father in 1900 plunged Juan Ramón into a depression that took him to a sanatorium in Bordeaux (where his recuperation included an affair with his doctor's wife.) On returning to Madrid, Jiménez met the writer and poet Zenobia Camprubi Aymar and they married in New York in 1916, the year of Jiménez's masterpiece *Diario de un Poeta Recien casado* (Diary of a Newlywed Poet). Zenobia was an indispensable part of Jiménez's creative life thereafter.

With the start of the Spanish Civil War in 1936, Jiménez and Zenobia emigrated to Puerto Rico, where Jiménez later became a professor of Spanish language. They also spent time in Cuba, Florida, and Washington D.C. Zenobia died in December, 1956, a few days after Jiménez was awarded the Nobel Prize for Literature. It was a shattering loss and he died two years later. Both Jiménez and Zenobia are buried in Moguer.

Jiménez's exile to Puerto Rico in 1936 is mirrored in Mario Castelnuovo-Tedesco's exile to America three years later. Castelnuovo-Tedesco was born in 1895 into a Jewish Florentine family whose Tuscan history reaches back to the sixteenth century. His reputation was established with the opera *La Mandragola* (The Mandrake) which won the prestigious Concorso Lirico Nazionale and received its premiere at Venice's hallowed Teatro La Fenice. The 1930s also saw performances of Castelnuovo-Tedesco's works in America, notably his concertos for violin, *I Profeti* (The Prophets) and cello. Both were premiered by Arturo Toscanini and the New York Philharmonic with Jascha Heifetz and Gregor Piatigorsky as the respective soloists.

Castelnuovo-Tedesco's European career came to a precipitous halt in 1938 with the introduction of *Il Manifesto della razza*, Mussolini's version of Germany's race laws, and the banning of his works. With the influence of Heifetz and Toscanini, Castelnuovo-Tedesco and his family emigrated to the United States, leaving from Trieste on July 13, 1939, six weeks before Germany's invasion of Poland and the start of World War II. They settled in Beverly Hills, where Castelnuovo-Tedesco lived until his death in 1968.

Mario Castelnuovo-Tedesco was hugely prolific and his uncanny and uncommon ability to create music that perfectly reflects and reinforces narrative and atmosphere, greatly endeared him to Hollywood's music departments. During the course of just 15 years he supplied scores for over 130 movies, although many of them draw on library (or "stock") music

which studios failed to credit. His legacy as a teacher at the Los Angeles Conservatory of Music is incalculable and his students represent a who's who of post-war American music. They include André Previn, Jerry Goldsmith, Henry Mancini, John Williams and Nelson Riddle, all, like Castelnuovo-Tedesco himself, terrifically adept and creative orchestrators.

Although Castelnuovo-Tedesco wrote a vast amount of chamber, vocal and orchestral music, he is perhaps most closely associated with his works for guitar, many of which were composed for, and dedicated to, Andrés Segovia. In June 1960 he began work on guitar accompaniments to 28 of the poems from Jiménez's *Platero Y Yo*. They are best described as musical commentaries, reinforcing and complementing Jiménez's prose, matching the changing moods, and providing a sometimes onomatopoeic soundscape as effective as his scores for the cinema, although solely dependent on language rather than visual prompts.

Castelnuovo-Tedesco had always composed at a precipitous speed—Hollywood certainly demanded this ability—and each of the 28 settings (divided into four groups of seven) occupied him for no longer than a day or two. This, and the fact that the piano was his primary instrument, accounts for his occasional mis-steps, where utterly idiomatic guitar writing is suddenly interrupted by bars that are unplayable. These instances are usually easily remedied by the appropriate re-spacing of chords, but occasionally more elaborate solutions are needed.

While the standard version of the complete *Platero* settings follows the composer's manuscript (now part of the composer's archive in the Library of Congress), there is nothing to suggest that this rather haphazard order was anything other than a convenient way of collecting the pieces in the sequence of their composition. The order certainly makes no narrative sense. For example *Platero's* death three-quarters of the way through the

set is followed by his lively re-appearance at a village carnival. Likewise there is no evidence to suppose that the 28 pieces constitute a finished cycle, each poem part of an elaborately evolved plan and structure. Only the first and last poems appear to be in an obviously appropriate place. It is more likely that having completed a substantial set of pieces, the composer simply decided to move on to another project. In assembling our *Platero* cycle we have chosen 18 of the most compelling settings and organized them in a way that follows a seasonal narrative while (we hope) also providing effective musical and emotional contrasts.

Castelnuovo-Tedesco must have hoped that Segovia would one day perform *Platero Y Yo* in its original form, as a partnership with a narrator, rather than as an assortment of solo guitar pieces (the texts to which were to be included in concert programs.) However there is no record of such a performance; unsurprising given that Segovia typically performed as a soloist, alone or with orchestra, rather than as a collaborator. In fact performers have only recently begun to program the *Platero* pieces with narrator; a very welcome change.

The English version that Castelnuovo-Tedesco used for his settings of *Platero Y Yo* was drawn from the complete translation by the American academic Eloise Roach which was first published in 1957. Her rendering is somewhat Victorian in character: earnest, prim, often awkward and ungrateful if read aloud. For the present translation, we have tried to capture the lyricism, passion and directness of the Jiménez original, while being mindful of the sound and colour of the text (as well as its meaning!) and its alignment with the guitar accompaniment.

SIMON WYNBERG AND COLIN FOX, 2014

COLIN FOX NARRATOR

Aside from a busy acting career spanning 50 years, on and off Broadway, the Stratford and Shaw Festivals, feature films, radio and television, Colin Fox made his concert debut in 1974 in the title role of Berlioz' *Lelio* with the Toronto and Boston Symphonies under Seiji Ozawa. He has since appeared in *Enoch Arden* with pianist Anton Kuerti; as all the voices in *L'Histoire du Soldat*; *Carnival of the Animals* with duo pianists Anagnoson & Kinton; as the tortured husband in Tolstoy's *The Kreutzer Sonata* which he edited to perform with the Penderecki Quartet; editing and reading the letters of Brahms and Dvorak in *Giants in Music*, *Friends in Letters* with the Gryphon Trio. He performed again with the Toronto Symphony under Sir Andrew Davis in Ray Luedeke's *Tales of the Netsilik*.

Mr. Fox wrote and narrated *The Schumann Letters*, which has been seen in 50 venues across Canada, prompting the violinist James Ehnes to comment: "The concept was fresh and the delivery impeccable." He is the recipient of the Genie Award (1971) for Best Actor; the Anik award for Best Narration (*Emily Carr*, 1975); ACTRA and Andrew Allen awards for Best Performance in a radio drama (1980); a Juno Award (1994) for Best Children's Recording for his title role in *Tchaikovsky Discovers America*. He credits his wife Carol for her inspiration and support in bringing Platero to a recording format.

SIMON WYNBERG GUITAR

Simon Wynberg enjoys a diverse career as a guitarist, chamber musician and artistic director. He established and directed the Scottish chamber festival Music in Blair Atholl for 20 years and was artistic director of Canada's Guelph Spring Festival from 1994 to 2002, when he was appointed Artistic Director of the ARC Ensemble, the ensemble-in-residence at Canada's Royal Conservatory of Music.

His entry in *The New Grove Dictionary of Music & Musicians* describes him as "not only a virtuoso performer of distinction but one of the guitar's foremost scholars". He has researched and edited over 60 volumes of hitherto unknown guitar music and his many recordings (on Chandos, ASV, Hyperion, Narada, Stradivari, Vox and Naxos) have received glowing reviews and awards: the *Penguin* CD Guide Rosette; *Gramophone* Critics' Choice, and a *Diapason* Award. He has performed at festivals throughout North America, including Newport, Bermuda, Sitka, Ann Arbor, Santa Fé and Ottawa. He has collaborated with many celebrated artists including the English Chamber Orchestra, the flautist William Bennett, the Gabrieli String Quartet and the violinists Mark Peskanov and Martin Beaver. He plays a ten-string guitar designed and built especially for him by the late Thomas Humphrey.

PLATERO ET MOI

PLATERO Y YO

Depuis longtemps, les réflexions méditatives de Juan Ramón Jiménez sur les pérégrinations d'un paysan andalou et de son loyal petit âne Platero habitent l'imaginaire espagnol. Publiés en 1914, les 138 poèmes en prose de *Platero y yo* (Platero et moi) rendent hommage à la région et aux habitants de Moguer, la ville natale de Jiménez. Si le recueil est précis sur les questions d'emplacement et de sensibilité, sa candeur, sa simplicité et l'universalité de ses thèmes humains n'ont pas de frontières temporelles, culturelles ou géographiques.

Né en 1881 d'une famille aisée, Jiménez manifesta des aptitudes précoces pour la poésie. Envisageant au départ une carrière juridique, il s'inscrivit officiellement à la faculté de droit de l'Université de Séville, mais son engagement littéraire se cimenta lorsque l'éminent poète nicaraguayen et fondateur du mouvement du *modernismo*, Rubén Darío, lut les œuvres de Jiménez, l'encouragea à visiter Madrid et l'aïda à publier son œuvre de jeunesse, *Almas de violeta* (« Âmes de violette ».)

La mort de son père, survenue en 1900, plongea Juan Ramón dans une dépression qui l'amena jusqu'à un sanatorium de Bordeaux, où son rétablissement fut marqué par une idylle avec l'épouse de son médecin. De retour à Madrid, Jiménez rencontra l'écrivaine et poétesse Zenobia Camprubi Aymar, qu'il épousa à New York en 1916, l'année de la publication du chef-d'œuvre de Jiménez, *Diario de un poeta recién casado* (Journal d'un poète nouveau marié). Depuis lors, Zenobia fut toujours un élément indispensable de la vie créative de Jiménez.

Lorsqu'éclata la guerre civile espagnole, en 1936, Jiménez et Zenobia émigrèrent à Porto Rico, où Jiménez devint par la suite professeur d'espagnol. Ils séjournèrent également à Cuba, en Floride et à Washington. Zenobia mourut en décembre 1956, quelques jours après que Jiménez eut reçu le prix Nobel de littérature. Le décès de Zenobia eut un effet dévastateur sur Jiménez, qui mourut deux ans plus tard. Tous deux sont inhumés à Moguer.

À l'exil de Jiménez à Porto Rico en 1936 correspond celui de Mario Castelnuovo-Tedesco en Amérique, trois ans plus tard. Castelnuovo-Tedesco naquit en 1895 dans une famille juive de Florence dont les antécédents toscans remontent au ^{xvi}^e siècle. Sa réputation s'établit avec l'opéra *La mandragola* (La Mandragore), qui remporta le prestigieux Concorso Lirico Nazionale et fut présenté en première au célèbre théâtre La Fenice de Venise. Au cours des années 1930, des œuvres de Castelnuovo-Tedesco furent également exécutées en Amérique, notamment son concerto pour violon *I profeti* (Les Prophètes) et son concerto pour violoncelle. Ces deux œuvres furent créées par Arturo Toscanini et l'Orchestre philharmonique de New York, respectivement avec les solistes Jascha Heifetz et Gregor Piatigorsky.

La carrière européenne de Castelnuovo-Tedesco prit brusquement fin en 1938 avec la mise en application du *Manifesto della razza*, version mussolinienne des lois raciales allemandes, et l'interdiction de ses œuvres. Grâce à l'influence de Heifetz et de Toscanini, Castelnuovo-Tedesco et sa famille émigrèrent aux États-Unis. Ils s'embarquèrent à Trieste le 13 juillet 1939, soit six semaines avant l'invasion de la Pologne par l'Allemagne et le début de la Seconde Guerre mondiale. Ils finirent par s'installer à Beverly Hills, où Castelnuovo-Tedesco vécut jusqu'à sa mort en 1968.

Mario Castelnuovo-Tedesco fut un compositeur très prolifique, et son aptitude étonnante et peu commune à composer de la musique qui reflétait et renforçait parfaitement la narration et l'atmosphère en fit un favori des services musicaux hollywoodiens. En 15 ans à peine, il produisit la trame musicale de plus de 130 films; toutefois, comme les studios puisaient ses œuvres dans des stocks de musique franche (libre de droits), son nom est souvent absent du générique. Son apport à titre de professeur au Conservatoire de musique de Los Angeles est incalculable; la liste de ses élèves réunit le gratin de la musique américaine de l'après-guerre : en effet, André Previn, Jerry Goldsmith, Henry Mancini, John Williams et Nelson Riddle sont tous, comme Castelnuovo-Tedesco lui-même, des orchestrateurs exceptionnellement doués et créatifs.

Si Castelnuovo-Tedesco a composé beaucoup de musique de chambre, vocale et orchestrale, on l'associe peut-être surtout à ses œuvres pour guitare, dont beaucoup ont été écrites pour Andrés Segovia et dédiées à cet éminent guitariste. En juin 1960, le compositeur commença à travailler à l'accompagnement pour guitare de 28 des poèmes du recueil *Platero y yo* de Jiménez. On ne saurait mieux décrire ces pièces qu'en parlant de commentaires musicaux qui renforcent et complètent la prose de Jiménez en collant de près aux changements d'ambiance et en brossant un paysage sonore, parfois onomatopéique, avec autant d'efficacité que dans ses trames sonores pour le cinéma, bien qu'il dépende ici exclusivement du langage et non d'indications visuelles.

Castelnuovo-Tedesco a toujours composé à une cadence précipitée, une qualité certes essentielle à Hollywood, et la composition de chacun des 28 mouvements (répartis en quatre groupes de sept) ne l'a occupé qu'un jour ou deux. Ce rythme, ainsi que le fait que son instrument principal était le piano, explique ses faux pas occasionnels, où une écriture tout

à fait idiomatique pour la guitare est soudainement interrompue par quelques mesures injouables. L'interprète peut généralement remédier à ces problèmes par des renversements d'accords, mais il arrive que des solutions plus élaborées s'imposent.

La version standard du recueil *Platero* respecte l'ordre séquentiel du manuscrit (qui se trouve aujourd'hui dans les archives du compositeur à la Bibliothèque du Congrès), mais rien n'indique que cet ordre plutôt aléatoire ait été autre chose qu'un moyen pratique de colliger les pièces selon la séquence de leur composition. Chose certaine, il n'a aucun sens sur le plan narratif. Par exemple, la mort de Platero, aux trois quarts du recueil, est suivie de sa réapparition guillerette dans un carnaval de village. De même, rien ne permet de supposer que les 28 pièces constituent un cycle complet dont chaque poème s'inscrirait dans un plan et une structure élaborés avec soin. Seuls les premier et dernier poèmes se trouvent de toute évidence à la bonne place. Il est plus plausible qu'ayant composé un ensemble substantiel de pièces, le compositeur ait tout simplement décidé de passer à un autre projet. Pour assembler notre cycle *Platero*, nous avons choisi 18 mouvements incontournables et les avons organisés dans une séquence narrative à peu près chronologique, tout en ménageant aussi (nous l'espérons) des contrastes musicaux et émotionnels efficaces.

Castelnuovo-Tedesco espérait sans doute que Segovia jouerait un jour *Platero y yo* dans sa forme originale, en partenariat avec un narrateur, plutôt que sous la forme d'un ensemble de pièces pour guitare solo dont les textes seraient imprimés dans le programme du concert. Il n'existe cependant aucune trace d'une telle exécution, ce qui n'a rien d'étonnant quand on sait que Segovia jouait généralement en soliste, seul ou avec un orchestre, plutôt qu'en collaboration. En fait, c'est tout

récemment que des interprètes ont commencé à présenter le cycle *Platero* avec un narrateur, un changement qu'on ne saurait trop approuver.

La version anglaise utilisée par Castelnuovo-Tedesco pour composer les mouvements de *Platero y yo* est tirée de la traduction complète réalisée par l'universitaire américaine Eloïse Roach et publiée pour la première fois en 1957. Son rendu possède un caractère quelque peu victorien : minutieux, guindé, souvent maladroit, il se prête plutôt mal à une lecture à haute voix. Dans la traduction utilisée ici, nous avons tenté de saisir le lyrisme, la passion et le franc-parler du texte original de Jiménez, tout en gardant à l'esprit le son et la couleur du texte (de même que son sens !) ainsi que sa concordance avec l'accompagnement de guitare.

SIMON WYNBERG ET COLIN FOX, 2014
TRADUCTION FRANÇAISE DE LOUIS COURTEAU

COLIN FOX NARRATEUR

En plus de mener une carrière d'acteur bien remplie qui couvre cinq décennies à Broadway et aux alentours, au Festival de Stratford, au Festival Shaw, au cinéma, à la radio et à la télévision, Colin Fox a fait ses débuts en concert en 1974 dans le rôle-titre du *Lélio* de Berlioz avec les orchestres symphoniques de Toronto et de Boston, sous la direction de Seiji Ozawa. Depuis, il s'est signalé dans *Enoch Arden* avec le pianiste Anton Kuerti; dans toutes les voix de *L'Histoire du soldat*; dans *Le Carnaval des animaux* avec les pianistes duettistes Anagnoson et Kinton; dans le rôle du mari torturé de *La Sonate à Kreutzer* de Tolstoï, qu'il a éditée pour la présenter avec le Quatuor Penderecki; dans l'édition et la lecture des lettres de Brahms et de

Dvořák dans *Giants in Music, Friends in Letters* avec le Trio Gryphon. Il s'est joint de nouveau à l'Orchestre symphonique de Toronto, dirigé cette fois par Sir Andrew Davis, pour *Tales of the Netsilik* de Ray Luedeke.

M. Fox a écrit et narré *The Schumann Letters*, qui a été présenté dans 50 salles d'un bout à l'autre du Canada, suscitant le commentaire suivant du violoniste James Ehnes : « Le concept est nouveau et la prestation, impeccable. » Il est le lauréat du prix Genie (1971) du meilleur acteur; du prix Anik de la narration pour *Emily Carr* (1975); des prix ACTRA et Andrew Allen de la meilleure prestation dans une dramatique radiophonique (1980); du prix Juno (1994) du meilleur enregistrement pour enfants pour son rôle-titre dans *Tchaikovsky Discovers America*. Il considère son épouse Carol comme une source d'inspiration et de soutien dans le cheminement de Platero vers sa forme enregistrée.

SIMON WYNBERG GUITARE

Simon Wynberg mène une carrière éclectique de guitariste, de chambriste et de directeur artistique. Il a fondé et dirigé pendant 20 ans le festival écossais de musique de chambre Music in Blair Atholl et a été directeur artistique du Guelph Spring Festival, au Canada, de 1994 jusqu'à 2002, l'année de sa nomination au poste de directeur artistique de l'ARC Ensemble, l'ensemble en résidence du Conservatoire royal de musique du Canada.

L'article à son nom dans *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* le décrit comme étant « un interprète virtuose distingué, mais aussi un des plus grands érudits de la guitare ». Il a réalisé des travaux de

recherche et d'édition sur plus de 60 volumes de musique pour guitare inconnue jusque-là, et ses nombreux enregistrements (sous étiquettes Chandos, ASV, Hyperion, Narada, Stradivari, Vox et Naxos) lui ont valu des critiques dithyrambiques et plusieurs prix, dont la Rosette du *Penguin CD Guide*, le Choix de la critique de *Gramophone*, ainsi qu'un prix Diapason. Il a fréquenté les festivals d'un peu partout en Amérique du Nord, notamment ceux de Newport, des Bermudes, de Sitka, d'Ann Arbor, de Santa Fé et d'Ottawa. Il a collaboré avec de nombreux artistes reconnus, dont l'English Chamber Orchestra, le flûtiste William Bennett, le Quatuor à cordes Gabrieli ainsi que les violonistes Mark Peskanov et Martin Beaver. Son instrument est une guitare à dix cordes conçue et construite spécialement pour lui par le regretté luthier Thomas Humphrey.

We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Department of Canadian Heritage (Canada Music Fund).

Nous reconnaissons l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise du ministère du Patrimoine canadien (Fonds de la musique du Canada).

© 2014 Under exclusive license with Colin Fox
2014 Sous licence exclusive avec Colin Fox

Music producer and Sound engineer / *Réalisateur et ingénieur du son:*

Carl Talbot (Productions MUSICOM inc.)

Studio engineer / *Ingénieur du son en studio:* **Dennis Patterson**

Recorded at the / *Enregistré au* Glenn Gould Studio, CBC, Toronto

August 23 - 24, 2013 / *23 - 24 août 2013*

Voice engineer / *Enregistrement de la voix:* **Jim McBride**

Recorded at / *Enregistré au* Technicolor Studios, Toronto June 21, 2014 / *21 juin 2014*

Mixed by / *Mixage:* **Carl Talbot**

Photo cover / *Photo de couverture:* © **Getty images**

Graphic design / *Graphisme:* **Diane Lagacé**

Booklet editor / *Responsable du livret:* **Michel Ferland**

Ten-string guitar by Thomas Humphrey, 2001 / *Guitare à 10 cordes de Thomas Humphrey*