

A portrait of Alex Alguacil, a man with a shaved head and a light beard, wearing a white button-down shirt. He is looking slightly to the right of the camera with a neutral expression. The background is a solid dark grey.

SERGEI PROKOFIEV

Piano Sonata No. 6
Op. 82

Visions Fugitives
Op. 22

ALEX
ALGUACIL

Sergei Prokofiev, by Hilda Wiener (1877-1940)

Sergei Prokofiev (1891-1953)

Piano Sonata No. 6 Op. 82 in A Major (1940)

01 <i>Allegro Moderato</i>	8:20
02 <i>Allegretto</i>	3:46
03 <i>Tempo di valzer lentissimo</i>	6:12
04 <i>Vivace</i>	6:25

Visions Fugitives Op. 22 (1915-1917)

05 <i>Lentamente</i>	1:22
06 <i>Andante</i>	1:23
07 <i>Allegretto</i>	0:54
08 <i>Animato</i>	0:51
09 <i>Molto Giocoso</i>	0:28
10 <i>Con eleganza</i>	0:27
11 <i>Pittoresco</i>	2:00
12 <i>Commodo</i>	1:27
13 <i>Allegretto tranquillo</i>	1:05
14 <i>Ridicolosamente</i>	0:53
15 <i>Con vivacità</i>	1:01
16 <i>Assai moderato</i>	1:23
17 <i>Allegretto</i>	0:33
18 <i>Feroce</i>	0:51
19 <i>Inquieto</i>	0:43
20 <i>Dolente</i>	0:31
21 <i>Poetico</i>	0:58
22 <i>Con una dolce lentezza</i>	1:25
23 <i>Presto agitatissimo e molto accentuato</i>	0:44
24 <i>Lento irrealmente</i>	1:52

For almost every pianist their first contact with Sergei Prokofiev's music will come with his collection entitled *Music for Children*, full of pieces with expressive titles submerging the listener in each one of the stories being recounted. Humour, imagination and musical tales are brought together and one's attention is captured from the very first notes. In a similar vein, albeit in a more "adult" and abstract manner, the *Visions fugitives* stand as a captivating group of miniatures presenting brief motifs limited in their development, but varied in their moods and characters. Such works were the fruit of the spontaneous compositional style of Prokofiev, consisting of jotting down musical ideas as they occurred to him and working them up at a later time. He composed five of these miniatures in 1915, six more a year later and the remaining nine of them in 1917, shaping a set of 20 pieces comprising different moods.

The performer is given complete freedom in his or her interpretation by the *Visions fugitives*. Their improvisatory nature and imaginative character provide the pianist the opportunity for enjoyment in the little world presented by each of these miniatures; they also reveal a large variety of individual traits: humour, sarcasm, preoccupation, stylishness and mystery. Whilst some present a specific technical difficulty demanding maximum effort from the performer, others display an apparent simplicity which, however, hide subtleties requiring being treated with care so as to avoid falling into the merely commonplace. Interpretation of some of the pieces is made easier by them appearing with indicative titles such as *Pittoresco*, *Poetico* or *Con una dolce lentezza*, by exhibiting humour and irony as in *Ridicolosamente* or *Con vivacità*, or by showing off the rhythmical sarcasm so characteristic of the composer, as in *Animato*, *Feroce* and *Inquieto*. Although as miniatures they are often played separately or in small groups, the cycle as a whole offers a logical sequence from beginning to the end; the musician is thus forced into coming up with a coherent interpretative structure when playing the complete series, whilst it is noticeable how some pieces written formlessly can be easily adapted easily for a performance of the whole series. It goes without saying that these fleeting or fugitive visions represent a stark contrast to some of Prokofiev's more extensive compositions, but the clarity and transparency of their writing can help us understand his large-scale works more successfully.

In fact, some of the ideas appearing in the *Visions fugitives* are to be found in the Piano Sonata No. 6, albeit in more developed and prepared forms on this latter occasion; this includes the rather innocuous lyrical melody from the first movement B subject (from XI. *Con vivacità*, central part), and the rhythm of the development from the same movement (XV. *Inquieto*), to mention only a pair of examples. On the other hand, if the *Visions fugitives* are associated with a more contemplative and reserved character in general – embracing distant images and landscapes – Sonata No. 6 is of a radically different nature, as can be appreciated in its close-range warlike explosions.

Sonata No. 6 belongs to a group of three sonatas, often called the “War Sonatas” – numbers 6, 7 and 8 – which Prokofiev started composing at the same time in 1939. Despite the fact that the first of these was finished before the Soviet Union entered into the armed conflict, Prokofiev had been living for 15 years in Western Europe before he returned to the USSR and it is therefore likely that the tensions leading up to the confrontation would have had an effect on his inspiration. In any case, the adjectival use of “war” here expresses in a poetic manner the aggressive and volatile character of these compositions to perfection. Of these three sonatas, No. 6 is the most outgoing, and its dramatic content assumes epic proportions, as the only sonata to be written in four movements. Musically it conveys a sense of a world which is chilling and harrowing and, in the words of Sviatoslav Richter, it introduces “the shattering pulse of the twentieth century”. The work becomes an extraordinary experience quite as much for the performer as for the audience.

Prokofiev built this sonata up by way of various different themes, the principal one of which consists of four notes (whose final three are descending) and which will be modified during the entire piece. Although these themes were not composed according to any specific programme, they do have a strong descriptive character, and various images and scenes are suggested. The aggressiveness and relentless rhythm of the opening seem to be describing an industrial complex operating at full tilt: mechanized robots, conveyor belts running at different speeds and noise, noise everywhere. The mechanical engine rhythm is maintained practically throughout the entire movement, except at the end of the exposition and during the development, where it seems to run out of steam for a few moments before resuming momentum once again. Alarms, syncopated sirens, apocalyptic bells ringing and bombs going off (which Prokofiev asks to be played with the fist) are all to be heard during the course of the work. The sound of a mechanized clock – something which Prokofiev often had recourse to in his music – brings the movement to an end.

Whilst not being free of from restlessness and gloomy airs, the second and third movements gently lighten the work’s dramatic tension, which will then be taken up afresh in the fourth movement. The opening of this distorted *scherzo*, *staccato* and *piano*, seems to suggest the outset of a joke, where a group of people is setting another person up, in order to laugh at him in a ridiculous way – all in a passage which has become famous for its difficult jumps in the left hand. In the central section a more impenetrable, whilst musically rich, atmosphere is introduced, with its different themes interweaving in an ambience of greater reticence, as if pondering on what had been happening previously. The final bars consist of an allusion to the principal theme of the sonata, while a series of sardonic chuckles are sounding insistently.

The third movement is a *Vals lentissimo*, equipped with a sumptuous melody – similar to those found

in the ballet *Cinderella* – arising from the same principal theme, but here accompanied by more pointed harmonies and supplied with a certain mournful touch. Its central section is more restless and gradually unfolds by transforming the thematic material of the work, up to the point of making use of it in an almost orchestral manner. With the return of the initial theme, the Vals reappears dancing in tandem with the new theme in the left hand, finishing slowly, whilst in the distance the principal theme can be heard altered into a light birdsong, an indication that calm has returned.

The fourth movement is a mesmerizing tale of dark comedy, a fast, rhythmic and headlong movement where the jokes following one another end with a biting hysterical and sarcastic laugh in the fortissimo passage before the end of the first part. The cyclical unity of the whole work is established in the central section by the literal repetition of the first movement opening theme. Later, a swift bridge passage leads once again into the previous burst of hysterical laughter, on this occasion more intense and striking, before relaxing briefly with a short and ironic children's song. The coda finale launches into a whirlwind where the madness become frenzied, while the principal theme is emphatically hammered out in various registers of the keyboard, like ghosts which have now become real, before concluding in a heroic manner with the triumph of the war.

Alex Alguacil

Translation: Mark Wiggins

El primer contacto con la música de Sergei Prokofiev para casi todo pianista suele ser a través de sus *Piezas para niños*, un conjunto de obras infantiles para piano, con títulos evocadores, que surgen al oírte en cada una de las historias que explican. Combinan humor, imaginación y cuentos musicales y su atención captura desde las primeras notas. De un modo similar, aunque de una manera más “adulta” y abstracta, las *Visiones Fugitivas* son un fascinante grupo de miniaturas que presentan motivos breves apenas desarrollados con diferentes ambientes y caracteres. Estas obras nacieron del particular estilo compositivo de Prokofiev, que solía escribir espontáneamente ideas musicales a medida que se le iban ocurriendo para trabajar en ellas más adelante. En 1915 nacieron cinco de estas miniaturas, seis más un año más tarde y en 1917 las nueve restantes, dando forma a este grupo de veinte piezas que incluía diferentes estados de ánimo.

Las *Visiones Fugitivas* dan plena libertad al intérprete. Su naturaleza improvisadora y su carácter imaginativo permiten al pianista recrearse en el pequeño universo que cada una de estas miniaturas representa, al tiempo que revelan gran variedad de caracteres: humor, sarcasmo, ansiedad, elegancia, o misterio. Mientras que algunas exhiben una dificultad explícita que requiere todo el esfuerzo

por parte del intérprete, otras presentan una aparente facilidad que, sin embargo, esconde sutilezas que deben ser tratadas con atención para no caer en lo puramente banal. Algunas de ellas facilitan la interpretación siendo acompañadas de títulos sugerentes como *Pittoresco*, *Poético* o *Lento irrealmente*, mostrando humor e ironía, como *Ridicolosamente* o *Con Vivacità* y haciendo gala del sarcasmo rítmico tan característico del compositor, en *Animato*, *Feroce* o *Inquieto*. Aunque como miniaturas suelen ser tocadas separadamente o en pequeños grupos, el ciclo ofrece una secuencia lógica de principio a fin; obliga así al músico a buscar una estructura interpretativa coherente cuando se toca la serie completa, al tiempo que se comprueba cómo unas piezas que nacieron libres de forma pueden amoldarse fácilmente a una ejecución de todo el conjunto. Huelga decir que estas “imágenes fugaces” son el extremo opuesto de algunas composiciones de mayor envergadura de Prokofiev, pero la claridad y transparencia de su escritura resultan de gran ayuda para comprender mejor sus obras de gran formato.

Precisamente en la *Sonata n.º 6* aparecen algunas de las ideas de las *Visiones Fugitivas*, aunque esta vez más desarrolladas y elaboradas, como la melodía lírica un tanto inocente del tema B del primer movimiento –XI. *Con vivacità* (parte central)– o el ritmo del desarrollo del mismo movimiento –XV. *Inquieto*– por citar sólo un par de ejemplos. Por otro lado, si a las *Visiones Fugitivas* las une en general un carácter más contemplativo y recogido, con imágenes y paisajes en la lejanía, la *Sonata n.º 6* es radicalmente opuesta, en tanto que pueden apreciarse las explosiones de la guerra a corta distancia.

La *Sonata n.º 6* pertenece a un grupo de tres sonatas comúnmente llamadas “Sonatas de Guerra”: las números 6, 7 y 8, que empezaron a ser compuestas simultáneamente en 1939. Aunque la primera de ellas fue acabada antes de que la Unión Soviética entrara en el conflicto armado, Prokofiev había vivido quince años en Europa occidental antes de regresar a la URSS, así que es probable que las tensiones previas al enfrentamiento afectaran su inspiración. En cualquier caso, el adjetivo de “guerra” expresa a la perfección de un modo poético el carácter agresivo y tumultuoso de estas composiciones. De entre las tres sonatas, la número 6 es la más extrovertida y, al ser la única con cuatro movimientos, la carga dramática adquiere unas proporciones épicas. Su música nos transporta a un mundo estremecedor y, en palabras de Sviatoslav Richter, nos presenta “el aterrador pulso del siglo XX”. La obra supone una experiencia única tanto para el intérprete como para el público.

Prokofiev construye esta Sonata a través de diferentes motivos, el principal de los cuales es de cuatro notas, siendo las tres últimas descendientes, que se irá transformando a lo largo de toda la pieza. Aunque no fueron compuestos siguiendo un programa específico, sí tienen un fuerte carácter descriptivo y sugieren algunas imágenes o escenas. La agresividad y el ritmo implacable del inicio

parecen describir una factoría industrial a pleno rendimiento: robots mecánicos, cintas transportadoras a diferentes velocidades y ruido, mucho ruido. El ritmo de motor mecánico es mantenido prácticamente durante todo el movimiento, excepto al final de la exposición y el desarrollo, donde parece quedarse sin fuelle por unos momentos para reemprender la marcha nuevamente. Durante el transcurso de la obra podemos escuchar alarmas, sirenas sincopadas, sonidos de campanas apocalípticas y explosiones de bombas que Prokofiev pide sean tocadas con el puño. El movimiento acaba con una especie de reloj mecánico, un recurso recurrente en el opus del compositor ruso.

Aunque no están exentos de turbulencias y cierto aire sombrío, los movimientos segundo y tercero aligeran suavemente la tensión dramática de la obra, que recogerá de nuevo el cuarto. El comienzo de este travieso *scherzo*, *staccato* y *piano*, parece sugerir el inicio de una broma, como si un grupo de personas hablaran preparándole un guiño a otra, para reírse ridículamente de él en un pasaje famoso por sus saltos difíciles en la mano izquierda. La sección central presenta un clima más misterioso pero lleno de riqueza musical, donde los diferentes motivos se entrelazan en un clima más introvertido, como si meditando lo que ha pasado anteriormente. Los últimos compases son una alusión al motivo principal de la sonata, mientras oímos insistentemente una serie de risitas burlonas.

El tercer movimiento es un *Vals lentissimo*, de melodía sensual parecida a las del ballet Cinderella, nacida del mismo motivo principal, pero acompañado de armonías más angulares y con un cierto toque lúgubre. La sección central es más turbulenta, y se desarrolla transformando poco a poco el material temático de la obra, hasta explotar de manera casi orquestal. En el regreso del tema inicial, el Vals reaparece para bailar a dúo con un nuevo tema en la mano izquierda, acabando lentamente mientras en la lejanía se escucha el motivo principal transformado en un ligero canto de pájaro, que indica que la calma ha regresado.

El cuarto es un fascinante relato de humor negro, un movimiento rápido, rítmico y precipitado donde se suceden las bromas que desembocan en una punzante risa histórica y sarcástica en el pasaje fortissimo antes del final de la primera parte. En la sección central, Prokofiev establece la unidad cíclica de toda la obra repitiendo literalmente el motivo del inicio del primer movimiento. Más adelante, un rápido pasaje puente nos conduce de nuevo a la risa histórica anterior, más intensa y percutida, para respirar brevemente con una pequeña e irónica canción de niños. La coda final nos lanza en un vórtice donde la locura se vuelve frenética, mientras el motivo principal es martilleado con insistencia en varios registros del teclado, como fantasmas ya hechos realidad, para acabar heroicamente con el triunfo de la guerra.

Alex Alguacil

Alex Alguacil – biography

Alex Alguacil has been praised by critics as being “a sensitive pianist, with a sharp musical sense” (*El País*) and as an “intelligent musician, with a high-quality talent” (*La Vanguardia*). A musician with an extensive international career, his performances have taken him to important venues in North America and Japan. On his début performing with an orchestra in Spain, he was described as a “brilliant pianist” (*El País*) and his presentation recital in Carnegie Hall, New York was identified as “one of the most outstanding recitals of the season” (*New York Concert Review Magazine*).

In Spain he has been a guest artist at leading festivals such as in Torroella de Montgrí, the Otoño Musical Soriano, the Festival Internacional de Sitges, Nits de Clàssica de Girona and the Estío Musical Bungalés, whilst he has been the soloist with orchestras such as the Orquesta Sinfónica de Castilla y León and the Orquesta Simfónica de Barcelona. In 2006 he was invited to give the first piano recital in the recently-opened Oriol Martorell concert hall of L’Auditori in Barcelona and in May of the following year he made his début with the Orquesta Simfónica de Barcelona in one of its regular concerts that season, performing Prokofiev’s Third Piano Concerto.

Alex Alguacil graduated from the Conservatori Superior de Música in Barcelona in 2002, subsequently studying at the Manhattan School of Music in New York, where he would be based until 2012. In New York, his main teachers were the pianists Donn-Alexandre Feder and Miyoko Nakaya Lotto, both students of the famous Russian teacher Sascha Gorodnitzki - himself student of Josef Lhévinne - and with them he had the opportunity to study Russian repertory in greater depth. In chamber music he studied with the renowned cellist David Soyer (from the Guarneri Quartet) and the violinist Peter Winograd (American String Quartet).

In 2008 he made his début in Carnegie Hall, where his recital was widely praised by the critics, paving the way for him to play in other established concert venues in the city, such as the Cami Hall and the Merkin Hall at the Lincoln Center. He later toured widely throughout the United States as a guest of orchestras such as the Bergen Philharmonic Orchestra and the Vancouver Symphony Orchestra in cities including Chicago, Philadelphia and Portland, some of his performances were broadcast by major radio stations WQXR from New York and WFMT from Chicago.

In Barcelona he gave his first performance in the Palau de la Música Catalana in 2003 playing Shos-

takovich's First Piano Concerto with the Orquestra Simfònica del Vallès. Alicia de Larrocha, who attended this concert, was very impressed with his performance and agreed to advise the young pianist in his future career, thereby establishing an artistic relationship which would last for a number of years and which would provide him with the opportunity to work in depth on the repertory of Spanish composers, including those from Catalonia.

His previous recording, *The complete piano works of Salvador Brotons*, has been widely praised by reviewers and described as “a real discovery for those who love music full of spirit and truth” (Andrés Ruiz Tarazona).

Alex Alguacil was born in Barcelona and received his initial musical education in the Conservatori de Santa Coloma de Gramenet (with Àngel Puig) and the Conservatori Superior de Barcelona (with Carles Marquès and María Jesús Crespo), where he was unanimously awarded the Premio de Honor.

He currently teaches piano at the Conservatori Superior de Música del Liceu in Barcelona.

ALEX ALGUACIL – Biografía

Alex Alguacil es elogiado por la crítica como “*un pianista sensible, con un fino sentido musical*” -El País- y como un “*músico inteligente, con madera de calidad*” -La Vanguardia-. Músico de una considerable trayectoria internacional, sus actuaciones le han llevado a escenarios importantes de Norteamérica y Japón. En su debut con orquesta en España fue descrito como un “*pianista brillante*” -El País- y su recital de presentación en el Carnegie Hall neoyorquino fue reconocido como “*uno de los recitales más destacados de la temporada*” -New York Concert Review Magazine-.

En España ha sido invitado por festivales principales como Torroella de Montgrí, Otoño Musical Soriano, Festival Internacional de Sitges, Nits de Clàssica de Girona o Estío Musical Bungalés, entre otros, y ha sido solista junto a orquestas como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León o la Orquesta Simfònica de Barcelona, entre otras. En 2006 fue invitado a ofrecer el primer recital de piano en la recientemente estrenada sala Oriol Martorell del Auditorio de Barcelona y en mayo del año

siguiente realizaba su debut con la Orquesta Sinfónica de Barcelona en un concierto de temporada interpretando el Concierto para piano y orquesta No. 3 de Sergei Prokofiev.

Alex Alguacil se graduó en el Conservatorio Superior de Barcelona en 2002 y posteriormente se trasladó a la Manhattan School of Music de Nueva York, donde residiría hasta 2012. Allí sus profesores principales fueron los pianistas Donn-Alexandre Feder y Miyoko Nakaya Lotto, alumnos del reconocido pedagogo ruso Sasha Gorodnitzki - alumno a su vez de Josef Lhévinne - con quienes tendría ocasión de profundizar en el repertorio de compositores rusos. En música de cámara estudió con el renombrado chelista David Soyer (Guarnieri Quartet) y el violinista Peter Winograd (American String Quartet).

En 2008 realizó su debut en el Carnegie Hall, donde su recital fue altamente aclamado por la crítica, empujando su carrera a actuar en otras salas reconocidas de la ciudad, como el Cami Hall o el Merkin Hall del Lincoln Center, y extensamente por los Estados Unidos, invitado por orquestas como la Bergen Philharmonic Orchestra o la Vancouver Symphony Orchestra, en ciudades como Chicago, Philadelphia o Portland y retransmitiendo algunas de sus actuaciones en emisoras principales como la WQXR de Nueva York o la WFMT de Chicago.

En Barcelona debutó en el Palau de la Música Catalana en 2003 con el Primer Concierto para piano y orquesta de Shostakovich junto a la Orquesta Simfónica del Vallés. La pianista Alicia De Larrocha, asistente al concierto, quedó gratamente impresionada con su actuación y acordó en aconsejar al joven pianista en su futura carrera, estableciendo una relación artística que duraría varios años y dándole oportunidad de trabajar intensamente el repertorio de compositores españoles y catalanes.

Su anterior trabajo discográfico, *The Complete Piano works of Salvador Brotons*, ha sido elogiado por la crítica especializada y descrito como “un verdadero descubrimiento para quienes aman la música llena de espíritu y de verdad” -Andrés Ruiz Tarazona-.

Alex Alguacil nació en Barcelona y recibió su educación musical en el Conservatorio de Santa Coloma de Gramenet con Àngel Puig y el Conservatorio Superior de Barcelona, con Carles Marquès y Mª Jesús Crespo, donde se le otorgó por unanimidad el Premio de Honor.

Actualmente es profesor de piano en el Conservatorio Superior de Música del Liceu de Barcelona.

Recorded 2016 March
Estudis 44.1 (Girona, Spain)
Recording and editing, Toni París

Piano New York Steinway D
Piano technician, Carles Sigüenza

Photos, Marc Jansà
Graphic designer, Agustí Torrens

www.aglaemusica.com
www.alexalguacil.com

© & © 2016 aglae

