

F. LISZT (1838) – Oil on Canvas

Painted by Charles Édouard Boutibonne (1816-1897)

ENGLISH:

FERENC LISZT (Hungary, 1811 – 1886)

Liszt "...enlarged everything that he touched."^{**} As a composer, pianist, teacher, conductor, author, tireless traveler, legendary lover and even mystic, he seemed to embrace the full spectrum of life while creating a musical legacy of immeasurable impact. Liszt was without question the foremost piano virtuoso of his time, and he introduced several technical innovations that greatly expanded the expressive range of that instrument. Deeply devoted to the progress and dissemination of music both old and new, he rose audience awareness of the works from his musical forebears (*Bach, Beethoven*) as well as from his contemporaries (*Berlioz, Paganini, Wagner*) through his performances, transcriptions and writings.

Still, Liszt's most important legacies are his performing style ^{**}, his achievements in compositional structures (**programme music** and **symphonic poems**) and in the furthering of the harmonical spectrum (chromatically dissonant textures ^{***}, non-traditional scales, bitonality, etc). These contributions had an immeasurable impact upon the music of his era (*Wagner*) and inspired subsequent composers (*Debussy, Schoenberg, Bartók*) to foray in the paths that he helped to establish (**musical impressionism** and **serialism**).

A SHORT NOTE ON PROGRAMME MUSIC

Scantly used in the past, **programme music** surged with greater sophistication during Romanticism to form full-fledged works such as the the *Symphonie Fantastique, Op. 14* (1830) by *Hector Berlioz* (1803 - 1869). In contrast to **absolute music**, which stands for itself and is meant to be appreciated in its own form, **programme music** intends to evoke extra-musical ideas / images.

According to Liszt (the preface of the *Album d'un voyageur*, 1837), a landscape could evoke a certain kind of mood. Since a piece of music could also evoke that mood, a mysterious resemblance with the landscape could be imagined. In this sense the music would not only "depict" the landscape, but it would also match it in a third category, the mood. This reasoning could lead to the artist's music evoking "moods" from contemplating landscapes, paintings, buildings, sculptures, literature, poems, personalities, etc. By 1853, Liszt had developed the "**symphonic poem**," a new genre of musical expression. Although based on the principles of the sonata, Liszt's **symphonic poems** took the shape of a single movement; and generally had a **programmatic** basis.

THREE SONETTI DI PETRARCA

A result of Liszt's sojourn with **Marie d'Agout** **** in Italy (1838–9), the *Sonetti* were originally conceived as songs for a high tenor voice. All are based on poems by **Petrarch** *****. They evoke the moods of his passionate love for *Laura de Noves*, which is celebrated in the 366 poems of his *Rime sparse* (Scattered rhymes) or *Il Canzoniere* (The Songbook). The *Sonetti* reveal a strong affinity for the arias of Italian opera. They radiate beautifully the extreme feelings of passion and limerence found in Petrarch's poems, but do not take their cues directly from there. They rather reflect Liszt's own response to the poetry, much as other pieces in his Italian *Années*, ('*Sposalizio*' and '*Il penseroso*'), which convey moods from contemplating a painting and a sculpture.

The first sonnet, '*Pace non trovo*', is packed with *Petrarch's* characteristic rhetoric bespeaking the paradoxes of love. For such imagery, Liszt begins with an agitated succession of advanced harmonies, followed by extreme contrasts between dramatic-operatic outbursts and ecstatic lyricism.

In '*Benedetto sia 'l giorno*', *Petrarch* calls for multiple blessings on his first sight of *Laura*, his love, his own thoughts and verses about her. Here, Liszt evolves innovatively from key to key (benediction to benediction)

'*I vidi in terra angelici costumi*' tells of heavenly angels on earth and earth-shattering beauty in the person of *Laura*, whose harmonious being fills the air with sweetness. This celestial song, with its breathtaking harmonic shift just before the invocation of '*Love! wisdom! valour, pity and grief*', ends quietly and reverently.

FOOTNOTES:

Franz Liszt: The Man and His Music*. Written by **Alan Walker. New York: Taplinger Publishing, 1970. [ISBN 0-8008-2990-5](https://www.isbn-international.org/details/9780800829905).

** **performing style:** Liszt became the first performer to enter from the wings and to appear alone on the stage ("Le concert c'est moi !"). He was the first to place the piano at a right angle to the stage, so the open lid projected the sound better into the hall and allowed audiences to see him in profile. He usually would perform from memory (few had done that before), and was the first to

play not only his own music, but most of the entire keyboard repertory as it existed up to then (*Bach* to *Chopin*). Liszt's recitals drew massive crowds (packed halls, sometimes more than 3,000 people). More than concerts, his performances became "cathartic" events, as he didn't just play the music, he "played the room."

*** **dissonant textures:** parallel fifths, the whole-tone scale, parallel diminished and augmented triads, unresolved dissonances, etc.

****French Countess **Marie d'Agout (1805 - 1876)**, though already married for eight years (1827 – 1835), she left her family to become Liszt's companion (1833 – 1844) and bear three children by him. Eluding the scandal, the couple embarked on a four-year long period of travel throughout Switzerland, France and Italy; their personal "*years of pilgrimage*" would prompt the composition of several descriptive works, including the *Sonetti di Petrarca* and the suites collectively known as the *Années de pèlerinage* (S. 160, S.161 and S. 163).

***** **Francesco Petrarca (1304 – 1374)**, was an Italian scholar, humanist and poet during. His works initiated the early Italian Renaissance and became later (16th century) the basis for the modern Italian language - together with the works from Giovanni Boccaccio, and, to a lesser extent, Dante Alighieri. Petrarch's sonnets, with their characteristic oxymorons, antitheses, and dichotomies (ex. staring without eyes, crying without voice, burning and freezing alike) were admired and imitated throughout Europe during the Renaissance and became a model for lyrical poetry.

ESPAÑOL:

FERENC LISZT (Hungria, 1811 – 1886)

Liszt "...agrandó todo lo que tocaba."* Compositor, pianista, pedagogo, director de orquesta, autor literario, viajero incansable, amante legendario y hasta abad místico, su historia parecería abarcar todo un abanico de la vida al mismo tiempo que creaba un legado musical impactante. Sin duda el pianista virtuoso más prominente de su época, Liszt expandió fuertemente el alcance expresivo de este instrumento con variadas innovaciones técnicas. Profundamente comprometido con el progreso y la difusión de la música tanto nueva como del pasado, sensibilizó al público a obras tanto de sus antecesores (*Bach, Beethoven*) como de sus contemporáneos (*Berlioz, Paganini, Wagner*) a través de sus presentaciones, transcripciones y escritos.

Sin embargo, sus legados más importantes están en la **ejecución pública** **, innovaciones en la composición (**música programática** y **poemas sinfónicos**) y sus avances en el campo de la armonía (uso extensivo de **tramas armónicas cromáticas** y hasta **disonantes** ***, escalas modales, bitonalidad, etc). Estas aportaciones tuvieron un impacto inmenso en la música de su época (*Wagner*) e impulsaron a compositores ulteriores (*Debussy, Schoenberg, Bartók*) para continuar sobre los caminos que él contribuyó a crear (**impresionismo musical** y **serialismo**).

NOTA SOBRE LA MÚSICA PROGRAMÁTICA

La **música programática**, pocas veces activa hasta entonces, surgió con gran sofisticación durante el Romanticismo en obras plenas como la *Symphonie Fantastique, Op.14* (1830) de *Hector Berlioz* (1803 - 1869). En contraste con la **música absoluta**, que se sostiene por ella misma y busca ser apreciada por sí sola, la **música programática** se propone evocar ideas / imágenes extra musicales. Para Liszt (en el prefacio de *Album d'un voyageur*, 1837), si el contemplar un paisaje puede insinuar un estado anímico, escuchar determinada música también lo provoca, por lo que se podría elucidar semejanzas entre ambos. De esta forma, la música no sólo evocaría el paisaje, pero también lo insinuaría en una tercera categoría - la de los estados anímicos.

Obviamente, este orden de ideas puede llevar a que la música de un artista insinúe estados anímicos a partir de la contemplación de paisajes, pinturas, edificios, esculturas, obras literarias, poesías, personalidades, etc. Hacia 1853, Liszt desarrolló el "**poema sinfónico**", que representa un nuevo género de expresión musical. Aunque basado en los principios de la forma sonata, los **poemas sinfónicos** de Liszt acontecían en un solo movimiento; y tenían generalmente uno **origen programático**.

TRES SONETOS DEL PETRARCA

Compuestos durante la estancia de Liszt con **Marie d'Agoult** **** en Italia (1838–9), los *Sonetos* fueron escritos originalmente para tenores con un rango de voz extenso y se basan sobre poemas de **Francesco Petrarca** *****. Los *Sonetos* insinúan estados de ánimo del amor intenso de *Petrarca* por *Laura de Noves*, pasión que celebra en los 366 poemas de sus *Rime sparse* (Rimas dispersas) también conocidas como *Il Canzoniere* (El Cancionero).

Los *Sonetos* muestran una gran afinidad con las arias de la ópera italiana, revelando con gran belleza los extremos sentimientos y la limerencia presentes en los poemas de *Petrarca*. Sin embargo, no funcionan como transcripciones literales de los textos, sino más bien reflejan las reacciones del propio Liszt ante estos poemas, como otras piezas de sus *Années* italianas, (*'Spozalizio'* y *'Il penseroso'*), que expresan las impresiones del compositor al contemplar una pintura y una escultura.

El primer soneto, *'Pace non trovo'*, está repleto de figuras retóricas características de *Petrarca* exponiendo las paradojas del amor. Cubriendo estas intensas metáforas, Liszt inicia la obra con una sucesión agitada de armonías, seguidas por contrastes extremos entre dramáticos arrebatos operísticos y el éxtasis lírico.

En *'Benedetto sia 'l giorno'*, *Petrarca* clama por múltiples bendiciones para su primer avistamiento de *Laura*, para su amor, sus propios pensamientos y sus versos sobre ella. Para esta ocasión, Liszt modula innovativamente de un tono a otro (de bendición a bendición).

'I vidi in terra angelici costumi' asemeja ángeles celestiales sobre la tierra y una belleza aplastante con la persona de *Laura*, cuyo ser armonioso llena el aire de dulzura. Esta canción celestial (con su conmovedora modulación armónica justo antes de la invocación de "... ¡Amor! ¡Razón!, valor, piedad y dolor...") concluye con reverencia y paz.

NOTAS - PIE DE PÁGINA:

Franz Liszt: The Man and His Music*. Written by **Alan Walker. New York: Taplinger Publishing, 1970. [ISBN 0-8008-2990-5](https://www.isbn-international.org/details/9780800829905).

** **ejecución pública:** Liszt fue el primer intérprete en ingresar al escenario por los lados y en aparecer solo sobre el escenario ("Le concert c'est moi !"). También fue el primer intérprete en colocar el piano en un ángulo recto sobre el escenario, para que la cubierta abierta proyectara mejor el sonido hacia la sala y los asistentes lo vieran de perfil. Casi siempre tocaba de memoria (pocos lo habían hecho antes de él) , y fue el primero en interpretar no solamente obras suyas, sino casi todo el repertorio para piano que existía en la época (desde *Bach* hasta *Chopin*). Los recitales de Liszt atraían grandes multitudes (salas llenas, a veces hasta más de 3,000 personas). Más que conciertos sus actuaciones se transformaban en eventos "catárticos", pues el no solo tocaba la música, sino también "seducía al público".

*** **tramas armónicas cromáticas y hasta disonantes:** quintas paralelas, escalas de tonos enteros, series paralelas de triadas (acordes de 3 notas) disminuídas o aumentadas, disonancias no resueltas, etc.

****La Condesa **Marie d'Agoult (1805 - 1876)** abandonó su matrimonio de ocho años (1827 – 1835), para volverse la pareja de Liszt (1833 – 1844), con quien tuvo tres hijos. Evitando el escándalo, la pareja emprendió un viaje de cuatro años a través de Suiza, Francia e Italia. Estos "años de peregrinaje" están al origen de varias obras descriptivas, entre las cuales figuran los *Sonetos de Petrarca* y las suites conocidas colectivamente como *Les années de pèlerinage* (S. 160, S.161 and S. 163).

***** **Francesco Petrarca (1304 – 1374)**, erudito, humanista y poeta italiano. Sus obras iniciaron el Renacimiento temprano en Italia y se volvieron más tarde (s. XVI) la base del lenguaje italiano moderno – junto con las obras de Giovanni Boccaccio, y, en menor grado, Dante Alighieri. Los sonetos de Petrarca, con sus característicos oxímoron, antítesis y dicotomías (p. ej. mirar sin ojos, gritar sin voz, quemar y helar a la vez) fueron admirados e imitados por toda Europa durante el Renacimiento y se tornaron en un modelo para la poesía lírica.

With special thanks to

Emily Ezust - THE LIEDER NET ARCHIVE <https://www.lieder.net/> for sharing the *SONETTI* lyrics and their translations into English and Spanish

Free texts and translations by Stéphanie Egry, on notes and comments by:

https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt

Susan Youens (HYPERION RECORDS UK) https://www.hyperion-records.co.uk/dw.asp?dc=W4911_67315

<https://en.wikipedia.org/wiki/Petrarch>

Frances Wilson (The Cross-Eyed Pianist) <https://crosseyedpianist.com/2011/09/04/liszt-tre-sonetti-di-petrarca/>

Blair Johnson (ALL MUSIC) <https://www.allmusic.com/composition/mc0002372629>

Jean Inaba <https://www.cpr.org/2014/10/20/how-franz-liszt-changed-concert-performances-forever/>

Nathalie Moller (FRANCE MUSIQUE) <https://www.francemusique.fr/musique-classique/10-petites-choses-que-vous-ne-savez-peut-etre-pas-sur-franz-liszt-37914>

Kevin LaVine (Library of Congress, Music Division) <https://www.loc.gov/item/ihas.200187503/>