

Ferenc LISZT (1856)

Painted by Wilhelm von Kaulbach (1805 -1874)

E N G L I S H:

FERENC LISZT (Hungary, 1811 – 1886)

Liszt "...enlarged everything that he touched."* As a composer, pianist, teacher, conductor, autor, 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, introducing 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 a big 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

Programme music surged with greater sophistication during Romanticism to form full-fledged works such as the *Symphonie Fantastique*, Op. 14 (1830) by Hector Berlioz (1803 - 1869). In contrast to **absolute music**, which 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 some music could also evoke that mood, a mysterious resemblance with the landscape could be imagined, with the music not only "depicting" the landscape, but also matching it in a third category: the mood. This reasoning could lead to the artist's music evoking "moods" from contemplating landscapes, works of art, buildings, literature, poems, personalities, etc. By 1853, Liszt had developed the "**symphonic poem**," a new genre of musical expression with a **programmatic** basis, though based on the principles of the sonata.

POLONAISE in E Major, S.223/2 (1850 -1851)

Breaking with **programme music**, Liszt' Second Polonaise (*allegro pomposo con brio*) exudes a knightly demeanor. The main theme, haughty and bold, is followed by several virtuosistic episodes vaguely reminding of Chopin's music. The main theme then returns, transformed into an graceful variation embroidered by fast notes.

FOOTNOTES:

Franz Liszt: The Man and His Music*. Written by **Alan Walker. New York: Taplinger Publishing, 1970. [ISBN 0-8008-2990-5](#).

** **performing style:** Liszt was the first performer to enter from the wings and to appear alone on the stage. 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. 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.

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

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

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/>

Guy Sacre: LA MUSIQUE DE PIANO (J – Z), p. 1727 – Éditions Robert Laffont, S.A. – Paris (1998) ISBN 2- 221-08566-3

NUESTRA PORTADA / OUR COVER:

POLISH CAVALRY / CABALLERÍA POLACA

Lazienki Park - Warsaw, POLAND, 2019. (Xinhua/Zhou Nan)

http://www.xinhuanet.com/english/europe/2019-08/16/c_138314610_2.htm

La caballería polaca fue durante mil años (desde el s. X hasta principios del s. XX) una fuerza militar de élite, no muy grande pero muy poderosa, que inclinó el desenlace de varias de las batallas más importantes de Europa. Sus miembros estaban excepcionalmente motivados, bien entrenados y cabalgaban corceles de raza árabe cruzados con razas locales.

For some 1,000 years (from the 10th until the beginning of the 20th centuries), Polish cavalry was an élite military force, not too big but very powerful, that turned the tide in many from Europe's most important battles. Its members were exceptionally motivated and trained. They rode on horses bred from local and Arabic races.

ARABIAN HORSE / CORCEL DE RAZA ÁRABE

MONUMENTO AL MILENARIO DE LA CABALLERÍA POLACA

MILLENIUM POLISH CAVALRY MONUMENT

Rondo Jazdy Polskiej - Warsaw, POLAND (Image by Grzegorz Polak)

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

Más información / More information:

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

Maciej Rymarz: The horse of the Polish-Lithuanian Commonwealth: <http://www.kismeta.com/diGrasse/horse.htm>

Marek Kępa: Poland's Winged Knights: From Invincible Glory To Obsolescence – CULTURE.PL - Dec 27 2017

<https://culture.pl/en/article/polands-winged-knights-from-invincible-glory-to-obsolescence>

E S P A Ñ O L:

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 busca ser apreciada por sí misma, la **música programática** evocaría ideas/ imágenes.

Para Liszt (en el prefacio de *Album d'un voyageur*, 1837), si el contemplar un paisaje puede infundir 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 insinúe estados anímicos a partir de la contemplación de paisajes, obras de arte, edificios, obras literarias, poesías, personalidades, etc. Hacia 1853, Liszt desarrolló el "**poema sinfónico**", un nuevo género de **expresión musical programática** basado en los principios de la forma sonata y de un solo movimiento.

POLONAISE en Mi Mayor, S.223/2 (1850 -1851)

Obra sin relación con su **música programática**, la Segunda Polonaise de Liszt (*allegro pomposo con brio*) proyecta un porte marcial y caballeresco. El tema principal, altivo y audaz, es seguido por varios episodios virtuosos que evocan vagamente la música de Chopin. El tema principal regresa transformado como una variación alegre y elegantemente bordada por triples corcheas.

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](#).

** **ejecución pública**: Liszt fue el primero en ingresar al escenario por los lados y en aparecer solo sobre el escenario. También fue el primero 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 hacían antes de él), e interpretaba no solamente obras suyas, sino casi todo el repertorio para piano de la época (desde *Bach* hasta *Chopin*). Sus recitales atraían grandes multitudes, pues se volvían eventos "catárticos" donde él 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) disminuidas o aumentadas, disonancias no resueltas, etc.