

Pau Casals

Pau Casals

Orquestra de corda

String orchestra / Orquesta de cuerda

Reg.BC0016

EDITORIAL DE MÚSICA
BOILEAU

c/. Provença, 287
08037 BARCELONA (Spain)
Tels. (34) 932 155 334 - 934 877 456 - Fax (34) 934 872 080
www.boileau-music.com boileau@boileau-music.com

All rights reserved

És il·legal la reproducció total o parcial d'aquesta publicació, així com la seva transmissió per qualsevol mitjà, ja sigui electrònic, mecànic, magnètic, digital, per fotocòpia, enregistrament o altres mètodes sense permís previ dels titulars del copyright.

It is against the law to totally or partially reproduce this publication or to transfer it by any means, whether electronically, mechanically, magnetically, digitally, by photocopy, recording or by any other methods, without the prior consent of the owners of the copyright.

Es ilegal la reproducción total o parcial de esta publicación, así como su transmisión por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, digital, por fotocopia, grabación u otros métodos sin permiso previo de los titulares del copyright.

© Copyright 2014 by PAU CASALS DEFILLÓ.
© Copyright 2014 Drets d'edició en exclusiva per a tots els països,
Derechos de edición en exclusiva para todos los países:
Editorial de Música BOILEAU, S.L.
Provença, 287
08037 Barcelona (Spain)
Tel.: (+34) 932 155 334 - (+34) 934 877 456 / Fax: (+34) 934 872 080
boileau@boileau-music.com
www.boileau-music.com

Grafia musical e impressió / Musical notation and printing / Grafia musical i impressió:
Editorial de Música BOILEAU, S.L.

Disseny / Design / Diseño: Mariona Aramburu
Fotografies / Photographs / Fotografías: Fons de la Fundació Pau Casals
Foto de/of Marta Casals: El Vocero de Puerto Rico por Ingrid Torres
Servei d'Assessorament Lingüístic i Publicacions, Ajuntament del Vendrell

D.L. B.25945-2014
II.S.B.N. 978-84-8020-908-3 (colecció completa / complete collection / col·lecció completa)
I.S.B.N. 978-84-15381-53-2
I.S.M.N. 979-0-3503-0847-5 (colecció completa / complete collection / col·lecció completa)
I.S.M.N. 979-0-3503-3585-3

Primera edició: novembre 2014 / First edition: november 2014 / Primera edición: noviembre 2014

Reg: BC0016

Aquesta partitura (BC0016) inclou només la part de Violoncel solista del *Cant dels ocells*.

Tots els drets de qualsevol tipus relacionats amb aquesta obra i qualsevol part d'aquesta obra estan estrictament reservats, incloent-hi -sense estar- hi, però, limitats- el dret per a l'escena, ràdio, televisió, cinema, reproducció mecànica, internet, traducció, impressió i venda. La comunicació pública d'aquesta obra, de forma completa o parcial, està subjecta a l'autorització corresponent de l'editor. La còpia total d'aquesta obra o de parts separades d'aquesta obra és il·legal i punible de conformitat amb les disposicions de la Llei de la Propietat Intel·lectual vigent. L'ús de còpies, incloent-hi arranjaments i orquestracions diferents de les publicades per l'Editor, està prohibit.

Els materials d'Orquestra de corda de les obres *Minuet* i *Cant dels ocells* (BC0016a) es venen per separat.
Els materials de la versió per a Orquestra de corda del *Quartet en Mi menor* (BC0016o) són de lloguer.

This score (BC0016) includes only the part for Cello Solo of *Cant dels ocells* (Song of the Birds).

All the rights of any type related with this work and any part of this work are strictly reserved, including -without being, however, limited- the rights for the scene, radio, television, cinema, mechanical reproduction, internet, translation, printing and sale. The public communication of this work, in a complete or partial way, is subject to the corresponding authorization of the publisher. The total copy of this work or of parts being sorted out from this work is illegal and punishable in accordance with the dispositions of the Law of the valid Copyright. The use of copies, including arrangements and orchestrations different of the ones published by the Publisher there, is prohibited.

The materials for String orchestra of the works *Minuet* and *Cant dels Ocells* (BC0016a) are sold separately.
The materials of the expanded version for String Orchestra of the work *Quartet in E minor* (BC0016o) have to be hired.

Esta partitura (BC0016) incluye sólo la parte de Violonchelo solista del *Cant dels ocells* (Canto de los pájaros).

Todos los derechos de cualquier tipo relacionados con esta obra y cualquier parte de ella están estrictamente reservados, incluyendo -sin estar, sin embargo, limitados- los derechos para la escena, radio, televisión, cine, reproducción mecánica, internet, traducción, impresión y venta. La comunicación pública de esta obra, de forma completa o parcial, está sujeta a la autorización correspondiente del editor. La copia total de esta obra o de partes separadas de esta obra es ilegal y punible de conformidad con las disposiciones de la Ley de la Propiedad Intelectual vigente. El uso de copias, incluyendo arreglos y orquestaciones diferentes de las publicadas por el Editor, está prohibido.

Los materiales de orquesta de cuerda de las obras *Minuet* y *Cant dels ocells* (BC0016a) se venden por separado.
Los materiales de la versión para Orquesta de cuerda de la obra *Cuarteto en Mi menor* (BC0016o) són de lloguer.

Legalment PROHIBIDA
la reproducció no autoritzada. Legalmente



Unauthorised reproduction is legally FORBIDDEN. Exclusive publishing rights for all countries.

PROHIBIDA
la reproducción no autorizada.



Marta Casals Istomin

Pau Casals va començar a compondre de forma natural. Quan només tenia set anys, en col·laboració amb el seu pare, organista i director del cor de l'església de Sant Salvador del Vendrell, va escriure l'obra *Els pastorets* per a la representació anual de Nadal. Amb disset anys, ja reconegut com a extraordinari violoncel·lista, Casals es va desplaçar a Madrid per continuar els estudis, sota la supervisió i tutela del comte de Morphy. Quan el comte i altres mestres van descobrir el talent creatiu de Casals, van encoratjar-lo perquè es dediqués a la composició, però el violoncel es va convertir en el principal centre d'atenció de la seva carrera. Al llarg de la seva vida musical, Pau Casals va sentir la necessitat de compondre i, malgrat les seves múltiples activitats, va trobar el temps per escriure la seva música. Sovint va fer referència a la gran quantitat de música que constantment li venia al cap, i es lamentava de no tenir l'oportunitat d'escriure-la tota.

El 1950 Albert Schweitzer va declarar: "Casals és un gran músic en tot el que fa: un violoncel·lista incomparable, un director extraordinari i un compositor amb coses a dir".

Durant la seva vida, Casals va ser reticent a permetre la publicació de la majoria de les seves obres i les va deixar perquè fossin jutjades per mèrits propis, sense que els afectés la reputació de l'interpret. Per aquest motiu, només es coneixen algunes de les composicions de Casals gràcies als seus amics músics, que les van descobrir i interpretar. Després d'haver estat present en algunes d'aquestes audicions i de veure el seu impacte sobre músics i oients, crec que aquestes obres s'haurien de divulgar.

Felicito l'Editorial Boileau i li agraeixo la iniciativa del projecte de publicar les composicions de Casals. Aquestes obres són, potser, la part més íntima de l'important llegat de Pau Casals.

Composition came naturally to Pau Casals. As a child of seven, in collaboration with his father, who was organist and choir director in Vendrell's Sant Salvador church, he wrote *Els pastorets* for the annual Christmas pageant. At age seventeen, already recognized as an extraordinary cellist, Casals went to Madrid to further his studies, under the supervision and tutelage of the Count of Morphy. When the Count and Casals' other teachers discovered his creative gift, they urged that he devote himself to composition, but the cello became the main focus of his career. Throughout his entire musical life Pau Casals felt the need to compose and, despite his multiple activities, he continued to find time to write his music. He often spoke about how much more music he had in his mind and regretted lacking the opportunity to write it all down.

In 1950 Albert Schweitzer stated, "Casals is a great musician in all he does: a cellist without equal, an extraordinary conductor and a composer with something to say".

During his lifetime, Casals was reluctant to allow publication of most of his works, and left them to be judged on their own merits unaffected by his reputation as a performer. Thus, only a few of Casals' compositions are known thanks to musical friends who discovered them and performed them. Having been present at some of these performances and having witnessed their impact on musicians and listeners, I believe that these works should be heard.

I congratulate and thank the Editorial Boileau for the initiative of the project to publish the compositions of Casals. These works are, perhaps, the most intimate part of the important legacy of Pau Casals.

Pau Casals empezó a componer de forma natural. Cuando tan sólo tenía siete años, en colaboración con su padre, organista y director del coro de la iglesia de Sant Salvador de El Vendrell, escribió la obra *Els pastorets* para la representación anual de Navidades. Con diecisiete años, reconocido ya como extraordinario violonchelista, Casals se desplazó a Madrid para continuar sus estudios, bajo la supervisión y tutela del conde de Morphy. Cuando el conde y otros maestros descubrieron el talento creativo de Casals, le instaron a dedicarse a la composición, pero el violonchelo se convirtió en el foco principal de su carrera. A lo largo de su vida musical, Pau Casals sintió la necesidad de componer y, a pesar de sus múltiples actividades, encontró el tiempo para escribir su música. Muchas veces hizo referencia a la gran cantidad de música que le venía constantemente a su mente, lamentándose de no tener la oportunidad para escribirla toda.

En 1950 Albert Schweitzer declaró: "Casals es un gran músico en todo lo que hace: un violonchelista sin igual, un director extraordinario y un compositor con ideas que expresar".

En vida, Casals fue reacio a permitir la publicación de la mayoría de sus obras y las dejó para que fueran juzgadas por méritos propios, sin que les afectara la reputación del intérprete. Por este motivo, sólo se conocen algunas de las composiciones de Casals gracias a sus amigos músicos, que las descubrieron e interpretaron. Habiendo presenciado algunas de esas audiciones y habiendo visto su impacto sobre músicos y oyentes, creo que estas obras deberían ser divulgadas.

Felicito a la Editorial Boileau y le agradezco la iniciativa del proyecto de publicar las composiciones de Casals. Estas obras son, quizás, la parte más íntima del importante legado de Pau Casals.

Marta Casals Istomin
Vicepresidenta
de la Fundació Pau Casals
i directora de l'edició

Marta Casals Istomin
Vice-president
of the Pau Casals' Foundation
and editor

Marta Casals Istomin
Vicepresidenta
de la Fundación Pau Casals
y directora de la edición

Pròleg per a la publicació de l'obra

La personalitat de Pau Casals no deixa indiferent ningú dels qui s'atansen amb lleialtat a conèixer el testimoni i l'activitat que ens va transmetre en les facetes humana, musical i patriòtica. A mesura que passen els anys, sortosament el Mestre és més i més conegut i apreciat.

Molts se sorprenen del que va arribar a fer com a pedagog, intèrpret, director i compositor musical i, encara més, de com va unir sempre el seu geni artístic amb les causes socials i humanitàries del seu temps tant en el vessant universal com en el més específicament català.

A poc a poc, però amb constància i qualitat, tot el seu llegat va essent cada vegada més difós. I ara ha arribat el moment inajornable de l'edició de l'obra creativa. Aquesta ja és força coneguda en algunes realitzacions més emblemàtiques. Però les edicions disperses que les contenen i la gran herència que encara resta inèdita no han afavorit un coneixement complet del centenar de composicions musicals del mestre Pau Casals.

La fita obtinguda ara amb la publicació íntegra de l'obra creativa diu molt a favor dels qui l'han feta possible i és un gran servei per a tot el món musical. Segur que musicòlegs i estudiants agrairan la present edició. Però, ja d'entrada, ho fem tots els qui, des d'angles diversos, sentim l'honor i la responsabilitat de fomentar l'estima per al qui ha estat una de les glòries contemporànies de casa nostra i de tot el món.

Josep M. Soler
Abat de Montserrat i
president de la Fundació Pau Casals

Prologue for the publication of the work

Anyone who faithfully approaches the testimony and work that Pau Casals has passed on to us in the human, musical and patriotic aspects cannot feel indifferent about his personality. Thankfully, as the years pass by, this Maestro is increasingly well known and appreciated.

Many are surprised with what he came to achieve as a music teacher, performer, conductor and composer. They may be further amazed as to how he always linked his artistic genius with the social and humanitarian causes of his time, both from a universal and more specifically Catalan viewpoint.

His entire legacy is now becoming more widely promoted, albeit slowly, but with dedication and distinction. The time to publish his creative work can now no longer be postponed. Some of his most emblematic productions are already quite well known. But the disparate publications that contain these pieces and the great heritage of work that is yet unpublished have not allowed for a thorough knowledge of the hundred or so musical compositions of the maestro Pau Casals.

The achievement that has been accomplished with the publication of his entire creative work says a lot about those who have made it possible, and is a great service to the whole musical world. I am sure that musicologists and students alike will be grateful for this edition. Also grateful are all of us who, from our different angles, feel the honour and responsibility of promoting the appreciation of a man who has been one of Catalonia's and the world's greatest contemporary figures.

Josep M. Soler
Montserrat's Abbot and
President Pau Casals' Foundation

Prólogo para la publicación de la obra

La personalidad de Pau Casals no deja indiferente a nadie que se aproxime con lealtad a conocer el testimonio y la actividad que nos transmitió en las facetas humana, musical y patriótica. A medida que pasan los años, afortunadamente, el Maestro es más y más conocido y apreciado.

Muchos se sorprenden de lo que llegó a hacer como pedagogo, intérprete, director y compositor musical y, todavía más, de como unió siempre su genio artístico con las causas sociales y humanitarias de su tiempo, tanto en la vertiente universal como en la más específicamente catalana.

Lentamente, pero con constancia y calidad, todo su legado va siendo cada vez más difundido. Y ahora ha llegado el momento inaplazable de la edición de su obra creativa. Ésta es ya bastante conocida en algunas de sus realizaciones más emblemáticas. Pero las ediciones dispersas que las contienen y la gran herencia que aún queda inèdita no han permitido un conocimiento completo del centenar de composiciones musicales del maestro Pau Casals.

El hito conseguido ahora con la publicación íntegra de su obra creativa dice mucho a favor de quienes la han hecho posible y es un gran servicio para todo el mundo musical. Seguro que musicólogos y estudiantes agradecerán la presente edición. Pero, ya de entrada, lo hacemos todos los que, desde ángulos diversos, sentimos el honor y la responsabilidad de fomentar el aprecio para quien ha sido una de las glorias contemporáneas de nuestro país y de todo el mundo.

Josep M. Soler
Abad de Montserrat y
presidente de la Fundación Pau Casals

Taula de continguts

Table of contents / Tabla de contenidos

1.

Pau Casals, apunt biogràfic	6
Pau Casals, biographical notes	8
Pau Casals, apunte biográfico	10

2.

Criteri de l'edició	6
Criteria for the publication	8
Criterio de la edición	10

3.

Criteri de la documentació i catalogació	6
Documentation and cataloguing criteria	8
Criterio de la documentación y catalogación	10

4.

Introducció a l'obra	7
Introduction to the work	9
Introducción a la obra	11

5.

Partitures / Scores / Partituras	13
--	----

Minuet

(Orquestra de corda / String Orchestra / Orquesta de cuerda)	14
--	----

Versió ampliada del / Extended version of the / Versión ampliada del

Quartet en Mi menor (in E minor)

(Orquestra de corda / String Orchestra / Orquesta de cuerda)	21
--	----

El cant dels ocells

(Violoncel i orquestra de corda / Cello and String Orchestra /

Violonchelo y Orquesta de cuerda)	63
---	----

Minuet

Orquestra de corda

Pau Casals

(1876-1973)

1892

I.Cb-1a

Allegretto

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Double Bass

mf sempre

5

10

div.

unis.

div.

unis.

15

Fine

pizz. arco

pizz. arco

pizz. arco

pizz. arco div. arco unis. pizz.

pizz. arco pizz.

21

p cresc. p cresc. p cresc. p cresc. p cresc.

27

mf p mf mf

Versió ampliada per a Orquestra de corda del Quartet en Mi menor (in E minor)

1893

I.Cb-2a

Pau Casals
(1876-1973)Versió ampliada (2014)
Jordi Cervelló
(1939)

I

Allegretto

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Double Bass

7

8

p

f *mp*

f *mp*

f *mp*

f *mp*

mp

15

23

31

mf *p* *mf* *p* *mf* *p* *mf* *p* *mp* *mf* *legato* *mp* *mp* *mp*

The musical score is for a string orchestra, featuring five staves: Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Double Bass. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 3/4. The score is divided into three systems, starting at measures 15, 23, and 31. A large diagonal watermark reading 'BOILEAU' is overlaid across the entire page. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, beams, and dynamic markings (*mf*, *p*, *mp*). The first system (measures 15-22) shows a complex rhythmic pattern with many sixteenth and thirty-second notes. The second system (measures 23-30) features a change in dynamics and a more melodic line in the Violin I part. The third system (measures 31-38) includes a 'legato' marking and a more sustained melodic line in the Violin I part.

36

42

48

f

f

f

f

f

mp

mf

mf

mf

mf

p < > *p*

mp dim.

p *mp*

mf

p < > *p*

p < > *p*

mp dim.

p

mf

p < > *mp*

dim.

p

mp

mf

p < > *mp*

dim.

p

mp

mf

El cant dels ocells

Violoncel i Orquestra de corda

II.E-7c

Pau Casals

(1876-1973)

1941

[illegible]