

RODRIGO

Complete Orchestral Works • 2

Concierto de Aranjuez

Fantasia para un gentilhombre • Concierto Andaluz

**Ricardo Gallén, Guitar • EntreQuatre Guitar Quartet
Asturias Symphony Orchestra • Maximiano Valdés**

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Concierto Andaluz • Fantasia para un gentilhombre • Concierto de Aranjuez

Joaquín Rodrigo was born on 22nd November 1901 in Sagunto, in the Spanish province of Valencia, the son of a businessman and the youngest of ten children. A bout of diphtheria left him blind from the age of four, but this misfortune would ultimately lead him towards a career in music. In 1906 the family moved to Valencia, where he attended the local school for the blind and received his first music lessons, and between 1917 and 1922 he studied composition with Francisco Antich at the Valencia Conservatory. His earliest compositions date from 1922 and an orchestral work, *Juglares*, was first performed two years later. By then Rodrigo had come into contact with the new wave of avant-garde composers active in Madrid at the time, but on failing to win the National Music Prize in 1925 he decided to move to Paris, where he studied under Dukas. He married the Turkish pianist Victoria Kamhi in 1933 — they were separated briefly before being reunited in Paris in 1935, Rodrigo having expressed his yearning for his wife in his *Cántico de la esposa*. The *Concierto de Aranjuez*, the work that established his reputation as a composer, was first performed after the end of the Spanish Civil War. There followed the *Concierto heroico* for piano (1943), the *Concierto de estío* for violin (1944), *Ausencias de Dulcinea* for bass, four sopranos and orchestra (1948) and the *Concierto in modo galante* for cello (1949).

During the Franco régime, Rodrigo's works were the sole representatives of Spanish music abroad, at least until the appearance on the scene of the innovative Generation of '51, and his international renown reached its height in 1958 with the première in San Francisco of *Fantasia para un gentilhombre*. The 1950s also saw the composition of two stage works, the ballet *Pavana real* (1955) and the zarzuela *El hijo fingido* (1955-60, after Lope de Vega). The latter was first staged in 1964 but was then neglected until 2001 when it was resurrected as part of the composer's centenary celebrations with a production at Madrid's Teatro de la Zarzuela. Rodrigo was also awarded an honorary doctorate by the

University of Salamanca in 1964. In subsequent years he became less productive, and the rise of a new generation of Spanish composers meant he was no longer in the limelight. Ironically enough, some of his more important commissions came from outside Spain, such as that for the symphonic poem *A la busca del más allá* (1976), which came from the Houston Symphony for the bicentennial celebrations in the United States. The flautist James Galway then commissioned a piece for his instrument, the *Concierto pastoral* (1978), another in Rodrigo's famous series of concertos, one of which, the *Concierto para una fiesta* of 1982, would be his final composition, before his peaceful death some years later on 6th July 1999.

The *Concierto de Aranjuez* is a work of undoubted historical importance, firstly because it was the first modern work for solo guitar and orchestra, and secondly because it was the first Spanish composition to achieve international success after the Civil War. The war had still been raging when Rodrigo wrote the concerto in Paris in early 1939, but he completed it in Madrid when the fighting was over. An air of nostalgia for happier times runs through the music, for which there is no programme, but just a vague reference to Aranjuez, the eighteenth-century summer retreat of the Spanish Bourbon royal family, a villa surrounded by leafy woods and tranquil gardens, the sound of birdsong: a wartime allusion to peacetime happiness.

Rodrigo responded to the principal difficulty presented by the concerto, that of finding a balance between guitar and orchestra, with a delicate orchestration which never overwhelms the fragile solo instrument. Here the classical three-movement form is successfully paired with an atmosphere rooted in traditional Spanish music, while the guitar writing is suitably idiomatic. The first movement, *Allegro con spirito*, is luminous and rhythmic, the strumming of the guitar establishing a bright and happy atmosphere. The central *Adagio* has undergone all kinds of arrangements; it is an elegiac dialogue in which the

guitar alternates with solos from the cor anglais, bassoon, oboe and horn. The final movement, *Allegro gentile*, is a courtly dance, written with a light touch and combining bars of 2/4 and 3/4 time. The *Concierto de Aranjuez* was first performed in Barcelona, on 9th November 1940 by Regino Sainz de la Maza, at whose suggestion the work had been written, and the Barcelona Philharmonic, conducted by César Mendoza Lasalle.

After the *Concierto de Aranjuez*, Rodrigo's most popular work is the *Fantasia para un gentilhombre*, also for guitar and orchestra. It was written in 1952 for Andrés Segovia, the most influential guitarist of the twentieth century, who raised the instrument from the tavern to the concert hall. Segovia is known not to have liked the *Concierto de Aranjuez* which is why Rodrigo offered him the *Fantasia*. Here again the composer is looking back in time, not in this case to the eighteenth but to the seventeenth century, since the "gentleman" of the title is Gaspar Sanz, the most significant Spanish composer of guitar music in the Baroque period. Falla had quoted a galliard by Sanz in *El retablo de maese Pedro* but where his use was incidental, Rodrigo's would be fundamental, building the entire framework of the *Fantasia* from Sanz's music. All the themes are taken from the *Instrucción de música sobre la guitarra española* published in Saragossa in 1674. Rodrigo develops and orchestrates the source material, for the most part dances which were extremely well known in their time, *españoletas*, *danzas de las hachas*, *canarios*, and so on, relating them to his own piquant *neocasticismo* (neo-traditionalism). The result is perhaps something of a hybrid, especially now that

Sanz's originals have been rediscovered by audiences, but nevertheless displays Rodrigo's characteristic vital sense of joy. The *Fantasia para un gentilhombre* was first performed in San Francisco on 5th May 1958 by Segovia, with the San Francisco Symphony under Enrique Jordá.

Rodrigo wrote his *Concierto andaluz* in 1967 in response to a request from the Los Romero's guitar quartet (Celedonio Romero and his three sons, Celin, Pepe and Ángel). The main danger facing the composer was that of repeating himself, creating a new version of the *Concierto de Aranjuez*, the solo part simply multiplied by four. The *Andaluz* however is no neo-classical re-creation, but a work inspired by Andalusian folk-music, although Rodrigo avoids direct quotation, instead drawing on his source for rhythms, turns and the fundamental spirit of the concerto. The form is conventional and treated with absolute simplicity, and here again we find essentially idiomatic guitar writing. The energetic *Tempo di bolero* evokes Andalusian folk-dances, the strings imitating the castanet accompaniment. The *Adagio* is as lyrical as its counterpart in the *Concierto de Aranjuez*, its cadenza for the four soloists being especially noteworthy, and the work ends with a vibrant and vigorous *Allegretto*. The first performance of the *Concierto andaluz* took place in San Antonio, Texas, on 18th November 1967, with Los Romero's and the San Antonio Symphony conducted by Victor Alessandro.

Enrique Martínez Miura
Translation: Susannah Howe

Ricardo Jesús Gallén García

Ricardo Gallén was born in Linares, Jaén, in 1972 and began to play the guitar at the age of four, making his first public appearance a year later. He entered the Linares Conservatory when he was ten, studying with the composer Tomás Villajos Soler, and continuing his studies in the conservatories of Jaén, Córdoba, Madrid and Granada, as well as participating in master classes. He studied the guitar and early music at the Salzburg Mozarteum and at Munich University. A prize-winner in many national and international competitions, he has appeared as a recitalist and soloist in Spain and throughout Europe, as well as in Cuba, Mexico and the Middle and Far East, with master-classes in many countries. His recordings include highly acclaimed performances of concertos by Rodrigo and other releases for Naxos. He serves as a professor at the Barcelona Escuela de Artes "Luthier".

EntreQuatre Guitar Quartet

Jesús Prieto, Professor at the Conservatorio del Nalón

Roberto Martínez, Professor at the Oviedo Conservatorio 'Eduardo M. Torner'

Carlos Cuanda, Professor at the Llanera Escuela Municipal de Música

Manuel Paz, Professor at the Conservatorio del Nalón

In 1984 four guitarists from the Asturias embarked on a collaboration, not imagining that the group would, over the years, win the position it now holds in contemporary music in Spain, inspiring some forty new compositions for four guitars by composers from Spain and Latin America. EntreQuatre has toured throughout Europe, the Americas, Africa and India, appearing in numerous festivals and in leading concert halls.

Asturias Symphony Orchestra

The Orchestra of the Principality of Asturias was established in 1937 and gave its first official performance in 1940 under the baton of Amalio López. In 1943 the direction of the orchestra was entrusted to Ángel Muñiz Toca, a musician who played a leading part in musical life in the Asturias and elsewhere over the course of some twenty years. For a time economic circumstances reduced the number of players, to create a chamber orchestra, but by the death of Muñiz Toca it had regained its original size, known in his honour as the Orquesta Sinfónica de Asturias "Ángel Muñiz Toca". Later conductors included Vicente Santimoteo and Alfonso Ordieres, succeeded in 1974 by Benito Lauret. 1980 opened a new era, with the appointment of Víctor Pablo Pérez, and in 1988 it was decided to enlarge the orchestra, to meet the demands of new repertoire in the 1990s. The Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias made its official début in 1991 under its first Principal Conductor, Jesse Levine, and since 1994 it has been under the direction of the distinguished conductor Maximiano Valdés. With its complement of 69 players, it has won an assured position in collaboration with leading artists both at home and abroad, as well as in the recording studio.

Maximiano Valdés

The conductor Maximiano Valdés has been closely involved with the musical life of Spain. He served as Principal Conductor of the Euskadi Symphony Orchestra, and for three seasons as Principal Guest Conductor of the Spanish National Orchestra. On various occasions he has conducted at the Liceu in Barcelona and the Orchestra of the City of Barcelona, and has also given concerts with the Radio Television Orchestra and the symphony orchestras of Bilbao, Málaga, and Seville, among others. Since July 1994 he has been Principal Conductor and Artistic Director of the Symphony Orchestra of the Principality of Asturias. Born in Santiago, in Chile, of Asturian ancestry, he studied at the National Conservatory and subsequently at the Accademia di Santa Cecilia in Rome. In Italy he studied composition with Goffredo Petrassi, as well as piano and violin, subsequently studying conducting with Franco Ferrara in Rome and in Venice. In 1976 he was appointed Assistant Conductor at La Fenice in Venice and the following year was invited to Tanglewood, where he worked with Leonard Bernstein and Seiji Ozawa. He began his professional career in 1982, after winning important international prizes in the Vittorio Gui Competition in Florence and the Nikolay Malko Competition in Copenhagen, and has gone on to engagements throughout Europe and America in leading concert halls and opera houses, in collaboration with artists and orchestras of the highest distinction.

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Concierto Andalúz • Fantasía para un gentilhombre • Concierto de Aranjuez

Joaquín Rodrigo nació en Sagunto (Valencia), el 22 de noviembre de 1901, hijo de un padre negociante y el menor de diez hermanos. La difteria lo cegó a los cuatro años, lo que marcaría su inclinación a dedicarse a la música. En 1906, la familia se instaló en Valencia, donde Rodrigo recibió su primera enseñanza musical en el Colegio de Ciegos. De 1917 a 1922 asistió a las clases de composición de Francisco Antich en el Conservatorio de Valencia. Sus primeras obras son de 1922 y dos años más tarde tuvo lugar el estreno de *Juglares* para orquesta. Fue ésta una época de contacto con el grupo de compositores madrileños de vanguardia, etapa cerrada al no ganar el Premio Nacional de Música en 1925, trasladándose entonces a París, donde amplió conocimientos con Dukas. En los años treinta se suceden la boda (1933) con la pianista turca Victoria Kamhi, una fuerte crisis económica, la separación de su mujer, añorada en el *Cántico de la esposa*, y el reencuentro en París de la pareja (1935). Tras la Guerra Civil Española, se estrena el *Concierto de Aranjuez*, la obra que consagró definitivamente al compositor. Siguieron el *Concierto heroico para piano* (1943), el *Concierto de estilo para violín* (1944), las *Ausencias de Dulcinea* para bajo, cuatro sopranos y orquesta (1948) y el *Concierto in modo galante para violonchelo* (1949). Durante los años de la dictadura de Franco, el arte de Rodrigo representó la música española en el extranjero, al menos hasta que entró en escena la renovación introducida por la Generación del 51. El estreno en San Francisco, en 1958, de la *Fantasía para un gentilhombre*, supondría el punto culminante de esa proyección internacional. Realizó también en esos años un acercamiento a la música escénica por medio de dos partituras, el ballet *Pavana real* (1955) y la zarzuela, a partir un tema de Lope de Vega, *El hijo fingido* (1955-1960), que estrenada en 1964 sólo en 2001, con motivo del centenario del autor, volvió a merecer una nueva producción, la del madrileño Teatro de la Zarzuela. 1964 fue también el año del Doctorado *Honoris Causa* por la Universidad de Salamanca. En

los años siguientes compuso menos y la irrupción de los vanguardistas le relegó a un segundo plano; irónicamente, algunos encargos significativos le llegaron de fuera, como el del poema sinfónico *A la busca del más allá* (1976), encomendado por la Sinfónica de Houston para la celebración del bicentenario de la independencia de los Estados Unidos. El flautista James Galway le pidió asimismo una obra para su instrumento, el *Concierto pastoral* (1978), con el que Rodrigo proseguía su famosa serie de conciertos, uno de los cuales, el *Concierto para una fiesta* (1982), sería su última obra. Luego, el silencio; y la muerte tranquila, el 6 de julio de 1999.

El *Concierto de Aranjuez* es una obra de importancia histórica indudable por doble motivo: ser la primera obra concertante moderna que enfrenta la guitarra a la orquesta y como primera música española de éxito mundial posterior a la Guerra Civil. El conflicto no había acabado cuando Rodrigo compuso el *Concierto* en París a principios de 1939, pero lo acabó en Madrid, enmudecidas las armas. Un aire de nostalgia por tiempos mejores anima la música; no hay programa, sino una vaga referencia a Aranjuez, el "real sitio" que los reyes borbones españoles usaban como lugar de descanso veraniego en el siglo XVIII. Una pequeña villa, con bosques frondosos y jardines amenos, donde se oía cantar a los pájaros; una alusión, en definitiva, a los bienes de la paz en una época de guerra.

Rodrigo resolvió el principal problema del concierto, el del equilibrio entre la guitarra y la orquesta, con una orquestación transparente que nunca oculta al frágil solista. Eludiendo todo descriptivismo, la atmósfera de casticismo se enmarca en una forma clásica de concierto; la parte solista es adecuadamente idiomática.

El primer movimiento es un *Allegro con spirito* luminoso y rítmico, donde los rasgueados de la guitarra instalan un clima de franca alegría. El tiempo central, *Adagio*, que ha sufrido todo tipo de arreglos, es un

diálogo elegíaco, en que la guitarra alterna con los solos del corno inglés, el fagot, el oboe y la trompa. El *Allegro gentile* final es una danza cortesana, de escritura ligerísima, que combina compases de dos y tres tiempos. El *Concierto de Aranjuez* fue estrenado en Barcelona, el 9 de noviembre de 1940, por el guitarrista Regino Sáinz de la Maza, quien convenciera a Rodrigo para componerlo, y la Filarmónica de Barcelona, dirigida por César Mendoza Lasalle.

La obra más popular de Rodrigo, después del *Concierto de Aranjuez*, es también para guitarra y orquesta, la *Fantasia para un gentilhombre*. Fue escrita en 1954 para Andrés Segovia, el guitarrista más influyente del siglo XX, que rescatara el instrumento de las tabernas para llevarlo a las salas de conciertos. Es sabido que a Segovia no le gustaba el *Concierto de Aranjuez* y por ello Rodrigo le ofreció la *Fantasia*. En esta nueva obra el compositor valenciano no mira al siglo XVIII, sino al XVII, pues el “gentilhombre” del título se refiere a Gaspar Sanz, el autor de música para guitarra más importante del barroco español. Falla ya había usado una gallarda de Sanz en *El retablo de maese Pedro*, pero lo que en éste era circunstancial en Rodrigo sería el esqueleto de toda su *Fantasia*. En efecto, todos los temas proceden de la *Instrucción de música sobre la guitarra española*, que Sanz editara en Zaragoza en 1674. Rodrigo desarrolla y orquesta los materiales de partida, que son en su mayoría danzas famosísimas en la época, española, de las hachas, canarios, poniéndolos en relación con su picante entendimiento neocastizo. El resultado es posiblemente un tanto híbrido, sobre todo visto desde hoy, cuando

hemos vuelto a prestar atención a los originales de Sanz, pero que no deja de poseer la característica alegre vital de Rodrigo.

La *Fantasia para un gentilhombre* fue estrenada en San Francisco, California, el 5 de marzo de 1958, por Andrés Segovia, la Sinfónica de San Francisco y el director Enrique Jordá.

A petición de un cuarteto de guitarristas, Los Romero, Celedonio y sus tres hijos, Celfín, Pepe y Ángel, escribió Rodrigo en 1967 su *Concierto Andalúz*. El principal problema era entonces el evitar repetirse a sí mismo, convirtiendo la nueva obra en una especie de *Concierto de Aranjuez* con la parte solista multiplicada por cuatro. En el *Andalúz* no hay recreación neoclásica, sino una extracción directa de la música folclórica andaluza. Evita, sin embargo, Rodrigo la cita de temas populares concretos, recogiendo únicamente los esquemas rítmicos, los giros y las atmósferas. La forma es convencional y está tratada con suma sencillez; la escritura para las cuatro guitarras es plenamente idiomática. El decidido *Tempo di bolero* evoca bailes populares; la cuerda imita la percusión de las castañuelas. El *Adagio* es de un lirismo paragonable al tiempo análogo del *Concierto de Aranjuez*; destaca en este tiempo la cadencia para los cuatro solistas. Se cierra la obra con un vibrante y vigoroso *Allegretto*. El *Concierto Andalúz* fue estrenado en San Antonio, Tejas, el 18 de noviembre de 1967, por los Romero, la Sinfónica de San Antonio y dirección de Victor Alessandro.

Enrique Martínez Miura

Ricardo Jesús Gallén García

Nace en Linares, Jaén en 1972, comenzando a tocar la guitarra a la edad de cuatro años, presentándose en público a los cinco de la mano de padre, Manuel Gallén. Con diez años ingresa en el Conservatorio de Música de Linares aula del Cons. Sup. de Mús. de Córdoba, recibiendo sus primeras enseñanzas oficiales de música del entonces su Director y Fundador, el compositor Tomás Villajos Soler. Continúa estudios en los Conservatorios de Jaén, y Superiores de Córdoba, Madrid y Granada, bajo la tutela de los profesores Víctor Valls, Miguel Barberá, Demetrio Ballesteros y Carmelo Martínez. Realiza estudios de Guitarra y Música Antigua en las Universidades de Salzburgo (Mozarteum) y Munich, con los Maestros Fisk, Eglhuber, Hübscher y Clerch, graduándose en 1999 en la Meisterklasse (Clase de Maestros) en la Hochschule für Musik in Munich Alemania con Joaquín Clerch. Ha participado, junto a Eliot Fisk entre otros, en la grabación de un CD con carácter benéfico interpretando obras de compositores españoles y ya están en el mercado sus dos discos como solista, interpretando música de Giuliani y de compositores contemporáneos, grabados en Canadá para la casa discográfica NAXOS, y para cuya compañía ha grabado también todos los conciertos para guitarra y orquesta del Maestro Joaquín Rodrigo. Su primer disco ha estado entre los 50 más vendidos de NAXOS durante el pasado año 2001 obteniendo sensacionales críticas por parte de la prensa especializada. Actualmente es Profesor de Grado Superior y Postgrado en la Escuela de Artes 'Luthier' de Barcelona, España.

EntreQuatre Cuarteto de guitarras

Jesús Prieto, profesor del Conservatorio del Nalón

Roberto Martínez, profesor del Conservatorio «Eduardo M. Torner» de Oviedo

Carlos Cuanda, profesor de la Escuela Municipal de Música de LLanera

Manuel Paz, profesor del Conservatorio del Nalón

En 1984 cuatro guitarristas asturianos iniciaron una actividad conjunta sin sospechar que pudiera surgir con los años un grupo camerístico tan original y tan afianzado en el panorama de la música contemporánea en España; así en todo este tiempo Entrequatre ha inspirado la creación de mas de cuarenta nuevas obras para cuatro guitarras, de compositores españoles y latinoamericanos. Entrequatre ha realizado giras por todas partes de Europa, las Américas, África y la India, actuando en numerosos festivales y en importantes salas.

Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias

La historia de la Orquesta del Principado se remonta a 1937. Hizo su presentación oficial como Orquesta Sinfónica en enero de 1940 bajo la batuta de Amalio López. En 1943 se hace cargo de su dirección Ángel Muñiz Toca, quien a lo largo de veinte años realiza una importantísima labor musical a través de toda la provincia y también fuera de Asturias. Temporalmente, y por falta de recursos económicos, se redujo a Orquesta de Cámara. Los directores de su segunda época fueron nombres también vinculados a la vida musical asturiana, como Vicente Santimoteo y Alfonso Ordieres, hasta la llegada del maestro Benito Lauret en el año 1974. En 1980 se abre una nueva etapa con la incorporación de Víctor Pablo Pérez, etapa que culminaría en 1988 con la decisión de sustituir a la antigua Orquesta Sinfónica de Asturias por un nuevo conjunto de mayor plantilla y preparado para asumir otros repertorios más amplios que la vida musical asturiana demandaba en la década de los 90. La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias se presentó oficialmente en 1991, siendo su primer Director Titular Jesse Levine. En una agrupación compuesta por 69 profesores, contando desde 1994 con la firme y segura batuta de Maximiano Valdés, director de solvente prestigio que viene desarrollando una gran carrera internacional.

Su actividad musical afronta todo tipo de programaciones, en las que prevaleciendo el repertorio sinfónico y sinfónico-coral, colabora en la Temporada de Ópera, Temporada Lírica de Zarzuela, Ciclos de Cámara y en todas aquellas actividades en las que su presencia sea requerida dentro de la Comunidad Autónoma. También ha realizado diversas giras y participado en otros Festivales Internacionales fuera de Asturias. En noviembre de 1996 realiza su primera gira internacional. Invitada por el gobierno chileno viaja a Santiago inaugurando la “VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno” y cerrando sus actuaciones con un multitudinario concierto en la Catedral de Santiago. Desde Chile se traslada a México D.F. el grupo de cámara que participaría en las actividades de la 6ª Semana Cultural de Asturias. Ha dedicado sus primeras grabaciones a la música asturiana.

Maximiano Valdés

Maximiano Valdés ha estado ligado en múltiples ocasiones a la vida musical española. Ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y posteriormente, durante tres temporadas, principal director invitado de la Orquesta Nacional de España. Ha dirigido varias veces en el Liceu de Barcelona y la Orquesta de la Ciudad de Barcelona. También ha realizado conciertos con la Orquesta de Radio Televisión, las Sinfónicas de Bilbao, Málaga, Sevilla y otras orquestas importantes españolas. Desde julio de 1994 es Director Titular y Artístico de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Nacido en Santiago de Chile, de antiguo origen asturiano, realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional y posteriormente en la Academia de Santa Cecilia en Roma. En Italia estudió composición con G. Petrassi, además de piano y violín. Después de algunos años dedicados a la composición, estudió con Franco Ferrara Dirección de Orquesta en Roma y posteriormente en Venecia. En 1976 fue Director Asistente del Teatro de la Fenice en Venecia y al año siguiente fue Director Invitado en Tanglewood, donde trabajó con Leonard Bernstein y Seiji Ozawa. Su carrera profesional empieza en 1982, después de ganar dos importantes premios internacionales: el Vittorio Gui en Florencia y el N. Malko en Copenhague. Ha dirigido orquestas prestigiosas en Francia, Inglaterra, y Italia, y desde 1990 ha sido titular en la Filarmónica de Buffalo en E.U., con la cual ha realizado grabaciones y giras.

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Concierto Andaluz • Fantasía para un gentilhombre • Concierto de Aranjuez

Als Sohn eines spanischen Geschäftsmannes und jüngstes von insgesamt zehn Kindern wurde Joaquín Rodrigo am 22. November 1901 in Sagunto (Provinz Valencia) geboren. Als Vierjähriger erkrankte er an Diphtherie, und infolge dieser Infektion verlor er sein Augenlicht. Doch dieses Unglück sollte ihm schließlich den Weg zur Musik eröffnen. 1906 übersiedelte die Familie nach Valencia, wo Joaquín die Blindenschule besuchte und seinen ersten Musikunterricht erhielt. Von 1917 bis 1922 war er Kompositionsschüler von Francisco Antich am Konservatorium von Valencia. Seine ersten eigenen Werke datierten von 1922, und zwei Jahre später erlebten die *Juglares* (Gaukler) für Orchester ihre Uraufführung. Damals war Rodrigo bereits mit dem Kreis avantgardistischer Komponisten in Berührung gekommen, die damals in Madrid aktiv waren. Nachdem er aber seine Hoffnungen auf den Nationalen Musikpreis von 1925 enttäuscht sah, entschied er sich, nach Paris zu gehen und bei Paul Dukas zu studieren. Im Jahre 1933 heiratete er die türkische Pianistin Victoria Kamhi, von der er einige Zeit getrennt lebte, bevor das Paar 1935 in Paris wieder zusammenkam. (Die Sehnsucht nach seiner Gattin hat Rodrigo in seinem *Cántico de la esposa* zum Ausdruck gebracht.)

Seinen kompositorischen Ruf etablierte Rodrigo mit dem *Concierto de Aranjuez*, das nach dem Ende des spanischen Bürgerkrieges uraufgeführt wurde. Diesem Werk folgten zunächst das *Concierto heroico* für Klavier (1943) und das *Concierto de estío* für Violine (1944), dann die *Ausencias de Dulcinea* für Bass, vier Soprane und Orchester (1948) und das *Concierto in modo galante* für Violoncello (1949).

Zu Zeiten des Franco-Regimes waren Rodrigos Werke die einzigen Botschafter der spanischen Musik - zumindest bis zum Erscheinen der innovativen Generation der '51er. Diese internationale Bekanntheit erreichte 1958 ihren Höhepunkt, als in San Francisco die *Fantasía para un gentilhombre* uraufgeführt wurde.

1964 wurde Joaquín Rodrigo mit der

Ehrendoktorwürde der Universität von Salamanca ausgezeichnet. Damals war ein allmähliches Nachlassen seiner Produktivität zu verzeichnen, zudem meldete sich eine neue spanische Komponistengeneration zu Worte - und so stand Rodrigo bald nicht mehr im allgemeinen Rampenlicht. Ironischerweise kamen einige der bedeutenderen Aufträge aus dem Ausland: Das Houston Symphony Orchestra erhielt zu den Zweihundertjahrfeiern der USA die sinfonisches Dichtung *A la busca del más allá* (1976), anschließend ließ sich der Flötist James Galway das *Concierto pastoral* (1978) schreiben, das die berühmte Konzertsreihe fortsetzte, die 1982 mit dem *Concierto para una fiesta* zu Ende ging. Mit diesem letzten Konzert schloss Rodrigo sein Schaffen. Siebzehn Jahre später, am 6. Juli 1999, schlief er friedlich ein.

Die historische Bedeutung des *Concierto de Aranjuez* steht außer Frage. Zunächst war es das erste moderne Werk für Sologitarre und Orchester, und dann die erste spanische Komposition, die nach dem Bürgerkrieg einen internationalen Erfolg erringen konnte. Als Rodrigo Anfang 1939 in Paris mit dem Stück begann, war dieser Krieg noch in vollem Gange. Abgeschlossen wurde die Partitur nach dem Ende der Kampfhandlungen in Madrid. Eine Sehnsucht nach glücklicheren Zeiten durchzieht diese an sich unprogrammatische Musik, in der es lediglich eine vage Anspielung auf die Residenz Aranjuez gibt, wo die spanischen Bourbonenkönige im 18. Jahrhundert die Sommermonate verbrachten. Diese Villa ist von Laubwäldern und stillen Gärten umgeben, erfüllt vom Gezwitz der Vögel - in den Zeiten des Krieges eine Anspielung auf das Glück des Friedens.

Die größte Schwierigkeit, der sich Rodrigo bei der Komposition eines Gitarrenkonzertes gegenüber sah, war die Klangbalance zwischen Solo und Tutti. Er löste das Problem mit einer delikaten Orchestrierung, die an keiner Stelle das fragile Soloinstrument überdeckt. Die klassisch-dreissätzige Form verbindet sich aufs glücklichste mit einer in der traditionellen spanischen

Musik wurzelnden Atmosphäre, und dementsprechend idiomatisch ist auch der Gitarrensatz. Der erste Satz, *Allegro con spirito*, ist leuchtend und rhythmisch; das altkordische Spiel des Solisten erzeugt eine glückstrahlende Stimmung. Das zentrale *Adagio* hat alle erdenklichen Arrangements über sich ergehen lassen: Eigentlich ist es ein elegischer Dialog, in dem die Gitarre mit solistischen Beiträgen des Englischhorns, des Fagotts, der Oboe und des Horns alterniert. Der Schlusssatz, *Allegro gentile*, ist ein mit leichter Hand geschriebener höfischer Tanz, in dem sich Zwei- und Dreivierteltakt abwechseln. Das *Concierto de Aranjuez* wurde am 9. November 1940 von Regino Sainz de la Maza uraufgeführt, der das Werk angeregt hatte. Er wurde vom Philharmonischen Orchester Barcelona unter der Leitung von César Mendoza Lasalle begleitet.

Nach dem *Concierto de Aranjuez* ist die *Fantasia para un gentilhombre* Rodrigues populärstes Werk. Sie entstand 1954 für Andrés Segovia, den einflussreichsten Gitarristen des 20. Jahrhunderts, der das Instrument von der Taverne in den Konzertsaal gebracht hat. Ihm hatte das *Concierto de Aranjuez* nicht gefallen; deswegen erhielt er die *Fantasia* für Gitarre und Orchester, in der Rodrigo einen weiteren Blick in die Vergangenheit wirft - diesmal allerdings nicht ins 18., sondern ins 17. Jahrhundert: Der *gentilhombre*, mithin der "Edelmann", um den es hier geht, ist niemand anders als Gaspar Sanz, der profilierteste spanische Gitarrenkomponist des Barock. Manuel de Falla hatte in *El retablo de maese Pedro* eine Galliarde von Sanz zitiert, doch hier handelte es sich lediglich um eine beiläufige Verwendung. In Rodrigues *Fantasia* spielt die Musik von Sanz eine essentielle Bedeutung, da das gesamte Konzert darauf errichtet ist: Sämtliche Themen stammen aus der 1674 in Saragossa veröffentlichten *Instrucción de música sobre la guitarra española*. Rodrigo entwickelt und instrumentiert das originale Material, bei dem es sich vor allem um *españolitos*, *danzas de las hachas*, *canarios* und andere Tänze handelt, die sich zu ihrer

Zeit großer Beliebtheit erfreuten. Diese Vorlagen stellte er in Beziehung zu seinem eigenen prickelnden *neocasticismo* (casticismo = Eintreten für die Reinheit der Sprache oder Sitten). Was dabei herauskam, erscheint uns vor allem in der heutigen Zeit, wo man auch die Originalwerke von Sanz wieder hören kann, wie eine Hybride. Dessen ungeachtet spricht auch aus dieser *Fantasia para un gentilhombre* Rodrigues charakteristische Lebensfreude. Das Werk wurde am 5. Mai 1958 von Segovia und der San Francisco Symphony unter Enrique Jordá uraufgeführt.

Sein *Concierto andaluz* schrieb Rodrigo 1967 für *Los Romero*s (Celedonio Romero und seine drei Söhne Celín, Pepe und Ángel). Hier sah sich der Komponist vor allem der Gefahr gegenüber, sich zu wiederholen - will sagen, eine neue Version des *Concierto de Aranjuez* mit vervierfachtem Solopart zu schaffen. Doch das "andalusische Konzert" ist keine neoklassizistische Gemütsorgötzung, sondern ein von der andalusischen Volksmusik inspiriertes Werk. Rodrigo vermeidet allerdings direkte Zitate. Statt dessen nutzt er die Rhythmen und Wendungen seiner Quelle, um ein grundlegend konzertierendes Werk zu schaffen. Die konventionelle Form wird mit äußerster Schlichtheit behandelt, und auch hier finden wir wieder die idiomatische Schreibweise für Gitarre, die schon beim *Concierto de Aranjuez* zu beobachten war. Das energische *Tempo di Bolero* beschwört andalusische Volkstänze, wobei die Streicher die Kastagnetten-Begleitung imitieren. Das *Adagio* liefert einen ebenso lyrischen Kontrast wie der entsprechende Satz im *Concierto de Aranjuez*. Besonders zu erwähnen ist hier die Kadenz der vier Solisten. Das Konzert endet mit einem leidenschaftlich erregten *Allegretto*. Die Uraufführung des *Concierto andaluz* fand am 18. November 1967 in San Antonio, Texas, statt. Es spielten *Los Romero*s und das San Antonio Symphony Orchestra unter der Leitung von Victor Alessandro.

Enrique Martínez Miura

Deutsche Fassung: Cris Posslac

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Concierto Andaluz • Fantasía para un gentilhombre • Concierto de Aranjuez

Joaquín Rodrigo naquit le 22 novembre 1901 à Sagunto, dans la province espagnole de Valence ; il était le fils d'un homme d'affaires et le cadet de dix enfants. A quatre ans, une crise de diphtérie le rendit aveugle, mais ce malheur devait le mener à une carrière de musicien. En 1906, sa famille se fixa à Valence, où il devint élève de l'école pour aveugles et reçut ses premières leçons de musique ; entre 1917 et 1922, il étudia la composition avec Francisco Antich au conservatoire de Valence. Ses toutes premières œuvres datent de 1922 et l'une de ses pièces orchestrales, *Juglares*, fut créée deux ans plus tard. Rodrigo était déjà en contact avec la nouvelle vague de compositeurs avant-gardistes alors en activité à Madrid, mais n'ayant pas remporté le Prix national de musique en 1925, il décida de s'établir à Paris, où il étudia avec Dukas. Il épousa la pianiste turque Victoria Kamhi en 1933 — ils furent brièvement séparés avant de se retrouver à Paris en 1935, Rodrigo ayant exprimé son profond désir de revoir sa femme dans son *Cántico de la esposa*. Le *Concierto de Aranjuez*, œuvre qui forgea sa réputation de compositeur, fut créé après la fin de la Guerre civile espagnole. Il y eut ensuite le *Concierto heroico* pour piano (1943), le *Concierto de estío* pour violon (1944), *Ausencias de Dulcinea* pour basse, quatre sopranos et orchestre (1948) et le *Concierto in modo galante* pour violoncelle (1949).

Sous le régime franquiste, les œuvres de Rodrigo furent les seules représentantes de la musique espagnole à l'étranger, du moins jusqu'à l'avènement de la Génération de 1951, et sa renommée internationale connut son apogée en 1958 avec la création à San Francisco de la *Fantasía para un gentilhombre*. Les années 1950 virent aussi la composition de deux œuvres de scène, le ballet *Pavana real* (1955) et la zarzuela *El hijo fingido* (1955-60, d'après Lope de Vega). Ce dernier ouvrage fut créé en 1964 mais demeura négligé jusqu'en 2001, année où il fut réhabilité à l'occasion des fêtes du centenaire du compositeur, grâce à une production montée au Teatro

de la Zarzuela de Madrid. Rodrigo reçut également un doctorat honorifique de l'université de Salamanque en 1964.

Au cours des années qui suivirent, il devint moins productif, et la montée d'une nouvelle génération de compositeurs espagnols le fit un peu oublié. Paradoxalement, quelques-unes de ses commandes les plus importantes lui furent passées hors d'Espagne ; ce fut le cas par exemple du poème symphonique *A la busca del más allá* (1976), qui lui fut commandé par l'Orchestre symphonique de Houston pour les fêtes du bicentenaire américain. Le flûtiste James Galway lui commanda alors un morceau pour son instrument, le *Concierto pastoral* (1978), qui figure dans la fameuse série de concertos de Rodrigo dont l'un, le *Concierto para una fiesta* de 1982, devait être son ultime composition, avant qu'il ne s'éteigne paisiblement quelques années plus tard, le 6 juillet 1999.

Le *Concierto de Aranjuez* est une œuvre dont l'importance musicologique est indiscutable, d'abord parce qu'il s'agissait de la première œuvre moderne pour guitare soliste et orchestre, ensuite parce que ce fut la première composition espagnole à rencontrer un succès international après la Guerre civile. Celle-ci faisait encore rage lorsque Rodrigo écrivit son concerto à Paris début 1939, mais il l'acheva à Madrid après la fin des hostilités. L'ouvrage, sans programme défini, est tout entier imprégné d'une atmosphère de nostalgie des jours heureux, mais il ne contient qu'une vague référence à Aranjuez, le lieu où la famille royale espagnole des Bourbon avait ses quartiers d'été au XVIIIème siècle dans une villa entourée de forêts feuillues et de jardins tranquilles ; il fait surtout allusion au bonheur du temps de paix.

Rodrigo releva le défi principal que présentait le concerto, celui de trouver un équilibre entre la guitare et l'orchestre, avec une délicate orchestration qui n'accable jamais ce fragile instrument soliste. Ici, la forme classique en trois mouvements est alliée avec bonheur à une atmosphère ancrée dans la musique

espagnole traditionnelle, tandis que l'écriture de guitare est idéalement idiomatique. Le premier mouvement, *Allegro con spirito*, est lumineux et rythmique, la guitare établissant un climat brillant et joyeux. L'*Adagio* central a subi toutes sortes d'arrangements ; il s'agit d'un dialogue élégiaque au cours duquel la guitare est alternée avec des solos de cor anglais, de basson, de hautbois et de cor. Le mouvement final, *Allegro gentile*, est une danse galante pleine de légèreté combinant des mesures à 2/4 et à 3/4. Le *Concierto de Aranjuez* fut créé à Barcelone le 9 novembre 1940 par Regino Sainz de la Maza, qui en avait suggéré la composition, et l'Orchestre philharmonique de Barcelone sous la direction de César Mendoza Lasalle.

Après le *Concierto de Aranjuez*, l'œuvre la plus populaire de Rodrigo est la *Fantasia para un gentilhomme*, également pour guitare et orchestre. Elle fut écrite en 1954 pour Andrés Segovia, le guitariste le plus influent du XXème siècle. Segovia n'aimait pas le *Concierto de Aranjuez*, c'est pourquoi Rodrigo lui offrit la *Fantasia*. Ici encore, le compositeur évoque le passé, mais cette fois il s'agit du XVIIème siècle, le "gentilhomme" du titre étant Gaspar Sanz, le compositeur espagnol de musique pour guitare le plus important de l'ère baroque. Falla citait Sanz dans *El retablo de maese Pedro*, mais Rodrigo, quant à lui, construit toute la structure de sa *Fantasia* à partir d'œuvres de Sanz. Tous les thèmes sont tirés de *Instrucción de música sobre la guitarra española*, méthode publiée à Saragosse en 1674. Rodrigo développe et orchestre le matériau d'origine, pour la

plupart des danses très célèbres à leur époque, *españoletas, danzas de las hachas, canarios, etc.*, les accommodant à son propre *neocasticismo* (néo-traditionalisme) plein de piquant. Le résultat est sans doute un peu hybride, d'autant plus que les œuvres originales de Sanz ont été redécouvertes par le public, mais on y retrouve la joie de vivre caractéristique de Rodrigo. La *Fantasia para un gentilhomme* fut créée à San Francisco le 5 mai 1958 par Segovia, avec l'Orchestre symphonique de San Francisco dirigé par Enrique Jordá.

Rodrigo écrivit son *Concierto andaluz* en 1967, en réponse à une requête du quatuor de guitaristes Los Romeros (Celedonio Romero et ses trois fils, Celín, Pepe et Ángel). Evitant le piège d'imiter le *Concierto de Aranjuez*, Rodrigo s'inspira de la musique populaire andalouse sans la citer directement. La forme est conventionnelle et traitée avec une simplicité absolue. L'énergique *Tempo di bolero* évoque les danses populaires andalouses, les cordes imitant les castagnettes. L'*Adagio* est aussi lyrique que celui du *Concierto de Aranjuez*, sa cadence pour les quatre solistes étant particulièrement remarquable, et l'ouvrage s'achève par un *Allegretto* vibrant et vigoureux. La création du *Concierto andaluz* eut lieu à San Antonio, au Texas, le 18 novembre 1967, avec Los Romeros et l'Orchestre symphonique de San Antonio dirigé par Victor Alessandro.

Enrique Martínez Miura

Version française : David Ylla-Somers

Rodrigo's *Concierto de Aranjuez* was the first truly successful modern work for solo guitar and orchestra. Its classical three-movement form is rooted in an atmosphere of traditional Spanish music and its famous *Adagio* has undergone numerous arrangements. Rodrigo's *Fantasia para un gentilhombre*, written for Andrés Segovia, the most influential guitarist of the twentieth century, is based on 17th century Spanish dances. The *Concierto Andaluz* was inspired by Andalusian folk-music and written in 1967 in response to a request from the Los Romeros guitar quartet.

Joaquín
RODRIGO
(1901-1999)

Complete Orchestral Works • 2

Concierto de Aranjuez		22:23	Concierto Andaluz		
1 Allegro con spirito		6:07	for four guitars and orchestra		24:22
2 Adagio		11:03			
3 Allegro gentile		5:12	8 Tempo di bolero		8:00
Fantasia para un gentilhombre		21:29	9 Adagio – Allegro – Allegretto – Tempo I		10:07
4 Villano y Ricercare		4:27	10 Allegretto		6:15
5 Española y Fanfare de la caballería de Nápoles		9:59			
6 Danza de las Hachas		2:05			
7 Canario		4:58			

Ricardo Gallén, Guitar • EntreQuatre Guitar Quartet
Asturias Symphony Orchestra • Maximiano Valdés

Recorded at the Auditorio Principe Felipe, Oviedo, Asturias, Spain
from 19th to 21st June, 2001, using 24-Bit Technology for high definition sound
Producer and Editor: Peter Newble (K&A Productions Ltd.) • Engineer: Andrew Lang (K&A Productions Ltd.)
Booklet Notes: Enrique Martínez Miura • Publishers: Schott Musik International
Cover Picture: *The Orange Pickers* by Jose Fillol (Private Collection / AKG)

NAXOS
CLASSICS

SPANISH CLASSICS

DDD

8.555841

Playing Time
68:14

www.naxos.com

© & © 2002 Marco Polo and Naxos. Hispánica SL.
Booklet notes in English • Comentarios en español
Kommentar auf Deutsch • Notice en français
Made in E.C.