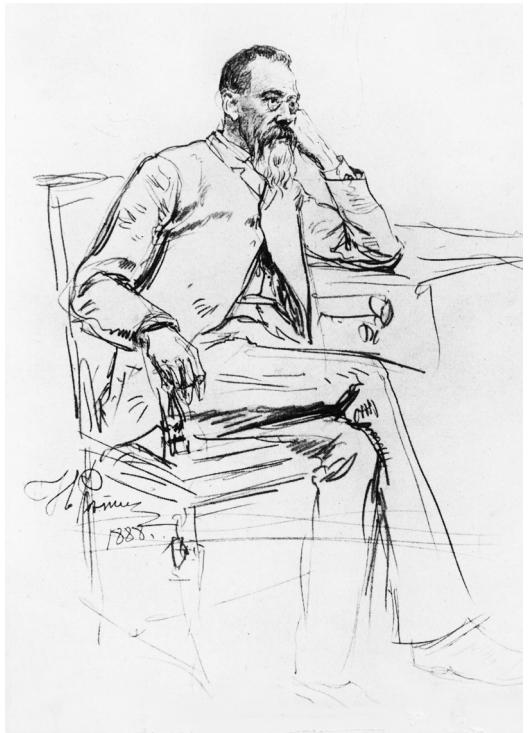

CHANDOS

Cuatro

AQUARELLE GUITAR QUARTET

Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov, 1888

Drawing by Ilya Repin (1844 – 1930) / AKG Images, London

Cuatro: A Tribute to the Music of Spain

Fernando Sor (1778–1839)

- [1] **Grand Solo, Op. 14** (c. 1810) 9:24
for Guitar
Arranged for four guitars by Sérgio Assad (b. 1952)
Andante – Allegro – [] – Tempo I [Allegro]

Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov (1844–1908)

- Capriccio espagnol, Op. 34** (1887) 15:01
for Orchestra
Arranged for four guitars by William Kanengiser (b. 1959)
[2]	I Alborada. Vivo e strepitoso –	1:14
[3]	II Variazioni. Andante con moto – Poco meno mosso –
Tempo I	4:25
[4]	III Alborada. Vivo e strepitoso –	1:14
[5]	IV Scena e canto gitano. Allegretto –	4:49
[6]	V Fandango asturiano –
Coda. Vivace assai – Presto	3:18

Isaac Albéniz (1860–1909)

- [7] **La vega** (1897) 14:59
Fantaisie espagnole
for Piano
Arranged for four guitars by David Roe (b. 1955)
Allegretto – Andante

Ian Krouse (b. 1956)

- [8] **Folías, Op. 33a** (1992) 16:00
(Guitar Quartet No. 4)
Variation 1. Allegro non troppo ma intenso (\downarrow = ca. 144) –
Variation 2. (\downarrow = 96) –
Variation 3. (\downarrow . = 64) –
Variation 4. Tempo I (\downarrow = 144) –
Variation 5. (\downarrow = 72) –
Variation 6. [] – Double –
Variation 7. [] –
Theme ('Folia' after Corelli). Molto drammatico –
Variation 8. Sotto voce –
Variation 9. Robust – Double – Double –
Variation 10. [] – Double –
Variation 11. [] – Double –
Variation 12. Minore (*Folias* of Sanz). [] – Double –

Variation 13. [] - Double I - Double II -
Variation 14. [] - Double -
Variation 15. Wildly -
Variation 16. [] -
Variation 17. Cadenza. Senza misura -
Variation 18. $\text{J}.$ 76-80 -
Variation 19. [] -
Variation 20. [] -
Variation 21. [] -
Variation 22. [] -
Variation 23. [] -
Variation 24. [] -
Variation 25. [] -
Variation 26. [] -
Variation 27. [] -
Coda. [] - Poco meno mosso

TT 55:45

Aquarelle Guitar Quartet

Michael Baker
Vasilis Bessas
James Jervis
Rory Russell

From left to right in the sound picture, the members of the Aquarelle Guitar Quartet
can be heard playing the following instruments:

Vasilis Bessas

guitar made by Bert Kwakkel, 2010

Rory Russell

guitar made by Greg Smallman, 2009

James Jervis

guitar made by Paul Sheridan, 1999

Michael Baker

guitar made by Paul Sheridan, 2007

Cuatro: A Tribute to the Music of Spain

Introduction

Spain is the spiritual home of the classical guitar, and its music makes an irreplaceable contribution to the repertoire of the instrument. From the genteel excitement of Fernando Sor's virtuosic compositions to the passionate improvisations of the gypsy flamenco tradition, the guitar has deeply influenced the musical history of Spain. So vibrant is Spanish music that composers throughout the world have paid tribute to it with their own compositions – pastiches of the Spanish style.

Our own homage to the musical tradition of this country is made up of four works that span 182 years in composition but are inspired by many centuries of music making. Although not in every case by a Spaniard, each piece is Spanish at heart. As usual in our work as a quartet we have had to rely in part on arrangements. Far from finding it a hindrance, we have realised that this approach to the repertoire has enabled us to explore a wider variety of music than would otherwise have been possible, and to interpret the works of great composers who never wrote for the medium of guitar quartet.

We must extend our thanks to David Roe and Sérgio Assad for sending us exceptional arrangements of works by Isaac Albéniz and Fernando Sor, and to William Kanengiser whose arrangements are always such a pleasure to perform.

Cuatro: our fourth album for Chandos, comprising four works, performed on four guitars by us, the Aquarelle Guitar Quartet.

Sor: Grand Solo

We begin our tribute to the music of Spain with a work by the great Spanish guitarist Fernando Sor (1778 – 1839). Although he is now remembered predominantly as a virtuoso guitarist, his output as a composer was far more varied. His catalogue includes ballets, operas, and works for orchestra, string quartet, piano, and voice. His ballet *Cendrillon* (Cinderella) received more than one hundred performances at the Paris Opéra alone and was chosen to be performed at the inauguration of the Bolshoi Theatre in 1825.

In early life Sor seemed destined for a career in the army. However, his musical talent did not go unnoticed for long and thanks to the patronage of Joseph Arredondo,

the abbot of Santa Maria de Montserrat, Sor received an early musical education. He did not escape the army altogether and served as a Captain against the French forces of Napoleon. Following the defeat of his country, Sor took a job in the new French government of Spain. This was eventually to lead to his lifelong self-imposed exile, for once Spain in turn had defeated France, those who had cooperated with the occupying power were deemed *afrancesados* and often suffered retribution.

It was during the years of the French occupation that Sor wrote the *Grand Solo*, Op. 14 (first published in 1810), a single-movement sonata. In the autumn of 2012 Sérgio Assad (b. 1952) offered us an arrangement of the work, which he had originally prepared for the Pacific Ensemble. He has skilfully embellished the original in a way that shows a true understanding of the form whilst at the same time reinvigorating the music by adding energetic passages, countermelodies, and richer harmonies.

Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol
Capriccio espagnol, Op. 34, written by Nikolai Rimsky-Korsakov (1844–1908) in 1887, is a colourful and flamboyant work based on Spanish folk tunes, which uses dazzling orchestration to convey a strong

Mediterranean atmosphere. The piece was originally intended for violin and orchestra; however, Rimsky-Korsakov abandoned this idea, preferring instead to share the melodies amongst the various instruments. He uses a large percussion section to help with the characterisation of the work and at times requests the strings to play 'quasi guitarra'. The premiere of the work was such an enormous success that the audience demanded another performance straight away. Even rehearsals for the concert were punctuated by rounds of applause from the players – such was the popularity of the piece.

William Kanengiser (b. 1959), who arranged the version recorded here, is no stranger to the medium of guitar quartet. In fact, through his work with the Los Angeles Guitar Quartet he is one of its pioneers. He writes:

I would admit that there is an element of audacity in arranging *Capriccio espagnol* for guitar quartet: in my conservatory orchestration textbook, this piece was literally the model used for demonstrating proper writing technique for the various instruments of the symphony orchestra. Yet, in Rimsky-Korsakov's brilliant scoring for these orchestral colours (most notably, in the cadenzas for brass, solo violin, flute, clarinet, and harp) the underlying element

is an attempt to bring out the Andalusian spirit of the work, and in so doing, evoke the sonority of the guitar. So, as audacious as it may be, a guitar adaptation may be truer to the essential Spanish character of the piece than the original orchestration.

The work is certainly brimming with Spanish character: the Asturian festive dance in 'Alborada', the flamenco-inspired cadenzas in 'Scena e canto gitano' (Scene and gypsy song), the spirited dance from Asturias in 'Fandango asturiano', and the regular imitation of castanets. This arrangement is a showcase of the versatility of the guitar and of its reputation (according to Andrés Segovia) for being able to sound like all the instruments of the orchestra!

Albéniz: La vega

Isaac Albéniz (1860–1909) was one of the great virtuoso pianists of the late romantic period. He began performing at the age of four, and at seven he passed the entrance examination of the Paris Conservatoire – only to be turned away for being too young!

It is curious that Albéniz, though not having written for the guitar, should have become such an important figure for guitarists. His piano compositions capture much of the magic of Spain, a country that has adopted the guitar as its own.

Even during his lifetime, contemporaries of Albéniz such as Francisco Tárrega (1852–1909) and Miguel Llobet (1878–1938) arranged works of his for guitar. It is rumoured that on hearing his music performed on that instrument, Albéniz exclaimed that he should have composed it for the guitar to begin with!

Most of the works now cherished by guitarists, such as 'Sevilla' and 'Granada' from the *Suite española* of 1886, date from his early, 'nationalistic' period. *La vega*, however, or *Fantaisie espagnole*, of 1897 comes from a later period in his life, one characterised by impressionistic compositions employing more complex textures and harmonies. It is subtitled 'La Alhambra', the extraordinary Moorish palace that sits above Granada and that affords the most magnificent view of the plain that stretches out before the city. It is said that this view was the inspiration for *La vega*, which takes one on an almost hypnotic journey across the plain whilst always retaining an essence of the Spanish music that made the composer so popular.

We owe the version for four guitars heard here to David Roe (b. 1955). A long term student of guitar and composition under Ray Love, he has produced a number of guitar compositions of his own, and transcribed or arranged pieces by John Ireland (1879–1962)

and Frank Bridge (1879 – 1941), among others, for guitar quartet. It was with the encouragement and support of the renowned guitarist Craig Ogden that he undertook this deeply idiomatic arrangement of *La vega*.

Krouse: *Folias*

We finish our tribute to Spain with *Folias* (1992) by Ian Krouse (b. 1956). 'La folia' is one of the oldest musical themes on record. The word means 'mad' or 'empty-headed', possibly due to a fast and noisy dance in which the participants would seem out of their minds.

In *Folias*, Krouse set out to create a work, evocative of the Spanish style, to add to a distinguished tradition of more than 1,000 musical treatments of the 'Folia' theme, which comprise contributions by Bach, Vivaldi, Corelli, Paganini, Rachmaninoff, and, most importantly for guitarists, Gaspar Sanz (1640 – 1710). Ian Krouse writes:

My version is set in the usual form of theme and variations, but with two twists. First, the theme itself is not presented until almost halfway through the piece – and even then it is stated in several forms. Second, the variations start out quite long and gradually become shorter... they continue to accelerate until they move so fast that each takes only a few

beats to complete. The piece concludes with a festive series of variations based on a form of the 'Folia' which was popular in the late Renaissance.

The 'Folia' theme emerges gradually over some seven variations until it is stated in full at the gravitational centre of the piece, where the composer designates it "Follia" after Corelli. Shortly after, the theme is stated in a minor mode, this time directly quoting the 'Folias of Sanz'. As the variations draw to a close, the score indicates that each of the players, in turn, should leave the stage, in an elaborate visual and aural *diminuendo*.

Conclusion

Without even trying, the guitar is able to conjure the spirit of Spain with its distinctive sound and style. Our endeavour has therefore been to unite four different representations of the music of this country, using its most powerful advocate – the Spanish guitar.

© 2013 Rory Russell

The dynamic and innovative **Aquarelle Guitar Quartet** is known for its extraordinary ensemble in performance, expansive repertoire, and groundbreaking work in developing the guitar quartet medium. It has performed extensively across the UK and

abroad to critical acclaim, and is admired for its original arrangements of music from a wide range of styles, periods, and cultures. The group also frequently performs new works by internationally renowned composers such as Clarice Assad (Brazil), Phillip Houghton (Australia), Stephen Dodgson (UK), and Nikita Kosshkin (Russia), as well as drawing on existing repertoire. Formed in 1999 at the Royal Northern College of Music, under the guidance of Craig Ogden and Gordon Crosskey, the Quartet went on to study with renowned guitarists such as Sérgio Assad, Oscar Ghiglia, and Scott Tennant. Since then, it has won many awards and continues to receive

regular invitations to perform at Europe's leading music festivals and concert venues. The Quartet's first two albums for Chandos, *Spirit of Brazil* (released in March 2009) and *Dances* (released in June 2010), both received excellent reviews from the press. Its most recent disc, *Final Cut*, featuring the group's own arrangements of celebrated film themes, was chosen as CD of the Week by the radio programme *Classic FM Drive* on its release in June 2012, was given a five-star review by the magazine *Time Out*, and has since received exceptional praise from *Sinfoni Music* (Universal), *International Record Review*, and *American Record Guide*. www.aquarellegq.com

Aquarelle Guitar Quartet during the recording sessions

Mark Newell

Cuatro:

Eine Hommage an die Musik Spaniens

Einführung

Spanien ist die geistige Heimat der klassischen Gitarre und leistet in seiner Musikkultur einen einzigartigen Beitrag zum Repertoire des Instruments. Von der vornehmen Spannung der virtuosen Kompositionen Fernando Sors bis hin zu den leidenschaftlichen Improvisationen der zigeunerischen Flamenco-Tradition hat die Gitarre die Geschichte der spanischen Musik tief durchdrungen. So lebendig ist diese Musik, dass sie von Komponisten auf der ganzen Welt mit eigenen Werken im spanischen Stil gewürdigt worden ist.

Unsere eigene Hommage an die musikalische Tradition dieses Landes kommt in Gestalt von vier Werken aus einem Zeitraum von 182 Jahren, inspiriert von vielen Jahrhunderten der Freude an der Musik. Auch wenn die Komponisten nicht alle aus Spanien stammen, lässt sich das spanische Wesen ihrer Werke nicht leugnen. Wie so oft in unserer Arbeit als Quartett mussten wir uns hier und da auf Arrangements stützen, was aber bei weitem kein Nachteil ist, denn in der Praxis haben wir erkannt, dass uns dieser Ansatz zum Repertoire eine größere Vielfalt

an Musik erschließt und die Möglichkeit bietet, die Werke großer Komponisten, die nie für ein Gitarrenquartett geschrieben haben, für uns zu entdecken und neu zu interpretieren. Unser besonderer Dank geht an David Roe und Sérgio Assad für ihre bemerkenswerten Bearbeitungen der hier enthaltenen Werke von Isaac Albéniz und Fernando Sor sowie an William Kanengiser, dessen Arrangements stets eine reine Freude sind.

Cuatro: unser vierter Album auf Chandos, mit vier Werken auf vier Gitarren gespielt von uns, dem Aquarelle Guitar Quartet.

Sor: Grand Solo

Wir beginnen unsere Hommage an die Musik Spaniens mit einem Werk des großen spanischen Gitarristen Fernando Sor (1778 – 1839). Obwohl er in erster Linie als Gitarrenvirtuose in Erinnerung geblieben ist, war er als Komponist weitauß vielseitiger. Sein Schaffen umfasst Ballette, Opern und Werke für Orchester, Streichquartett, Klavier und Gesang. Sein Aschenputtel-Ballett *Cendrillon* erlebte allein an der Pariser Opéra über einhundert Aufführungen und wurde

1825 in Moskau zur Einweihung des Bolschoi-Theaters gegeben.

Dem jungen Sor schien eine militärische Laufbahn vorbestimmt zu sein. Doch seine musikalische Begabung blieb nicht lange verborgen, und in der Klosterschule Santa Maria de Montserrat erhielt er, von Abt Joseph Arredondo gefördert, den ersten Musikunterricht. Ganz konnte er sich dem Militärdienst jedoch nicht entziehen. Im spanischen Unabhängigkeitskrieg gegen Napoleon diente er als Hauptmann, arrangierte sich aber nach der Niederlage mit der französischen Besatzungsmacht und übernahm eine führende Aufgabe in der Verwaltung. Es war eine Entscheidung, die später sein lebenslanges Exil erzwingen sollte, als sich das Blatt abermals wendete und viele der *afrancesados* genannten Kollaborateure von Vergeltungsmaßnahmen betroffen wurden.

In jener Zeit der französischen Besatzung komponierte Sor das *Grand Solo* op. 14, eine 1810 veröffentlichte einsätzige Sonate. Im Herbst 2012 bot uns Sérgio Assad (*1952) ein Arrangement dieses Werkes an, das ursprünglich für das Pacific Ensemble bestimmt war. Es bezeugt ein wahres Verständnis der Form und erweckt zugleich durch Einfügung von energischen Passagen, zusätzliche Gegenstimmen und reichere Harmonik die Musik zu neuem Leben.

Rimski-Korsakow: *Capriccio espagnol*

Das *Capriccio espagnol* op. 34, von Nikolai Rimski-Korsakow (1844–1908) im Jahre 1887 geschrieben, ist ein farbenprächtiges, extravagantes Werk, das unter blendend orchestrierter Verarbeitung spanischer Themen eine starke mediterrane Atmosphäre vermittelt. Das Stück war ursprünglich für Violine und Orchester gedacht, bevor Rimski-Korsakow dieses Konzept verwarf und beschloss, das Material in einer reinen Orchesterfassung auf die verschiedenen Instrumente zu verteilen. Er setzt eine Fülle von Schlaginstrumenten ein, um den Charakter der Musik zu prägen, und weist zuweilen die Streichinstrumente an, "quasi guitarra" zu spielen. Die Uraufführung des Werkes war ein so großer Erfolg, dass das Publikum eine sofortige Wiederholung forderte, und selbst in den Proben applaudierten die Spieler spontan.

Für William Kanengiser (*1959), dem wir das hier eingespielte Arrangement verdanken, ist das Gitarrenquartett kein Novum. Tatsächlich hat er sich durch seine Arbeit mit dem Los Angeles Guitar Quartet den Ruf eines Pioniers dieser Gattung erworben. Er schreibt:

Ich gebe zu, dass man schon eine gewisse Unverfrorenheit besitzen muss, um das *Capriccio espagnol* für Gitarrenquartett

zu arrangieren. Als Student wurde mir dieses Stück im Lehrbuch für Instrumentation als Musterbeispiel für die ordnungsgemäße Gestaltung der verschiedenen Instrumentalstimmen eines Sinfonieorchesters vorgehalten. Doch in Rimski-Korsakows glänzender Ausführung dieser Orchesterfarben (vor allem in den Kadenzen für Blech, Solovioline, Flöte, Klarinette und Harfe) äußert sich als Grundelement der Versuch, den andalusischen Geist des Werkes hervorzuheben und dabei die Klangfülle der Gitarre heraufzubeschwören. Mithin kann ein Gitarrenarrangement – so unverfroren wie dies erscheinen mag – dem spanischen Grundcharakter des Stücks näher stehen als dessen ursprüngliche Orchestrierung.

Die Erinnerungen an Spanien gehen jedenfalls ins Blut: Man denke an den festlichen asturischen Tanz "Alborada", die vom Flamenco inspirierten Kadenzen in "Scena e canto gitano" (Szene und Zigeunerlied), den temperamentvollen, wieder auf Asturien zurückgehenden "Fandango asturiano" und die regelmäßige Imitation von Kastagnetten. Was in diesem Arrangement zur Geltung kommt, ist die Vielseitigkeit der Gitarre und ihre (von Andrés Segovia erklärte) Fähigkeit, wie jedes Instrument des Orchesters klingen zu können!

Albéniz: La vega

Isaac Albéniz (1860–1909) war einer der großen Klavierspezialisten der Spätromantik. Nachdem er bereits mit vier Jahren sein erstes Konzert gegeben hatte, bestand er mit sieben die Aufnahmeprüfung am Pariser Conservatoire –, nur um als zu jung doch abgelehnt zu werden!

Es ist bemerkenswert, dass Albéniz eine so wichtige Rolle in der Gitarrenmusik spielt, ohne je für das Instrument komponiert zu haben. Seine Klavierstücke erfassen viel vom Zauber eines Landes, das sich die Gitarre zu eigen gemacht hat.

Gitarristen und Komponisten wie Francisco Tárrega (1852–1909) und Miguel Llobet (1878–1938) arrangierten schon zu Lebzeiten Albéniz' dessen Werke für ihr Instrument. Als dieser dann einmal eines seiner Klavierstücke auf der Gitarre hörte, soll er ausgerufen haben: "Warum habe ich es nicht gleich für die Gitarre komponiert!"

Die meisten der heute von Gitarristen hochgeschätzten Werke, wie "Sevilla" und "Granada" aus der *Suite española* von 1886, stammen aus seiner frühen, nationalspanischen Schaffensperiode. Hingegen entstand die "Fantaisie espagnole" *La vega* von 1897 zu einer anderen Zeit, die im Zeichen impressionistischer Kompositionen mit komplexeren Texturen und Harmonien

stand. Der Untertitel "La Alhambra" bezieht sich auf den fantastischen maurischen Palast, die sich über Granada erhebt und einen herrlichen Blick auf die weitere Umgebung bietet. Man nimmt an, dass diese Aussicht die Inspiration für *La vega* (wörtlich: Flussaue) war: eine fast hypnotische Reise über die besagte Ebene, erfüllt von der spanischen Musik, der ihr Komponist seine Popularität verdankt.

Die vorliegende Bearbeitung für vier Gitarren stammt von David Roe (*1955). Dessen langjährige Gitarren- und Kompositionsstudien bei Ray Love haben ihn in die Lage versetzt, nicht nur eigene Werke für Gitarre zu schreiben, sondern auch Stücke von John Ireland (1879 – 1962), Frank Bridge (1879 – 1941) und anderen für Gitarrenquartett zu bearbeiten. Ermutigt und unterstützt von dem renommierten Gitarristen Craig Ogden hat Roe dieses zutiefst idiomatische Arrangement von *La vega* geschaffen.

Krouse: *Folías*

Wir beenden unsere Hommage an Spanien mit *Folías* (1992) von Ian Krouse (*1956). "La folia" ist eines der ältesten Satzmodelle der Musikgeschichte. Das Wort kann unter anderem "wahnsinnig" oder "hohlköpfig" bedeuten, möglicherweise in Anlehnung an

einen schnellen, lärmenden Tanz, dessen Teilnehmer von Sinnen zu sein scheinen.

In *Folías* geht es Krouse um ein Werk nach spanischer Art, das sich in die ehrenwerte Tradition von mehr als eintausend Behandlungen des Folía-Themas einreihet, neben Beiträgen von beispielsweise Bach, Vivaldi, Corelli, Paganini, Rachmaninow und – von besonderer Bedeutung für Gitarristen – Gaspar Sanz (1640 – 1710). Ian Krouse schreibt:

Meine Version nimmt die übliche Form von Thema und Variationen, allerdings mit zwei Besonderheiten. Zum einen tritt das eigentliche Thema erst fast auf halbem Weg durch das Stück auf, und selbst dann in verschiedenen Formen – zum anderen beginnen die Variationen in einiger Länge, bevor sie allmählich kürzer werden ... und sich weiter so stark beschleunigen, bis sie kaum noch ein paar Takte in Anspruch nehmen. Das Stück endet mit einer festlichen Reihe von Variationen über eine Folía-Form, die in der Spätrenaissance beliebt war.

Das Folia-Thema macht sich über sieben Variationen hinweg allmählich bemerkbar, bis es im Kern des Stücks unter der Bezeichnung "Folia' nach Corelli" in voller Länge konstatiert wird. Kurz danach erscheint das Thema in Moll, diesmal als direktes Zitat der "Folías von Sanz". Während die Variationen

dem Ende zugehen, weist die Partitur die Spieler an, nacheinander in einem kunstvollen visuellen und akustischen *Diminuendo* die Bühne zu verlassen.

Fazit

Die Gitarre ist mühelos in der Lage, den in Klang und Stil unverwechselbaren Charakter Spaniens heraufzubeschwören. Unser Anliegen war es daher, vier verschiedene Darstellungen der Musik dieses Landes zu vereinen, offenbart durch ihren eindrucksvollsten Exponenten – die spanische Gitarre.

© 2013 Rory Russell

Übersetzung: Andreas Klatt

Das dynamische, innovative **Aquarelle Guitar Quartet** ist für sein außerordentlich präzises Zusammenspiel, sein umfangreiches Repertoire und seine bahnbrechende Arbeit in der Entwicklung des Mediums Gitarrenquartett bekannt. Die vier Musiker sind unter großer kritischer Anerkennung im In- und Ausland vielerorts aufgetreten und werden für ihre Original-Arrangements von Musik aus einem weiten Spektrum von Stilen, Epochen und Kulturen gefeiert.

Außerdem spielt das Ensemble über das bestehende Repertoire hinaus oft auch neue Werke internationaler Spitzkomponisten wie Clarice Assad (Brasilien), Phillip Houghton (Australien), Stephen Dodgson (Großbritannien) und Nikita Koschkin (Russland). 1999 am Royal Northern College of Music in Manchester mit Unterstützung von Craig Ogden und Gordon Crosskey gegründet, hat das Quartett bei renommierten Gitarristen wie Sérgio Assad, Oscar Ghiglia und Scott Tennant studiert. Seitdem ist es mit zahlreichen Auszeichnungen und regelmäßigen Einladungen zu den führenden Musikfestivals und Konzertveranstaltungen Europas gewürdigt worden. Die ersten beiden Alben des Ensembles auf Chando – *Spirit of Brazil* (März 2009) und *Dances* (Juni 2010) – wurden mit ausgezeichneten Kritiken bedacht. *Final Cut*, mit eigenen Arrangements berühmter Filmmelodien die jüngste CD, erschien im Juni 2012 und wurde gleich in der Hörfunksendung *Classic FM Drive* zur CD der Woche erklärt; die Zeitschrift *Time Out* wertete die CD mit fünf Sternen, während sich *Sinfonia Music* (Universal), *International Record Review* und *American Record Guide* außergewöhnlich positiv aussprachen.
www.aquarelleqq.com

Cuatro: Un hommage à la musique hispanique

Introduction

L'Espagne est le lieu spirituel de la guitare classique, et sa musique offre une contribution irremplaçable au répertoire de l'instrument. Depuis l'excitation distinguée des compositions virtuoses de Fernando Sor jusqu'aux improvisations fougueuses de la tradition flamenco gitane, la guitare a exercé une influence profonde sur l'histoire de la musique espagnole. La musique de ce pays est si pleine de vie que les compositeurs du monde entier lui ont rendu hommage dans leurs propres compositions – en écrivant des pastiches dans le style espagnol.

L'hommage que nous voulons rendre à cette tradition musicale se présente sous la forme de quatre œuvres composées sur un intervalle de cent-quatre-vingt-deux ans, mais qui s'inspirent aussi de plusieurs siècles de pratique musicale. Chacune de ces pièces possède un caractère profondément espagnol même si elles ne sont pas toutes d'un compositeur espagnol. Comme d'habitude, le travail de notre quatuor s'appuie en partie sur des arrangements. Loin d'être un handicap, il se trouve que cette approche du répertoire nous permet

d'explorer une bien plus grande variété de musiques, et d'interpréter des œuvres de grands compositeurs qui n'ont jamais écrit pour un ensemble de quatre guitares. Nous voudrions ici remercier David Roe et Sérgio Assad pour leurs arrangements exceptionnels de pièces d'Albeniz et de Fernando Sor, et William Kanengiser dont les adaptations sont toujours un plaisir à jouer.

Cuatro: notre quatrième album pour Chandos, comprenant quatre œuvres interprétées sur quatre guitares par nous, le Quatuor de guitares Aquarelle.

Sor: Grand Solo

Nous commençons notre hommage à la musique hispanique avec une œuvre du grand guitariste espagnol Fernando Sor (1778–1839). Bien qu'il est aujourd'hui célèbre avant tout comme virtuose de l'instrument, sa production de compositeur est beaucoup plus variée. Son catalogue inclut des ballets, des opéras et des œuvres pour orchestre, quatuor à cordes, piano et voix. Son ballet *Cendrillon* fut représenté plus de cent fois rien qu'à l'Opéra de Paris et fut choisi pour l'inauguration du Théâtre Bolchoï en 1825.

Dans sa jeunesse, Sor semble avoir été destiné à la carrière militaire. Cependant, son talent musical ne resta pas longtemps ignoré, et grâce au patronage de Joseph Arredondo, le père abbé de Santa Maria de Montserrat, le jeune Fernando reçut une éducation musicale. Toutefois, il n'échappa pas entièrement à l'armée, et servit comme capitaine contre les troupes françaises de Napoléon. À la suite de la défaite de son pays, Sor prit un emploi dans le nouveau gouvernement français en Espagne. Cette décision allait plus tard le conduire à son exil volontaire à vie, car dès que l'Espagne repoussa la France, tous ceux qui avaient collaboré avec l'occupant furent considérés comme *afrancesados* et souvent punis.

C'est pendant les années d'occupation française que Sor composa son *Grand Solo*, op. 14 (publié pour la première fois en 1810), qui est une sonate en un seul mouvement. Au cours de l'automne 2012, Sérgio Assad (né en 1952) nous offrit un arrangement de cette œuvre qu'il avait d'abord préparé pour le Pacific Ensemble. Il a habilement embellie l'original d'une manière qui montre une profonde compréhension de la forme tout en revigorant la musique en lui ajoutant des passages pleins d'énergie, des contre-mélodies, et des harmonies plus riches.

Rimski-Korsakov: Capriccio espagnol

Datant de 1887, le *Capriccio espagnol*, op. 34, de Nicolas Rimski-Korsakov (1844 - 1908) est une page flamboyante et haute en couleurs fondée sur des mélodies folkloriques espagnoles, et dont l'orchestration éblouissante évoque une puissante atmosphère méditerranéenne. Bien qu'il l'a conçue au départ pour violon et orchestre, Rimski-Korsakov abandonna l'idée et décida de partager les mélodies entre les divers instruments. Il fait appel à une importante section de percussion pour réhausser le caractère de la musique, et demande aux cordes de jouer "quasi guitare" à plusieurs endroits. La première de l'œuvre remporta un tel succès que le public demanda qu'on la rejoue immédiatement. Et les répétitions du concert avaient été également ponctuées par des applaudissements des instrumentistes – telle fut la popularité de la pièce.

William Kanengiser (né en 1959), auteur de la version enregistrée ici, n'est pas étranger au genre du quatuor pour guitares. En effet, sa collaboration avec le Los Angeles Guitar Quartet fait de lui l'un de ses pionniers. Il écrit:

Je dois bien admettre qu'il y a une certaine audace à arranger le *Capriccio espagnol* pour un quatuor de guitares: dans mon manuel d'orchestration du conservatoire, cette pièce était littéralement le modèle

utilisé pour démontrer comment écrire pour les divers instruments d'un orchestre symphonique avec une technique correcte. Et pourtant, dans l'instrumentation brillante de Rimski-Korsakov de ces couleurs orchestrales (tout particulièrement dans les cadences pour cuivre, violon solo, flûte, clarinette et harpe), l'élément sous-jacent est la tentative de faire ressortir l'esprit andalou de l'œuvre, et ainsi d'évoquer la sonorité de la guitare. C'est pourquoi, aussi audacieux que cela puisse paraître, une adaptation pour guitare est peut-être plus proche du caractère essentiellement espagnol de la pièce que l'orchestration originale.

L'œuvre est un véritable jaillissement d'effets espagnols: la danse festive asturienne dans "Alborada", les cadences inspirées du flamenco dans "Scena e canto gitano" (Scène et chanson gitane), la danse pleine d'entrain des Asturies dans "Fandango asturiano", et l'imitation régulière des castagnettes. Cet arrangement est une brillante démonstration des multiples possibilités de la guitare et de sa réputation (selon Andrés Segovia) de pouvoir sonner comme tous les instruments de l'orchestre!

Albéniz: La vega
Isaac Albéniz (1860–1909) fut l'un des grand

pianistes virtuoses du romantisme tardif. Il donna ses premiers concerts dès l'âge de quatre ans, et réussit l'examen d'entrée au Conservatoire de Paris à sept ans – mais étant trop jeune, il ne fut pas admis!

N'ayant jamais composé pour la guitare, il est étrange qu'Albéniz soit devenu une figure si importante pour les guitaristes. Ses œuvres pour le piano capturent de nombreux aspects de la magie exercée par l'Espagne, un pays qui a adopté la guitare comme sienne.

De son vivant même, des contemporains d'Albéniz tels que Francisco Tárrega (1852–1909) et Miguel Llobet (1878–1938) adaptèrent certaines de ses œuvres pour la guitare. On raconte qu'à l'audition de l'une de ses pièces jouée sur cet instrument, Albéniz déclara qu'il aurait dû la composer pour la guitare en premier lieu!

Aujourd'hui, la plupart des pages préférées des guitaristes, telles "Sevilla" et "Granada" extraites de la *Suite española* de 1886, datent de sa première période "nationaliste". Cependant, *La vega ou Fantaisie espagnole* (1897) est plus tardive, et appartient à une époque caractérisée par des compositions de style impressionniste utilisant des textures et des harmonies plus complexes. Elle est sous-titrée "La Alhambra", l'extraordinaire palais mauresque qui surplombe Granada

et d'où l'on peut contempler le magnifique panorama de la plaine qui s'étend devant la ville. Il paraît que cette vue fut la source d'inspiration de *La vega*, qui conduit l'auditeur dans un voyage presque hypnotique à travers la plaine tout en préservant constamment une essence de la musique espagnole qui rendit le compositeur si populaire.

La version pour quatre guitares enregistrée ici est de David Roe (né en 1955). Ayant longuement étudié la guitare et la composition auprès de Ray Love, il est l'auteur de plusieurs pièces pour guitare. Il a également transcrit ou arrangé des œuvres de John Ireland (1879 - 1962) et Frank Bridge (1879 - 1941), entre autres, pour quatuor de guitares. Grâce aux encouragements et au soutien du célèbre guitariste Craig Ogden, David Roe a réalisé cet arrangement de *La vega* d'une manière parfaitement adaptée aux instruments.

Krouse: *Folías*

Nous concluons notre hommage à l'Espagne avec *Folías* (1992) de Ian Krouse (né en 1956). "La folía" est l'un des thèmes musicaux les plus anciens à être documenté. Le terme signifie "folie" ou "tête vide", peut-être en raison de la danse rapide et tapageuse au cours de laquelle les participants semblent perdre la tête.

Dans *Folías*, Krouse a cherché à créer une œuvre, évocatrice du style espagnol, qui s'inscrit dans une tradition distinguée de plus de mille traitements musicaux du thème de la "folia". Cette tradition inclut les contributions de Bach, Vivaldi, Corelli, Paganini, Rachmaninoff et, de manière plus importante pour les guitaristes, Gaspar Sanz (1640 - 1710). Ian Krouse écrit:

Ma version emprunte la forme habituelle du thème avec variations, mais avec deux tournures inattendues. Premièrement, le thème n'est présenté que vers la moitié de la pièce environ - et même alors, il est cité sous plusieurs formes. Deuxièmement, les variations sont d'abord assez longues et deviennent progressivement plus courtes... elles continuent à accélérer jusqu'au moment où elles sont si rapides que chacune ne dure que quelques temps seulement. La pièce se termine par une série de variations festives fondées sur une forme de la "folia" qui était populaire à la fin de la Renaissance.

Le thème de la "Folia" se dégage progressivement au cours de sept variations avant d'être entendu sous sa forme complète au centre de gravitation de la pièce, où le compositeur le désigne comme "Folia' d'après Corelli". Peu après, le thème est présenté dans le ton mineur, et

cite directement les "Folias de Sanz". Alors que les variations s'approchent de la fin, la partition spécifie que chaque instrumentiste doit quitter la scène l'un après l'autre en un *diminuendo* visuel et auditif élaboré.

Conclusion

Sans même essayer, la guitare évoque l'esprit de l'Espagne grâce à son timbre et son style distinctifs. Notre projet a donc été d'unir quatre représentations différentes de la musique de ce pays en utilisant son avocat le plus puissant – la guitare espagnole.

© 2013 Rory Russell

Traduction: Francis Marchal

Le dynamique et innovateur **Aquarelle Guitar Quartet** est réputé pour la qualité exceptionnelle de son ensemble dans ses interprétations, son vaste répertoire, et son travail de pionnier dans le développement du quatuor pour guitares en tant que formation musicale. Il s'est produit abondamment au Royaume-Uni et à l'étranger, en étant très favorablement accueilli par la critique, et est admiré pour ses arrangements originaux de musique d'époques, de cultures et de styles divers. Le groupe interprète fréquemment

des œuvres nouvelles de compositeurs de réputation internationale, tels Clarice Assad (Brésil), Phillip Houghton (Australie), Stephen Dodgson (Royaume-Uni) et Nikita Koshkin (Russie), tout en puisant dans le répertoire existant. Formé en 1999 au Royal Northern College of Music de Manchester, sous la houlette de Craig Ogden et de Gordon Crosskey, le Quatuor a parachevé sa formation musicale avec des guitaristes réputés tels que Sérgio Assad, Oscar Ghiglia et Scott Tennant. Depuis, il a remporté de nombreux prix et continue à être invité par les plus grands festivals et salles de concert d'Europe. Les deux premiers albums de l'Aquarelle Guitar Quartet pour Chandos, *Spirit of Brazil* (paru en mars 2009) et *Dances* (paru en juin 2010), ont reçu d'excellentes critiques de la presse. Son disque le plus récent, *Final Cut*, consacré à ses propres arrangements de thèmes célèbres de musiques de film, fut sélectionné comme disque de la semaine par le programme de radio *Classic FM Drive* lors de sa parution en juin 2012; il a également obtenu cinq étoiles par la critique du magazine *Time Out*, et s'est attiré les louanges exceptionnelles de *Sinfoni Music* (Universal), *International Record Review*, et *American Record Guide*. www.aquarelleqq.com

Aquarelle Guitar Quartet during the recording sessions

Mark Newell

Also available

Spirit of Brazil
CHAN 10512

Also available

Dances
CHAN 10609

Also available

Final Cut
CHAN 10723

You can now purchase Chandos CDs or download MP3s online at our website: www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Finance Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at srevill@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK.
E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

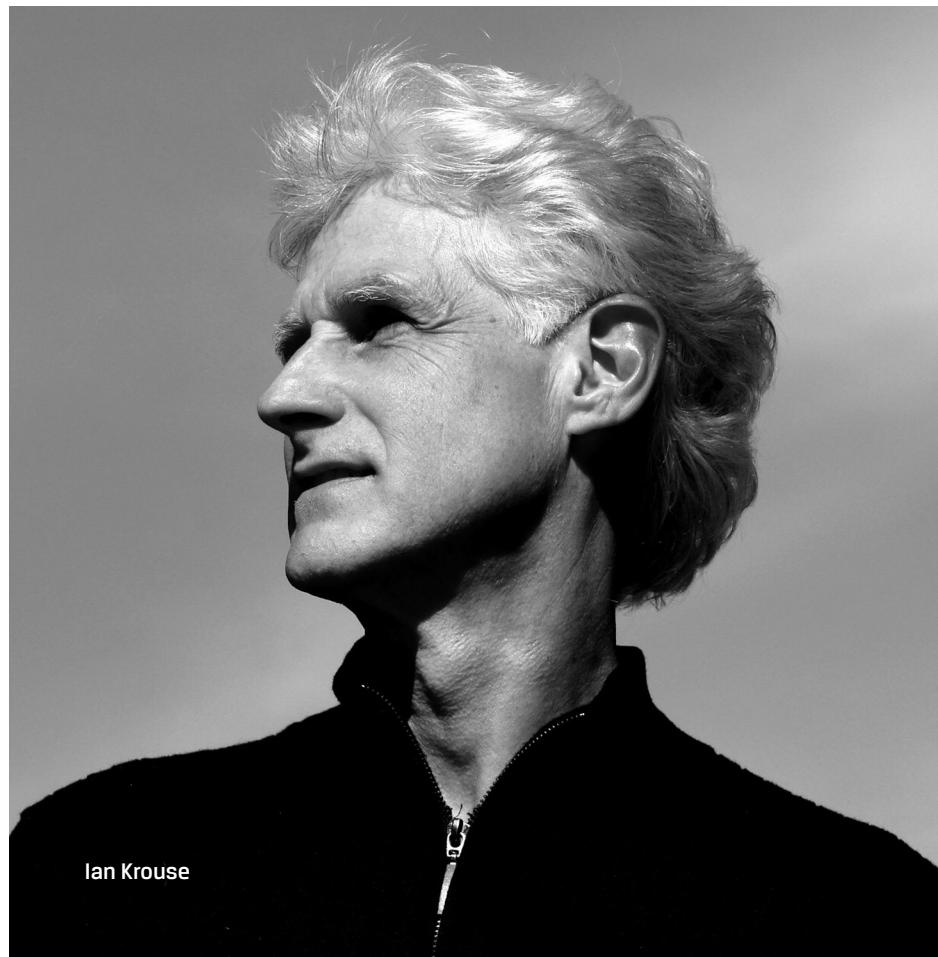
Chandos 24-bit / 96 kHz recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 96 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. However, we use the 96 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 48 kHz. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

The
AQUARELLE GUITAR QUARTET
play
HANNABACH®
Saiten · Strings · Cordes

Executive producer Ralph Couzens
Recording producer Aquarelle Guitar Quartet
Sound engineer Mark White
Assistant engineer George Atkins
Editor Aquarelle Guitar Quartet
Mastering Jonathan Cooper
A & R administrator Sue Shorridge
Recording venue 80 HERTZ Studios, Manchester; 12 and 13 April & 9 and 10 May 2013
Front cover Photograph of the Aquarelle Guitar Quartet © Ben Wright
(www.benwrightphotography.co.uk)
Design and typesetting Cassidy Rayne Creative (www.cassidyrayne.co.uk)
Publishers Les Éditions Doberman-Yppan, Saint-Romuald, Québec (*Capriccio espagnol*), Peermusic Classical, New York (*Folias*)
Booklet editor Finn S. Gundersen
© 2013 Chandos Records Ltd
© 2013 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Country of origin UK

Ian Krouse

CUATRO: A TRIBUTE TO THE MUSIC OF SPAIN – Aquarelle Guitar Quartet

CHAN 10786

AQUARELLE GUITAR QUARTET

MICHAEL BAKER
VASILIS BESSAS
JAMES JERVIS
RORY RUSSELL

CHAN
10786

CHANDOS DIGITAL

Cuatro^o

FERNANDO SOR (1778–1839)

1 GRAND SOLO, OP. 14 (C. 1810) 9:24

NIKOLAI ANDREYEVICH

RIMSKY-KORSAKOV (1844–1908)

2-6 CAPRICCIO ESPAGNOL, OP. 34 (1887) 15:01

ISAAC ALBÉNIZ (1860–1909)

7 LA VEGA (1897)
FANTASIE ESPAGNOLE 14:59

IAN KROUSE (b. 1956)

8 FOLÍAS, OP. 33a (1992)
(GUITAR QUARTET NO. 4) 16:00

TT 55:45

© 2013 Chandos Records Ltd © 2013 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

CUATRO: A TRIBUTE TO THE MUSIC OF SPAIN – Aquarelle Guitar Quartet

CHAN
10786