

GENUIN

Scenes of a Reverie

Rosa Franziska Maier

Scenes of a Reverie

A Musical Collage of Canonical Guitar Works

Rosa Franziska Maier, Guitar

William Walton (1902–1983)

Five Bagatelles (c. 1970/71)

01 I. Allegro **(04'17)**

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895–1968)

from **Appunti, Op. 210** (unfinished, 1967/68)

02 Quaderno primo, VII: Sulle seste **(03'16)**

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

from **Suite for lute in G minor, BWV 995** (1727–32)

*transcribed for guitar by Tilman Hoppstock (*1961)*

03 I. Prelude – Très Viste **(05'52)**

William Walton

Five Bagatelles

04 II. Lento **(03'16)**

05 III. Alla Cubana **(02'03)**

Giulio Regondi (1822–1872)

06 Reverie – Nocturne, Op. 19 (publ. 1864) (10'01)

Heitor Villa-Lobos (1887–1959)

from **12 Estudos, W235 (1928/29)**

07 I. Allegro non troppo – Arpejos (02'24)

08 VIII. Modéré – Lent (03'16)

Isaac Albéniz (1860–1909)

from **España, Op. 165 (1889/90)**

09 V. Capricho Catalan. Allegretto (04'04)
*transcribed for guitar solo by Michael Lorimer (*1946)*

10 IV. Zortzico. Allegretto (03'19)
*transcribed for guitar solo by Stanley Yates (*1958)*

William Walton

Five Bagatelles

11 IV. (senza indicazione di tempo) (01'57)

12 V. Con Slancio (02'28)

Total Time (46'21)

Scenes of a Reverie

A Musical Collage of Canonical Guitar Works

The idea for this album came to me after visiting a museum in Basel. The exhibition presented French artists, including Cubist works and paper cut-outs by the painter Henri Matisse. A new development introduced by the Cubists at the beginning of the twentieth century was the concept of the collage. This is based on the idea of taking elements out of their original context and reassembling them in a new combination. Inspired by this, the programmatic idea grew for this album. Gathered around the Romantic oasis of calm, Giulio Regondi's *Reverie – Nocturne*, excerpts from large works and collections of pieces are linked with each other in the manner of scenes and form a musical collage of six atmospheric pictures. Starting from William Walton's *Five Bagatelles*, they take us into historically and musically diverse realms but always return to the point of departure, similar to Modest Mussorgsky's *Pictures at an Exhibition*. Thus – based on a quote by Henri Matisse about his *Papiers découpés* (“Instead of drawing a contour and filling it with color, [he] draws directly into color”) – it is not the program that determines the music, but the music that shapes the program.

About the Program

We are on the Côte d'Azur in one of the countless small museums devoted to the artists who have worked in this El Dorado on the French Mediterranean coast. The villa where the museum is located, seemingly classical and almost rustic from the outside, conceals a labyrinth within. A labyrinth whose corridors and rooms harbor atmospheric pictures and scenes in sound and through which a common thread repeatedly leads visitors back to a central point. This central point is William Walton's *Five Bagatelles*.

The first work that British composer William Turner Walton wrote for the guitar was a song cycle with the title *Anon in Love* (six songs for tenor and guitar). Walton's compatriot Julian Bream was to play the guitar part at its premiere. Bream was so enthusiastic about the piece that he encouraged the composer to write a work for guitar solo. Walton then composed the *Five Bagatelles for Guitar* in 1970/71 and dedicated them to the British composer Malcolm Arnold.

We step into a long hallway, the light is dimmed. At the end of the hallway, on the left, appears a room from which bright, yellow light emanates. Upon entering the room, we are greeted by an energetic plethora of colors. The opening movement of Walton's *Five Bagatelles, Allegro*, is notable for its thematic and formal variety. Similar to an Expressionist painting brimming with colors and forms, this dynamic opening of the work immerses us in an orchestral play of timbres.

Outside, the late summer sun sinks, scarcely noticeably, in the afternoon sky, but a soft light begins to shine through the windows, as we are familiar with from the great

works of the French Impressionists. With the mellowness of the sky bathed in soft orange light and yet with urgent implacability, the interval of a sixth makes its presence felt in Mario Castelnuovo-Tedesco's *Appunto No. 7*. His *Appunti* are a collection of short pieces, each dedicated to a basic musical idea. The term "appunto" comes from Italian and means "note." This brief neo-Romantic play with timbres by the Italian composer lets our imagination run free with impressions ranging from eerie pine forests to rolling Tuscan hills and plays with color in the evening sky of the Gulf of Naples.

We arrive at a staircase that seems to lead into a basement. The slightly damp coolness into which we descend clears our mind like the scent of incense upon entering a chapel. Entire books could be devoted to Johann Sebastian Bach's *Prelude – Très vite* from the Lute Suite, BWV 995. In this recording – unlike the original (in G minor) – it is heard in C minor. Although this corresponds to the key of Bach's version of the work for cello (*Fifth Cello Suite*, BWV 1011), it is inspired more by the Baroque guitar. By using a capotasto on the third fret, the sound of the guitar becomes quite refined and acquires a very bright coloration.

Via a wide staircase, the guiding thread leads us back to the starting point of the museum. The orchestral play of colors of Walton's *Five Bagatelles* is taken up again in the meditative *Lento* and the dance-like *Alla Cubana*. The swinging basses and seemingly improvised ornaments with their interplay of sonorities, fragility, and graceful nobility are reminiscent of the strong contrasts between the instruments in his *Varii Capricci*, the version of the *Five Bagatelles* for orchestra.

Similar to the azure sea, the Romantic *Reverie – Nocturne* is like a calm center in the middle of the program. With his Op. 19, the Geneva-born virtuoso of Italian-German descent, Giulio Regondi, wrote a core work of the Romantic guitar repertoire. The dramatic, virtuoso introduction, which culminates in a never-ending chain of arpeggios, and the middle section, whose character is reminiscent of many a Chopin nocturne, contrast

with a recurring, longingly lyrical tremolo section, which is typically Romantic in its sixth suspensions and chromaticism.

This is followed by two short pieces by the renowned Brazilian composer Heitor Villa-Lobos. His *Douze Études (12 Estudos)*, which he wrote for the guitarist Andrés Segovia, are perhaps the most important, and certainly the most played collection of concert etudes for classical guitar from the twentieth century. The two Etudes No. 1 and No. 8 epitomize two defining moments in Villa-Lobos' compositional style. On the one hand, the influence from the rich Brazilian folk tradition, which can be seen in Etude No. 1 with its virtuoso arpeggios. And on the other, in Etude No. 8, his mysterious, daring Impressionist musical language, which was certainly also influenced by the time he spent in France in the 1920s.

The orange-red evening sun sinks more and more deeply towards the horizon and the light's continually changing play of colors falls directly into the last, warm-white room of the museum. The door to a veranda is open and balmy evening air blows in, along with an idyllic, nostalgic melody that slowly unfolds above a somewhat dance-like ostinato bass. The Cycle *España*, Op. 165 by Spanish composer Isaac Albéniz was originally composed for piano. Typical of Albéniz, one of the most important composers of the Spanish National School, the cycle presents a musical depiction of the diverse cultures of Spain. The title *Capricho Catalan* suggests the influence of Catalonia, Albeniz's homeland. Zortzico is the national dance of the Basque Country in northern Spain. The dotted, odd-meter rhythm in Albeniz' *Zortzico* is typical of this dance.

The sun has now set, the lights have not yet been switched on, and only by searching in the dim shadows of darkness can we find our way back to the starting point as we take up the fourth movement of Walton's *Five Bagatelles*. With the lively final movement *Con Slancio*, the last atmospheric picture of this virtual collage shines forth brightly before we make our way into the balmy late summer night.

Rosa Franziska Maier

The Artist

Biographical Notes

Rosa Franziska Maier is an Austrian guitarist, musician, scholarship holder, and winner of numerous international competitions. At the age of eleven, she won a first prize at the International Guitar Festival Rust and recorded her first CD, *un.sueno.en.la.floresta*, two years later. Rosa Franziska Maier performs regularly as a soloist as well as with orchestra. In addition, she has a great affinity for chamber music and interdisciplinary projects, thanks to which she often performs in different chamber music formations. She has appeared as a soloist in the Golden Hall of the Musikverein in Vienna, and outside Austria she has performed in concerts in Italy, the Czech Republic, Liechtenstein, Bulgaria, Germany, and Greece. At the age of fifteen, Rosa Franziska Maier began her studies at the University of Music and Performing Arts Graz in 2013 in the class of Italian guitar pedagogue Paolo Pegoraro, and later enrolled in the University of Music and Performing Arts Vienna, where she completed her instrumental studies with distinction in 2023 under Uruguayan guitarist Álvaro Pierri. She has received important musical inspiration from Italian lutenist and guitarist Luciano Continini, guitar pedagogue Elisabeth Irmeler, violinist Regina Brandstätter, pianist Johannes Kutrowatz, Polish conductor Marta Gardolińska, and guitarist and musicologist Tilman Hoppstock.

www.rosafmaier.com

Szenen einer Träumerei

Eine musikalische Collage kanonischer Gitarrenwerke

Die Idee für die Konzeption dieses Albums hatte ich nach einem Museumsbesuch in Basel. In der Ausstellung wurden französische Künstler:innen präsentiert – unter anderem auch kubistische Werke und Papierschnitte des Malers Henri Matisse. Eine neue Entwicklung der Kubisten am Anfang des 20. Jahrhunderts war das Konzept der Collage. Diesem liegt die Idee zugrunde, Elemente aus ihrem ursprünglichen Kontext herauszunehmen und in einer neuen Konstellation wieder zusammenzufügen. Davon inspiriert wuchs der programmatische Entwurf für dieses Album. Rund um den hochromantischen Ruhepol, Giulio Regondis *Reverie – Nocturne*, werden szenenartig Ausschnitte aus großen Werken und Stückesammlungen miteinander verbunden und formen sich zu einer musikalischen Collage aus sechs Stimmungsbildern. Ausgehend von William Waltons *Five Bagatelles* führen sie in historisch und tonsprachlich vielfältige Gefilde, kommen – ähnlich Modest Mussorgskis *Bilder einer Ausstellung* – aber immer wieder zum Ausgangspunkt zurück. So ist es – angelehnt an ein Zitat Henri Matisses über seine *Papiers découpés* („statt Konturen zu zeichnen und diese dann mit Farbe auszufüllen, zeichne [er] direkt in die Farbe“) – nicht das Programm, das die Musik bestimmt, sondern die Musik, die das Programm formt.

Über das Programm

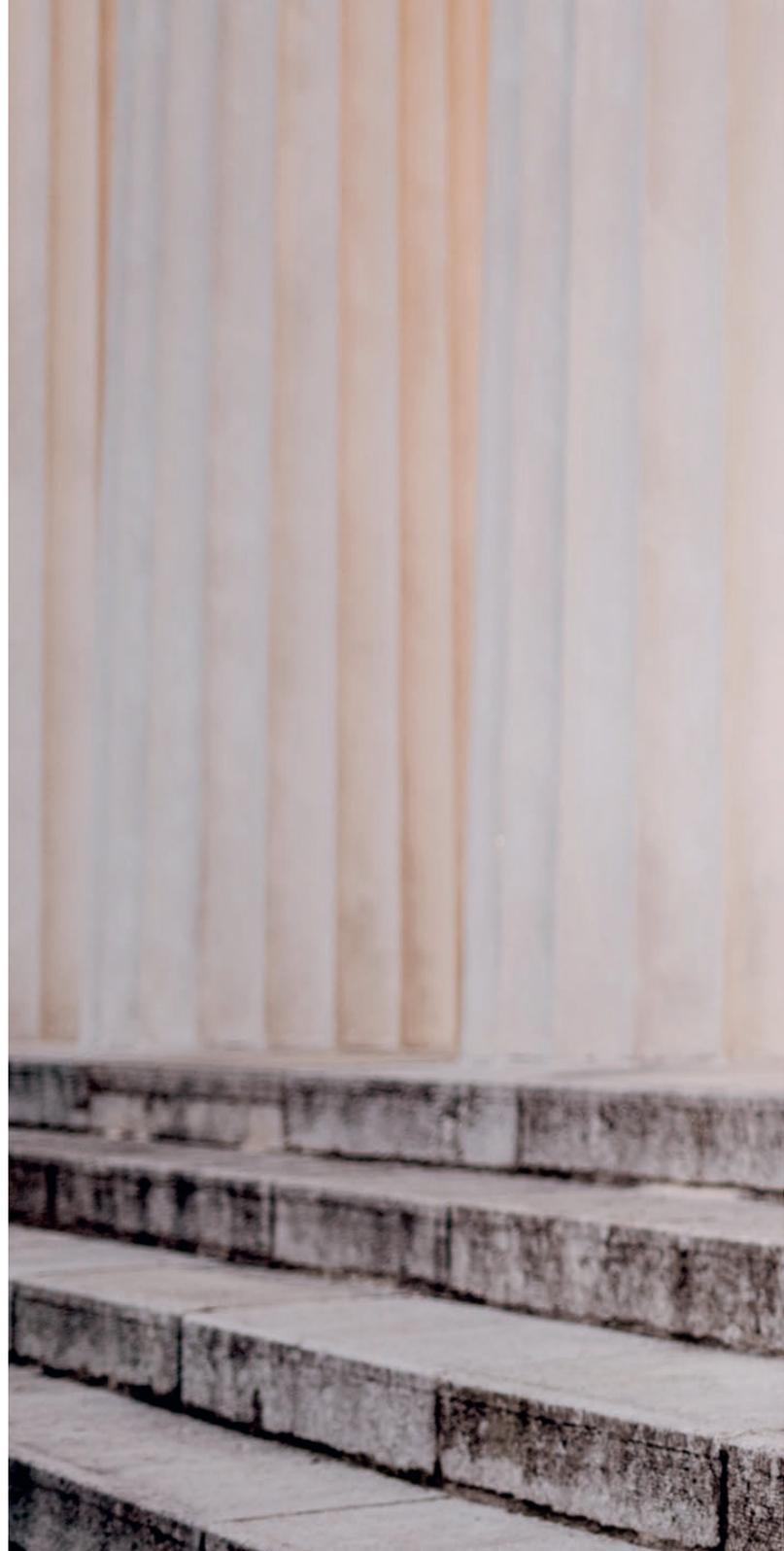
Wir befinden uns an der Côte d'Azur in einem der unzähligen kleinen Museen der Künstler:innen, die in diesem mediterranen Eldorado an der französischen Mittelmeerküste gewirkt haben. Die von außen klassisch, fast rustikal wirkende Villa, in der sich das Museum befindet, verbirgt in ihrem Inneren ein Labyrinth. Ein Labyrinth, dessen Gänge und Räume klangliche Stimmungsbilder und Szenerien verbergen, durch die ein roter Faden die Besucher:innen immer wieder zu einem Mittelpunkt zurückführt. Diesen Mittelpunkt bilden die *Five Bagatelles* von William Walton.

Die erste Komposition, die der britische Komponist William Turner Walton für Gitarre schrieb, war ein Liederzyklus mit dem klingenden Namen *Anon in Love* (sechs Lieder für Tenor und Gitarre). Waltons Landsmann Julian Bream sollte bei dessen Erstaufführung den Gitarrenpart spielen. Dieser war von der Komposition derart begeistert, dass er den Komponisten dazu animierte, ein Werk für Gitarre solo zu schreiben. Daraufhin komponierte William Walton in den Jahren 1970/71 *Five Bagatelles for Guitar* und widmete sie dem britischen Komponisten Malcolm Arnold.

Wir treten in einen langen Flur, das Licht ist gedimmt. Am Ende des Flurs befindet sich auf der linken Seite ein Raum, aus dem helles, gelbes Licht scheint. Beim Betreten des Raumes schwallt dem Eintretenden energievoller Farbenreichtum entgegen. Der Eröffnungssatz von Waltons *Five Bagatelles, Allegro*, glänzt durch seinen thematischen und formalen Abwechslungsreichtum. Ähnlich einem expressionistischen Gemälde, das von Farben und Formen strotzt, entführt dieser energiegeladene Auftakt des Werks

in orchestral anmutende Klangfarbenspiele.

Draußen sinkt die Spätsommersonne noch kaum merklich am Nachmittags-himmel, doch durch die Fenster beginnt ein sanftes Licht zu schimmern, wie man es von den großen Werken französischer Impressionist:innen kennt. Mit der Sanftheit des in weich-orangefarbenes Licht getauchten Himmels und doch mit drängender Unnachsichtigkei, bahnt sich das Sext-Intervall seinen Weg in Mario Castelnuovo-Tedescos *Appunto No. 7*. Seine *Appunti* sind eine Sammlung von kurzen Stücken, von denen sich jedes einer musikalischen Grundidee widmet. Der Begriff „appunto“ kommt aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie „Notiz“. Dieses kurze neoromantische Klangfarbenspiel des italienischen Komponisten lässt der Fantasie für Impressionen von schaurigen Pinienwäldern über weiche toskanische Hügel bis hin zu Farbenspielen am Abendhimmel des Golfs von Neapel freien Lauf.

Wir gelangen an eine Treppe, die in einen Keller zu führen scheint. Die dezent feuchte Kühle, in die man hinabsteigt, macht den Kopf frei wie der Duft von Weihrauch beim Eintreten in eine Kapelle. Über Johann Sebastian Bachs *Prelude – Très Viste* aus der *Lautensuite*, BWV 995 ließen sich Bücher füllen. Die vorliegende Einspielung erklingt – anders als das Original (in g-Moll) – in c-Moll. Das entspricht zwar der Tonart von Bachs Version des Werkes für Violoncello (5. *Suite für Violoncello*, BWV 1011), ist klanglich aber eher von der Barockgitarre inspiriert. Durch die Verwendung eines Kapodasters am dritten Bund wird der Klang der Gitarre sehr fein und bekommt eine ganz helle Farbe.

Über eine breite Treppe führt uns der rote Faden zurück zum Ausgangspunkt des Museums. Das orchestrale Farbenspiel von Waltons *Five Bagatelles* wird mit dem meditativen *Lento* und dem tänzerischen *Alla Cubana* wieder aufgegriffen. Die schwingenden Bässe und improvisiert anmutenden Ornamentationen erinnern mit ihrem Wechselspiel aus Sonorität, Fragilität und graziöser Noblesse an die starken Kontraste der Instrumente in seinen *Varii Capricci*, der Version der *Five Bagatelles* für Orchester.

Ähnlich dem azurblauen Meer liegt die hochromantische *Reverie – Nocturne* wie ein ruhendes Zentrum inmitten des Programms. Der in Genf geborene Virtuose italienisch-deutscher Abstammung, Giulio Regondi, schuf mit seinem op. 19 ein Herzstück des romantischen Gitarrenrepertoires. Die dramatisch-virtuose Einleitung, die ihren Höhepunkt in einer nicht enden wollenden Arpeggien-Kette erreicht und der Mittelteil, der in seinem Charakter an so manche Chopin-Nocturne erinnert, stehen im Kontrast zu einem wiederkehrenden sehnsuchtsvoll melodiosen Tremolo-Teil, der sich typisch romantisch in Sextvorhalten und Chromatik ergießt.

Danach folgen zwei kurze Stücke des berühmten brasilianischen Komponisten Heitor Villa-Lobos. Dessen *Douze Études (12 Estudos)*, die er für den Gitarristen Andrés Segovia schrieb, stellen vielleicht die wichtigste, sicher aber die meistgespielte Sammlung von Konzertetüden für Klassische Gitarre im 20. Jahrhundert dar. Die beiden Etüden Nr. 1

und Nr. 8 bilden zwei maßgebende Momente in Villa-Lobos' Kompositionsstil ab. Zum einen seinen Einfluss aus der reichen brasilianischen Folklore, der in Etüde Nr. 1 mit ihren virtuoson Arpeggi erahnbar wird. Zum anderen in Etüde Nr. 8 seine mysteriöse, verwegene impressionistische Tonsprache, die sicher auch von seinem Wirken in Frankreich in den 1920er-Jahren geprägt wurde.

Die orangerote Abendsonne sinkt immer schwerer dem Horizont entgegen und das ständig wechselnde Farbenspiel des Lichts fällt direkt in den letzten, warm-weißen Raum des Museums. Die Tür zu einer Veranda ist geöffnet und laue Abendluft weht herein, auf der sich langsam eine nostalgisch-idyllische Melodie über einem leicht tänzerischen Basso ostinato ausbreitet. Der Zyklus

España op. 165 des spanischen Komponisten Isaac Albéniz wurde im Original für Klavier geschrieben. Typisch für Albéniz, einen der maßgebenden Komponisten der spanischen Nationalen Schule, verkörpert der Zyklus ein musikalisches Gemälde der vielfältigen Kulturen Spaniens. Der Titel *Capricho Catalan* legt die Imagination katalonischen Einflusses nahe, der Heimat Isaac Albeniz'. Zortzico ist der Nationaltanz des Baskenlandes im Norden Spaniens. Der punktierte, ungerade Rhythmus in Albeniz' *Zortzico* ist typisch für diesen Tanz.

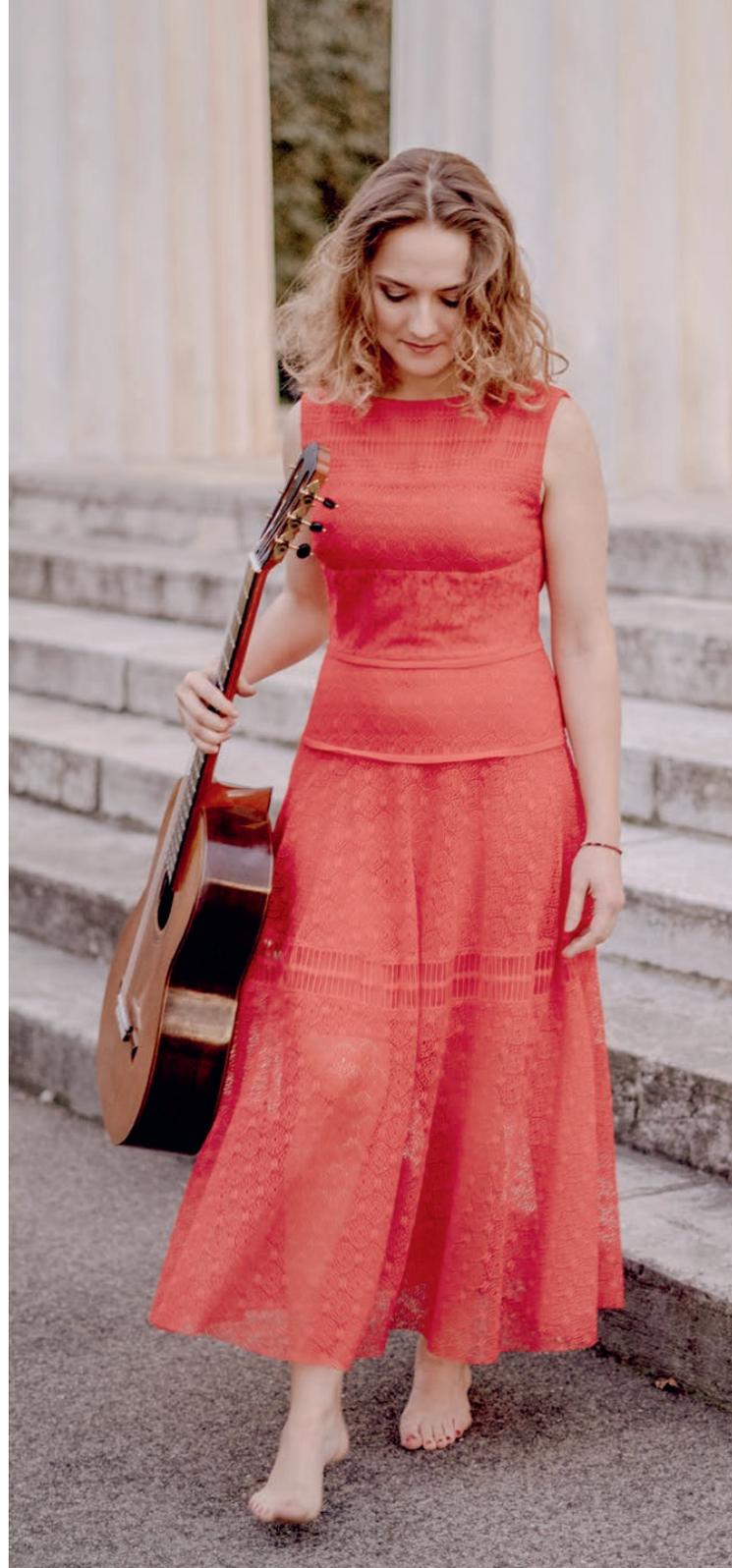
Die Sonne ist mittlerweile untergegangen, das Licht noch nicht eingeschaltet und nur suchend findet man in den schummrigen Schattierungen von Dunkelheit den Weg, der zurück zum Ausgangspunkt führt, indem der vierte Satz von Waltons *Five Bagatelles* wieder aufgegriffen wird. Mit dem schwungvollen Finalsatz *Con Slancio* erstrahlt hell das letzte Stimmungsbild dieser virtuellen Collage, bevor wir in die laue Spätsommernacht strömen.

Rosa Franziska Maier

Die Künstlerin

Biografische Anmerkungen

Rosa Franziska Maier ist eine österreichische Gitarristin, Musikerin, Stipendiatin und Preisträgerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe. Im Alter von elf Jahren gewann sie einen ersten Preis beim Internationalen Gitarrenfestival Rust und nahm zwei Jahre später ihre erste CD *un.sueno.en.la.floresta* auf. Rosa Franziska Maier konzertiert regelmäßig als Solistin, auch immer wieder mit Orchester. Außerdem hat sie eine große Vorliebe für kammermusikalische und interdisziplinäre Projekte, wodurch sie häufig in verschiedenen Kammermusikformationen auftritt. Sie spielte als Solistin im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins, außerhalb Österreichs führten sie ihre Konzertauftritte nach Italien, Tschechien, Liechtenstein, Bulgarien, Deutschland und Griechenland. Im Alter von 15 Jahren begann Rosa Franziska Maier 2013 ihr Studium

an der Kunstuniversität Graz in der Klasse des italienischen Gitarrenpädagogen Paolo Pegoraro, ging später an die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, wo sie 2023 ihr Instrumentalstudium bei dem aus Uruguay stammenden Gitarristen Álvaro Pi-
erri mit Auszeichnung abschloss. Wichtige musikalische Impulse gaben und geben ihr außerdem der italienische Lautenist und Gitarrist Luciano Contini, die Gitarrenpädago-
gin Elisabeth Irmner, die Violinistin Regina Brandstätter, der Pianist Johannes Kutrowatz,
die polnische Dirigentin Marta Gardolińska sowie der Gitarrist und Musikwissenschaft-
ler Tilman Hoppstock.

www.rosafmaier.com

GENUIN classics GbR
Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn
Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany
Phone: +49.(0)341.2155250 · Fax: +49.(0)341.2 15 52 55 · mail@genuin.de

Recorded at Alte Zigarrenfabrik, Sandhausen, Germany
January/August 2023
Recording Producer/Tonmeister: Tilman Dasbach
Editing: Tilman Dasbach

English Translation: Aaron Epstein
Photography: Horacio Reyes Paéz
Booklet Editing: Diana Kallauke
Graphic Layout: Sabine Kahlke-Rosenthal
Graphic Design: Thorsten Stapel

©+© 2025 GENUIN classics
All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring,
lending, public performance and broadcasting prohibited.
