

In the twentieth century there was a rebirth of the guitar, mainly due to its consolidation as a concert instrument and the renewal of the repertoire by non-guitarist composers.

At the beginning of that century such important figures as the guitarists Andrés Segovia and Regino Sainz de la Maza encouraged composers to expand the outlook of the guitar with works of more musical scope and to advance in the search for new sonorities and aesthetics. The Sonata form served to create a bold repertoire for an instrument thought to be limited. And that prompted other non-guitarist composers to write for the instrument.

This recording is a compilation of this kind of repertoire centered between the years 1925 and 1933 driven by these mentioned guitarists. The first three Sonatas were dedicated to Andrés Segovia and the last, the Sonata by Antonio José, to Regino Sainz.

Sonata III was composed in 1927 when the Mexican composer Manuel M. Ponce was immersed in the musical atmosphere of Paris with his teacher Paul Dukas. The work is conceived with a language that mixes the influence of romantic music, in particular his interest in Chopin, the Parisian musical tendencies and his always affable disposition to satisfy the taste of Andrés Segovia for the Spanish sonorities.

In the first movement we find the characteristic drama of romantic music and contrasts between different passages along with a harmony rich in nuances helping to unfold the full potential of its robust melody. In the second movement we found a traditional Spanish melody, it is believed that of Basque origin, adorned with an effective counterpoint and a central part very evocative of the impressionist tendencies of the time. Sonata III ends with a rondo in the purest "Segovian style": romantic drama, virtuous passages and sonorities of Spanish influence.

Segovia showed great satisfaction for this work in one of his letters sent to Ponce on July 20, 1927: "All of it is very beautiful, and is a great work for the guitar, the artist and the musician. I thank you again with all my heart."

Federico Moreno Torroba was the first composer to respond to Andrés Segovia's requirements for new compositions for the guitar. The admiration and good knowledge of the guitar by Moreno Torroba together with a great relationship with Segovia made possible numerous works dedicated to the guitarist by the composer for many years.

The Sonatina was premiered in Paris in 1925 in

front of a select audience among which was Maurice Ravel, who was very impressed. An evocative and impressionistic second movement appears framed between two dances of Spanish character, a Manchego seguidilla in the first movement and a jota in the last. Torroba is famous in Spain for his numerous *zarzuelas* but abroad his guitar works are what gave him international fame. The composer himself often mentioned how proud he felt that his manuscripts rarely needed the corrections of Segovia to be touched. Demonstration of his great knowledge and love for this instrument.

The Sonata op. 61 for guitar by Joaquín Turina is a piece for solo guitar that the author composed in 1930. As we know, began the work on October 24, 1930 although its premiere took place on

January 29, 1932 by Andrés Segovia at the Academy of Santa Cecilia in Rome.

Turina, who defined himself as a composer of Sevillian character, composed a first sonata movement where what seems an almost improvised introduction ends up being the first theme and the driving idea. This original idea is contrasted by a second theme "allegro tranquilo" full of lyricism. The second movement, in the form of a song, suggests to be seen as an accompanying gypsy song. Turina seems to have achieved the fusion between a flamenco *cantaor* and a flamenco *tocaor*. In the last movement, the continuous strumming, the quick scales and the energetic rhythms, together with a repetition of the second theme of the first movement, make the sonata conclude with great unity and vitality.

Antonio José Martínez Palacios was praised by Ravel as "the composer who would become the greatest Spanish musician of the twentieth century". But his arrest and execution near his

home in Burgos in 1936 during the Spanish Civil War cut short the career of this promising composer. His works were in the most complete oblivion. Thanks to the work of musicians and

musicologists it was possible to rescue his work and his life for worldwide knowledge. This gave birth again to such important works as his Sonata for Guitar.

The Sonata was finished on August 23, 1933. Regino Sainz de la Maza, its addressee, premiered its first movement in Burgos in November 1934 and since then remained anonymous until its publication in 1990.

Framed within a musical aesthetic closer to France than to Spain, it stands out for its great ambition. Both for its duration and technical difficulty, as well as for its use of all the registers and physical and sound possibilities of the instrument, Antonio José conceived a guitar without limits and knew how to take, like few others, the impressionist ideas to the guitar. A good example of this is found in his Minueto and Pavana Triste. Undoubtedly one of the great sonatas written for the guitar in the first half of the 20th century.

Álvaro Rodríguez F.J.
www.alvarorodriguezfj.com

Álvaro Rodríguez F.J

Born in Madrid, he studied classical guitar at the Royal Superior Conservatory of Madrid with professors such as Eugenio Gonzalo, Manuel Estévez and Ricardo Gallen, among others. He combined his classical training with flamenco, jazz, improvisation and composition studies.

He performs numerous concerts both as a soloist and as part of different groups, playing in auditoriums and theaters of Spain, Europe and New York, where he was living, playing and teaching lessons.

He has done live recordings for *Radio Clásica de RNE* and *Televisión Española* and has published a CD with Spanish composers including works by Albéniz, Turina, Falla, Rodrigo and Tárrega.

In 2006 he opted for the composition of works that merge classical music and Jazz. With a very personal style he organizes and conducts "Álvaro Rodríguez Trío" playing his own compositions or arrangements.

He is currently a professor of classical guitar at the Federico Moreno Torroba Professional Conservatory in Madrid and professor of harmony, counterpoint, analysis of Spanish music and academic guidance at the TAI University (Rey Juan Carlos I) of Madrid. Álvaro Rodríguez has been trained in personal and educational coaching, as well as in team systemic coaching by the ICF.

En el siglo XX se produce un renacimiento de la guitarra debido, fundamentalmente, a su consolidación como instrumento de concierto y la renovación del repertorio por parte de compositores no guitarristas.

A principios de dicho siglo figuras tan importantes como los guitarristas Andrés Segovia y Regino Sainz de la Maza instaron a compositores a ampliar la visión de la guitarra con obras de gran envergadura musical y a avanzar en la búsqueda de nuevas sonoridades y estéticas. La forma Sonata sirvió para crear un audaz repertorio para un instrumento que se pensaba limitado; y que impulsó a otros compositores no guitarristas a escribir para él.

El presente disco es una recopilación de este repertorio centrado entre los años 1925 y 1933 impulsado por dichos guitarristas. Las tres primeras Sonatas fueron dedicadas a Andrés Segovia y la última, la Sonata de Antonio José, a Regino Sainz.

La Sonata III fue compuesta en 1927 cuando el compositor mejicano Manuel M. Ponce estaba inmerso en el ambiente musical de París de la mano de su profesor Paul Dukas. La obra está concebida con un lenguaje que mezcla la influencia de la música romántica, en concreto su interés por Chopin, las tendencias musicales parisinas y su siempre afable disposición por satisfacer el gusto de Andrés Segovia por las sonoridades españolas.

En el primer movimiento encontramos el dramatismo propio de la música romántica con contrastes entre diferentes pasajes y una armonía rica en matices que ayuda a desplegar todo el potencial de su robusta melodía. En el segundo movimiento tenemos una melodía tradicional española,

se cree que de origen vasco, adornada con un eficaz contrapunto y una parte central muy evocadora de las tendencias impresionistas de la época. Finaliza la Sonata III con un rondó al más puro “estilo segoviano”: dramatismo romántico, pasajes virtuosos y sonoridades de influencia española.

Segovia mostró su gran satisfacción por esta obra en una de sus cartas enviadas a Ponce el 20 de julio de 1927: “Toda ella resulta muy bella, y es obra de consideración para la guitarra, el artista y el músico. Vuelvo a darte las gracias de todo corazón”.

Federico Moreno Torroba fue el primer compositor en responder a los requerimientos de Andrés Segovia de nuevas composiciones para la guitarra. La admiración y buen conocimiento de la guitarra por Moreno Torroba unido a una gran relación con Segovia hizo que fueran numerosas las obras que el compositor dedicara al guitarrista durante muchos años.

6

La Sonatina fue estrenada en París en 1925 ante una selecta audiencia entre los que se encontraba Maurice Ravel, el cual quedo muy impresionado.

Un evocador e impresionista segundo movimiento aparece enmarcado entre dos danzas de carácter español, una seguidilla manchega en el primer movimiento y una jota en el último. Torroba es famoso en España por sus numerosas zarzuelas pero en el extranjero sus obras para guitarra son las que le dieron fama internacional. El propio compositor mencionó muchas veces lo orgulloso que se sentía de que sus manuscritos pocas veces necesitaban de las correcciones de Segovia para ser tocados. Muestra ineludible de su gran conocimiento y amor por este instrumento.

La Sonata op. 61 para guitarra de Joaquín Turina es una pieza para guitarra solista que el autor

compuso en 1930. Según sabemos, comenzó los trabajos el 24 de octubre de 1930 aunque su estreno tuvo lugar el 29 de enero de 1932 por Andrés Segovia en la Academia de Santa Cecilia de Roma.

Turina, quien se definía a sí mismo como un compositor de carácter sevillano, compuso un primer movimiento de sonata donde lo que parece una introducción casi improvisada, termina siendo el primer tema y la idea motor. A esta idea tan original le contrasta un segundo tema “allegro tranquilo” lleno de lirismo. El segundo movimiento, en forma de canción, sugiere que sea visto como un canto agitanado acompañado. Turina parece haber logrado la fusión entre un cantaor y un tocaor flamenco. En el último movimiento, los continuos rasgueos, las escalas veloces y los ritmos enérgicos, junto a una repetición del segundo tema del primer movimiento, hacen que la sonata concluya con una gran unidad y vitalidad.

Antonio José Martínez Palacios fue alabado por

Ravel como “el compositor que llegaría a ser el más grande músico español del s. XX”. Pero su arresto y ejecución cerca de su casa en Burgos en 1936 durante la guerra civil truncaron la

carrera de este prometedor compositor. Sus obras quedaron en el más completo olvido. Gracias al trabajo de músicos y musicólogos se consiguió rescatar su trabajo y su vida para conocimiento mundial. Esto dio luz de nuevo a obras tan importantes como la Sonata para Guitarra.

La Sonata fue terminada el 23 de Agosto de 1933. Regino Sainz de la Maza, su destinatario, estrenó en Burgos el primer movimiento en Noviembre de 1934 y desde entonces permaneció en el anonimato hasta su publicación en 1990.

Enmarcada dentro de una estética más próxima a Francia que a España en lo musical, destaca por su gran ambición. Tanto por su duración y dificultad técnica como por el uso de todos los registros y posibilidades físicas y sonoras del instrumento, Antonio José concibió una guitarra sin límites y supo llevar, como pocos, las ideas impresionistas a la guitarra. Buen ejemplo de ello lo encontramos en su Minueto y Pavana Triste. Sin duda una de las grandes sonatas escritas para guitarra en la primera mitad de siglo XX.

Álvaro Rodríguez F.J.
www.alvarorodriguezfj.com

Álvaro Rodríguez F.J

Natural de Madrid, se formó en guitarra clásica en el Real Conservatorio Superior de Madrid con profesores como Eugenio Gonzalo, Manuel Estévez y Ricardo Gallen, entre otros. Compaginó su formación clásica con estudios de flamenco, jazz, improvisación y composición.

Realiza numerosos conciertos tanto como solista como formando parte de diferentes agrupaciones actuando en salas y teatros de España, Europa y Nueva York, donde estuvo viviendo, actuando e impartiendo lecciones.

Ha realizado grabaciones en directo para Radio Clásica de RNE y Televisión Española y ha publicado un CD de compositores españoles con obras de Albéniz, Turina, Falla, Rodrigo y Tárrega.

En 2006 apuesta por la composición de obras que fusionen la música clásica y el Jazz. Con un estilo muy personal organiza y dirige “Álvaro Rodríguez Trío” con composiciones y arreglos propios.

Actualmente es profesor de guitarra clásica en el Conservatorio Profesional Federico Moreno Torroba de Madrid y profesor de armonía, contrapunto, análisis de la música española y orientador académico en la Universidad TAI (Rey Juan Carlos I) de Madrid. Álvaro Rodríguez se ha formado en coaching educativo y personal, así como en coaching sistémico de equipos por el ICF.

Al segle XX es produeix un renaixement de la guitarra degut, principalment, a la seva consolidació com a instrument de concert i a la renovació del repertori que van fer compositors no guitarristes.

A principis d'aquest segle figures tan importants com els guitarristes Andrés Segovia i Regino Sainz de la Maza van animar a compositors a ampliar la visió de la guitarra amb la creació d'obres de gran envergadura musical i a avançar en la recerca de noves sonoritats i estètiques. La forma Sonata va servir per crear un audaç repertori per a un instrument que es pensava limitat; i que va estimular a altres compositors no guitarristes a escriure per aquest instrument.

Aquest disc és un recull d'aquest repertori centrat entre els anys 1925 i 1933 que els esmentats guitarristes van promoure. Les tres primeres Sonates van ser dedicades a Andrés Segovia i la darrera, la Sonata d'Antonio José, a Regino Sainz.

La Sonata III va ser composta el 1927 quan el compositor mexicà Manuel M. Ponce estava immers en l'ambient musical de París de la mà del seu professor Paul Dukas. L'obra està concebuda dins un llenguatge que barreja la influència de la música romàntica, en concret el seu interès per Chopin, les tendències musicals parisenques i la seva atent disposició per complaure el gust d'Andrés Segovia per les sonoritats espanyoles.

Al primer moviment trobem el dramatisme propi de la música romàntica amb contrastos entre diferents passatges i una harmonia rica en matisos que ajuda a desenvolupar tot el potencial de la seva ferma melodia. En el segon moviment escoltem una melodia tradicional espanyola, es creu que d'origen basc, adornada amb un eficaç contrapunt i una part central molt evocadora de les tendències impressionistes de l'època. Finalitza la Sonata III amb un rondó al més pur "estil segovià": dramatisme romàntic, passatges virtuoses i sonoritats d'influència espanyola.

Segòvia va mostrar la seva gran satisfacció per aquesta obra en una de les seves cartes enviades a Ponce el 20 de juliol de 1927: *"Toda ella resulta muy bella, y es obra de consideración para la guitarra, el artista y el músico. Vuelvo a darte las gracias de todo corazón"*.

Federico Moreno Torroba va ser el primer compositor a respondre a les peticions d'Andrés Segòvia de noves composicions per a la guitarra. L'admiració i bon coneixement de l'instrument per Moreno Torroba més la bona relació amb Segòvia van donar com a resultat nombroses obres dedicades pel compositor al guitarrista.

La Sonatina va ser estrenada a París el 1925

davant d'una distingida audiència entre la qual es trobava Maurice Ravel, que va quedar molt impressionat. Un evocador i impressionista segon moviment apareix emmarcat entre dues danses de caràcter espanyol, una *seguidilla* manxega en el primer moviment i una jota al darrer. Torroba és famós a Espanya per les seves nombroses sarsueles però a l'estranger les obres que li van donar més fama internacional van ser les seves obres per a guitarra. El mateix compositor va esmentar moltes vegades com de cofoi se sentia pel fet que els seus manuscrits poques vegades necessitaven de les correccions de Segòvia per a ser tocats; demostració del seu gran coneixement i amor per aquest instrument.

La Sonata op. 61 per a guitarra de Joaquín Turina és una peça per a guitarra solista que l'autor va

compondre en 1930. Segons sabem, va començar els treballs el 24 d'octubre de 1930 encara que la seva estrena va tenir lloc el 29 de gener de 1932 per Andrés Segòvia a l'Acadèmia de Santa Cecília de Roma.

Turina, que es definia a si mateix com un compositor de caràcter sevillà, va compondre un primer moviment de sonata on el que sembla una introducció gairebé improvisada, acaba sent el primer tema i la idea motor. A aquesta idea tan original li contrasta un segon tema "allegro tranquil" ple de lirisme. El segon moviment, en forma de cançó, suggereix que sigui vist com un cant agitanat acompanyat. Turina sembla haver aconseguit la fusió entre un *cantaor* i un *tocaor* flamenc. En l'últim moviment, els continus *rasgueos*, les escales vigoroses i els ritmes enèrgics, al costat d'una repetició del segon tema del primer moviment, fan que la sonata conclougui amb una gran unitat i vitalitat.

Antonio José Martínez Palacios va ser lloat per Ravel com "el compositor que arribaria a ser el més gran músic espanyol del s. XX". Però el seu arrest i execució prop de casa seva a Burgos el 1936 durant la guerra civil van escapar la carrera d'aquest prometedor

compositor. Les seves obres van quedar en el més complet oblit. Gràcies al treball de músics i musicòlegs es va aconseguir rescatar el seu treball i la seva biografia. Això va donar vida de nou a obres tan importants com aquesta Sonata per a Guitarra.

La Sonata consta acabada el dia 23 d'Agost de 1933. Regino Sainz de la Maza, el seu destinatari, va estrenar a Burgos el seu primer moviment al novembre de 1934 i des de llavors va romandre en l'anonimat fins a la seva publicació, l'any 1990.

Emmarcada musicalment dins d'una estètica més propera a França que a Espanya, destaca per la seva gran ambició. Tant per la seva durada i dificultat tècnica com per l'ús de tots els registres i possibilitats físiques i sonores de l'instrument. Antonio José va concebre una guitarra sense límits i va saber portar, com pocs, les idees impressionistes a la guitarra. Bon exemple d'això el trobem en el seu Minuet i Pavana Trista. Sens dubte una de les grans sonates escrites per a guitarra en la primera meitat de segle XX.

Álvaro Rodríguez F.J.
www.alvarorodriguezfj.com

Álvaro Rodríguez F.J

Natural de Madrid, es va formar en guitarra clàssica al Real Conservatori Superior de Madrid amb professors com Eugenio Gonzalo, Manuel Estévez i Ricardo Gallen, entre d'altres. Va compaginar la seva formació clàssica amb estudis de flamenc, jazz, improvisació i composició.

Realitza nombrosos concerts tant com a solista com formant part de diferents agrupacions, actuant en sales i teatres d'Espanya, Europa i Nova York, on va estar vivint, actuant i impartint lliçons.

Ha realitzat enregistraments en directe per *Radio Clásica* de RNE i Televisió Espanyola i ha publicat un CD de compositors espanyols amb obres d'Albéniz, Turina, Falla, Rodrigo i Tàrraga.

El 2006 aposta per la composició d'obres que fusionin la música clàssica i el Jazz. Amb un estil molt personal organitza i dirigeix "Álvaro Rodríguez Trio" amb composicions i arranjaments propis.

Actualment és professor de guitarra clàssica al Conservatori Professional Federico Moreno Torroba de Madrid i professor d'harmonia, contrapunt, anàlisi de la música espanyola i orientador acadèmic a la Universitat TAI (Rei Joan Carles I) de Madrid. Álvaro Rodríguez s'ha format en coaching educatiu i personal, així com en coaching sistèmic d'equips per l'ICF.

MANUEL PONCE (1882-1948)

Sonata III

1	Allegro moderato	7:05
2	Canción. Andante	3:43
3	Allegro non troppo	5:42

FEDERICO MORENO TORROBA (1891-1982)

Sonatina

4	Allegretto	4:00
5	Andante	4:49
6	Allegro	4:20

JOAQUÍN TURINA (1882-1949)

Sonata

7	Allegro. Allegretto tranquillo	4:08
8	Andante	4:05
9	Allegro vivo	3:16

ANTONIO JOSÉ (1902-1936)

Sonata

10	Allegro moderato	7:29
11	Minueto	3:08
12	Pavana triste. Lento	5:40
13	Final. Allegro con brio	4:53

Enregistrament realitzat els dies 30 de juny i 2 de juliol de
2014 al Centro Cultural La Torre de Guadarrama. Madrid

Preses de so i edició: Gonzalo Noqué

