

NAXOS

RODRIGO

Guitar Music • 1

Sonata giocosa

Por los campos de España

Tres piezas españolas

Tonadilla

Fandango del ventorrillo

Jérémy Jouve,
Judicaël Perroy,

Guitars

Joaquín
RODRIGO
(1901-1999)

Tres piezas españolas	11:49
1 Fandango	4:01
2 Passacaglia	5:03
3 Zapateado	2:45
Sonata giocosa	11:10
4 Allegro moderato	4:00
5 Andante moderato	4:07
6 Allegro	3:03
Por los campos de España	26:13
7 En los trigales	4:26
8 Junto al Generalife	5:28
9 Bajando de la meseta	6:03
10 En tierras de Jerez	4:52
11 Entre olivares	5:24
Tonadilla (for two guitars) *	11:39
12 Allegro ma non troppo	2:28
13 Minueto pomposo: Andante	5:33
14 Allegro vivace	3:38
15 Fandango del ventorrillo (arr. for two guitars by Pepe Romero) *	1:44

Jérémy Jouve, Guitar
Judicaël Perroy, Guitar*

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Guitar Music, Volume 1

Joaquín Rodrigo, composer of the renowned guitar concerto, *Concierto de Aranjuez*, is acknowledged as one of the great Spanish composers of the twentieth century. He extended the romantic impressionist tradition of Albéniz, Granados and Falla, but was deeply influenced by French music, having studied from 1927 to 1932 with Paul Dukas in Paris. Though blind from childhood, Rodrigo wrote almost two hundred works, including orchestral, choral and ballet music, many concertos, a host of songs, and a quantity of instrumental solos for pianoforte, guitar, violin, cello, and other instruments.

The composer's contribution to the guitar is now appreciated as one of the central pillars of the concert repertoire. Over the years Rodrigo explored the Spanish nature of the guitar, responding to the distinguished history of plucked instruments going back to the sixteenth century. Many strands of Iberian culture, including Catalan, Valencian, flamenco and folk-song, as well as elements from European music north of the Pyrenees, are integrated in his guitar writing and his achievement remains central in the instrument's development since the 1940s.

Rodrigo's compositions for solo guitar comprise no more than some 25 titles. Yet the significance of his output is far greater than the sum of its parts because of his extraordinary insight into the nature of the guitar, developed over decades. His works for the instrument range between *Zarabanda lejana* (Distant Sarabande) (1926), and his final contribution to the repertoire, *Dos pequeñas fantasías* (Two Little Fantasias) of 1987. Often Rodrigo wrote nothing for guitar for several years, being occupied during these periods with his normal creation of hundreds of pages of music for concertos, orchestral and choral works, songs, piano and other instrumental pieces.

Joaquín Rodrigo, a concert pianist, who had also

studied the violin during his childhood, never played the guitar, though once, in a casual moment, he was photographed holding one. The fact that Rodrigo was not a guitarist may explain some of the technical intricacies in many of his pieces, including above all, the *Concierto de Aranjuez*. Certainly Rodrigo remained indifferent to the usual limitations of the guitar in his compositions. Once he imagined a sound it had to be played whatever the protests of the player. This applied equally to other instruments. When the composer produced a concerto *Concierto como un divertimento*, for Julian Lloyd Webber, the British cellist, only to be informed that some passages appeared rather too difficult, Rodrigo strenuously objected, adding a few more notes to the score for good measure.

Rodrigo's guitar music is full of variety and contrast. He wrote no progressive studies or 'easy' pieces to tempt students. Every composition is a committed artistic statement intended to do honour to Spain's national instrument by extending its expressive capabilities. Thus the works range from impressionistic geographically inspired vignettes to the more challenging forms of sonatas and distilled essences of traditional dances, as well as some masterpieces that are distinctly in a genre of their own.

It took a few years for Rodrigo's solo guitar works to achieve the acknowledgement they deserved. To some extent they were overshadowed for decades by the mighty mountain of the *Concierto de Aranjuez*, but from the 1960s onwards, the impetus gathered and Rodrigo was ultimately appreciated as one of the great creative composers for the twentieth-century guitar. What could be better than an integral recording of Rodrigo's guitar works to continue this process of enjoyment and understanding of his supreme contribution to the instrument's long and noble history?

Tres piezas españolas (Three Spanish Pieces),

dedicated to Andrés Segovia, were composed in 1954, the same year as Rodrigo's second guitar concerto, *Fantasia para un gentilhombre* (Fantasia for a Gentleman). *Fandango*, with its 'wrong note' beginning, contains fine moments of lyricism accompanied by colourful chords, as well as many brilliant passages of triplets in which the player's dexterity is exploited to the full. The composer wrote about this piece: *The fandango was a very popular dance in the eighteenth century; it was the dance both of the nobility and the masses...The fandango is a slow dance and sometimes includes ballads which are sung. Its origin is uncertain though many experts claim the fandango is of Arabian descent. Except in the trio of this central section, this Fandango does not employ popular themes, but it is inspired by the sevillanas, an extremely intricate folk-dance. The melodic style reflects the gallantry and pomp of the eighteenth century in Spain and especially in Madrid.* The second movement, *Passacaglia*, more introspective in character, reveals how resonant a single line can be on the guitar, especially on the bass strings. Gradually the figurations over the repeated ground become more complex through succeeding sections until a chordal *rasgueado* (strumming) takes us into the atmosphere of the indigenous guitar of Spain, but with slightly altered chords from what might be expected. The harp-like brilliance of the following section precedes a *figato* coda in fandango rhythm. The transition from the pensive opening to the vigorous finale is a masterly piece of composing requiring a fine judge of pace and shading from the performer. *Zapateado* is a virtuosic demonstration of the rhythms of the flamenco dance famed for its skilful footwork. Its perpetual motion, inventive modulation and subtle rhythms create not only picturesque images of vigorous choreography but also provide a dramatic climax to the triptych.

Sonata giocosa, Rodrigo's first sonata for the guitar, was composed in 1958 and dedicated to Renata Tarragó, an earlier editor of the *Concierto de Aranjuez*.

The work is naturally good-humoured, following concepts of the 'sonatina' rather than the weightier precedents implied by 'sonata'. The opening *Allegro moderato* contains several echoes and associations from other works, such as the 'wrong note' and dissonant chord concepts of *Fandango* from *Tres piezas españolas*, the downward triple runs reminiscent of the *Concierto de Aranjuez*, and rapid scale passages in quasi-flamenco mode. The slow movement, *Andante moderato*, relies on a lightly dotted rhythm interspersed with the A major of the outer sections. A composer can hardly be *giocoso* (Italian for 'jocose, playful, jesting') at a more leisurely tempo but this *Andante moderato* has charm and elegance and the thematic implications of its opening bars are fully explored. The Spanish writer, Sergio Fernández Bravo, described the piece as 'like a pavana, lento, solemn, full of reveries and references to a past steeped in history'. The final *Allegro* is a vigorous *zapateado* dance in six/eight time, with strummed chords, and a strong flamenco flavour, reinforcing the predominant mood of wit and gaiety.

Por los campos de España (In the Spanish Countryside) is a group of impressionistic pieces written over several years. The first of these, *En los trigales* (In the Wheatfields) was composed during a short summer visit to northern Spain in 1938 after Rodrigo had spent several years abroad. It can be viewed both as a stimulating portrait of the Spanish landscape and as a song of joyous homecoming after long absence.

Junto al Generalife (Close by the Generalife) (c.1955), was dedicated to the eminent German guitarist, Siegfried Behrend. The Generalife was the pleasure palace, with beautiful gardens, of the former kings of Granada, its name derived from the Arabic, *Gennat-Alarif* – 'the gardens of the architect'. Situated on the slopes of the Cerro del Sol, the Generalife overlooks the city. The composition is in two parts. The introduction is a gentle *lento e cantabile*, with fast scale

passages in quasi-improvisatory style punctuated by full chords. An *Allegro* follows, reminiscent of the *malagueña*. The middle section consists of the melodic *tremolo* recalling the themes of the *granadinas*, the flamenco form originating among the gypsies of Granada. The final pages present the recapitulation and a coda which includes passages of fiery descending triplets.

Bajando de la meseta (Coming Down from the Plateau) was completed in 1954, and dedicated to Nicolás Alfonso, Professor of Guitar at the Brussels Conservatoire. Rodrigo explained the background to the work: *The plateau (meseta) referred to is the one that forms the region of Castilla la Nueva; coming down from this plateau we reach Andalusia and in this imaginary and musical journey we are suddenly confronted by loud singing that echoes out to the wide horizon and then changes into a quick, trembling dance. It is the real, bewitching Andalusia, with its pulsing rhythms, which rewards the traveller after the long journey.*

En tierras de Jerez (In the Lands of Jerez), written for the famous Austrian guitarist, Luise Walker, was published originally in *Antología per Chitarra* (Ricordi, 1973), along with compositions such as Poulenc's *Sarabande* (his only work for guitar) and Petrassi's *Suoni notturni*. Jerez is the sherry producing area of Spain around Jerez de la Frontera, some sixty kilometres from Seville on the way to Cádiz. Sherry was first exported to England from there in the reign of Henry VII. Originally the town was the Roman settlement called *Asido Caesaris*, so the word 'sherry' may distantly evoke the name of Caesar. Later Jerez became a Moorish settlement until recaptured in 1264 by Alfonso X. The composition offers a variety of moods and some exquisite melodic moments. The quiet opening, in six/eight time, deploys once again the single line concept culminating in tersely rhythmic chords. The theme returns (after the chords), stated an octave higher, ending in a rapid scale run. An intriguing

section with strummed six-string chords follows, conjuring up images of the Andalusian guitar glimpsed from afar. After a melody in the bass accompanied by treble chords, an intricate arpeggio episode (broken into by further chords) is introduced. This part also ends with a virtuosic scale across the length of the fingerboard. The climax consists of strummed chords, a repeat of the bass melody section, and a further hearing of the original theme.

Entre olivares (Among Olive Groves), dedicated to Manuel López Ramos, was first published by Ediciones Musicales Madrid (1958) in company with *En los trigales* (edited by Narciso Yepes). It begins with discordant triplet chords (such as a chord of G major set against an augmented fourth, the C sharp). The energy of the piece, a rapid *allegro*, suggests that *Entre olivares* is less a serene amble through twisted little trees on Spanish hillsides than a boisterous peasant dance. The middle section presents a characteristic device of Rodrigo – a melodic line articulated on the bass strings contrasted against *allegro gracioso* quaver passages featuring the use of alternating pedal notes and rapid movement on the treble strings. The opening theme returns, with a frenetic coda, the last bars marked *acelerando* and *siempre acelerando*.

In 1960 Rodrigo composed *Tonadilla* for two guitars, a work which demonstrates the composer's mastery of guitar idioms. Dedicated to the esteemed Presti-Lagoya Duo, the perfect appropriateness of the duo writing, the high level of virtuosity demanded, and the breadth of the sonata-like structure, reveal Rodrigo at full creative stretch. Rodrigo, in a short note, observed how the *tonadilla* is related to the Italian *intermezzo*, a musical interlude played between acts of a theatrical presentation, whether burlesque or tragedy, and thus a flexible form capable of expressing many diverse moods. *Tonadilla* is made up of brief themes developing in the style of a sonata as the three movements conjure up individual scenes according to the listener's imagination. The language of *Tonadilla* is

lucid and logical, inspired by the music of Scarlatti but absorbing within the first movement bitonal passages representative of both the twentieth-century and the traditional influence of Scarlatti's harmonic writing.

Fandango del ventorrillo (Fandango of the Little Tavern) was originally a piano piece written in 1938, dedicated to Emile Trépard, a Parisian friend of the composer, and included in the suite *Cuatro piezas para piano* (Four Pieces for Piano). Emilio Pujol, guitarist and scholar, arranged this for two guitars and it was first published in Paris by Max Eschig in 1965. A subsequent arrangement by Pepe Romero was published by Ediciones Joaquín Rodrigo, Madrid, in 1993.

The pianists, Gregory Allen and Linton Powell, described this as 'another of Rodrigo's masterly exercises in two-part counterpoint...full of unexpected quirks such as off-beat accents, overlapping phrases, vehement interruptions, mercurial harmonic twists –

and a diabolical little drumroll'. The piece certainly displays considerable indebtedness to the late Baroque, exploring harpsichord figurations with implications of the *toccata* style in dexterity and lightness of mood. Moreover, the repeated notes of the opening theme have various similarities with the melodic vitality of *En los trigales*, composed the same year. The transferring of *Fandango del ventorrillo* from pianoforte to plucked strings seems entirely natural, enhancing the piece by bringing it closer to the timbres and spirit of the eighteenth-century keyboard.

Graham Wade

Graham Wade is the author of *Joaquín Rodrigo, A Life in Music*, *Distant Sarabandes: The Solo Guitar Music of Joaquín Rodrigo* and *Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez*.

Jérémy Jouve

Jérémy Jouve, 2003 winner of the First Prize of the International Guitar Competition organized by the Guitar Foundation of America, enjoys an international concert career, playing in some of the world's most important festivals. Born in 1979, he began studying the guitar in Chambéry, France, and obtained at the early age of thirteen the Premier Prix of the Grenoble Conservatoire National de Région, enabling him to be admitted to the studio of Eric Franceries, who was to become extremely important to Jouve's early musical development. Moving to Paris when he was eighteen, he studied with Alberto Ponce at the Ecole Normale de Musique/Alfred Cortot and at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMDP), where he was also a student of Roland Dyens. After graduating with degrees in guitar and chamber music, he decided to broaden his musical horizons, and elected to join an advanced training course under László Hadady, oboe soloist of the Paris-based Ensemble Intercontemporain. Already an award-winner at several international competitions, in 2002 he won First Prize at the Tychy International Guitar Competition (Poland), followed by First Prize at the prestigious

International Guitar competition organized in Mexico during November 2003 by the Guitar Foundation of America. Following this success, he embarked upon a forty-recital tour of the United States, Canada and Mexico during the 2004-2005 season. Jérémy Jouve's career has taken him to some of the most important stages and festivals of the musical world, including Moscow's Tchaikovsky Hall, Germany's Iserlhorn Guitar Symposium, the French National Radio Festival, the Saltillo International Guitar Festival in Mexico, the Alliances Françaises of India, and elsewhere in Poland, the Czech Republic, Hungary, Greece, Italy, Switzerland and Macedonia, among other countries. He is regularly invited for live performances on French National Radio, and has always been active in a diverse array of musical projects. Among his many interests are jazz, Indian classical music, and contemporary music, which has found him playing the electric guitar in various ensembles. A seasoned chamber musician, he regularly performs in several chamber music groups, in association with Sébastien Droy, and with Judicaël Perroy, with whom Jouve has formed a duo currently enjoying widespread attention. Jérémy Jouve released his first solo compact disc on the Naxos label in 2004 (Naxos 8.557597).

Jérémy Jouve plays a guitar made by Alfonso Ramos, except in the two duets where he plays a guitar made by Greg Smallman which was kindly loaned to him by Atahualpa Ferly.

jeremy_jouve@hotmail.com
duoperroyjouve@hotmail.fr

<http://www.jeremyjouve.com>

Photo: Michel Pham

Judicaël Perroy

Judicaël Perroy was born in Paris in 1973, and began guitar studies at the Paris Academy of Music at the age of seven. From 1983 to 1988, he studied with Delia Estrada, then with Raymond Gratien at the National School Academy of Aulnay-sous-Bois. An acknowledged prodigy by the age of eleven, he played two Vivaldi concertos conducted by André Girard at Le Mans in 1984 and won the Second Prize of the International Competition of the Ile-de France at the age of fourteen. In 1988 he was awarded a unanimous First Prize with a special mention at the Academy of Aulnay-sous-Bois. His studies continued under the tutelage of Roberto Aussen and Daniel Lavialle. In 1992 he won a unanimous first prize and the audience prize at the René Bartoli International Competition. Two years later he was awarded his diploma at the Ecole Normale of Paris, where he was a pupil of Alberto Ponce, and triumphed in the Seventh International Competition of Bourg-Madame, a competition in which the audience selects the prize-winner. In 1996 he graduated from the Paris National Conservatoire of Music, earning the highest placement in his class, and in October 1997 won the Guitar Foundation of America

International Solo Competition in La Jolla, California, followed by his Winner's Tour of the Americas, giving over sixty concerts and master-classes. Since then Judicaël Perroy has toured extensively in France, and to Guadeloupe, Tahiti, Martinique, Germany, Spain, Portugal, Italy, Denmark, Russia, Yugoslavia, Singapore, Australia, the United States, Mexico, and Canada. He has made a number of recordings, and also teaches at the National Academy of Aulnay-sous-Bois near Paris.

Judicaël Perroy plays a guitar made by Greg Smallman.

duoperroyjouve@hotmail.fr

Photo: Carole Epinette

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Musique pour guitare, vol. 1

Joaquín Rodrigo (1901-1999), auteur du *Concierto de Aranjuez*, le célèbre concerto pour guitare, est considéré comme l'un des compositeurs espagnols majeurs du XXe siècle. Il développa la tradition romantique impressionniste d'Albéniz, de Granados et de Falla, mais fut profondément influencé par la musique française, ayant étudié avec Paul Dukas à Paris (1927-1932). Bien qu'aveugle depuis l'enfance, Rodrigo écrivit près de deux cents œuvres, dont des pages orchestrales et chorales et de la musique de ballet, de nombreux concertos, des dizaines de mélodies et quantité de solos instrumentaux pour pianoforte, guitare, violon, violoncelle, etc.

La contribution du compositeur pour la guitare est aujourd'hui considérée comme une part essentielle du répertoire de concert. Avec les années, Rodrigo explora la nature hispanique de la guitare, faisant écho à la prestigieuse histoire des instruments à cordes pincées, qui remonte au XVIe siècle. De nombreux traits culturels ibériques (qu'ils proviennent de Catalogne, du pays valencien, qu'ils s'apparentent au flamenco ou aux mélodies populaires) ainsi que des éléments de musique européenne du nord des Pyrénées sont intégrés dans son écriture pour guitare et sa production demeure cruciale dans le développement de cet instrument depuis les années 1940.

Les compositions de Rodrigo pour la guitare seule ne comprennent pas plus de deux douzaines de titres, et pourtant le poids de ces œuvres est bien plus grand que leur somme, grâce à son extraordinaire perception de la nature de la guitare, qu'il développa pendant des décennies. Ses œuvres pour cet instrument vont de *Zarabanda lejana* (Sarabande lointaine) (1926) jusqu'à son ultime contribution au répertoire, *Dos pequeñas fantasías* (Deux petites Fantaisies) de 1987. Il arriva souvent que Rodrigo n'écrive rien pour la guitare

durant plusieurs années, étant alors comme toujours occupé à créer des centaines de pages de musique, concertos, pièces orchestrales et chorales, mélodies, pièces pour piano et autres morceaux instrumentaux.

Joaquín Rodrigo, qui était pianiste de concert et avait également étudié le violon durant son enfance, ne joua jamais de guitare, même s'il existe une photo prise par hasard de lui avec une guitare à la main. Le fait que Rodrigo ne soit pas guitariste explique peut-être certaines des difficultés techniques de bon nombre de ses œuvres, et notamment du *Concierto de Aranjuez*. À l'évidence, lorsqu'il composait, le compositeur demeurait indifférent aux habituelles limitations de la guitare. Une fois qu'il imaginait une sonorité, il fallait la jouer, et ce malgré les éventuelles protestations de l'interprète. (Ceci valait aussi pour d'autres instruments : lorsque le compositeur produisit son *Concierto como un divertimento* pour Julian Lloyd Webber, le violoncelliste britannique l'informa que certains passages lui semblaient un peu trop difficiles, mais Rodrigo se montra inflexible, allant même jusqu'à ajouter quelques notes supplémentaires à la partition pour faire bonne mesure !)

La musique pour guitare de Rodrigo est variée et contrastée. Il n'écrivit pas d'études progressives ou de morceaux 'faciles' pour amadouer les élèves. Chaque composition est une prise de position artistique engagée, conçue pour faire honneur à l'instrument national espagnol en développant ses capacités expressives. Ainsi les œuvres vont-elles de vignettes impressionnistes inspirées par la géographie espagnole à des formes-sonate plus ardues ou des quintessences de danses traditionnelles, sans compter certains chefs-d'œuvre d'un genre qui leur est propre.

Il fallut quelques années aux œuvres pour guitare seule de Rodrigo pour obtenir la reconnaissance

qu'elles méritaient. Dans une certaine mesure, le sommet que constituait le *Concierto de Aranjuez* leur fit de l'ombre pendant des décennies. Mais à partir des années 1960, le mouvement fut lancé et Rodrigo enfin apprécié comme l'un des grands créateurs pour guitare du XXe siècle. Quoi de mieux qu'une intégrale de ses œuvres pour guitare pour perpétuer ce processus d'appréciation et de compréhension de sa souveraine contribution à la longue et noble histoire de cet instrument ?

Les *Tres piezas españolas* (Trois Pièces espagnoles), dédiées à Andrés Segovia, furent composées en 1954, la même année que le deuxième concerto pour guitare de Rodrigo, la *Fantasia para un gentilhomme* (Fantaisie pour un gentilhomme). Avec son début sur une 'fausse note', le *Fandango* renferme de beaux moments de lyrisme accompagnés par des accords colorés, ainsi que de nombreux passages brillants de triolets dans lesquels la dextérité de l'interprète est exploitée au maximum.

Au sujet de ce morceau, le compositeur écrivit : *Le fandango était une danse très populaire au XVIIIe siècle ; c'était à la fois la danse de la noblesse et celle du peuple... Le fandango est une danse lente qui inclut parfois des ballades chantées. Son origine reste incertaine, même si certains experts soutiennent que le fandango est d'origine arabe. A part dans le trio de cette section centrale, ce Fandango n'utilise pas de thèmes populaires, mais il est inspiré par les sevillanas, une danse populaire extrêmement complexe. Le style mélodique reflète la galanterie et l'apparat du XVIIIe siècle en Espagne et notamment à Madrid.*

Le second mouvement, *Passacaglia*, de caractère plus introspectif, révèle combien une seule ligne peut avoir de résonance à la guitare, notamment sur les cordes graves. Peu à peu, les figurations sous-tendues par la basse répétée se font plus complexes par sections successives jusqu'à ce qu'un *rasgado* (raclement des cordes) par accords nous entraîne dans l'atmosphère de la guitare autochtone espagnole, mais avec des accords

légèrement altérés par rapport à ce à quoi l'on pourrait s'attendre. L'éclat de la section suivante, qui évoque la harpe, précède une coda *fugato* sur un rythme de fandango. La transition depuis la pensive ouverture du robuste finale est une composition magistrale qui requiert une fine évaluation de la cadence et des nuances de la part de l'interprète. Le *Zapateado* est une démonstration virtuose des rythmes de danse du flamenco, réputé pour l'adresse de ses pas. Son mouvement perpétuel, ses modulations inventives et ses rythmes subtils créent non seulement des images pittoresques de chorégraphie vigoureuses, mais donnent également son apogée dramatique au triptyque.

La *Sonata giocosa*, première sonate de Rodrigo pour la guitare, fut composée en 1958 et dédiée à Renata Tarragó, qui avait édité le *Concierto de Aranjuez*. L'ouvrage présente une bonne humeur naturelle, correspondant plus à une idée de 'sonatina' qu'à eux précédents plus imposants auxquels renvoie le terme de 'sonate'. L'*Allegro moderato* initial contient plusieurs échos et liens avec d'autres œuvres, comme les idées de la 'fausse note' et de l'accord dissonant du *Fandango des Tres piezas españolas*, les triples roulades descendantes rappelant le *Concierto de Aranjuez* et les rapides passages de gammes en mode quasi-flamenco.

Le mouvement lent, *Andante moderato*, s'appuie sur un rythme légèrement pointé parsemé d'accords bien assis, la tonalité de mi mineur contrastant ici avec le la majeur des sections externes. Difficile pour un compositeur de se montrer *giocoso* ('joyeux ou espiègle' en italien) à un tempo plus languide, mais cet *Andante moderato* a du charme et de l'élégance, et les implications thématiques de ses mesures d'ouverture sont méticuleusement explorées. Pour l'écrivain espagnol Sergio Fernández Bravo, ce morceau était 'comme une pavane, lent, solennel, plein de rêveries et de références à un passé chargé d'histoire'. L'*Allegro* final est un vigoureux *zapateado* à 6/8, avec des

accords grattés et un entêtant parfum de flamenco, renforçant l'atmosphère prédominante d'humour et de gaieté.

Por los campos de España (A travers les champs d'Espagne) est un groupe de morceaux impressionnistes écrits sur plusieurs années. Le premier d'entre eux, *En los trigales* (Dans les champs de blé), fut composé au cours d'une brève visite dans le nord de l'Espagne en 1938, après que Rodrigo eut longuement séjourné à l'étranger. On peut le voir à la fois comme une stimulante peinture du paysage espagnol et comme un chant de joyeux retour au pays après une longue absence.

Junto al Generalife (Près du Generalife) (env.1955) fut dédié à l'éminent guitariste allemand Siegfried Behrend. Entouré de magnifiques jardins, le Generalife était le palais de plaisance des anciens souverains de Grenade, et tire son nom de l'arabe *Gennat-Alarif* – 'les jardins de l'architecte'. Situé sur les pentes du Cerro del Sol, le Generalife domine la ville.

La composition est en deux parties. L'introduction est un tendre *lento e cantabile*, avec de rapides passages de gammes en style quasi-improvisatoire ponctué d'accords pleins. Vient ensuite un *Allegro*, rappelant la *malagueña*. La section centrale se compose de trémolos mélodiques rappelant les thèmes des *granadinas*, la forme de flamenco puisant son origine chez les bohémiens de Grenade. La page finale présente la récapitulation et une coda qui comprend des passages d'impétueux triolets descendants.

Bajando de la meseta (En descendant de la Meseta) fut achevé en 1954 et dédié à Nicolás Alfonso, professeur de guitare au Conservatoire de Bruxelles. Rodrigo décrit ainsi le décor de son œuvre: *La Meseta (ou plateau) dont il est question est celle qui constitue la région de Castilla la Nueva ; en descendant de ce plateau, on arrive en Andalousie, et durant ce voyage imaginaire et musical, nous sommes soudain confrontés à un chant retentissant qui résonne*

sur le vaste horizon puis devient une danse rapide et trémulante. Voilà la véritable, l'envoûtante Andalousie, avec ses rythmes lancinants, qui récompense le voyageur après son long périple.

En tierras de Jerez (Sur les terres de Jerez), écrit pour la célèbre guitariste autrichienne Luise Walker, fut d'abord publié dans l'*Antología per Chitarra* (Ricordi, 1973), aux côtés de compositions telles que la *Sarabande* de Poulenc (sa seule œuvre pour guitare) et les *Suoni notturni* de Petrassi. Jerez est la région d'Espagne qui produit le xérès, aux environs de Jerez de la Frontera, à une soixantaine de kilomètres de Séville en direction de Cádiz. Le xérès (ou *sherry* pour les Anglais fut d'abord exporté vers l'Angleterre durant le règne de Henry VII (1485-1509). A l'origine, la ville était une colonie romaine nommée *Asido Caesaris*, aussi le mot 'xérès' évoque-t-il peut-être de manière lointaine le nom de César. Plus tard, Jerez devint une localité maure avant d'être reconquise en 1264 par Alphonse X.

La composition présente diverses atmosphères et plusieurs moments mélodiques délicieux. La paisible ouverture à 6/8 développe une fois encore l'idée de ligne soliste culminant dans des accords sévèrement rythmiques. Le thème reparait (après les accords), énoncé une octave plus haut et s'achevant par des gammes très rapides. Une étonnante section avec des accords de six cordes grattées commence alors, évoquant des images de guitare andalouse entrevue au loin. Après une mélodie à la basse accompagnée par des accords des cordes aiguës, c'est le début d'un épisode d'arpèges alambiqués (envahi par de nouveaux accords). Cette partie s'achève également par une gamme virtuose sur toute la longueur de la touche. L'apogée est constitué d'accords grattés, avec une reprise de la section de mélodie de basse et une nouvelle énonciation du thème original.

Entre olivares (Parmi les champs d'oliviers), dédié à Manuel López Ramos, fut d'abord publié par les Ediciones Musicales Madrid (1958) en compagnie de

En los trigales (édité par Narciso Yepes). Il commence par des accords par triolets discordants (comme par exemple un accord de sol majeur contrasté avec une quarte augmentée, l'ut dièse). L'énergie de ce morceau, un rapide *allegro*, donne à penser que *Entre olivares* est moins une sereine déambulation à travers de petits arbres noueux sur des collines ibères qu'une tapageuse danse espagnole.

La section centrale présente un procédé caractéristique de Rodrigo – une ligne mélodique articulée sur les cordes basses faisant contraste avec des passages de croches *allegro gracioso* et l'utilisation de notes de pédales alternées et d'un rapide mouvement sur les cordes aiguës. Le thème d'ouverture revient, avec une coda effrénée, les dernières mesures étant marquées *accelerando* et *siempre accelerando*.

En 1960, Rodrigo composa sa *Tonadilla* pour deux guitares, œuvre qui démontre sa maestria en la matière. Elle est dédiée au Duo Presti-Lagoya, qu'il estimait, et la parfaite pertinence de l'écriture à deux voix, le haut niveau de virtuosité qu'elle exige et l'ampleur de sa structure apparentée à une forme-sonate révèlent Rodrigo sous son jour le plus créatif.

Dans un bref commentaire, Rodrigo faisait remarquer que la *tonadilla* est apparentée à l'*intermezzo* italien, interlude musical qui était joué entre les actes d'un spectacle théâtral, soit burlesque, soit tragique, et ainsi une forme flexible capable d'exprimer les caractères les plus variés. La *Tonadilla* est constituée de courts thèmes se développant dans le style d'une sonate tandis que les trois mouvements conjurent des scènes individuelles au gré de l'imagination de l'auditeur. Le langage de cette pièce est lucide et logique, inspiré par la musique de Scarlatti mais absorbant au sein de son premier mouvement des passages bitonaux représentatifs à la fois du XXe siècle et de l'influence traditionnelle de l'écriture harmonique de Scarlatti.

À l'origine, le *Fandango del ventorrillo* (Fandango de la petite taverne) était une petite pièce pour piano écrite en 1938, dédiée à Emile Trépard (un ami parisien du compositeur), et elle était incluse dans la suite *Cuatro piezas para piano* (Quatre Pièces pour piano). Emilio Pujol, guitariste et musicologue, l'arrangea pour deux guitares et elle fut publiée pour la première fois à Paris par Max Eschig en 1965. Un arrangement ultérieur de Pepe Romero fut publié par les Ediciones Joaquín Rodrigo de Madrid en 1993.

Les pianistes Gregory Allen et Linton Powell la décrivent comme 'un autre des magistraux exercices de Rodrigo dans le domaine du contrepoint à deux voix... plein d'excentricités inattendues comme des accents sur des temps faibles, des phrases qui se chevauchent, de véhémentes interruptions, des changements harmoniques rapides comme l'éclair... et un diabolique petit roulement de tambour'. A n'en pas douter, cette pièce doit beaucoup à la fin de l'ère baroque, explorant des figurations de clavecin non sans évoquer la dextérité et la légèreté du style de la *toccata*. En outre, les notes répétées du thème d'ouverture présentent plusieurs similitudes avec la vitalité mélodique de *En los trigales*, composé la même année. Le transfert du *Fandango del ventorrillo* du pianoforte aux cordes pincées semble entièrement naturel, rehaussant la beauté du morceau en le rapprochant des sonorités et de l'esprit du clavier du XVIIIe siècle.

Graham Wade

Traduction : David Ylla-Somers

Graham Wade est l'auteur de *Joaquín Rodrigo, A Life in Music, Distant Sarabandes: The Solo Guitar Music of Joaquín Rodrigo* et *Joaquín Rodrigo: Concerto de Aranjuez*.

Joaquín Rodrigo, composer of the celebrated guitar concerto, *Concierto de Aranjuez* (Naxos 8.555841), is acknowledged as one of the great Spanish composers of the twentieth century. Although his compositions for solo guitar comprise no more than some 25 titles, each one is a committed artistic statement intended to do honour to Spain's national instrument by extending its expressive capabilities. The works range from impressionistic geographically-inspired vignettes to more challenging forms, such as the *Sonata giocosa*, Rodrigo's first sonata for the guitar, and distilled essences of traditional dances, such as the *fandango* in *Tres piezas españolas*, as well as some masterpieces that are distinctly in a genre of their own.

Joaquín
RODRIGO
(1901-1999)
Guitar Music • 1

Tres piezas españolas

1 Fandango	4:01
2 Passacaglia	5:03
3 Zapateado	2:45

Sonata giocosa

4 Allegro moderato	4:00
5 Andante moderato	4:07
6 Allegro	3:03

Jérémy Jouve, Guitar • Judicaël Perroy, Guitar*

Por los campos de España 26:13

7 En los trigales	4:26
8 Junto al Generalife	5:28
9 Bajando de la meseta	6:03
10 En tierras de Jerez	4:52
11 Entre olivares	5:24

Tonadilla (for two guitars) * 11:39

12 Allegro ma non troppo	2:28
13 Minueto pomposo: Andante	5:33
14 Allegro vivace	3:38
15 Fandango del ventorrillo	1:44

(arr. for two guitars by Pepe Romero) *

Recorded at St. John Chrysostom Church, Newmarket, Canada, 6-9 July 2006 • Producers: Norbert Kraft & Bonnie Silver • Engineer: Norbert Kraft • Editor: Norbert Kraft • Booklet notes: Graham Wade
 Publishers: Schott Musik (1-3), J & W Chester, Ltd., London (4-6), Ediciones Joaquín Rodrigo, Spain (7, 9-15),
 Bote & Bock, Berlin (8) • Cover image: Guitar Head (Marcel Nijhuis / Dreamstime.com)