

THE GUITAR MUSIC OF
FERNANDO
SOR (1778-1839)

Agustín Maruri, *guitar.*

SUPER AUDIO CD

2CD's

CD 1

1. ANDANTE LARGO Op.5 n°5	6:12
2. SONATA Op. 15, n° 2	7:38
3. FANTASIA Op. 12, n° 4	16:36
4. ANDANTINO Op.2, n° 3	3:07
5. INTRODUCTION ET VARIATIONS SUR UN THEME DE MOZART, Op.9	7:58
6. ETUDE Op. 6 ,n° 2, <i>Andante Allegro</i>	1:02
7. ETUDE Op. 6, n° 8, <i>Andantino</i>	1:43
8. ETUDE Op. 6, n° 11, <i>Allegro moderato</i>	2:48
9. ETUDE Op. 6, n° 12, <i>Andante</i>	5:58

T.T. 53:03

CD 2

1. MARCHE DU BALLET DE CENDRILLON Op.13, n° 3	2:48
2. INTRODUCTION ET VARIATIONS SUR L'AIR MALBROUG, Op.28	8:40
3. ETUDE Op. 29, n° 13, <i>Andante lento</i>	3:22
4. ETUDE Op. 29, n° 17, <i>Allegro moderato</i>	2:56
5. LECONS PROGRESSIVES Op. 31, n° 23, <i>Mouvement de prière religieuse</i>	2:56
6. 6 PETITES PIECES Op. 32, n° 3, <i>Andante pastorale</i>	3:37
7. 6 PETITES PIECES Op. 32, n° 4, <i>Mazurka</i>	2:26
8. 6 PETITES PIECES Op. 32, n° 5, <i>Andante</i>	2:17
9. 24 EXERCICES Op. 35, n° 3, <i>Larghetto</i>	2:09
10. 24 EXERCICES Op.35, n° 22, <i>Allegretto</i>	2:38
11. 6 PETITES PIECES Op. 42,n°5, <i>Moderato</i>	2:04
12. 24 PETITES PIECES Op.44 (a), n° 15, <i>Andante</i>	1:01
13. VOYONS SI C'EST ÇA Op.45. n° 5, <i>Andante</i>	3:17
14. 25 ETUDES PROGRESSIVES Op. 60, n° 14, <i>Andante</i>	1:54

T.T. 42:0

THE GUITAR MUSIC OF **FERNANDO SOR**

Agustín Maruri, *guitar*

En esta colección de obras para guitarra del compositor español Fernando Sor, (1778-1839), vamos a encontrar títulos muy conocidos y otros que no lo son tanto. Estas composiciones suponen un viaje musical al través de su vida , que bien valdría como argumento para una novela.

En el mes de Enero de 1850, el escritor Eusebio Font y Moresco se refirió así al destino de muchos músicos españoles: *"¡Artistas españoles, que sentís en vuestras mentes la llama del genio, si llevados de un noble amor a la gloria, aspiráis á conquistar las palmas y coronas á que sois acreedores, pasad las fronteras de vuestra patria; las recompensas que esta os destina, son la indiferencia, el desaliento y quizá la miseria".*

La vida de Fernando Sor en España, a parte de su formación musical inicial, está marcada por hechos históricos relevantes como la invasión francesa de 1807. Sor pasó cuatro años en una academia militar y en 1808 ingresó en el cuerpo de voluntarios de Córdoba para luchar contra los invasores. En este ambiente escribe canciones e himnos patrióticos como el famoso *"Venid , vencedores"*, sin embargo y después de la re-ocupación de España por las tropas napoleónicas, adoptó la posición de los llamados *"afrancesados"* y pasó dos años en Jerez de la Frontera al servicio de Francia.

En 1813 la derrota francesa en la batalla de Vitoria marca el destino de Sor que junto a los vencidos cruza los Pirineos para instalarse temporalmente en París. La producción guitarrística de Sor durante su vida en España incluye obras importantes: su primera *"Sonata op.14"*, conocida también como *"Gran solo"*, su segunda *"Sonata op.15"*, la *"Fantasía op.7"* y la *"Sonata op.22"* dedicada a Manuel Godoy, *"Príncipe de la paz"*.

El *"Andante largo"* es la número 5 de sus *"Seis pequeñas piezas op.5"* dedicadas a su

esposa y la más destacada de esa colección. La *"Sonata op.15"* es una de las obras para guitarra más perfectas de Sor desde el punto de vista formal. Escrita en un solo movimiento, destaca por la fluidez de sus temas y su desarrollo sobrio y elegante. En un espíritu "Mozartiano" usando la tonalidad de "Do Mayor", Sor antepone sus ideas musicales al instrumento, la guitarra al servicio de la música sin restricciones técnicas ni idiomáticas. La edición de Meissonnier y Heugel, (París , 1818), es la única que fue corregida y revisada por Sor y la que se ha usado para esta grabación.

Al comienzo de 1815 y después de escasos dos años en París, Sor decide viajar a Londres, donde pasará los próximos ocho años de su vida. Había en Londres muchos españoles exiliados y huidos del absolutismo de Fernando VII. El periodo londinense de Sor será uno de los más productivos de su vida, tanto como guitarrista ejecutante como compositor. En esta época creará algunas de sus obras mas importantes para la guitarra.

Una de las primeras composiciones para guitarra del periodo Inglés de Sor es la *"Fantasía op.12"* como es conocida actualmente. Publicada en Londres en 1815 queda una sola copia de esta edición. Se trata de una elaboración entorno a un tema que Sor ya había escrito en España y que hoy esta catalogado como su opus 3. Sor le añade una introducción, tres nuevas variaciones y una coda. La obra tiene una duración de más de 15 minutos y esta dedicada al gran pianista y compositor, muy

de moda en Londres en esos años y amigo personal de Sor: Frederick Kalkbrenner. Sor y Kalkbrenner eran asiduos músicos invitados en los salones más aristocráticos del momento. No olvidemos que Sor fue en esa época protegido del Duque de Sussex, de la misma forma que lo había sido por la Duquesa de Alba y a la muerte de esta por el Duque de Medinaceli en España. Este alto patronazgo le abrió las puertas de la alta sociedad londinense prodigándose en conciertos y recitales para el público mas selecto.

Una de las obras preferidas de Sor para interpretar en esas veladas musicales fue sin duda la **"Fantasía op.12"** aunque en los programas que han sobrevivido de esos recitales aparezca solo como **"Fantasía"**. El tema que da pie a las 8 variaciones y coda es también utilizado por Mauro Giuliani en sus **"Variaciones op.112"**. La edición que se ha usado para el presente registro es la de Londres de 1815, (Clementi & C°). Es importante subrayar esto pues en las ediciones posteriores y por motivos que solo sabrán los editores la variación número 7 **"en campanelas"**, desaparece, haciendo de la primigenia publicación londinense de 1815 la única completa de esta **"Fantasía"** y siendo esta su primera grabación mundial.

Los **"Divertimentos op.2"** también fueron publicados en Londres. A esta serie pertenece el **"Andantino op.2 n°3"** y es, como el **"Andante largo op.5"** una de las piezas mas populares y conocidas de Sor. Imbuida del espíritu creativo de Haydn es una obra deliciosa , equilibrada y refinada así como

esencialmente guitarrística. No se sabe con certeza si fue escrita en Londres o en España. De los **"Doce estudios op.6"**, escritos también en Londres, se han seleccionado para esta grabación los números 2,8,11 y 12. Los **"estudios"**, **"lecciones"**, o **"ejercicios"** de Sor, son sin duda unos de los pocos ejemplos guitarrísticos de este tipo de composición donde el genio del intérprete-compositor aún el necesario trabajo técnico sobre el instrumento con la mas pura creatividad compositiva. La inspiración de Sor aflora con fuerza en estas obras y en ellas encontramos algunos de los resultados más destacados del talento musical de Sor. Esto se comprobará no solo en su opus 6 sino también en los futuros opus 29,31,35 y 60, algunos de los cuales están recogidos en ésta grabación.

Otra obra publicada por vez primera en Londres en 1821 son las **"Variaciones sobre un tema de la flauta mágica de Mozart, (op.9)"** y es sin duda la más conocida y difundida de Fernando Sor así como la mas grabada. En muchas de las grabaciones del siglo XX de esta obra debidas a los guitarristas **"históricos"** mas famosos, la **"Introducción"** al tema de Mozart fue suprimida de esos registros sonoros como si fuera irrelevante. Una vez mas y como en el caso de la **"Fantasía op.12"** es la edición londinense no solo la primera sino también la más fiable de todas las que vinieron después. La obra esta dedicada a su hermano, Carlos Sor, que también era guitarrista. El tema de Mozart escogido por Sor aparece al final del Acto I y se conoce como **"O cara armonia"** en su traducción al italiano, en el original alemán es **"Das klinget so herrlich"**.

Así como hemos dicho que la obra mas popular y conocida de Fernando Sor hoy en día son las referidas "*Variaciones op.9*", la obra que le dio fama mundial en vida fue su ballet "*Cendrillon*".

Este ballet se estrenó en Londres el 26 de Marzo de 1822, (se cumple pues este año, el doscientos aniversario de tal estreno), basado en el cuento de "La Cenicienta" la coreografía corrió a cargo de Albert Decombe, consta de 3 actos, un *Vals* y una *Marcha* que se hicieron famosos en toda Europa. Esta "*Marcha*" fue arreglada para guitarra sola por Sor. "*Cendrillon*" se estrenó, después de Londres, el 3 de Marzo de 1823 en la Ópera de París donde alcanzó 104 representaciones, algo extraordinario para un ballet y continuó su recorrido triunfal por varios teatros europeos incluyendo Bruselas, y Moscú, donde fue el ballet seleccionado para inaugurar el teatro Bolshoi el 6 de Enero de 1825.

En 1823, Sor abandona Londres siguiendo los pasos de una bailarina, Felicité Hulling, quien había sido contratada como "*prima ballerina*" del ballet de Moscú. En este viaje, Sor recalaría en Berlín, Bonn y Varsovia. En la capital polaca Sor ofreció varios conciertos. Se cree que el arreglo para guitarra de la "*Marcha*" de "*Cendrillon*", las "*Variaciones op.28*" y los "*Estudios op.29*", fueron compuestos durante este periodo de su vida. Las "*Variaciones op.28*" sobre el tema de "*Mambru*" se han convertido en otra de las obras para guitarra mas populares de Sor.

Los "*Estudios op.29*", probablemente escritos en Rusia, son la continuación de los catalogados como opus 6, y de hecho están

numerados del 13 al 24, siguiendo al último del opus 6 que figura como número 12. De esta segunda serie se han seleccionado para esta grabación el 13 y el 17.

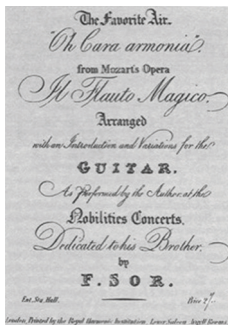
En 1828, Sor ha regresado de Moscú a París, de hecho lleva en Francia casi un año. Sus "*Lecciones op.31*" ven la luz editorial. También y en ese mismo año de 1828 aparecen los "*24 Ejercicios op.35*" y las "*24 Pequeñas piezas op.44*". En este , ya definitivamente, asentamiento de Sor en París, (permanecerá en la capital del Sena hasta su muerte en 1839) Sor dedicó mucho tiempo y trabajo compositivo a sus alumnos, a la enseñanza de la guitarra. Escribe se "Método" y se dedica casi por entero a dar clases y recitales.

De los opus 31,35 y 60 , de estos grupos de obras "*didácticas*", se han seleccionado para esta grabación la "*Lección 23 op.31*" subtitulada "*Mouvement de prière religieux*", del opus 35, los "*Ejercicios*" 3 y 22, y de los "*Estudios progresivos op.60*", el número 14. Todas éstas "*pequeñas*" obras contienen ideas musicales de singular belleza y son obras artísticas de madurez.

Las "*6 Pequeñas piezas op.32*" contienen algunas de las obras menos conocidas de Sor aunque son de gran relevancia musical. Tal es el caso del "*Andante Pastoral*", la "*Mazurka*" y el "*Andante*", sin duda obras exquisitas y de gran oficio. Lo mismo podemos decir de los opus 42 y 45. Todas éstas pequeñas composiciones, casi miniaturas, dibujos musicales, pertenecen a la madurez de un gran compositor. Este fragmento de una

crítica aparecida en la “Revue Musicale” del año 1833-4 cuya autoría se atribuye al gran y reconocido crítico F.J.Fétiis, dice: “*Todo el mundo sabe que el señor Sor a desarrollarlo el dominio de la guitarra y que ha guiado ese instrumento a su destino natural que era convertirlo en un instrumento armónico. Un músico de gran profundidad, de talento, con el agraciado gusto y la perseverancia necesarios, en posesión de la mas elevada capacidad interpretativa, el señor Sor ha escrito para la guitarra como nadie lo ha hecho antes que él y como muy pocos podrán superar*”;

Ricardo de Alvarado.

This collection of guitar works by the Spanish composer Fernando Sor (1778-1839), includes a number of well-known titles and others not so popular. The compositions illustrate a musical trip through Sor's life - a trip which could very easily be the substance of a period novel.

In January 1850 Spanish writer Eusebio Font y Moresco wrote: "*Artists of Spain, who feel in your spirit the flame of genius, if you are inspired by a noble love of glory and the desire to win the laurels and crowns you deserve, then cross the frontiers of your homeland, as the only rewards your country destines for you are indifference, discouragement, and perhaps penury.*"

The lifetime of Fernando Sor in Spain, apart from his early musical training, was marked by historical events of great importance like the French invasion of 1807. Sor spent four years in a military academy and in 1808 joined the volunteer corps of Cordoba to fight against the invaders. In this environment he wrote songs and patriotic hymns like the famous "*Venid, vencedores*", but after the re-occupation of Spain by Napoleón he adopted the position of the so-called '*Afrancesados*' and spent two years in Jerez de la Frontera in the service of France.

In 1813 the defeat of the French army at the Battle of Vitoria forced Sor into exile in Paris where he settled for a short period. Guitar works by Sor during his life in Spain include such important pieces as his first sonata "*Op.14*", also known as "*Gran solo*", his second sonata "*Op.15*", "*Fantasia op.7*"

and his "*Sonata op.22*" dedicated to Manuel Godoy, "*Príncipe de la paz*".

The "*Andante Largo*" is number 5 of his "*Seis pequeñas piezas op.5*", dedicated to his wife and is the most important in this collection. The "*Sonata op. 15*" is one of his most impeccable pieces from the structural and formal points of view. Written as a single movement, principal highlights are the fluidity of its themes, and its sober and elegant development. In a "Mozartian" spirit, using the C major tonality, Sor puts his musical ideas first rather than instrumental ones, the guitar providing a musical service without technical or idiomatic restrictions. The Meissonnier and Heugel Paris 1818 edition is the only one corrected and revised by Sor himself, and is the one used for this recording.

At the beginning of 1815, after his two years in Paris, Sor travelled to London where he spent the next eight years together with many Spaniards exiled from Fernando VII's absolute regimen. Sor's London period was perhaps the most important and productive in his life as a guitarist and composer.

An early composition for guitar from the London period is the "*Fantasia op.12*" as we know it today. Published in London in 1815, only one copy of this edition has survived. The piece is an elaboration of a theme he had already written in Spain, which is today his op.3. Sor added an introduction, three new variations and a coda. The new work has a duration of more than 15 minutes and is dedicated to Frederick Kalkbrenner, the

great pianist and composer much in fashion in London, and a very close personal friend. Sor and Kalkbrenner were often invited as musicians to the aristocratic London salons at that time. It should be remembered that Sor was under the protection of the Duque of Sussex in the same way that he had been a protege of the Duquesne of Alba - and after her death, the Duque of Medinaceli in Spain.

This high-status patronage opened for Sor some of London's society houses, ensuring his presence at concerts and recitals for the most select audiences. One of his favourite pieces played at these, which has survived is called only "Fantasia". This same musical theme which he uses for his "*Fantasia op.12*" - generating eight variations and a coda - is also used by Mauro Giuliani in his "Variaciones op.112". The edition used in this recording is London 1815' Clementi & Co.

It's very important to underline this, as later editions of the same piece (due to reasons only the editors of the moment will know), omit variation 7 called "*en Campanelas*", making the initial first London edition by 1815 the only complete one of this "*Fantasia*", and this example is the first world recording of the complete piece as published in the first London edition in 1815.

The "*Divertimentos op.2*" was also published in London. To this series belongs the "*Andantino op.2 number 3*" which like the "*Andante Largo op.5*" is one of the most popular guitar pieces by Sor. Influenced by the Haydn style it's a delicious piece,

balanced and refined and very well written. In spite of its being published in London, there are thoughts that it might be a previous composition from his Spanish period.

From the "*12 Estudios op.6*" written in London we selected numbers 2, 8, 11 and 12 for this recording. The "*estudios(studies)*", "*lecciones(lessons)*", or "*ejercicios(exercises)*" by Sor are rare examples of their kind, where the quality of the music is paramount and hides the technical instrumental ability that is under study. Sor's musical genius shows through strongly in this type of composition, and among these we found some of his most beautiful works, proven not just in opus 6 but also in numbers 29, 31, 35 and 60, some of which are included here.

Another work published for the first time in London in 1821 is the "*Variations on a Theme of Mozart's Magic Flute op. 9*", and it is without doubt the most famous piece of music by Sor; and is also the most recorded.

In many previous recordings especially during the 50's, 60's, 70's and even eighties, the "*Introducción*" to the theme and variations was excluded as if this part of the work was irrelevant or unimportant, and it's impossible to understand today why this amputation was carried out (Segovia did this himself, and of course many others followed him). Again, and as in the "*Fantasia op. 12*", the London edition is not just the first but certainly the most reliable of all that followed. The piece is dedicated to his brother Carlos who was also a guitarist.

Mozart's theme chosen by Sor is found at the end of the first Act and is known as "*O cara armonía*" in its Italian translation - the original German is "*Das klinget so herrlich*".

The most popular and wellknown piece by Sor today is his "*Variaciones op.9*", but the one which gave him worldwide fame during his lifetime was a ballet called "*Cendrillon*".

"*Cendrillon*" was premiered in London March 26th 1822 - making this current year its bicentenary. Based on the short story "*Cinderella*" with choreography by Albert Decombe, the ballet has three acts, a "*Waltz*" and a "*Marche*" which became famous all over Europe. This "*Marche*" was arranged for solo guitar by Sor himself. "*Cendrillon*" was next premiered in Paris at the Opera on 3rd March 1823 where it was presented 104 times - something really extraordinary for a ballet. It later carried on this triumphal run in several European theatres including Brussels, and later in Moscow where the ballet was chosen for the inauguration of the Bolshoi Theatre on January 16th 1825.

In 1823, Sor left London 'together with' a 17-year-old ballet dancer, Felicité Hullin, who was hired at that time by the Moscow Ballet as "prima ballerina". On this new trip and adventure Sor went to Berlin, Bonn and then Warsaw, where he gave several recitals. It's believed that the arrangement for guitar of the "*Marcha*" from "*Cendrillon*", the "*Variaciones op.28*", and the "*Estudios op.29*" were composed during this period. The "*Variaciones op.28*" on the "*Mambru*" theme has become another popular guitar solo piece by Sor.

The "*Estudios op.29*" were probably written in Russia and is the continuation of Opus 6. From this second series of studies op.29 we have selected numbers 13 and 17.

After all this travelling and after a life in Moscow including what was probably a rather turbulent love affair with the very young prima ballerina, Sor returned to Paris in 1828. He re-started life there and it was to be for him a very productive yet sad period of his life, including the death of his only girl child.

In Paris, Sor published his "*Lecciones op.31*", "*24 Ejercicios op.35*" and "*24 Pequeñas Piezas op.44*", all in 1828. Paris was his last stop - he settled there until his death in 1839. These final 11 years in the capital of the Seine were dedicated to teaching and recitals. He also wrote his "*Method*" for the guitar, a fundamental piece of guitar pedagogy.

From his pieces op.31, 35 and 60 we have selected "*Lección 23 op.31*" subtitled "*Mouvement de prière religious*"; from his op.35 numbers 3 and 22; and from op. 60 number 14. All these pedagogic and "small" pieces exhibit musical ideas of singular beauty very moving and mature.

The "*6 Pequeñas piezas op.32*" include some of the less wellknown items by Sor although they are really attractive ones. This is true of "*Andante Pastoral*" and "*Mazurka*" as well as the "*Andante*"; exquisite music from the hand of a man who at this stage of his musical life was already a very experienced composer.

The same can be said of his op.42 and op.45 works. These are all "small" compositions, almost miniature musical drawings.

This fragment of a review in the "Revue Musicale" 1833-4: by the great F.J. Fétis said about Sor: "Everyone knows that Signor Sor has developed the highest dominion on the guitar and has guided this instrument to its natural place - that of harmony. A composer of great depth, talent,, grace, taste and with the perseverance necessary to be in possession of the highest performance capacity. Mr. Sor has written for the guitar like no-one else before him and very few will be able to do".

English translation by William Wesley Hancock.

