

Fantaisie op. 54 (bis)

FERNANDO SOR

- 01. Andante Allegro 1:20
- 02. Andantino 4:45
- 03. Allegro dans le genre Espagnol . 5:39

Nänien - Trauerlieder

JOSEPH K. MERTZ

- 04. I. Am Grabe der Geliebten 5:30
- 05. II. Ich denke dein 5:36
- 06. III. Trauermarsch 6:02

Grand duo n°9 tiré des oeuvres de Haydn

FRANÇOIS DE FOSSA / FRANZ J. HAYDN

- 07. I. Allegro 4:34
- 08. II. Menuetto 3:34
- 09. III. Adagio 6:58
- 10. IV. Menuetto Allegro 3:21
- 11. V-Finale Presto 3:48

- 12. ***Grand duo concertant
pour deux Lyres ou
deux Guitares*** 5:13

FEDERICO MORETTI

L'Encouragement op. 34

FERNANDO SOR

- 13. Cantabile 4:34
- 14. Theme & Variations 5:09
- 15. Valse 3:37

- 16. ***Barcarole*** 3:49

JOSEPH K. MERTZ

TOTAL TIME: 73:40

SOR
HAYDN / FOSSA
MORETTI
MERTZ

A large, ornate, dark blue decorative wreath with symmetrical leaf and scrollwork patterns, framing the central text.

19TH CENTURY

L'Encouragement

GUITAR DUOS

SUPER AUDIO CD

HERMINIA NAVARRO
PABLO RIOJA

eudora

For two guitars

LUIS BRISO DE MONTIANO

02
03

The guitar has always been an ideal instrument for accompanying the human voice. It has also, in different ways at different times, always enjoyed a role as a solo instrument, and by the late eighteenth century was even beginning to be heard in that role opposite an orchestra. It was often used in chamber ensembles too, of course, whether duos, trios, quartets or quintets, and towards the end of the 1700s, one particular formation, namely the guitar duo, was becoming increasingly popular among amateur players, with guitarist-composers more than willing to supply the demand for new pieces. Music for two guitars gradually became one of the most interesting facets of the guitar literature, whether new works were written for didactic purposes (teacher–pupil duets), or for purely aesthetic reasons (drawing on the genre’s potential for dialogue and other compositional possibilities, meeting the challenge of writing for slimmed-down versions of larger ensembles, or creating vehicles for virtuosic performance, for example). By the turn of the nineteenth century, the guitar duo was well enough established to boast a repertoire of considerable musical value.

Federico Moretti y Cascone (1769–1839) came to Spain from his native city of Naples in 1794. With the exception of the occasional return visit to Italy and a few other travels

related to his various activities, he spent the rest of his life in his adopted country. He led a busy life as a soldier, writer and composer and died, after a lengthy illness, in Madrid. The full details of his musical education are unknown, but he may have begun lessons with his mother, herself a talented singer and pianist, and we know that he studied with Domenico Cimarosa – a frequent visitor to the Moretti household – and with Fedele Fenaroli, both of whom taught at the Neapolitan Conservatorio di Santa Maria di Loreto.

Although Moretti wrote in 1799 that the guitar was «an instrument more suited to accompaniment than to performing difficult works or highly notated sonatas», his catalogue features a good number of pieces for solo guitar, chamber works for guitar and other instruments and even a guitar concerto. The *Grand duo concertant pour deux Lyres ou 2 Guitares*, his only known guitar duet, was published in Paris in around 1805. Marked «Sonata» in both guitar parts, this is a single-movement work which establishes an ongoing dialogue between the two instruments and exploits some of the guitar's most fundamental technical resources: chords, scales, triplets and various forms of ornamentation.

In around 1826 Parisian publisher Philippe Petit issued a collection of duets «arranged» for two guitars which were labelled «drawn from the works of Haydn». The man who had undertaken the task of translating these musical texts conceived for string quartet into pieces suitable for the reduced formation of guitar duo was François de Fossa (1775–1849), a French composer and guitarist who spent many years living in Spain. The duet performed on this recording is the third work in Volume III, and its five movements correspond to those of the String Quartet, op. 2 no. 2 by Joseph Haydn (1732–1809). The work done by Fossa, which he may have carried out long before these pieces were published, possibly during his

first stay in Spanish territories (Mexico from 1798, Madrid from 1803), involved simply adjusting the music to the range and specific characteristics of the guitar duo, and employing an inherently guitaristic idiom.

Fernando Sor (1778–1839), a Catalan musician of French background, was probably the best-known Spanish guitarist of the first half of the nineteenth century and certainly – despite the fact that he seems to have set his sights primarily on gaining recognition as a stage and orchestral composer – the one who left the greatest legacy to the guitar repertory of that period. His life story is well documented, one particularly notable aspect being his exile in France after the Napoleonic Wars.

From at least early 1816 onwards, Sor's works were published in Paris by Antoine Meissonnier, but this business arrangement came to an end a little over a year after Sor's return to Paris following a period spent in Russia. In the summer of 1828, he decided to adopt a different approach and entered into negotiations with another publisher, Antonio Pacini. While the latter did go on to print Sor's music, the composer retained responsibility over and all rights to his scores. The Meissonnier-issued works (Opp. 1 to 33) do not include any duets, but Sor began his new publishing phase with a piece for guitar duo: *L'Encouragement*, op. 34.

L'Encouragement is a fantasia comprising an introduction (marked *cantabile*), an *andantino* theme with three variations (the second in the minor) and a bridge or coda that leads to the closing waltz, which is relatively fast-paced and very purposeful in character. Like most of the other eleven duets he went on to write, it is designed as a work for teacher and pupil – the latter responsible for the melody, the former essentially providing accompaniment. It bears the dedication

«to one of my [female] pupils», and yet presents enough technical challenges for it to be seen as a work of considerable virtuosity today.

Sor's *Fantaisie pour deux guitares*, op. 54 (bis) was also written for one of his pupils, Nathalie Houzé, and was published in Paris in around 1832. After a tranquil but determined introduction, a theme emerges which then switches into the minor, resulting in a series of virtuoso, quasi-improvisatory passages. Triplet figures then bring about a return to the major, before the standard coda leads into the final dance, a section headed «Dans le genre Espagnol» (In the Spanish style). What is most striking about this work, and unique in Sor's output, is the warning given by the composer on the final page of the second guitar part: «From this bar to the end, it is impossible to convey the full effect, or even simply to play the notes if the performer is not skilled in the Spanish manner of holding up the right hand in the style called *rasgueado*». Nowhere, however, does he give any details about exactly what this entailed. For this recording, therefore, the *rasgueado* (strumming) techniques used in Spain from the sixteenth century to Sor's day were studied and an appropriate solution was adopted.

Joseph Kaspar Mertz (1806–56) was born in Pressburg (now Bratislava, capital of Slovakia) and moved to Vienna in 1840. His concert activity then opened the doors of Viennese society to him and enabled him to undertake tours of Austria, Poland and Russia. Suffering from heart disease, he died in July 1856 and a few months later was posthumously awarded first prize in the guitar composition competition organised in Brussels by Russian nobleman Nikolai Petrovich Makaroff.

An autograph manuscript by Mertz entitled *Nänien - Trauerlieder* (Elegies - Songs of mourning) survives in the collection of Carl Oscar Boije af Gennäs, to whom the composer's widow sold a

large number of unpublished manuscripts. Composed for two guitars – the first being a *terz* guitar, tuned a third higher than the other instrument – the work must have been written in 1850 or earlier, because one page of the manuscript is marked «Vienna, 28 May 1850». Dedicated to Mertz's «dearly loved friend Jos. Floderer», it is made up of three separate pieces: *Am Grabe der Geliebten* (By the beloved's graveside), *Ich denke Dein* (I think of you) and *Trauer-Marsch* (Funeral march). Here the composer displays his perfect knowledge of the instrument in a work which is, to a certain extent, programmatic in character. It employs a Romantic idiom and a wealth of expressive effects, including slides, harmonics and arresting dynamic contrasts.

The performers have chosen to end their album with Mertz's charming *Barcarole*, a work he and his wife also adapted for *terz* guitar and piano. The two guitars are beautifully matched in the introduction – this then gives way to the barcarolle proper, in which the second guitar provides an almost uninterrupted ostinato, enabling the clear, expressive discourse of the first.

L'Encouragement Guitar Duo

Herminia Navarro and Pablo Rioja formed the L'Encouragement guitar duo in 2005. Having been friends for some years, they decided to pour their combined professional experiences and musical enthusiasms into performing the extensive and exciting duo repertoire. Herminia began her musical education with Agustín Sánchez and Alberto Plaza, Pablo with Luis Briso de Montiano and Avelina Vidal; both went on to complete their studies at Madrid's Royal Conservatory (RCSMM) under the tutelage of Professor Miguel Ángel Jiménez Arnáiz. They have taken part in several masterclasses, and have continued to work with such eminent teachers as Gerardo Arriaga, José Luis Rodrigo, Miguel Trápaga and Ricardo Gallén. Both artists have won prizes in national and international competitions, and their concert repertoire takes in music from a broad historical period. They have given acclaimed recitals at Madrid's Museo de la Ciudad, Logroño's Auditorio Municipal and Murcia's Real Casino, as well as at the Cervantes Institutes in the Moroccan cities of Marrakesh and Essaouira, the Carzou Foundation in Manosque (in the French Alps), the Spanish Embassy in Beirut and the Chehab Palace south of the Lebanese capital, and the Karl Koch Instrument Workshop in Lucerne, among other venues. In recent years the duo have focused in particular on works from the late Classical and early Romantic eras which they perform on copies of eighteenth-century guitars. The results of their research into the music of this period can be heard on this debut album for Eudora Records, featuring works by Fernando Sor, Federico Moretti, François de Fossa and Joseph Kaspar Mertz. Pablo and Herminia both currently also hold teaching posts in Madrid, Pablo at the Federico Moreno Torroba Music School and Herminia at the Joaquín Turina Conservatory.

encouragementduo.com

Para dos guitarras

LUIS BRISO DE MONTIANO

La guitarra siempre fue uno de los instrumentos ideales para acompañar la voz. También, y dependiendo de las épocas, tuvo un importante papel como instrumento *a solo*, llegando incluso a finales del siglo XVIII a ser utilizado como solista frente a una orquesta. Por supuesto, el instrumento formó parte de grupos camerísticos —dúos, tríos, cuartetos o quintetos— y en las últimas décadas de ese siglo XVIII una de esas formaciones —el dúo de dos guitarras—, comenzó a ser más demandada por los aficionados y prodigada por los guitarristas compositores. La música escrita para dos guitarras, bien fuera en el ámbito didáctico —dúos para maestro y discípulo— o en el puramente musical y concertístico —aumentando las posibilidades compositivas y la capacidad de diálogo, sirviendo como elemento de reducción de formaciones mayores o como soporte del virtuosismo de los intérpretes— se convirtió, poco a poco, en una de las facetas más interesantes del repertorio guitarrístico. Llegado el siglo XIX, el dúo de guitarras estuvo suficientemente asentado para contar con un repertorio de un importante valor musical.

Federico Moretti y Cascone (1769-1839) llega a España en 1794 procedente de Nápoles, su ciudad natal. Con excepción de alguna vuelta puntual a Italia y de algún otro movimiento

debido a sus actividades, permanecerá fundamentalmente en su país de adopción donde desarrollará una agitada vida como militar, escritor y compositor hasta su muerte en Madrid tras una prolongada enfermedad. Se desconoce dónde pudo adquirir la totalidad de su formación musical si bien el comienzo de ésta pudo tener lugar con su propia madre, buena cantante y pianista, y sabemos que continuó con Domenico Cimarosa —quien frecuentaba el hogar de los Moretti— y Fedele Fenaroli, ambos músicos, profesores en el conservatorio napolitano de Santa Maria di Loreto.

A pesar de que Moretti escribe en 1799 que la guitarra es un «instrumento mas apto para acompañar, que para executar dificultades ó sonatas de muchas notas» el catálogo musical de Moretti recoge un buen número de obras para guitarra a solo, guitarra con otros instrumentos o incluso un concierto para guitarra y orquesta. El *Grand duo concertant pour deux Lyres ou 2 Guitares*, el único dúo de dos guitarras que se conoce de este autor, se publica impreso en París alrededor de 1805. Con la indicación «Sonata» al comienzo de cada una de la partes, consiste en una pieza en un único movimiento con un constante diálogo entre ambas guitarras y un empleo de los recursos guitarrísticos más básicos: acordes, escalas, tresillos y algunas ornamentaciones.

Hacia 1826 el impresor Philippe Petit publica en París una colección de dúos «arreglados» para dos guitarras que se dicen «extraídos de las obras de Haydn». El autor es François de Fossa (1775-1849), compositor y guitarrista francés que residió muchos años en España, y su labor ha sido la de trasladar el texto musical concebido para cuarteto de cuerda al marco más reducido del dúo de guitarras. El presentado en esta grabación es el tercer dúo del tercer cuaderno, y sus cinco movimientos se corresponden con los del cuarteto op. 2 nº 2

de Joseph Haydn (1732-1809). La labor de Fossa, que pudo haber tenido lugar mucho antes de la publicación del impreso, posiblemente durante su primera estancia en tierras españolas (México desde 1798, Madrid desde 1803) se reduce a una adecuación de la música, de forma que se ajuste a la tesitura y peculiaridades de un dúo, así como al lenguaje intrínseco de las guitarras.

Fernando Sor (1778-1839), músico catalán de ascendencia francesa, fue seguramente el guitarrista español más famoso de la primera mitad del siglo XIX y, desde luego —y a pesar de que su intención principal siempre pareció ser la de convertirse en un compositor reconocido en el ámbito de la música teatral y sinfónica—, el que mayor legado ha dejado al repertorio guitarrístico de ese periodo. Su biografía es bien conocida y en ella destaca el hecho de su exilio en Francia tras la Guerra de la Independencia.

Desde, por lo menos, comienzos de 1816 Fernando Sor publicó en París sus obras con el impresor y editor Antoine Meissonnier, pero esta asociación comercial se interrumpe poco más de un año después de su regreso a la capital francesa, tras su viaje a Rusia, y en el verano de 1828 Sor decide convertirse en el responsable de sus propias ediciones entrando en tratos con otro impresor, Antonio Pacini, quien se ocupará fundamentalmente de producir los materiales, quedando estos como responsabilidad y propiedad del autor. Mientras que los opus publicados por Meissonnier (1 a 33) no incluyen ninguna obra a dúo, Sor escogerá para su nueva andadura un dúo para dos guitarras, *L'Encouragement* op. 34.

L'Encouragement es una fantasía constituida por una introducción (*cantabile*), un tema (*andantino*) con tres variaciones (la segunda en modo menor) y un puente o coda que conduce a un vals, relativamente rápido y muy decidido, con el que termina la obra. Como la gran

mayoría de los otros once dúos que le seguirían, se plantea como un dúo para *L'élève* y *Le maître* —en la que el discípulo es el responsable de la línea melódica, mientras que el maestro adopta fundamentalmente el rol de acompañante— y está dedicado «a una de sus alumnas», a pesar de lo cual presenta ciertas dificultades técnicas y hoy la podríamos ver como una obra casi de virtuosismo.

La *Fantaisie pour deux guitares* op. 54 (bis) fue compuesta por Sor expresamente para una de sus discípulas, Nathalie Houzé, y se publicó impresa en París hacia 1832. Da comienzo con una introducción tranquila pero decidida, para pasar a un tema que cambiará al modo menor y permitir algunos pasajes virtuosísticos que transmiten una sensación casi de improvisación. El regreso al mayor se produce mediante figuraciones en tresillos que son seguidas por la acostumbrada coda para desembocar en la danza final, una sección que se encabeza con la indicación «A la Española» («Dans le genre Espagnol»). Lo más llamativo de esta obra, y único en el repertorio de Sor, es la advertencia que hace el autor en la última página de la segunda guitarra: «Desde este compás hasta el final, es imposible transmitir plenamente el efecto, o incluso simplemente tocar las notas sin estar iniciado en la manera española de llevar la mano derecha en el género llamado rasgueado». Pero Sor no indica en ninguna parte cuál es esa «manera». Para la presente grabación se ha realizado un estudio de las técnicas de rasgueado en España desde el siglo XVI hasta la época de Sor y se han aplicado las conclusiones obtenidas.

Joseph Kaspar Mertz (1806-1856) nació en Presburgo (actualmente Bratislava, capital de Eslovaquia) y se trasladó a Viena en 1840. Su actividad concertística le abre entonces las puertas de la sociedad vienesa y le permite realizar giras por Austria, Polonia y Rusia. Enfermo

del corazón, la muerte le sobreviene en julio de 1856, pocos meses antes de ser distinguido, de forma póstuma, con el primer premio del concurso de composición para guitarra organizado en Bruselas por el noble ruso Nikolai Petrovich Makaroff.

Con el título de *Nänien - Trauerlieder* (Elegías - Cantos fúnebres) se conserva un manuscrito autógrafo de J. K. Mertz dentro de la colección recopilada por *Carl Oscar Boije af Gennäs*, a quien la viuda del compositor vendió un gran número de manuscritos no publicados. La obra, compuesta para dos guitarras —la primera una *terzguitarre*, con una tesitura una tercera más alta que la segunda—, debió de escribirse en 1850 o antes porque en una de las páginas del manuscrito se anota la fecha y el lugar: «Viena. 28 Mayo 1850». Está dedicada a su «inmensamente querido amigo Jos. Floderer» y consta de tres piezas diferentes: *Am Grabe der Geliebten* (En la tumba de la amada), *Ich denke Dein* (Te recuerdo) y *Trauer-Marsch* (Marcha fúnebre). En un lenguaje romántico, plenamente expresivo y no exento de cierto carácter programático, el autor hace gala de su perfecto conocimiento del instrumento no escatimando la utilización de fuertes contrastes dinámicos, arrastres y armónicos.

La deliciosa *Barcarole*, elegida por los intérpretes para cerrar el disco —de la que existe una versión diferente, realizada por Mertz y su esposa para interpretarla en *terzguitarre* y piano— consta de una introducción, con una perfecta conjunción de las dos guitarras, que da paso a la canción en la que el *ostinato* casi continuo de la segunda guitarra permite un claro y expresivo discurso de la primera.

Dúo L'Encouragement

Surgido en la primavera de 2005, el dúo formado por los guitarristas Herminia Navarro y Pablo Rioja nació como natural desenlace de la amistad de dos músicos de dilatada experiencia profesional individual, que unieron sus esfuerzos y entusiasmos musicales para abordar un repertorio tan vasto como apasionante. Tras comenzar su formación de la mano de Agustín Sánchez, Alberto Plaza, Luis Briso de Montiano y Avelina Vidal, Herminia y Pablo finalizaron sus estudios profesionales en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid bajo la tutela del catedrático Miguel Ángel Jiménez Arnáiz. Han participado en diversos cursos de perfeccionamiento, y en especial han continuado ampliando su formación musical con maestros como Gerardo Arriaga, José Luis Rodrigo, Miguel Trápaga o Ricardo Gallén. Premiadados en diferentes festivales de guitarra tanto nacionales como internacionales, Pablo y Herminia desarrollan su carrera concertística con programas que abarcan diferentes etapas del repertorio para esta formación. Hay que señalar sus actuaciones en el Museo de la Ciudad en Madrid, el Auditorio Municipal de Logroño, el Real Casino de Murcia, el Instituto Cervantes de Marrakech y Essaouira (Marruecos), la Fundación Carzou en Manosque (Francia), la Embajada de España en Beirut y el Palacio Chehab (El Líbano) y el Atelier Geigenbau Kari Koch en Lucerna (Suiza), entre otros. En los últimos años destaca su especial dedicación a la música del periodo clásico-romántico escrita para dúo de guitarras, que interpretan con reproducciones de instrumentos de la época. El fruto de su investigación de la música de este periodo se presenta en este primer CD para Eudora Records, con obras de Fernando Sor, Federico Moretti, François de Fossa y Joseph Kaspar Mertz. En la actualidad Pablo y Herminia desarrollan su actividad pedagógica como profesores del Centro Integrado de Enseñanzas Artísticas «Federico Moreno Torroba» y el Conservatorio Profesional de Música «Joaquín Turina» respectivamente, en Madrid.

encouragementduo.com

RECORDING DATA

Recording: July 9-11, 2015 at Auditorio San Francisco, Ávila, Spain

Producer and recording engineer:
Gonzalo Noqué (Eudora Productions)

Equipment:
Sonodore and Schoeps microphones;
Merging Horus microphone preamplifier and AD/DA converter;
Pyramix Workstation; Sennheiser headphones;
Bryston headphone amplifier; Neumann and Amphion speakers

Original Format: DSD256 (11.289MHz)

Instruments:
2009 Ángel Benito Aguado, after Coffe Goguette (Mirecourt, ca. 1850)

BOOKLET INFO

English translation: Susannah Howe
Liner Photos: Gonarte Photographies (pp. 2, 9, 10, 17)
and María José Belotto (pp. 18-19)
Graphic design: Gabriel Saiz (Filo Estudio)

This SACD was recorded using the DSD (Direct Stream DigitalTM) recording system. There are three programs contained in each SACD: the first is a standard CD stereo version that will play on any device that will play a CD, and that any CD player will simply find and play. The second and third versions are high definition DSD stereo and surround (5.0) versions that can only be played on an SACD player, which must be instructed as to which program you wish to play.

DSD and SACD are trademarks of Sony.

EUD-SACD-1604

©&© 2016 Ediciones Eudora S.L., Madrid

www.eudorarecords.com

