

95911

BRILLIANT
CLASSICS

GILARDINO

MUSIC FOR GUITAR QUARTET

Quartetto Santórsola

Angelo Gilardino (born 1941)

Music for Guitar Quartet

Feste Lontane - Sinfonietta for four guitars (2007)

Ed. Bèrben - Ancona

1. Danubiana (Allegro galante)
- Ricordo di Ferenc Farkas 8'26
2. Veneziana (Andante un poco grave)
- Ricordo di Alexandre Tansman 5'48
3. Vesuviana (Allegro vivo)
- Ricordo di Teresa de Rogatis 9'03

Sonetti Giuliani (2008) (written around Mauro Giuliani Studies)

Dedicated to the "Quartetto Santórsola"
- *Ed. Curci - Milano*

4. Agitato Op.48 No.5 1'14
5. Larghetto grazioso Op.98 No.3 2'52
6. Andantino Op.51 No.11 2'02

7. Allegro Vivo (Tarantella)
Op.50 No.6 1'14
8. Allegretto grazioso
Op.100 No.12 2'46
9. Andante cantabile
Op.111/II No.3 3'17
10. Allegro Op.48 No.2 2'24

Ernesto Lecuona (1895-1963)

Andalucía (four guitars version by Angelo Gilardino)

Ed. Curci - Milano

11. Córdoba 3'20
12. Andalucía 2'20
13. Alhambra 3'45
14. Gitanerías 1'45
15. Guadalquivir 3'57
16. Malagueña 4'16

Quartetto Santórsola

Antonio Rugolo · Angelo Gillo · Vincenzo Zecca · Livio Grasso *guitars*

The solitary nature of the guitar makes it difficult to combine with other instruments in chamber ensembles, where great skill is required to avoid the dangers of submerging the instrument under a blanket of sound. Another risk for composers lies in writing parts for the guitar that are overly rhetorical, as though it were a miniature piano, thereby undermining the true essence of its voice. Hector Berlioz certainly felt that trying to bring a number of guitars together was destined to fail, or appear ridiculous. During his lifetime, audiences sometimes heard two guitars playing together, given that Sor and Giuliani both appreciated such duos, but a guitar trio was indeed a rarity. In recent times, however, the spread of guitar studies has opened up the way for much richer multi-guitar ensembles, including guitar orchestras. Yet although these largely elude Berlioz's gloomy predictions, they tend to remain within the sphere of amateur musicianship, especially in the case of dubious transcriptions of symphonic pieces. Within this variable and changing framework, the guitar quartet seems to embody the right balance, especially when the music is written for this very ensemble: four guitars are able to render even the finest combinations of timbre, sounds that would be impossible for a single guitar, and at the same time to avoid the opacity of sound that seems to be the major pitfall of multi-guitar works featuring a naive accretion of notes and chords. In other words, it should not be a question of adding four full guitar sounds together, but rather of dividing the sound of one or two guitars in varied, sensitive disassembled timbres, taking advantage of the increased availability of polyphonic combination. There is thus no affinity between the guitar quartet and the string quartet, and if the desire is to transcribe an existing work, the best thing is to seek inspiration in certain – and there aren't many of them – piano pieces. For in such cases the loss in dynamics can be counterbalanced by the gain in chromatic variety.

The Quartetto Santórsola is named after Guido Santórsola, the Italian composer and string player who was born in Apulia in 1904 and died in Montevideo in 1994. It's a young ensemble, in the sense that it was founded recently and is made up of

four youthful but expert musicians. On listening to one of their recordings I was immediately struck by the value of their achievement, and this persuaded me to support their desire to gain recognition, not only in Italy, by doing the only thing composers have at their disposal as a way of manifesting esteem and approval: writing music for them.

This CD features three works of different origins and moods: a proper Quartet, a Suite written in the neoclassical style, and another Suite that is a transcription of an earlier work for the piano. I composed the first two, and in writing these notes hope to provide listeners with relative information that is not otherwise available. The third work is a piece that I merely transcribed.

“Feste lontante” is described in the subtitle as a “**Sinfonietta per quattro chitarre**” – a Sinfonietta for four guitars that was written in 2007 at the behest of Lucio Matarazzo, first guitar of the Guitart quartet of Avellino. Immediately included in its concert programs by the Quartetto Santórsola, it is a composition that uses the sound of the guitar to evoke situations. The distant celebrations to which the title refers give rise to poetic memories rather than descriptions or feelings. The first movement, “Danubiana”, is reminiscent in form of a Viennese Sonata, the atmosphere of which is also evoked, but without being descriptive: musical fragments that bring to mind the Viennese court and Empire, the Grinzing wine festivities, the evening shadows in the gardens of Schönbrunn, the elusive sounds of *Wassermusik*, all of them conjured up thanks to the guitar’s ability to arouse souls and ghosts freed of all bodily constraint. The title of the second movement is “Veneziana”, which explains the various objects and atmospheres evoked, and the fact that the undulating rhythm is reminiscent of a “Barcarola”. “Vesuviana”, the third movement, conjures up a Bacchanal at Pompeii, perhaps on the very evening of the disaster. The lines that alternate with the dance-like refrains suggest the ecstatic languor of noon in what was once a Mediterranean Paradise.

Written for the Quartetto Santórsola, to whom it is also dedicated, the “**Sonetti**

Giuliani” Suite is entirely different in concept. It consists of a series of seven short pieces based on seven different studies for the guitar written by another great guitarist and composer born in Italy’s southeast Apulia region, Mauro Giuliani. In these brilliant creations, the interweaving of rhythm and harmony becomes a feature of the background, like the backdrop in a theatre. Played by three of the four instruments, it thus acts as a support for the independent melody entrusted to the *terz* guitar, an instrument Giuliani was particularly fond of. The ensuing brief monologues tell the story of the eminent 19th century guitarist and composer’s encounters with the great musicians of his day. There are even glimpses of the forthcoming romantic age: from Schubert to Beethoven, Mozart to Rossini, and ending with a sort of Boccherini-style “Ritirata di Madrid”.

Ernest Lecuona (Guanabacoa, Cuba, 7 July 1895 – Santa Cruz de Tenerife, 29 November 1963) is universally known as a composer of songs and operettas inspired by the Cuban folk tradition. However, he was also a brilliant pianist and composer of piano music, especially in his youth, earning the praise of musicians such as Arthur Rubinstein and Maurice Ravel.

His piano suite *Andalucía* belongs to the sphere of Spanish music between late romanticism and modernism that comprised figures such as Isaac Albéniz and Enrique Granados. In this sense I felt it was appropriate to write an arrangement for four guitars. Clearly they cannot compete with the dynamic range and extension of the piano original, yet they are certainly able to produce a variety of sound levels, articulations and colours within the overall melodic and harmonic fabric that makes up for the reduction in power and sound space.

© 2008, Angelo Gilardino

Translation by Kate Singleton

L'essenza solitaria della chitarra non si adatta facilmente a quella di altri strumenti in formazioni da camera, ove occorre una consumata perizia da parte dei compositori per scongiurare il pericolo di sommergere lo strumento con suoni soverchianti, o quello di affidargli parti retoriche – da pianoforte in miniatura – che ne umiliano la voce più segretamente vera. Hector Berlioz, d'altra parte, avvertiva che tentare di sommare più chitarre era un tentativo destinato a esiti fallimentari e ridicoli. All'epoca sua, infatti, al massimo si ascoltava il duo di chitarre (benvenuto da Sor e da Giuliani) e, assai meno frequentemente – il trio. In tempi recenti, la diffusione degli studi chitarristici ha invece aperto la strada alla nascita di formazioni multichitarristiche molto più nutrite, addirittura a orchestre di chitarre – che, se proprio non precipitano nei disastri paventati da Berlioz, di certo non vanno al di là dell'esperimento amatoriale, specialmente quando si cimentano in improbabili trascrizioni di brani sinfonici. In questo quadro mobile e in piena evoluzione, il quartetto di chitarre sembra costituire il punto di equilibrio giusto, specialmente se si affida a pagine concepite *ad hoc*: quattro chitarre, infatti, sono in grado di rendere le mescolanze timbriche più minute – inaccessibili alla chitarra sola – e, allo stesso tempo, non danno luogo a quelle opacità di suono che sembrano costituire il maggior inconveniente della scrittura multichitarristica derivante dall'aggiunta sempliciotta di note e accordi. Si tratta, in altre parole, non di sommare quattro chitarre piene, ma di dividere il suono di una o due chitarre in una scomposizione timbrica molto più varia e sensibile, approfittando della maggior disponibilità di combinazioni polifoniche: non esiste nessuna affinità, quindi, tra il quartetto di chitarre e il quartetto d'archi e, se si vuole profittare di qualche brano non originale, le trascrizioni musicalmente più motivate sembrano quelle offerte da alcune (non molte, per la verità) pagine pianistiche, nelle quali la perdita nelle dinamiche può essere compensata dal guadagno di varietà coloristiche.

Il Quartetto Santórsola è una formazione giovane – cioè formata da giovani maestri e costituitasi recentemente. L'ascolto di una loro registrazione mi ha persuaso del

valore della loro proposta musicale, e ho cercato di assecondare il loro proposito di candidarsi a un riconoscimento nella vita musicale italiana (e non soltanto) con l'unico mezzo che un compositore ha a disposizione per manifestare la sua stima e la sua solidarietà nei riguardi di certi interpreti: scrivendo musica per la loro formazione.

In questo CD, il **Quartetto pugliese** – che ricorda nella denominazione il maestro italo-uruguayano-brasiliano Guido Santórsola, che ebbe i natali a Canosa nel 1904 e morì a Montevideo nel 1994 – presenta tre lavori di ben diversa indole ed estrazione: un Quartetto vero e proprio, una Suite scritta in stile neoclassico, e una Suite trascritta dalla sua originale veste pianistica. Dei primi due lavori sono l'autore, e redigo queste note al solo scopo di fornire agli ascoltatori del CD quelle informazioni che, al momento, non sono altrimenti disponibili. Del terzo lavoro, sono responsabile in qualità di trascrittore.

Il Quartetto intitolato “Feste lontane” e sottotitolato “**Sinfonietta per quattro chitarre**” è stato scritto nel 2007 a richiesta di Lucio Matarazzo, prima chitarra del quartetto Guitart di Avellino. E' stato subito adottato dal Quartetto Santórsola nei programmi della sua attività concertistica. Si tratta di una composizione che, del suono chitarristico, si serve a scopi di evocazione. La lontananza delle feste alle quali il titolo si riferisce è infatti lasciata alla sua irridimibile bellezza, e il quartetto ne solleva memorie poetiche, né descrittive, né sentimentali. Il primo tempo s'intitola “Danubiana”, e ha la forma di una Sonata viennese (anch'essa evocata, non rifatta): lacerti musicali che rammemorano la Vienna cortigiana e imperiale, le feste del vino di Grinzing, le ombre serali dei giardini di Schoenbrunn, le sonorità sfuggenti della *wassermusik*, affiorano grazie al potere della chitarra, di suscitare anime e fantasmi nell'assenza di ogni corporeità. Il secondo tempo è intitolato “Veneziana”: non occorre elencare gli oggetti e le atmosfere che evoca, né sottolineare il fatto che ricorda, nel suo movimento ondivago, l'andamento di una “Barcarola”. Il terzo tempo s'intitola “Vesuviana”, ed evoca un Bacchanale pompeiano, forse alla vigilia del cataclisma e, nelle strofe che si alternano al ritornello danzante, il languore estatico

dei meriggi in quello che fu uno dei Paradisi mediterranei.

Di tutt'altra concezione è la Suite intitolata “**Sonetti Giuliani**”, scritta per e dedicata al Quartetto Santórsola. E' una serie di sette pezzi brevi costruiti a partire da altrettanti studi per chitarra di un altro grande maestro pugliese, Mauro Giuliani. Le trame ritmico-armoniche delle ingegnose creazioni del più grande artefice della chitarra ottocentesca sono state sospinte sullo sfondo, come una scena teatrale: ripartite fra tre chitarre – con qualche opportuno ritocco –, esse sostengono il canto di una chitarra terzina (strumento caro a Giuliani), inventato di sana pianta, che recita i suoi brevi monologhi, “raccontando” la storia degli incontri del chitarrista-compositore con i grandi musicisti dell'epoca sua e, forse, anche dell'epoca romantica che egli soltanto intravvide: da Schubert a Beethoven, da Mozart a Rossini, terminando in una sorta di boccheriniana “Ritirata di Madrid”.

Ernesto Lecuona (Guanabacoa, Cuba, 7 luglio 1895 – Santa Cruz de Tenerife, 29 novembre 1963) è universalmente noto come compositore di canzoni e di operette ispirate alla tradizione popolare cubana. Tuttavia, egli fu anche – specialmente in gioventù – un brillantissimo pianista e un compositore di musica per pianoforte capace di meritarsi l'elogio di musicisti quali Arthur Rubinstein e Maurice Ravel.

La sua suite per pianoforte intitolata *Andalucía* si colloca nella linea creata dai maestri della scuola nazionale spagnola tra tardo romanticismo e modernismo: Isaac Albéniz ed Enrique Granados. In questo senso, mi è sembrato appropriato realizzare questa versione per quattro chitarre che, non potendo competere con la gamma dinamica e con l'ampiezza di estensione dell'originale pianistico, è tuttavia capace di realizzare, all'interno del tessuto melodico-armonico, una varietà di piani sonori, di articolazioni e di colori che compensa la perdita di potenza e di spazio sonoro.

© 2008, Angelo Gilardino

Quartetto Santórsola

Antonio Rugolo · Angelo Gillo

Vincenzo Zecca · Livio Grasso *guitars*

The QS was named after composer Guido Santórsola, who was born in Apulia, in the southeast of Italy, but lived in Brazil and Uruguay where he wrote important scores for guitar quartets. The QS, whose members also hail from Apulia, was founded in 2006 as the result of a long friendship among four music students who have now become well-established musicians and teachers.

With its pursuit of unusual repertoires, the QS held a show in 2007 at the Teatro

Sancarolino in Brescia, where it also played *Feste Lontane*, a sinfonietta by Angelo Gilardino which had never before been performed in public. The concert encountered such great success that in 2008 Angelo Gilardino wrote the *Sonetti Giuliani* with a special dedication to the QS. As the name suggests, these sonnets were inspired by the music of Mauro Giuliani, the famous guitarist and composer who was born in Apulia in the 1800s.

The members of the QS also play as soloists, winning many of the most important International Guitar Competitions: Vincenzo Zecca won 2nd prize at the *Pittaluga* in Alessandria, 2nd prize at the Sor in Rome and 1st prize at the *TIM* competition; Antonio Rugolo won 2nd prize at the *Gargnano*, 1st prize at the *Fago* in Taranto, Isernia and Savona; both Angelo Gillo and Livio Grasso, as soloists and in duo, have won numerous first prizes in national and international competitions.

Guitar teachers in Italian state schools, the members of the QS found great inspiration and support for their studies and research in the classes held by Frédéric Zigante. Other significantly influential figures have been Alirio Diaz (for all of them), Oscar Ghiglia (for Antonio), Olivier Chassain (for Angelo), Paolo Pegoraro and Stefano Viola (for Livio) and especially Ruggero Chiesa, who deeply influenced Vincenzo's musical development.

Antonio Rugolo has already recorded four internationally acclaimed solo CDs for the *Stradivarius* and *DotGuitar* labels which are regularly broadcast on radios in Italy (RAI Radio 3), Switzerland (P2), Canada (CBC), Uruguay (Radiodifusión Nacional Uruguay).

In 2009 the QS made its recording debut with the pieces presented in this CD, published by the Italian guitar magazine "Seicorde" as a world premier.

All members of the QS play guitars that were especially built for them by Milan-based luthier Roberto De Miranda. These include an eight-string and a high guitar.
www.quartettosantorsola.it

*Special thanks to
Angelo Gilardino, Filippo Michelangeli, Davide Ficco*

Recording: 13, 20 & 30 December 2008, International Sound, Conversano (BA), Italy
Recording supervision: Filippo Lattanzi
Recording engineers: Filippo Lattanzi
Digital Editing: Anna Lisa Pisanu
Mastering: Davide Ficco
Guitars: Roberto De Miranda, luthier
QS Photos: Antonio Zanata
© & © 2019 Brilliant Classics