

95684

BRILLIANT
CLASSICS

CARLEVARO

GUITAR MUSIC

Cristiano Poli Cappelli *guitar*

Abel Carlevaro 1916-2001
Guitar Music

CD1 69'00

Preludios Americanos

1. Evocación	4'42
2. Scherzino	3'11
3. Campo	3'41
4. Ronda	2'11
5. Tamboriles	3'40

6. Aires de Malambo	1'55
---------------------	------

7. Aires de Vidalita	
(Sobre un Tema de E. Coteló)	4'39
8. Milonga Oriental	2'48
9. Introducción & Capricho	6'50

Milonga Suite I

10. Azul Y Blanco	2'21
11. Milonga Triste	2'02
12. Lunera	2'41
13. Rolear	2'12
14. Milonga Tangueada	2'19

Milonga Suite II

15. Milonga I	2'18
16. Milonga II	2'38

17. Una Milonga Para Lin	1'06
--------------------------	------

Cronomías (Sonata)

18. I Poco Libero	5'05
19. II Intermezzo	6'29
20. III Finale	5'40

CD2 59'49

Suite de Antiguas Danzas Españolas

1. Española	2'23
2. Corrandá	1'36
3. Pavana	1'55
4. Rujero	0'49
5. Paradas	0'42
6. Pasacalle	4'10

5 Estudios

7. Estudio No.1	3'07
8. Estudio No.2	3'02
9. Estudio No.3	3'41
10. Estudio No.4	2'32
11. Estudio No.5	2'46

Tres Cadencias

12. I Punteo	2'47
13. II Secuencias	1'35
14. III Lejanía	3'49

2 Estudios Primarios

15. Estudio I	0'38
16. Estudio II	0'45

2 Estudios

17. I Poco Libero	1'08
18. II Movimiento alternado	0'44

Microestudios

19. Microestudio No.1 (Festivo)	0'48
20. Microestudio No.2	0'27
21. Microestudio No.3 (Tranquillo)	1'17
22. Microestudio No.4	0'30
23. Microestudio No.5	
(Poco rubato)	0'56

24. Microestudio No.6 (Calmo)	0'54
-------------------------------	------

25. Microestudio No.7	0'41
-----------------------	------

26. Microestudio No.8	
(Poco animato)	0'31

27. Microestudio No.9	
(Espressivo, poco libero)	1'27

28. Microestudio No.10	1'08
------------------------	------

29. Microestudio No.11	0'56
------------------------	------

30. Microestudio No.12 (Comodo)	0'54
---------------------------------	------

31. Microestudio No.13	
(Espressivo)	1'08

32. Microestudio No.14	1'16
------------------------	------

33. Microestudio No.15	
(Poco rubato)	1'02

34. Microestudio No.16	0'46
------------------------	------

35. Microestudio No.17	1'18
------------------------	------

36. Microestudio No.18	1'25
------------------------	------

37. Microestudio No.19	
(Lento espressivo)	1'51

38. Microestudio No.20	1'32
------------------------	------

Cristiano Poli Cappelli *guitar*

Carlevaro: Life and Work

This album presents the complete extant music for guitar of Abel Carlevaro (1916-2001). It arises from a lifetime's work and a continually fertile imagination dedicated to the guitar.

Born and educated in the dynamic early 20th-century culture of Montevideo, Carlevaro became a beneficiary of European political turmoil when Andres Segovia fled the Spanish Civil War with his family and ended up in the Uruguayan capital. There the Spanish master of the modern guitar soon received a visitor in his hotel: the 21-year-old Carlevaro, who played several of Segovia's own arrangements back to him, including the D minor Chaconne which Bach had originally written for solo violin. Segovia was duly impressed and agreed to take on the young man as a student; a relationship that was to last for a decade. In fact Carlevaro was the first student to be promoted by Segovia in concert. Writing to the composer Mario Castelnuovo-Tedesco in the late 1950s, Segovia observed that 'three of the guitarists contending for first prize in Geneva are among my best students: the Spaniard Narciso Yepes, the Venezuelan Alirio Diaz, and the Uruguayan Abel Carlevaro.'

In time, however, Carlevaro struck out on his own. He addressed concerned questions of how to develop the instrument's volume, articulation and capacity to perform polyphonic music. His discoveries led in due course to a new method for guitar technique. This method brought scientific rigour to guitar pedagogy and remains influential today, especially in terms of its comprehensive approach to technical issues such as complex movements of the left hand. His work in this area was further enriched by intensive practical study of guitar lutherie, which resulted in new designs for an instrument without a central hole, and another with an asymmetric table.

Alongside his research and teaching, however, Carlevaro maintained an active performing career, which won him praise for recitals across South America and farther afield, and earned the admiration of, among others, Heitor Villa-Lobos. And

all these talents fed and nurtured his compositional work, which may be appreciated to its fullest extent on this album.

Any modern attempt to do justice to Carlevaro's work on record must perforce be measured against the composer's own recordings, made for the Uruguayan label Ediciones Tacuabé. However, the Italian guitarist Cristiano Poli Cappelli is a worthy successor to the composer as a performer, well able both to master the complex techniques demanded by Carlevaro as well as putting his own communicative stamp on music that embraces personal variations of expression, while always paying heed to the essential, melodic beauty of this music.

The Music in Brief

Among the creative fruits of Carlevaro's didactic labours may be counted the *Cinco estudios* (1974-75) two further pairs of brief studies (1989) and finally the 20 *Microestudios* (1992-93). The five studies written as a homage to Villa-Lobos, however, are fully developed pieces in their own right and no mere technical exercises. The first of them is inscribed with Villa-Lobos's initials and the other four explore, in order, techniques of moving rapidly across the strings, double chords, transcription and repeated chords.

The most extensive and developed work by Carlevaro is undoubtedly his three-movement sonata composed in 1972, *Cronomias*. In the harmonies as well as the instructions to knock and tap the instrument may be discerned a distinctive attempt to unify the guitar's origins in flamenco and other popular styles with post-Schoenbergian principles of composition and avant-garde techniques. The same of the set of three *Cadencias* as well as concertante works not included on this album such as a Fantasia Concertante and his Third Concerto for guitar and orchestra.

Much more securely tonal are the five *Preludios americanos* (1969-74): delicate musical watercolours of predominantly serene character, marked by some of Carlevaro's happiest melodic inspirations and cast in a reassuringly simple A-B-A form.

The *Suite de antiguas danzas espanolas* (1974) is ingeniously modelled on six 17th- and 18th-century dance forms, including the lively *corranda* (corrente in French), stately *pavana* and mesmerising *pasacalle* (passacaille/passacaglia). Carlevaro wrote it in homage to the Spanish composer Gaspar Sanz (1640-1710) as an exercise in neoclassicism that nonetheless draws its energy as well as some of its harmony from our own time.

The beguiling arpeggiated patterns which open the *Introduccion y capricho* (1997) lead at length to a much more confident melody, which is cloaked in strutting chords and then running semiquaver accompaniments before a final flourish: it remains one of Carlevaro's best-known works, and with good reason.

Carlevaro's later music returned often to the milonga, a tango-related dance popularised in the classical sphere by Astor Piazzolla. *Milonga para Ling* (1999) is brief but saturated with melancholy, while to the *Milonga Oriental* (1994) belongs one of the composer's most enduring melodies, found near the end of many guitar recitals. Two *Milonga Suites* represent a moment of remarkable compositional maturity, written in the composer's final years.

Breathing the same rarefied air of tuneful inspiration, the *Aires de vadalita* (1994) and *Aires de Malambo* (2005) return to a native Uruguayan, nostalgic idiom enlivened by Carlevaro's unfailing clarity of expression.

© Mr Antonio D'Antò

Abel Carlevaro Musica per Chitarra

La vasta attività compositiva di Abel Carlevaro, presentata in questa produzione discografica in modo esaustivo, passa attraverso molteplici stati d'animo che si concretizzano in una grande ricerca sonora: ricerca fatta nell'arco di una vita dedicata alla chitarra, alla didattica e alla composizione per questo strumento.

Cresciuto nell'Uruguay dinamico e culturalmente fervido dell'inizio del '900, Carlevaro ebbe modo di conoscerne Segovia, di cui divenne uno dei più stimati allievi nel decennio tra il 1937 ed il 1947. Negli anni a seguire sviluppa fortemente la sua idea di tecnica razionale, innovativa e rigorosa, elementi che ritroviamo nelle opere didattiche. L'influenza che su di lui ha Segovia è notevole, ma molto presto sviluppa un interesse verso le questioni riguardanti il volume, l'articolazione, il rigore stilistico, la capacità di eseguire musica polifonica. Questa ricerca tecnica lo induce a tentare anche la strada della liuteria, disegnando e progettando una chitarra senza buca e con tavola asimmetrica. Carlevaro è una personalità alla continua ricerca didattica, tecnica e musicale e fu uno dei più apprezzati virtuosi della chitarra, concertista di livello internazionale, tanto da fargli guadagnare anche la stima di personalità come H. Villa-Lobos. Carlevaro rivoluziona, per molti aspetti, la didattica del nostro strumento riuscendo a razionalizzare e a fornire un approccio fortemente scientifico allo studio. Da questo punto di vista, opere di fondamentale importanza sono i *Cuadernos* didattici che ancora oggi sono un supporto importantissimo per lo studio e che affrontano molteplici questioni tecniche, dai movimenti complessi della mano sinistra, alla tecnica avanzata della mano destra.

Non meno rilevante è la sua attività compositiva. Il suo è un racconto complesso, lungo una vita, che apprezziamo in questo doppio CD che ci offre una multiforme tavolozza di colori che sembra comprendere tutte le sfumature colte nella vita di ognuno di noi.

Una molteplicità, quella di Carlevaro, che, idealmente, parte dai *Cinco estudios* (1974-75), *gli Estudios* (1989) ed i *20 Microestudios* (1992-93) frutto della sua

profonda ricerca didattica. Queste opere sono un'occasione speciale per conoscere da vicino la complessa ricerca tecnica di un compositore che ha attraversato un intero secolo di attività artistico-musicale.

Nella produzione di Carlevaro affluiscono i percorsi dei linguaggi musicali connessi alla contemporaneità che attraversano la scrittura di Abel Carlevaro in *Cronomias* (1972), brano di ampia portata e di notevole difficoltà espressiva diviso in tre tempi: I tempo, Intermezzo e Finale. In quest'opera si percepisce il tentativo del compositore di essere nel suo tempo presente dettato dai nuovi linguaggi che hanno animato il novecento post schoenbergiano, tentativo che ritroviamo nelle *3 Cadencias*: si tratta di tre cadenze inserite nella *Fantasia Concertante* e nel terzo concerto per chitarra e orchestra (mai pubblicato). Le 3 cadenze sono opere che dimostrano di riuscire a coniugare un'esigenza di contemporaneità con una piacevolezza notevole, tale da indurre Carlevaro ad eseguirle autonomamente in concerto.

Introduccion y capricho (1997) è uno dei suoi lavori più eseguiti e i *Preludios americanos* (1969-74) sono delicati acquerelli musicali dolcissimi e particolarmente ispirati. Comunicano serenità e paesaggi color pastello. La forma adottata è prevalentemente quella tripartita, laddove il ritorno della sezione A è salutata come un rientro nel porto sicuro e conosciuto della propria casa.

Aires de Malambo (2005) e *Aires de Vitalita* (1994) segnano un'irruzione sonora di aria fresca che vivifica, rinnova e cambia il segno della ricerca personale del compositore, che conduce l'ascoltatore verso orizzonti noti ma a un tempo stesso nuovi, nella malinconica nostalgia uruguiana cantata sempre con stile chiaro e mai ridondante.

È soprattutto nella forma della milonga che Carlevaro si sente a suo agio e dove può scrivere musica di grande delicatezza e malinconia, come nella *Milonga para Ling* (1999), breve e intrisa di malinconia come un ricordo improvviso. E nella *Milonga oriental* (1994) abbiamo una sequenza armonica eufonica perfettamente incentrata sulla sonorità della chitarra. Ha una semplice struttura tripartita e si avvale di una

bella melodia le cui linee ricamano piccoli arabeschi musicali. Sul finale si ascolta un secondo grado abbassato che ci svela il significato del titolo. Sempre centrale è questa forma nelle due *Milonga Suite*, le quali rappresentano un momento di notevole maturità compositiva. Si tratta di opere scritte nell'ultimo periodo della sua vita e che nascono da una notevole ispirazione e sono estremamente piacevoli da ascoltare.

La Suite de antiguas danzas espanolas (1974) è una raccolta di antiche danze raccolte in una gradevole *suite* e che sono un tentativo di ritrovare origini lontane nei passi del ballo e nelle composte sequenze melodiche d'un tempo con un'attenzione agli umori dell'oggi.

Il linguaggio complesso e solare ad un tempo, attraversa l'anima e la tecnica di **Cristiano Poli Cappelli** per fondersi in una ricerca sonora di strepitoso impatto: l'interprete riesce a trovare le corde giuste per affrontare la molteplicità musicale di Carlevaro, comunicando le proprie ed altrui inquietudini grazie alla sicurezza del timbro, del calore e della tecnica senza trascurare la dolcezza del proprio strumento.

© M° Antonio D'Antó

Cristiano Poli Cappelli won acclaim for his recording (on Brilliant Classics) of the guitar music by Alexandre Tansman, which has become a point of reference for the music of the Polish composer. His performances are notable for their rigour, polyphonic clarity and cantabile style. In duo with Andrea Pace he has also recorded the music for two guitars by Mario Castelnuovo-Tedesco, and he has given concerts across Europe and in China. Among his distinguished musical partners have been the bandoneonist Cesare Chiacchiaretta, soprano Beatriz Lozano, pianist and conductor Manfredo Dorindo di Crescenzo and the actress Maria Letizia Gorga.

Together with Andrea Pace, Andrea Poli Cappelli is also head of the Guitar department of the Roman Castelli Academy of Music, and a guitar professor in both Italian public schools and in the Rome-based Civic School of the Arts. He is an ambassador for Leonardo De Gregorio guitars.

*Thanks to Elvira, to my children Alessandro and Anita, to my mother.
Thanks to Alfredo Escande, Gonzalo Solari, Beatriz Lozano for their kindness and precious informations.*

Thanks to Gianpaolo Maria Ruotolo: he knows why.

Thanks M° Antonio D'Antò for the liner notes.

Thanks to my friends, Andrea Pace and Giorgio Mirto.

Thanks to Leonardo De Gregorio for his great guitar.

Assolo
Produzioni Musicali

Recording: between April and June 2018, at The Valve Master, Rome, Italy
Post-production and Mastering: Valdimiro Buzi and Andrea Pace, Assolo Productions
www.assoloproduzionimusicali.it

Cristiano Poli Cappelli plays Leonardo De Gregorio guitars

Cover: Juan Gris, Still Life with Checked Tablecloth, 1915, The Metropolitan Museum of Art, New York.
Leonard A. Lauder Cubist Collection, Purchase, Leonard A. Lauder Gift, 2014

© & © 2019 Brilliant Classics