

Los sefardíes habían conservado un arte popular que se ha propagado por tradición oral, y Rodrigo se entrega a la difícil tarea de armonizar estas canciones.

Respóndemos está dedicada a su suegro Isaac Kamhi, sobre un texto castellano influido de términos orientalizantes que son recogidos por la música. En *Una pastora yo amí*, en palabras de Antonio Gallego, Rodrigo retorna a sus viejas canciones de antaño, al estilo de la Serranilla.

Cuatro madrigales amatorios

Vos me matasteis (Anónimo) • De los álamos vengo, madre (Anónimo)

Este es uno de los ciclos de canciones más aclamados de Joaquín Rodrigo. Fue compuesto en 1947 y estrenado el 4

de febrero de 1948 por las cuatro sopranos a las que están dedicados cada uno de los madrigales: Blanca María Seoane, Celia Langa, María de los Angeles Morales y Carmen Pérez Durías, y acompañadas al piano por el autor.

Los *Cuatro madrigales amatorios* son el claro testimonio del gusto del compositor por el Renacimiento como fuente de inspiración. Recoge las melodías de compositores del siglo XVI y hace una recreación magistral, dándoles un carácter moderno gracias a su buen gusto y sabiduría. *Vos me matasteis*, que recrea con sencillez el original renacentista, y *De los álamos vengo, madre*, provienen del compositor Juan Vázquez, siendo este último el broche de oro de la colección, sumamente "rodriguera" en su pimpante gracia, frescura y delicadeza.

Textos facilitados por el archivo de la Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo

En cariñoso recuerdo de José Ferrero
(1972–2016)

8.573548

8

SPANISH CLASSICS

RODRIGO

Serranilla

Songs with Guitar Accompaniment

José Ferrero, Tenor • Marco Socías, Guitar

C

M

Y

K

Joaquín Rodrigo (1901–1999) Songs with Guitar Accompaniment

1 Pastorcito santo (Blessed shepherd boy) (1952) (<i>Lope de Vega, 1562–1635</i>)	2:50	15 Coplas del pastor enamorado (Song of the shepherd in love) (1935) (<i>Lope de Vega</i>)	4:07
2 Copillitas de Belén (Bethlehem carol) (1952) (<i>Victoria Kamhi, 1905–97</i>)	1:32	16 Serranilla (1928) (<i>Íñigo López de Mendoza, first Marquis of Santillana, 1398–1458</i>)	2:34
3 La espera (The wait) (1952) (<i>Victoria Kamhi</i>) Con Antonio Machado (With Antonio Machado) (1971) (<i>Antonio Machado, 1875–1939</i>)	4:43	17 Aranjuez, ma pensée (Aranjuez, my memory) (1988) (<i>Victoria Kamhi</i>)	6:29
4 1. Preludio (Prelude)	3:38	Tres canciones españolas (Three Spanish songs) (1951) (<i>Anon.</i>)	
5 2. Mi corazón te aguarda (My heart is waiting for you)	2:47	18 3. De ronda (Serenading)	0:59
6 3. Tu voz y tu mano (Your voice and your hand)	2:16	19 2. Adela	2:29
7 5. Los sueños (Dreams)	2:49	20 1. En Jerez de la Frontera (In Jerez de la Frontera)	1:27
8 6. Cantaban los niños (The children were singing)	3:02	Cuatro canciones sefardíes (Four Sephardic songs) (1965) (<i>Anon.</i>)	
9 7. ¿Recuerdas? (Do you remember?)	3:02	21 1. Respóndemos (Answer us)	3:00
10 8. Fiesta en el prado (Fair in the meadow)	2:03	22 2. Una pastora yo ami (I loved a shepherdess)	1:28
11 Canción del grumete (Song of the ship's boy) (1938) (<i>Anon.</i>)	2:22	Cuatro madrigales amatorios (Four madrigals of love) (1947) (<i>Anon.</i>)	
12 Una palomita blanca (A little dove) (1951) (<i>Anon.</i>)	1:14	23 2. Vos me matasteis (You have killed me)	2:21
13 Folías canarias (1958) (<i>Anon.</i>)	2:34	24 4. De los álamos vengo, madre (I come from the poplars, mother)	2:15
14 Romance de Durandarte (Ballad of Durandarte) (1955) (<i>Anon.</i>)	4:29	<i>Texts for 12, 14 and 18–22 adapted by Victoria Kamhi</i>	

Joaquín Rodrigo (born Sagunto, 1901; died Madrid, 1999) was one of the finest and most popular composers to come out of Spain in the last century. Working within the tonal system, he drew on conventional forms and combined art-song and folk-inspired elements to create a link between traditional Spanish music and current trends, in the process creating his own personal and instantly recognisable style.

The human voice was always important to Rodrigo and played a key part in his production, from solo songs to the comic opera *El hijo fingido*. Musicologists and biographers of the composer agree that his vocal works as a whole represent his greatest aesthetic achievement – one to which, of course, his wife Victoria Kamhi made an invaluable contribution.

As well as original works for voice and guitar, this album also features a large number of transcriptions written and performed by guitarist Marco Socias of some of Rodrigo's songs with piano accompaniment. These adaptations have been approved by Cecilia Rodrigo, the composer's daughter, and

we should like to thank her with all our hearts for lending us her enthusiastic and unconditional support throughout this project.

A guitar accompaniment for these works has proved to be very effective, the instrument suiting Rodrigo's elaborate filigree soundworld to perfection. He himself transcribed several of his own songs for the guitar (including *Coplas del pastor enamorado* and the carols *Pastorcito santo* and *Copillitas de Belén*), realising how well its tone and colour complemented his vocal writing.

The works recorded here cover a wide expressive range, from pieces in traditional or folk style, such as some of the carols and Spanish songs, to the profound and intimate settings of *Con Antonio Machado*, via the simplicity and lyricism of *Adela* or *Una palomita blanca*. Spanning around sixty years of the composer's creative life, they convey all that is most fascinating and moving about Rodrigo's music.

José Ferrero and Marco Socias

2

son cortos y concentrados y porque dejan en la penumbra de sus sentimientos muchas cosas, convienen a la música. Sigo creyendo en la melodía, en la frase completa y medida cuando de canción se trata, y por ello esta colección responde a esta manera de hacer de la que jamás me he apartado. (Joaquín Rodrigo)

Canción del grumete

Compuesta en 1938 sobre un texto anónimo para un proyecto cinematográfico de Abel Gance sobre Cristóbal Colón, que finalmente no llegó a realizarse.

Una palomita blanca

Pertenece a la colección de canciones publicadas bajo el título *Doce canciones populares*, escritas en 1951 por encargo del Instituto de Musicología de Barcelona a partir de textos populares adaptados por Victoria Kamhi. Se trata de una dulce y sencilla melodía procedente del rico folklore leonés.

Folías canarias

Escrita en 1958 originalmente para canto y guitarra, se basa en una melodía tradicional, con textos y ritmos populares de las Islas Canarias. Está dedicada a la soprano Sofía Noel.

Romance de Durandarte

Pertenece al ballet *Pavana real*, escrito en 1955 y estrenado en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona el 17 de diciembre de ese mismo año. Está inspirado en la vida y la obra del gran vihuelista del S. XVI Luis de Milán en su doble actividad de gentilhomme y músico. El argumento es de Victoria Kamhi, y la temática de la partitura es en general del propio autor, naturalmente, aludiendo a la música escrita por Luis de Milán para precisarse en la introducción del *Romance de Durandarte* cuya melodía es de Joaquín Rodrigo, y la letra anónima, adaptada por Victoria. (Joaquín Rodrigo)

Coplas del pastor enamorado

Compuesta en París en 1935 sobre versos de Lope de Vega procedentes de su comedia *La buena guardia*. Se considera una de las obras maestras del compositor, quien, en palabras de Andrés Ruiz Tarazona, acierta al repetir al final la primera de las cinco estrofas valiéndose de cambios modales para reforzar la expresividad. Se estrenó el 6 de

junio de 1939 por el tenor Michel Benoís acompañado al piano por el propio autor en la École Normale de Paris.

Serranilla

Escrita y estrenada en París en 1928 sobre el conocido texto del Marqués de Santillana, es la segunda canción del catálogo de Joaquín Rodrigo. Su escritura a modo arcaizante está perfectamente adaptada a la época de la letra.

Aranjuez, ma pensée

No es casual la colaboración del compositor y su esposa en esta versión para canto y guitarra de 1988 basada en el Adagio del Concierto de Aranjuez, escrito en París en 1939. Significa toda una recreación de los tiempos del matrimonio en París. Por esta razón la letra es en lengua francesa, para recordar 50 años más tarde sus felices paseos por el parque y los jardines que rodean el palacio barroco de Aranjuez.

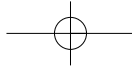
Tres canciones españolas

De ronda • Adela • En Jerez de la Frontera
Al igual que *Una palomita blanca*, proceden de la colección *Doce canciones populares*, de 1951. Su estreno en 1952 tuvo lugar en el Ateneo de Madrid a cargo de la gran soprano Marimi del Pozo, esta vez acompañada al piano por Victoria Kamhi, quien también fue la adaptadora de los textos de las canciones. Suponen una de las contribuciones más importantes al patrimonio de la canción española de concierto, que demuestran el profundo conocimiento del cancionero popular del compositor. Y, aunque basadas en lo popular, el resultado es sumamente elocuente en su estilización personal. "De ronda", con sus vigorosos e insistentes rasgueos, es originaria de León. "Adela", de patética y hermosa melodía, procede de Loja. "En Jerez de la Frontera", de origen manchego, destila gotas de andalucismo dieciochesco. Su letra nos recuerda el argumento de Pedro Antonio de Alarcón para el famoso ballet *El sombrero de tres picos* de Manuel de Falla, sobre los amores de la virtuosa molinera, el molinero y el viejo corregidor.

Cuatro canciones sefardíes

Respóndemos (Anónimo) • Una pastora yo ami (Anónimo)
Victoria Kamhi era de origen judéo-sefardí, y a ella se deben la selección y adaptación de los textos de estas canciones.

8.573548

Joaquín Rodrigo (1901–1999) Canciones con guitarra

Joaquín Rodrigo (Sagunto, 1901 – Madrid, 1999) es uno de los compositores españoles más importantes e interpretados del siglo XX. Una de sus características compositivas es la práctica de la tradición tonal y el gusto por las formas clásicas, a las que incorpora elementos cultos como forma de unión entre la tradición española y el presente, creando ese estilo personal inmediatamente reconocible.

La voz en la obra de Joaquín Rodrigo es uno de los pilares fundamentales en los que apoyó su repertorio, empezando por sus canciones y terminando por su comedia lírica o zarzuela *El hijo fingido*. Musicólogos y biógrafos señalan que en las obras para voz, en su conjunto, Rodrigo alcanza sus más altas cotas estéticas. En esta faceta de su creación cabe resaltar la valiosa colaboración de su esposa Victoria Kamhi.

Este CD incluye obras originalmente escritas para voz y guitarra por Joaquín Rodrigo, así como un buen número de transcripciones de sus canciones para voz y piano, realizadas por el guitarrista Marco Socias con la aprobación de la hija del compositor, Cecilia Rodrigo, quien en todo momento ha apoyado incondicionalmente nuestro trabajo y a quien

Pastorcito Santo Coplillas de Belén La espera

Estos tres títulos pertenecen al *Retablo de Navidad* (1952), obra formada por ocho canciones navideñas y ganadora de un Concurso nacional convocado en ese mismo año. Posteriormente, Joaquín Rodrigo hizo una transcripción para voz y guitarra de tres de estas ocho canciones, publicadas bajo el título de “Tres villancicos”, entre las que se encuentran *Pastorcito Santo* y *Coplillas de Belén*. *Pastorcito santo*, con letra de Lope de Vega, y con su mágico estribillo “¿dónde vais que hace frío tan de mañana?”, es considerada una de las obras cumbres de Joaquín Rodrigo. *Coplillas de Belén* utiliza un texto especialmente conseguido de Victoria Kamhi. *La espera*, también con letra de Victoria Kamhi y dedicada a Montserrat Caballé, tiene un carácter dramático y conmovedor.

8.573548

agradecemos de todo corazón por su ilusión y su ayuda.

La guitarra como instrumento acompañante de estas canciones encaja a la perfección dentro del universo sonoro, precioso y detallista, tan personal del Maestro. Él mismo transcribió para esta combinación canciones como *Coplas del pastor enamorado* o los villancicos *Pastorcito santo* y *Coplillas de Belén*, al considerar que la timbrica y el color de la guitarra resultan muy apropiados para acompañar a la voz.

Estas obras para voz y guitarra abarcan un gran espectro expresivo, desde las canciones con carácter popular, como algunos de los villancicos o canciones españolas, o las canciones íntimas y profundas del ciclo *Con Antonio Machado*, hasta la sencillez y el lirismo de *Adela* o *Una palomita blanca*.

Las obras que componen el presente CD abarcan sesenta años de la vida creadora de nuestro compositor, dándonos a conocer a un Rodrigo siempre interesante, emocionante y conmovedor.

José Ferrero y Marco Socias

Con Antonio Machado

Preludio • Mi corazón te aguarda • Tu voz y tu mano
Los sueños • Cantaban los niños • ¿Recuerdas?
Fiesta en el prado

La colección completa se compone de diez canciones y se abre bajo el signo de Antonio Machado. Compuestas en 1971 sobre textos de este admirable poeta, fueron estrenadas en Sevilla el 4 de octubre de 1971 por la soprano María Orán, acompañada al piano por Miguel Zanetti, dentro del marco de la III Decena de Música en Sevilla, en el salón Carlos V de los Reales Alcázares. Se deben a un encargo de la Comisaría General de la Música en homenaje a Joaquín Turina. Están dedicados “a Victoria”.

No forman un ciclo como ocurre con *La bella molinera* de Schubert, o *El amor del poeta* de Schumann porque no he encontrado en las “Poesías completas” de este autor un grupo de poesías que aludieran a una persona o a un continuado sentimiento. Los poemas de Antonio Machado

Pastorcito santo Coplillas de Belén La espera

These three carols are taken from a larger collection entitled *Retablo de Navidad*, which also includes five other Christmas songs. Written in 1952, *Retablo* won a national music competition in Spain that same year. Later on, Joaquín Rodrigo made transcriptions for guitar and voice of three of these eight songs (including *Pastorcito Santo* and *Coplillas de Belén*), which were then published under the title “Tres Villancicos”. *Pastorcito santo* sets a lyric by the renowned Spanish playwright Lope de Vega (1562–1635), including the magical refrain “¿dónde vais que hace frío tan de mañana?” (“Where are you going / so early this chill morning?”), and is regarded as one of Rodrigo’s finest works. Both *Coplillas de Belén* and *La espera* set texts by Victoria Kamhi. The latter, dedicated to Montserrat Caballé, is particularly dramatic and moving in nature.

Con Antonio Machado

Preludio • Mi corazón te aguarda • Tu voz y tu mano
Los sueños • Cantaban los niños • ¿Recuerdas?
Fiesta en el prado.

This collection of ten songs [seven of which are included here] was composed in 1971 to texts by the wonderful poet Antonio Machado, and premiered in Seville on 4th October of that year by soprano María Orán and pianist Miguel Zanetti, as part of the third “Decena de Música” Festival in Seville, in the Charles V Hall of the Alcázar. The songs were written in response to a commission from the Comisaría General de la Música for a tribute to Joaquín Turina. They are dedicated “to Victoria”.

The songs do not form a cycle in the same way as do those of Schubert’s *Die schöne Müllerin* or Schumann’s *Dichterliebe*, because on reading Machado’s “Complete works” I could not find a group of poems relating to a single person or linked by a continuous emotional thread. His poems are short and concentrated, and because of the emotions they express leave many things half-said, they are ideal for setting to music. When it comes to songwriting, I continue to believe in melody, and in full and measured phrases – this collection reflects that way of composing, one from which I have never strayed. (Joaquín Rodrigo)

Canción del grumete

Rodrigo wrote the *Canción del grumete* in 1938, to an anonymous text, for an Abel Gance film about Christopher Columbus that in the event was never made.

Una palomita blanca

This is taken from an anthology published under the title *Doce canciones españolas* (Twelve Spanish Songs). The songs used traditional texts adapted by Victoria Kamhi and were written in 1951 in response to a commission from the Barcelona Institute of Musicology. This is a gentle, simple melody from the region of León, which has a rich tradition of folk music.

Folías canarias

One of Rodrigo’s original songs with guitar accompaniment, this is based on a traditional tune, and takes its text and folk rhythms from the Canary Islands. It was dedicated to the soprano Sofía Noel.

Romance de Durandarte

The *Romance* is a number from the ballet *Pavana real*, the music for which was composed in 1955. First staged at the Liceu in Barcelona on 17th December that same year, the ballet was inspired by the life and work of the great sixteenth-century vihuela-player and nobleman Luis de Milán, with a storyline by Victoria Kamhi. The score incorporates allusions to the music of Luis de Milán, as in the introduction to this song, whose anonymous lyrics were adapted by Victoria. (Joaquín Rodrigo)

Coplas del pastor enamorado

Written in Paris in 1935, this song sets lines from Lope de Vega’s *La buena guarda*, and is regarded as one of Rodrigo’s finest compositions. Critic Andrés Ruiz Tarazona has particularly praised the repetition of the opening stanza at the end of the song, its expressive power now heightened by a change in modality. The work was premiered at the École Normale, Paris, on 6th June 1939 by tenor Michel Benois, with Rodrigo at the piano.

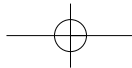
Serranilla

This is just the second song in Rodrigo’s catalogue, and was composed and first performed in Paris in 1928. It sets

8.573548

6

3

a well-known text by the first Marquis of Santillana, a fifteenth-century Castilian poet and political figure, and the writing has echoes of that bygone age.

Aranjuez, ma pensée

This 1988 vocal-guitar adaptation of the *Adagio* from the *Concierto de Aranjuez* (written in Paris in 1939) is the result of another collaboration between the composer and his wife. Setting a French text, it represents their memories of life in Paris and of the many happy walks they took around the park and gardens of the Baroque Palace of Aranjuez, on the outskirts of Madrid.

Tres canciones españolas

De ronda • Adela • En Jerez de la Frontera.
Like *Una palomita blanca*, these three songs are taken from the 1951 anthology *Doce canciones españolas*, whose première was given in 1952 at the Ateneo de Madrid by soprano Marimí del Pozo, accompanied (on piano) by Victoria Kamhi. They stand as one of the most significant contributions to the Spanish art-song tradition, and demonstrate the composer's in-depth knowledge of his country's traditional music. Although the settings have their roots in the Spanish folk repertoire, the results reflect Rodrigo's own inimitable style.

De ronda, with its lively, insistent strumming rhythms, is from León, while *Adela*, which has a lovely and very moving melody, is from Loja (Andalusia). *En Jerez de la Frontera* comes originally from La Mancha but has something of the spirit of eighteenth-century Andalusian music. Its lyrics tell the same story as Falla's ballet *El sombrero de tres picos* (based on the novel of the same name by Pedro Antonio de Alarcón): that of a miller and his faithful wife, with whom an elderly magistrate becomes infatuated.

Cuatro canciones sefardíes

Respóndemos • Una pastora yo ami.
Victoria Kamhi was of Sephardic-Jewish descent, and it was she who chose and adapted the texts of this set of four songs. A Sephardic folk repertoire had been passed down by oral tradition, and Rodrigo undertook the difficult task of setting these texts to music.

Respóndemos is dedicated to his father-in-law Isaac Kamhi, and the eastern-influenced Castilian language of the text is echoed by Rodrigo's music. In *Una pastora yo ami*, meanwhile, as musicologist Antonio Gallego has noted, Rodrigo again turned to the music of the past for inspiration, as he had done in *Serranilla*.

Cuatro madrigales amorios

Vos me matasteis • De los álamos vengo, madre
One of Rodrigo's most highly praised song cycles, *Cuatro madrigales amorios* dates from 1947 and was first performed on 4th February 1948 by the four sopranos to whom its four madrigals were dedicated – Blanca María Seoane, Celia Langa, María de los Angeles Morales and Carmen Pérez Durías – with Rodrigo himself at the keyboard.

The songs bear witness to the composer's fondness for drawing inspiration from the music of the Spanish Renaissance. Here he recreates sixteenth-century melodies in masterful fashion, updating them with the utmost taste and insight. *Vos me matasteis* and *De los álamos vengo, madre* are both by Juan Vázquez. The former is a simple reworking of the Renaissance original; the latter is the high point of the collection – strikingly elegant, fresh and subtle, in other words, unmistakably "Rodrigan".

Texts courtesy of the **Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo**
English version by *Susannah Howe*

In loving memory of **José Ferrero**
(1972–2016)

Photo: Guillermo García-Sauro

Photo: Teemu Höyö, Tampere Guitar Festival

José Ferrero

The late José Ferrero was born in Albacete and received his musical education in his native city and in Valencia, where he studied singing with Ana Luisa Chova. In recent years he had established himself as a sought-after tenor, performing at the most prestigious theatres, concert halls and festivals in Spain and throughout Europe, including the Teatro La Fenice, Venice, Teatro Nacional de São Carlos, Lisbon, Teatro Real, Madrid, Gran Teatre del Liceu, Barcelona, Palau de la Música, Valencia, Teatro Regio, Turin, and Le Corum, Montpellier. During the 2011/12 and 2012/13 seasons he appeared as Cavaradossi (*Tosca*) at the Scottish Opera and he made his début at the Berlin State Opera in the same rôle. His career then brought major rôles in leading opera houses in Spain and abroad, and collaborations with distinguished conductors and colleagues. José Ferrero recorded for Decca, Deutsche Grammophon, Naxos and Columna Música, and, among other awards, won the 2012 Premio Lírico Teatro Campoamor for his performance of Siegmund (*Die Walküre*) at the Teatro de la Maestranza, Seville. His interest in early and baroque music led him to found the Capilla Antigua de Chinchilla, with which he made three recordings for Naxos.

Marco Socías

Born in Malaga into a family of pianists, Marco Socías had his early musical education there, followed by further study at the Cologne Musikhochschule. His teachers have included Carmen Gallardo, Antonio Company, José Tomás, José Miguel Moreno, Hubert Käppel and David Russell. He was appointed professor at the early age of 21, the youngest in Spain. He has won awards at various guitar competitions, including the Infanta Cristina (Fundación Guerrero, Madrid), in which he was awarded first prize, Le Printemps de la Guitare (Belgium) and the Concorso Internazionale di Gargnano (Italy). He appears often at international festivals and as a soloist, with performances throughout Europe, the Near East, Japan, Korea, South America and the United States, and performs with leading orchestras and chamber groups. He won particular praise from Joaquín Rodrigo for his complete 1997 recording of the latter's works for guitar, *Elogio de la Guitarra*. Marco Socías is a professor at the Centro Superior de Música of the Basque Country, "Musikene", in San Sebastián.