

CASTELNUOVO-TEDESCO GREETING CARDS

21 pieces for guitar

Andrea De Vitis Guitar

Mario
CASTELNUOVO-TEDESCO
(1895–1968)

52 Greeting Cards, Op. 170 (1954–67)
the 21 pieces for guitar

1	No. 5. Tonadilla on the Name of Andrés Segovia (1954).....	5:10
2	No. 6. Rondel on the Name of Siegfried Behrend (1954)	4:34
3	No. 7. Preludio in forma di habanera sul nome di Bruno Tonazzi (1954).....	3:37
4	No. 10. Tanka (Japanese Song) on the Name of Isao Takahashi (1955)	3:23
5	No. 14. Ninna Nanna, a Lullaby for Eugene (1957)	3:50
6	No. 15. Song of the Azores on the Name of Enos (Joseph Enos) (1958)	4:04
7	No. 33. Canzone siciliana sul nome Gangi (Mario Gangi) (1962)	3:33
8	No. 34. Ballatella on the Name of Christopher Parkening (1963)	3:03
9	No. 36. Sarabande on the Name of Rey de la Torre (1964)	2:36
10	No. 37. Romanza sul nome di Oscar Ghiglia (1964)	3:04
11	No. 38. Homage to Purcell, Fantasia on the Names of Ronald (1932[–2011]) and Henry (1659–1695) Purcell (1966)	4:12
12	No. 39. Canción cubana on the Name of Héctor García (1965)	4:02
13	No. 40. Canción venezolana sul nome di Alirio Díaz (1966)	2:31
14	No. 41. Canción argentina sul nome di Ernesto Bitetti (1966)	2:18
15	No. 42. Estudio sul nome di Manuel López Ramos (1966)	1:56
16	No. 43. Aria da chiesa sul nome di Ruggero Chiesa (1967)	3:24
17	No. 44. Brasileira sul nome di Laurindo Almeida (1967)	2:46
18	No. 46. Japanese Print on the Name of Jiro Matsuda (1967)	4:02
19	No. 47. Volo d'angeli sul nome di Angelo Gilardino (1967)	3:11
20	No. 48. Canzone calabrese on the Name of Ernest Calabria (1967)	3:20
21	No. 50. Tarantella campana on the Name of Eugene Di Novi (1967)	2:42

Andrea De Vitis, Guitar

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895–1968)

21 Greeting Cards for Guitar

Greeting Cards, Op. 170 by the Florentine composer Mario Castelnuovo-Tedesco (Florence, 3 April 1895 – Beverly Hills, 16 March 1968), consists of 52 compositions written for various instruments, in which the guitar, with 21 compositions, predominates. These short compositions, musical folios, form a portrait gallery of the people from the world of music – performers, students, friends – to whom Mario Castelnuovo-Tedesco was particularly attached. Their professional status did not matter much and in his imaginary musical gallery, the composer gladly paired legendary performers such as Jascha Heifetz or Andrés Segovia with young students of his, such as André Previn, Christopher Parkening or Eugene Robin Escovado. Behind these portraits there is a world, Mario Castelnuovo-Tedesco's private musical world, in which Eugene Robin Escovado, the young student to whom three *Greeting Cards* are dedicated, received the *Lullaby* for guitar for his twenty-sixth birthday. This was not Escovado's instrument, since he was a pianist, and besides receiving the manuscript score as a gift, he also received a performance of the work in the home of his maestro by Andrés Segovia. We can only imagine the emotion and affection hidden within the short *Lullaby* for guitar, and every *Greeting Card* hides a similar story.

The *Greeting Cards* were written between 1953 and 1967 and they are the only cycle of compositions for which the composer had planned neither a final outcome nor a conclusion: they are a sort of open chapter to which, every now and then, without any regularity, he would add a new work. In fact, Op. 170 ended when the musician died.

Mario Castelnuovo-Tedesco called them ‘alphabetical pieces’¹, and they are constructed along two thematic groups based on two chromatic scales, one ascending and the other descending, in which each note is paired with a letter of the alphabet. The first and last names of the person to whom the piece is dedicated are used to develop the thematic sequence through a constraint that has little to do with the basic principles of serial music. Musical cryptography, or rather, a musical motif that hides a sequence of letters, usually a name, has various historical precedents – its first appearance is attributed to Josquin des Prez in his *Missa Hercules Dux Ferrariae*, but only in the Baroque era did it achieve a certain popularity, culminating when Johann Sebastian Bach used it in the concluding work of his *The Art of Fugue*, BWV 1080. Even in the Romantic era, musical cryptography achieved a certain popularity, since in English-speaking countries the notes are represented by letters of the alphabet. Instead, the cryptography that Castelnuovo-Tedesco used in his *Greeting Cards* was regulated by a combination of letters/notes that he personally established a priori, in which the type of alphabet he chose (he used four of them) was significant. After using this system to determine the two main themes of each work, Castelnuovo-Tedesco continued free of any further restrictions, and with his hallmark, absolute mastery of his musical material.

Without a doubt, one of the elements that the composer found most stimulating when writing the *Greeting Cards* was the technical challenge offered by writing compositions based on themes that were generated by randomness.

But, after making a formal bow to the dedicatee through this random determination of the themes, Castelnuovo-Tedesco then threw himself into a true exercise of style to render concrete the harmony between the aleatory themes and the personality of the dedicatee. In this way, each *Greeting Card* became an all-around portrait of the dedicatee. In general, reference was made to the rhythms and atmosphere associated with the person's nationality, as in the case of *Tonadilla on the Name of Andrés Segovia* (No. 5, 1954) or the *Canción venezolana sul nome di Alirio Díaz* (No. 40, 1966) (In the printed score the title appears as *Cancion venezuelana [sic] sul nome di Alirio Díaz*). Other times, he made more abstract references, such as in the *Rondel on the name of Siegfried Behrend* (No. 6, 1954), or created an evocation inspired by the person's name, such as in *Homage to Purcell, Fantasia on the Names of Ronald (1932[–2011]) and Henry (1659–1695)* (No. 38, 1966), *Aria da chiesa sul nome di Ruggero Chiesa* (No. 43, 1967), and *Volo d'angeli sul nome di Angelo Gilardino* (No. 47, 1967).

In 1953, Mario Castelnuovo-Tedesco was not new to the genre of 'alphabetical pieces': in 1930, he wrote *Fantasia e Fuga sul nome di Ildebrando Pizzetti*, Op. 63 per pianoforte² to celebrate his maestro's fiftieth birthday. This opportunity presented itself once again in 1952, when Alfredo Sangiorgi, a long-standing friend of the composer who had just become the father of a boy, Guglielmo, asked him to write a piece on the newborn baby's name. Sangiorgi, a Sicilian who was active in Naples and had studied in Vienna, embraced the ideas of Arnold Schoenberg and the dodecaphonic school. Sangiorgi's request arrived during the Christmas season, when Castelnuovo-Tedesco used to receive many Christmas cards from friends and acquaintances. One of these cards was from the organist Edward Power Biggs³, and Mario Castelnuovo-Tedesco decided to see what alphabetical series could be generated by such an unusual name. He composed a small piece (*Fanfare*) which he sent to his organist friend as a Christmas card. This nucleus, just a few beats long, later gave birth to *Toccata on the name of Edward Power Biggs*, Op. 159, written in 1953 and comprising four movements. Even though it is not part of Op. 170, it is the true first *Greeting Card*. It made such an impression on one of the Florentine maestro's students, André Previn, that he decided to try to write a piece based on Mario Castelnuovo-Tedesco's name. The result was so disappointing that, with his trademark generosity, the maestro decided to write a *Tango for Piano on the Name of André Previn* to console his student. It is the first work of Op. 170.

In his memoirs, Castelnuovo-Tedesco called the *Greeting Cards* minor works. Today, in the presence of such imagination and technical musical virtuosity, it is hard to see how these compositions can be defined minor, and if we compare them with other great cycles by the same composer, we cannot see any significant differences on the level of their inspiration. However, it is possible that Castelnuovo-Tedesco considered them minor because of their brevity – they are little more than musical folios – and the completely random circumstances of their composition. But above and beyond this fact, which is not necessarily a limitation, we cannot help but agree with Angelo Gilardino when he states that '[...] listening to them, besides demonstrating the composer's extraordinary ability to generate scores from any material, makes us wonder to what extent some of the pieces can be considered minor works [...].'⁴

The technical musical challenge wasn't the only motivation behind *Greeting Cards*, however: none of the pieces were commissioned by the dedicatees. Instead, the compositions were small, completely unexpected tributes that Castelnuovo-Tedesco liked to give to his friends, to those who performed his music, to his students, and, sometimes, to non-musicians. As the composer himself revealed in a letter to a friend, it was the joy of giving that generous people feel when they observe the reactions, the expressions of surprise, when people receive an unexpected gift.

Frédéric Zigante

Turin, 1 July 2022

English translation: Gail McDowell

Mario Castelnuovo-Tedesco
in Beverly Hills, 1968; Photo by Mary Frampton

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895–1968)

21 Greeting Cards for Guitar

Le *Greeting Cards* costituiscono l'op. 170 del compositore fiorentino Mario Castelnuovo-Tedesco (Firenze, 3 aprile 1895 – Beverly Hills, 16 marzo 1968). Comprendono 52 composizioni destinate a diversi organici strumentali tra i quali prevale la chitarra con 21 composizioni. Si tratta di una serie di brevi composizioni, fogli d'album, che formano una galleria di ritratti di coloro, nel mondo della musica, interpreti, allievi, amici, ai quali Mario Castelnuovo-Tedesco era particolarmente affezionato. Lo status professionale poco importava e il compositore accostò volentieri nella sua immaginaria galleria musicale interpreti leggendari come Jascha Heifetz o Andrés Segovia accanto ai suoi giovani allievi come André Previn, Christopher Parkening o Eugene Robin Escovado. Dietro a questi ritratti c'è un mondo, quello appunto privato musicale, di Mario Castelnuovo-Tedesco dove può accadere che un giovane allievo come Eugene Robin Escovado, dedicatario di ben tre *Greetings cards*, riceva per il suo ventiseiesimo compleanno la *Lullaby* per chitarra, che non era il suo strumento essendo egli pianista, e oltre a ricevere lo spartito in dono ne riceve come complemento in casa del suo maestro l'esecuzione di Andrés Segovia. Quali emozioni e quale affetto nasconde la piccola *Lullaby* per chitarra, lo si può solo immaginare e ogni *Greeting card* cela una storia di questo genere.

Le *Greeting Cards* furono scritte tra il 1953 e il 1967 e sono l'unico ciclo di composizioni per il quale il compositore non aveva previsto né un esito finale né una conclusione: una sorta di capitolo aperto al quale aggiungeva occasionalmente, senza regolarità, un brano nuovo. L'op. 170 si concluse, di fatto, con la scomparsa del musicista.

Mario Castelnuovo-Tedesco le definiva¹ “pezzi alfabetici”, e sono costruite attraverso l'individuazione di due gruppi tematici derivati da due scale cromatiche, una ascendente e una discendente, nelle quali ogni nota è abbinata ad una lettera dell'alfabeto. Il nome e il cognome del dedicatario del brano determinavano pertanto la sequenza tematica attraverso un vincolo che ricorda un poco i principi base della musica seriale. La crittografia musicale, cioè un soggetto musicale che nasconde una sequenza di lettere, in genere un nome, ha diversi precedenti storici: se ne attribuisce la prima apparizione a Josquin des Prez nella *Missa Hercules Dux Ferrariae*, ma soltanto in epoca barocca si hanno evidenze di una certa diffusione culminata nell'uso che ne fece Johann Sebastian Bach nel brano conclusivo de *Die kunst der Fuge* BWV 1080. Anche in epoca romantica la crittografia musicale ebbe una certa diffusione legata al fatto che nei paesi anglosassoni le note vengono denominate con le lettere dell'alfabeto. La crittografia adoperata da Mario Castelnuovo-Tedesco nelle *Greeting Cards* invece era regolata da un abbinamento lettere/note da lui stesso stabilito a priori nel quale la scelta del tipo di alfabeto (ne utilizzò quattro) ha un peso rilevante. Determinati con questo sistema i due temi principali di ogni brano, Mario Castelnuovo-Tedesco procedeva senza altri condizionamenti e con la sua consueta padronanza assoluta della materia musicale.

Certamente uno degli elementi che il compositore trovò più stimolanti nello scrivere le *Greeting Cards* fu il cimento tecnico, la sfida che l'impresa di scrivere composizioni basandosi su temi generati dalla casualità

gli proponeva. Ma, fatta la riverenza formale al destinatario con la determinazione casuale dei temi, Mario Castelnuovo-Tedesco si lanciava poi in un vero e proprio esercizio di stile per riuscire a rendere concreta la sintonia tra i temi aleatori e la personalità del destinatario. Ogni *Greeting Cards* diviene così un ritratto a tutto tondo del destinatario: si trattava il più delle volte di far riferimento a ritmi ed atmosfere legate alla nazionalità come nel caso della *Tonadilla sul nome di Andrés Segovia* o della *Canción venezolana sul nome di Alirio Díaz* oppure di qualche riferimento più astratto come per esempio nel *Rondel on the name of Siegfried Behrend* (n. 6) oppure ancora un'evocazione generata dal nome stesso come nella *Fantasia sul nome di Henry e Ronald Purcell* (n.38), nell'*Aria da Chiesa sul nome di Ruggero Chiesa* (n. 43) e in *Volo d'Angeli sul nome di Angelo Gilardino* (n. 47).

Nel 1953 Mario Castelnuovo-Tedesco non era nuovo nel genere dei “pezzi alfabetici”: aveva infatti scritto nel 1930 una *Fantasia e Fuga sul nome di Ildebrando Pizzetti op. 63 per pianoforte*² per celebrare i 50 anni del suo maestro. L’occasione si ripresentò poi nel 1952 quando Alfredo Sangiorgi, amico di lunga data del compositore da poco diventato padre di un bambino, Guglielmo, gli chiese un brano scritto sul nome del neonato. Sangiorgi era siciliano in attività a Napoli e aveva studiato a Vienna abbracciando le idee di Arnold Schönberg e della scuola dodecafonica. La richiesta di Sangiorgi era arrivata nel periodo natalizio caratterizzato dall’arrivo di tanti biglietti di auguri da amici e conoscenti: uno di questi era dell’organista di Edward Power Biggs³ e Mario Castelnuovo-Tedesco volle provare quale serie alfabetica poteva generare un tale curioso nome. Fu così che nacque un piccolo brano (*Fanfare*) che inviò come cartolina di auguri all’amico organista. Da questo nucleo di poche battute nacque in seguito la *Toccata on the name of Edward Power Biggs op. 159* del 1953 formata da 4 movimenti, che pur non inclusa nell’op. 170 è la prima vera e propria *Greeting card*. Quest’ultima impressionò molto uno dei giovani allievi del maestro fiorentino, André Previn, il quale volle provare a scrivere un pezzo sul nome di Mario Castelnuovo-Tedesco: il risultato fu così deludente che il maestro per consolare l’allievo, con la consueta generosità, decise di scrivere un *Tango per pianoforte sul suo nome di André Previn* che costituisce il numero uno dell’op. 170.

Nelle sue memorie, Mario Castelnuovo-Tedesco definisce le *Greeting Cards* come opere minori: è difficile vedere oggi, di fronte a tanta invenzione e a tanta maestria tecnico-musicale, in che cosa queste composizioni siano minori e se facciamo il confronto con altri grandi cicli dello stesso autore non vediamo significative differenze sul piano dell’ispirazione. È tuttavia possibile che Mario Castelnuovo-Tedesco le considerasse tali per la loro brevità: si tratta di poco più che fogli d’album, e per le circostanze del tutto occasionali della loro composizione. Ma al di là di questo, che non è necessariamente un limite, non possiamo che concordare con Angelo Gilardino nell’affermare che «... l’ascolto, oltre dimostrare la straordinaria capacità del compositore di trarre partito da qualunque materiale, induce a domandarsi fino a quale punto alcuni brani debbano essere considerati opere minori... »⁴

Il cimento tecnico-musicale non fu tuttavia l’unica motivazione all’origine delle *Greeting Cards*: in nessun caso i brani nascevano su sollecitazione del destinatario, si trattava invece di piccoli omaggi del tutto inattesi che Mario Castelnuovo-Tedesco amava regalare ai suoi amici, ai suoi interpreti, ai suoi allievi e in qualche

caso a persone che non erano musicisti. Come il compositore stesso rivela in una lettera ad un amico, si tratta del piacere del dono che le persone generose provano nel cogliere la reazione, lo sguardo di sorpresa, di fronte ad un inaspettato regalo.

Frédéric Zigante

Torino, 1° luglio 2022

Andrea De Vitis

Acclaimed guitarist Andrea De Vitis has performed in prestigious concert halls across the world, including at the Liszt Academy, Budapest; Shanghai Grand Theatre; Krakow Academy of Music and The Sheen Center, New York. He has also given masterclasses at prestigious festivals, academies and conservatoires including Conservatorium Maastricht, California State University and Staatliche Hochschule für Musik, Stuttgart. De Vitis has won over 40 prizes in various international competitions, including from Guitar Masters and the Guitar Foundation of America, and has also received a special artistic medal from Senate of the Republic, Italy. De Vitis is an active recording artist, and his albums have been critically acclaimed in the international press, including in *Soundboard*, *Amadeus Magazine*, *Gendai Guitar* and *Melómano*. A supporter of new works for the guitar, De Vitis has given the world premieres of numerous pieces dedicated to him, including music by Giorgio Colombo Taccani and Angelo Gilardino. He is also very interested in the transcription process, and has published his versions of pieces by Johann Sebastian Bach and Enrique Granados (Les Productions d'OZ).

www.andreadevitis.com

Between 1953 and 1967, the Italian composer Mario Castelnuovo-Tedesco wrote a series of *Greeting Cards*. These 52 musical folios, 21 of which were written for the guitar – an instrument that had inspired him since he first heard Segovia perform – are pen portraits of admired colleagues. Castelnuovo-Tedesco’s imagination and technical mastery are reinforced by the use of rhythms associated with the dedicatees’ nationality or through evocations inspired by their names. The cycle offers a surprising, generous and rewarding body of musical cryptology that belies its small-scale form.

Mario
CASTELNUOVO-TEDESCO
(1895–1968)

1–21 52 Greeting Cards, Op. 170 – the 21 pieces for guitar 72:16
(1954–67)

A detailed track list with the names of the performers, students, friends and composers who inspired the portrait, atmosphere and style of each *Greeting Card*, can be found inside the booklet.

Andrea De Vitis, Guitar

Recorded: 17–19 April 2022 at St. Paul’s Anglican Church, Newmarket, Ontario, Canada

Producer, engineer and editor: Norbert Kraft • Booklet notes: Frédéric Zigante

Publisher: Casa Ricordi, Milano – critical edition by Frédéric Zigante (2019)

Guitar by Hermann Hauser II, Reisbach (1961) • Cover photo: Damiano Rosa

Acknowledgements: Gabriele Lodi, Salvatore Sarpero

© & © 2023 Naxos Rights (Europe) Ltd