

Alejandro Córdova

First Prize 2017
Tárrega International
Guitar Competition,
Benicàssim

GUITAR RECITAL

JOSÉ

MERTZ

PONCE

TÁRREGA

TORROBA

Alejandro Córdova: Guitar Recital José • Mertz • Ponce • Tárrega • Torroba

In this selection Alejandro Córdova performs five of the acknowledged masterpieces of the central guitar tradition. The pieces cover a wide range of techniques, expressive forms, and national characteristics. Even within the compass of the three Spanish composers chosen – Tárrega, Torroba, and José – there are very distinctive moods and varied approaches within the instrumental writing. The 19th-century style of Mertz displays a different palette of colours and nuances while Ponce's tribute to Iberia from the perspective of a Mexican composer reveals further aspects of the guitar's sheer versatility.

Manuel Ponce (1882–1948) has been acclaimed as the founding father of 20th-century Mexican music. His pupil, Carlos Chávez (1899–1978) said of him: 'It was Ponce who created a real consciousness of the richness of Mexican folk art.' Andrés Segovia and Ponce met in Mexico in 1923, and from that time onwards the composer devoted himself to writing many pieces for the guitar, nearly all of them dedicated to Segovia. Of these compositions, which include preludes, suites, a concerto, variations, several sonatas, and works for guitar and harpsichord, Segovia has written: 'Large or small, they are, all of them, pure and beautiful.'

Ponce, born in Fresnillo, Mexico, was also a distinguished concert pianist and conductor as well as being a composer. He first learned the piano with his older sister, Josefina. After further studies in Mexico City he travelled to Europe in 1904 where he took composition lessons in Bologna and later studied in Berlin with the renowned pianist, Martin Krause (1853–1918), who in 1883 had performed for Liszt.

Ponce returned to his homeland in January 1907 and taught the piano at the Conservatorio Nacional, Mexico City. During this period he established his credentials as one of the central figures of the rising Mexican 'nationalist' school.

From 1915 to 1917 the composer lived in Cuba during the Mexican Revolution (1910–1920). After returning to Mexico in 1917 he resumed his teaching post at the Conservatorio and conducted the National Symphony Orchestra. Between 1925 and 1933 he settled in Paris, where he studied with Paul Dukas in the same class as Joaquín Rodrigo. Moving back to Mexico in 1933 he

became director of the Conservatorio. During these fruitful years his major works were written and performed.

In August 1930, Segovia wrote to Ponce requesting the composer to write a sonatina 'of a purely Spanish character'. Segovia performed the second and third movements in Madrid on 19 February 1932, and played the entire work for the first time at the Palau de la Música Catalana, Barcelona ten days later. In 1939 the guitarist had the work published with Schott under the title of *Sonatina meridional* ('Southern Sonatina'), and provided a subtitle for each movement. He recorded the piece in June 1949 for HMV.

The *Sonatina meridional* evokes the lyrical warmth of Iberia. The first movement (named *Campo* by Segovia), suggests the atmosphere of the countryside, while the last movement, *Fiesta*, has the rhythmic excitement and vitality that its name implies. The slow movement, *Copla*, is a superb example of the composer's lyrical gifts and his subtle mastery of harmony.

Johann Kaspar Mertz (1806–1856), a virtuoso performer on both guitar and flute, was born in Pressburg (now Bratislava, Slovakia). He moved to Vienna in 1840 and made his concert debut at the Court Theatre of the Empress Carolina Augusta. In subsequent years, Mertz toured Moravia, Poland and Russia, and also played at the court of Ludwig of Bavaria. Shortly after his death from a heart ailment at the age of 50, Mertz was posthumously awarded the First Prize for his composition *Concertino* at the Brussels Competition of 1856.

His prolific compositions include didactic and easy pieces, concert works, arrangements of Schubert, pieces for two guitars or guitar and piano, and fantasies based on famous operatic themes. Despite his output of over one hundred compositions, Mertz was neglected by guitarists for many decades, a revival of interest in his music being achieved with Simon Wynberg's ten volume edition of his works (Chanterelle, 1985). Since that time his music has become a significant feature of the concert repertoire.

Elegie, one of Mertz's expressive masterpieces, exemplifies the spirit of Romanticism in its melodic inventiveness. From the first exposition of its plaintive theme, the work develops in complexity. Following the plain

chordal opening, *Elegie* proceeds to deeper intensity, contrasting slower sections of harmonic intricacy with sparkling arpeggios. This continues to a poignant quiet ending endowed with an almost pianistic richness of sonorities.

Federico Moreno Torroba (1891–1982), as Segovia wrote in his autobiography, became the first 'composer who was not a guitarist' to write works for him. Torroba, originally well known for writing *zarzuelas* (light operas), achieved further international renown through Segovia's performances of his guitar works of which there are over 50 pieces. The *Guitar Sonatina*, one of Torroba's most acclaimed solo guitar works, reveals the composer's skill in encapsulating the moods and rhythms of Spain.

Building on 19th-century traditions, Torroba made a significant contribution to the guitar repertoire with the *Sonatina*. The first movement, *Allegretto* (in A major), follows straightforward sonata form, with two delightful themes setting the scene for the lyrical development which follows. The slow movement, *Andante* (in D major), is a superb example of Torroba's reflective moods. The final *Allegro* is a brilliant tour de force interrupted only by a few moments of an *Andante* section, as if to pause momentarily before proceeding to the vivid climax. Torroba's guitar music sounds natural and effervescent on the instrument, yet beneath the surface are many technical difficulties.

Francisco Tárrega (1852–1909) was a leading personality of immense significance in the guitar's development over the last two centuries, with regards to technical innovations, compositions, and the art of arrangement. His advocacy of new concepts of guitar construction embodied in the work of Antonio de Torres (1817–1892), the great Spanish luthier, has proved influential right up to the present time. Furthermore, Tárrega composed some remarkable music for the instrument, meticulously indicating the precise placing of notes on the fingerboard to produce the most vibrant effects. In many exquisite miniatures, often influenced by Chopin, he established a Spanish Romantic voice for the guitar which has enchanted public and players ever since.

Capricho árabe ('Arab Caprice'), dedicated to 'the eminent maestro, D. Tomás Breton', is a tribute to the Moorish heritage of southern Spain. Its opening recalls the *oud*, the Arabic lute, while the steady rhythm which

follows evokes the sensuous *Danza mora*, the traditional dance. Segovia in his autobiography observed how during his youth, *Capricho árabe* was 'the *pièce de résistance* of my repertoire and one especially suited to reach the sensitive chords of a feminine heart.'

Antonio José (1902–1936) was praised by Maurice Ravel as a composer who would 'become the greatest Spanish musician of our century'. But his arrest and execution near his home city of Burgos in 1936 during the Spanish Civil War cast his music into a subsequent obscurity which has only recently been remedied. A monograph about his life and work has been published by the municipality of Burgos.

Considerable interest was aroused by the discovery in the late 1980s of the *Guitar Sonata*, which Antonio José finished on 23 August 1933. One movement was given its premiere in Burgos by Regino Sáinz de la Maza in November 1934. The *Sonata* offers further perspectives on the expansion of the guitar repertoire during the early 20th-century Spanish musical renaissance. The work established Antonio José's reputation beside those of his distinguished contemporaries who respected the guitar as an expressive medium. José's *Guitar Sonata* is a composition requiring virtuosity as well as emotional depth and insight.

It can be observed with historical hindsight that it is a remarkably original and inventive work, written in a period of very few precedents for guitar in this genre. By 1933 Torroba, Ponce and Turina had indeed presented various pieces in sonata form to Andrés Segovia but it is by no means certain that José was acquainted with these compositions.

The first movement, *Allegro moderato*, contrasts the lively lyricism of the opening statements with meditative slow chords and answering arpeggio patterns. This leads to a passage characterised by urgent pedal notes sustaining a short burst of three-part chords before the return of the opening section and a modified recapitulation. In these final pages, the previous musical substance is taken through various modulations before concluding with a resounding chord of E major.

The *Minuetto* retains the 3/4 metre of its traditional predecessors from the 18th century, but otherwise assumes an entirely 20th-century vocabulary. Though the essence of its opening theme is straightforward, its harmonic basis is

complex, leading to a rainbow of modulations through diverse keys and labyrinthine sequences. Similarly, the third movement, *Pavana triste*, written in 3/2 time, brings a new language to an ancient dance form. At first, dotted rhythms suggest a certain lightness of atmosphere but the predominant mood of the movement turns out to be melancholic rather than lyrical. Once again, intricate harmonic progressions lift this dance to new expressive heights.

Final begins with strummed chords characteristic of the Spanish guitar. Their function is not to provide Andalusian

Alejandro Córdova

Alejandro Córdova was born in Córdoba, Mexico. His unique style is based on his exceptional musicality and technical prowess. Córdova began his studies with Jesus Peña before attending the Faculty of Music of the University of Veracruz where he was under the tutelage of Consuelo Bolio, Massimo Gatta and Alfredo Sánchez. He also studied at the Accademia di chitarra 'Francisco Tárrega' in Pordenone with Paolo Pegoraro, and the Conservatory of Music Jacopo Tomadini, Udine, where he was taught by Stefano Viola. A former member of the Orchestra of Guitars of the office of the secretary of education and culture, formed by Alfonso Moreno, with whom he performed in Russia, Córdova has performed internationally, garnering critical acclaim. He has recorded two albums, the first with John Taylor and the second recorded in Seville for Contrastes Records. He also participates regularly in prestigious festivals and international competitions, winning, among others, first place at the 2017 International Culiacán Guitar Competition. The repertoire featured on this release has a special significance for Córdova, as he has performed it throughout his life as both a student and professional. **www.alejandrocordovaguitar.com**

Alejandro Córdova: Recital para guitarra José • Mertz • Ponce • Tárrega • Torroba

En esta selección, Alejandro Córdova interpreta cinco de las obras maestras reconocidas de la tradición de la guitarra central. Las piezas cubren una amplia gama de técnicas, formas expresivas y características nacionales. Incluso dentro del compás de los tres compositores españoles elegidos, Tárrega, Torroba y José, hay estados de ánimo muy distintivos y enfoques variados dentro de la escritura instrumental. El estilo de Mertz del siglo XIX muestra una paleta de colores y matices diferentes, mientras que el homenaje de Ponce a Iberia desde la perspectiva de un compositor mexicano revela otros aspectos de la gran versatilidad de la guitarra.

Manuel Ponce (1882–1948) ha sido aclamado como el padre fundador de la música mexicana del siglo XX. Su

associations but to establish part of a compelling framework for statements of the first movement presented in modified *rondo* form. This structure supplies a powerful means of presenting familiar material from new perspectives while achieving a satisfyingly unifying effect between the first and last movements. After much harmonic divagation, the work ends decisively on the chord of E major, one of the most convenient and appropriate keys in keeping with the guitar’s usual tuning.

Graham Wade

composición en Bolonia y luego estudió en Berlín con el reconocido pianista Martin Krause (1853–1918), quien en 1883 actuó para Liszt.

Ponce regresó a su tierra natal en enero de 1907 y enseñó piano en el Conservatorio Nacional, Ciudad de México. Durante este período, estableció sus credenciales como una de las figuras centrales de la creciente escuela “nacionalista” mexicana.

De 1915 a 1917, el compositor vivió en Cuba durante la Revolución Mexicana (1910–1920). Después de regresar a México en 1917, retomó su puesto de profesor en el Conservatorio y dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional. Entre 1925 y 1933 se instaló en París, donde estudió con Paul Dukas en la misma clase que Joaquín Rodrigo. Volviendo a México en 1933, se convirtió en director del Conservatorio. Durante estos años fructíferos sus obras principales fueron escritas y realizadas.

En agosto de 1930, Segovia le escribió a Ponce pidiéndole al compositor que escribiera una sonatina “de carácter puramente español”. Segovia interpretó el segundo y tercer movimiento en Madrid el 19 de febrero de 1932, y diez días después la obra completa por primera vez en el Palau de la Música Catalana en Barcelona . En 1939, el guitarrista publicó el trabajo con Schott con el título de Sonatina meridional y proporcionó un subtítulo para cada movimiento. Grabó la pieza en junio de 1949 para HMV.

La *Sonatina meridional* evoca el calor lírico de Iberia. El primer movimiento (llamado *Campo* por Segovia), sugiere la atmósfera del campo, mientras que el último movimiento, *Fiesta*, tiene la emoción rítmica y la vitalidad que su nombre implica. El movimiento lento, *Copla*, es un magnífico ejemplo de los dones líricos del compositor y su sutil dominio de la armonía.

Johann Kaspar Mertz (1806–1856), un virtuoso intérprete de la guitarra y la flauta, nació en Pressburg (ahora Bratislava, Eslovaquia). Se mudó a Viena en 1840 e hizo su debut en un concierto en el Teatro de la Corte de la Emperatriz Carolina Augusta. En los años siguientes, Mertz realizó una gira por Moravia, Polonia y Rusia, y también tocó en la Corte de Ludwig de Baviera. Poco después de su muerte a causa de una dolencia cardíaca a la edad de 50 años, Mertz recibió póstumamente el Primer Premio por su composición *Concertino* en el Concurso de Bruselas de 1856.

Sus composiciones prolíficas incluyen piezas didácticas y fáciles, obras de concierto, arreglos de Schubert, piezas para dos guitarras o guitarra y piano, y fantasías basadas en famosos temas operísticos. A pesar de su producción de más de cien composiciones, Mertz fue descuidado por los guitarristas durante muchas décadas, recuperándose el interés por su música con la edición de diez volúmenes de Simon Wynberg (Chanterelle, 1985). Desde entonces, su música se ha convertido en una característica importante del repertorio de conciertos.

La *Elegía*, una de las obras maestras expresivas de Mertz, ejemplifica el espíritu del romanticismo en su inventiva melódica. Desde la primera exposición de su tema triste, el trabajo se desarrolla en complejidad. Después de la apertura de acordes, la pieza avanza a una intensidad más profunda, contrastando secciones más lentas de complejidad armónica con arpeggios brillantes. Esto continúa a un final tranquilo y conmovedor dotado de una riqueza casi pianística de sonoridades.

Federico Moreno Torroba (1891–1982), como escribió Segovia en su autobiografía, se convirtió en el primer “compositor que no era guitarrista” en escribir obras para él. Torroba, originalmente conocido por escribir zarzuelas (óperas ligeras), logró un mayor reconocimiento internacional a través de la interpretación de Segovia de sus obras de guitarra de las cuales hay más de 50 piezas. La *Sonatina* para guitarra, una de las obras más aclamadas de Torroba, revela la habilidad del compositor para encapsular los estados de ánimo y los ritmos de España.

Sobre la base de las tradiciones del siglo XIX, Torroba hizo una importante contribución al repertorio de guitarra con la Sonatina. El primer movimiento, *Allegretto* (en La mayor), sigue una forma sonata sencilla, con dos temas encantadores que configuran la escena para el desarrollo lírico que sigue. El movimiento lento, *Andante* (en Re mayor), es un magnífico ejemplo de los estados de ánimo reflexivos de Torroba. El último *Allegro* es un brillante tour de force interrumpido solo por unos momentos de una sección de Andante, como para detenerse momentáneamente antes de proceder al vívido climax. La música de guitarra de Torroba suena natural y efervescente en el instrumento, pero debajo de la superficie hay muchas dificultades técnicas.

Francisco Tárrega (1852–1909) fue una personalidad

destacada de inmenso significado en el desarrollo de la guitarra durante los dos últimos siglos, en lo que respecta a innovaciones de técnicas, composiciones y el arte de los arreglos. Su defensa de los nuevos conceptos de construcción de guitarra incorporados en la obra de Antonio de Torres (1817–1892), el gran luthier español, ha demostrado ser influyente hasta el momento actual. Además, Tárrega compuso una música notable para el instrumento, indicando meticulosamente la colocación precisa de las notas en el diapasón para producir los efectos más vibrantes. En muchas miniaturas exquisitas, a menudo influenciadas por Chopin, estableció una voz romántica española para la guitarra que ha encantado al público y a los intérpretes desde entonces.

Capricho árabe, dedicado al "Maestro eminente, D. Tomás Breton", es un homenaje a la herencia morisca del sur de España. Su apertura recuerda el oud, el laúd árabe, mientras que el ritmo constante que sigue evoca la sensual *Danza mora*, la danza tradicional. Segovia en su autobiografía observó cómo durante su juventud, *Capricho árabe* era "la pieza de resistencia de mi repertorio y una especialmente adecuada para alcanzar los acordes sensibles de un corazón femenino".

Antonio José (1902–1936) fue elogiado por Maurice Ravel como un compositor que "se convertiría en el mejor músico español de nuestro siglo". Pero su arresto y ejecución cerca de su ciudad natal de Burgos en 1936 durante la Guerra Civil Española arrojó su música a una oscuridad posterior que solo ha sido remediada recientemente. El municipio de Burgos ha publicado una monografía sobre su vida y obra.

El descubrimiento a fines de la década de 1980 de la *Sonata para Guitarra*, que Antonio José terminó el 23 de agosto de 1933, despertó un gran interés. Un movimiento se estrenó en Burgos por Regino Sáinz de la Maza en noviembre de 1934. La Sonata ofrece nuevas perspectivas sobre la expansión del repertorio de guitarra durante el renacimiento musical español de principios del siglo XX. El trabajo estableció la reputación de Antonio José junto a las de sus distinguidos contemporáneos que respetaron la guitarra como un medio expresivo. La *Sonata para Guitarra* de José es una composición que requiere virtuosismo, así como profundidad y comprensión emocional.

En retrospectiva histórica, se puede observar que es

una obra extraordinariamente original e inventiva, escrita en un período de muy pocos precedentes para la guitarra en este género. Para 1933, Moreno Torroba, Ponce y Turina habían presentado varias piezas en forma de sonata a Andrés Segovia, pero de ninguna manera es seguro que José haya conocido estas composiciones.

El primer movimiento, *Allegro moderato*, contrasta el animado lirismo de las frases iniciales con acordes meditativos lentos y patrones de arpeggios de respuesta. Esto conduce a un pasaje caracterizado por notas pedal urgentes que sostienen una breve ráfaga de acordes de tres partes antes del retorno de la sección de apertura y una recapitulación modificada. En estas páginas finales, la sustancia musical anterior se toma a través de varias modulaciones antes de concluir con un acorde resonante de Mi mayor.

El *Minuetto* conserva la medida 3/4 de sus predecesores tradicionales del siglo XVIII, pero por lo demás asume un vocabulario del siglo XX. Aunque la esencia de su tema de apertura es simple, su base armónica es compleja, lo que lleva a un arcoiris de modulaciones a través de diversas claves y secuencias laberínticas. De manera similar, el tercer movimiento, *Pavana triste*, escrito en 3/2, trae un nuevo lenguaje a una forma de danza antigua. Al principio, los ritmos punteados sugieren cierta ligereza en la atmósfera, pero el estado de ánimo predominante del movimiento resulta ser más melancólico que lírico. Una vez más, las intrincadas progresiones armónicas elevan esta danza a nuevas alturas expresivas.

El final comienza con los acordes rasgados característicos de la guitarra española. Su función no es proporcionar asociaciones andaluzas, sino establecer parte de un marco convincente para las declaraciones del primer movimiento presentado en forma de *rondo* modificado. Esta estructura proporciona un medio poderoso para presentar material familiar desde nuevas perspectivas al tiempo que logra un efecto satisfactorio de unificación entre los movimientos primero y último. Después de mucha divagación armónica, la obra termina de manera decisiva en el acorde de Mi mayor, una de las tonalidades más convenientes y apropiadas para mantener la afinación habitual de la guitarra.

Graham Wade

Traducción: Alejandro Córdova

Acclaimed soloist and First Prize winner at the 2017 Tárrega International Guitar Competition, Alejandro Córdova has chosen a programme that presents five acknowledged masterpieces of the guitar repertoire, while also paying tribute to the great Andrés Segovia – an inspiration to composers such as Manuel Ponce, whose *Sonatina meridional* evokes the lyrical warmth of Iberia. Covering a wide range of techniques and expressive forms that reveal the guitar's sheer versatility, the distinctive Spanish moods and rhythms of Torroba, José and Tárrega are further contrasted by Johann Kaspar Mertz's deeply eloquent *Elegie*.

ALEJANDRO CÓRDOVA

Guitar Recital

Manuel PONCE (1882–1948)		Francisco TÁRREGA (1852–1909)	
Sonatina meridional (1932) 9:40		Capricho árabe (1892) 5:38	
1 I. Campo 4:45		Antonio JOSÉ (1902–1936)	
2 II. Copla 2:31		Guitar Sonata (1933) 19:22	
3 III. Fiesta 2:21		9 I. Allegro moderato 6:27	
Johann Kaspar MERTZ (1806–1856)		10 II. Minuetto 2:58	
4 Elegie 8:31		11 III. Pavana triste: Lento 5:11	
Federico Moreno TORROBA (1891–1982)		12 IV. Final: Allegro con brio 4:34	
Guitar Sonatina (1924) 12:18			
5 I. Allegretto 4:02			
6 II. Andante 4:03			
7 III. Allegro 4:08			

Recorded: 15–17 January 2018 at Rockaway Studios, Castellón de la Plana, Spain
Producer and engineer: Javier Salvador • Booklet notes: Graham Wade • Guitar: Abel García
Publishers: Schott Music **1–3** **5–7**, Chanterelle-Verlag **8**, Berbèn Edizioni Musicali, Ancona **9–12**
Photo of Alejandro Córdova: Alejandro López

8.573972

DDD

Playing Time
55:57

Made in Germany
www.naxos.com

© & © 2019 Naxos Rights (Europe) Ltd
Booklet notes in English • Comentarios en español