

JOSÉ FERRER

(1835–1916)

Charme de la Nuit

Morceaux Caractéristiques pour la Guitare

édité par :
SIMON WYNBERG

PREFACE

Cette anthologie représente la première grande renaissance d'intérêt pour le guitariste-compositeur espagnol José Ferrer, dont la charmante musique de salon ne figure plus dans le répertoire depuis de nombreuses années. La plupart des morceaux sont extraits d'un ensemble de manuscrits autographes qui font partie de la collection privée de Robert Spencer, et sont publiés ici pour la première fois grâce à Monsieur Spencer, qui en a très aimablement donné la permission. Le reste des morceaux – ceux qui sont pourvus de numéros-opus – sont extraits des éditions déposées à la Bibliothèque Nationale, à Paris. A l'exception de *Belle* qui fut publiée chez l'auteur, ces morceaux sortirent chez Pisa pendant les années 1890, et faisaient partie d'un catalogue qui contenait aussi des oeuvres de Cottin, Bosch et Zurriuh, guitaristes contemporains de Ferrer.

José Ferrer Esteve de Fujadas naquit à Torroella de Montgrí, près de Gerona, le 13 mars 1835¹. Il appartient ainsi à la génération de compositeurs-virtuoses qui succéda à Coste, Mertz, Regondi, et Zani de Ferranti, guitaristes qui avaient vu décliner la popularité de leur instrument à mesure que le piano (dont la fabrication en grande-série devenait toujours plus facile et moins coûteux) en usurpait partout le rôle dans le foyer familial. De nos jours il y a une tendance générale, mais pourtant erronée, de croire que ce fut grâce à Tarrega, et plus tard Segovia, que la guitare échappa au sort des instruments tels que l'harmonica en verre et le ténoron, qui passèrent complètement de mode. En réalité, elle ne fut jamais complètement évincée, et de nombreux cercles d'amateurs de guitare restèrent actifs pendant tout le 19ème siècle et même bien dans le 20ème. Ferrer faisait partie de ce mouvement. Après avoir commencé ses études chez son père, collectionneur de partitions de musique et guitariste lui-même, il les continua avec José Brocá, avant de quitter l'Espagne pour Paris en 1882, l'année de la mort de Brocá. A Paris il devint professeur à l'Institut Rudy et à l'Académie Internationale de Musique, où, comme le suggèrent les dédicaces de ses oeuvres publiées, la plupart de ses étudiants étaient des femmes. En outre de ses devoirs de professeur, Ferrer apparaissait régulièrement comme soliste aux concerts et aux soirées. Pendant trois ans, il fut aussi professeur de guitare au Conservatorio del Liceo à Barcelone, où il s'installa en 1898. Il retourna encore une fois à Paris, probablement pour organiser la publication de ses oeuvres, et en 1905 rentra finalement à Barcelone, où il resta jusqu'à sa mort en 1916, la même année où mourut aussi son collègue plus connu, Francisco Tarrega.

On n'a pas encore dressé un répertoire complète des oeuvres de Ferrer. 50 morceaux environ furent publiés de son vivant,

principalement par les librairies Vidal, Pisa et Dupont, mais selon Domingo Prat il en existe au moins 60 autres, inédits. Son oeuvre compte des morceaux pour guitare seule, des duos pour deux guitares et pour guitare et flûte, et plusieurs chansons. Outre son travail de compositeur, professeur et interprète, Ferrer entreprenait des recherches sur l'histoire de la guitare. Sa 'Reseña Historica de la Guitarra' fut publiée dans le *Mundo Grafico* (Madrid), et sa *Méthode*² inédite contient des renseignements historiques d'une valeur inestimable. Cette oeuvre-ci comporte de courtes études et des exercices avec des notes explicatives, et constitue un manuel compréhensif sur la technique de la guitare qui démontre clairement par ses remarques perspicaces la profondeur des connaissances de Ferrer au sujet de son instrument. Au sujet de Ferrer lui-même on ne sait que peu, sauf qu'il était très dévot, et que ses collègues lui accordaient le plus grand respect. Jusqu'à présent, personne n'a entrepris une étude complète de sa vie et de ses oeuvres.

En préparant ce recueil, j'ai ajouté quelques doigtés pour la main gauche, principalement dans les oeuvres provenant des manuscrits, et aussi la plupart des doigtés pour la main droite; je n'ai modifié que très peu des doigtés de Ferrer lui-même. Dans quelques cas, j'ai modernisé la notation, et j'ai ajouté des pauses pour rendre plus claire la disposition des voix; à part cela, toute addition est indiquée par des crochets, et toute modification à la musique est notée en bas de la page. Les titres originaux et les dédicaces sont reproduits intégralement.

L'oeuvre pour la guitare de Ferrer utilise un large éventail de techniques instrumentales et par conséquent il est particulièrement recommandé aux novices. Mais d'autre part les morceaux sont toujours composés avec fantaisie et de façon idiomatique, et ne manqueront donc pas de plaire à la fois aux débutants et aux guitaristes expérimentés.

Simon Wynberg
1985

Traduction: Katharina Brett

1. Les renseignements biographiques sur Ferrer proviennent d'un court article dans le *Diccionario de Guitarristas* de Domingo Prat (Buenos Aires, 1934). Vu que Prat connaissait personnellement le compositeur, on peut bien se fier des détails. Les mêmes renseignements, tirés probablement du dictionnaire de Prat, se retrouvent dans *The Guitar and Mandolin* par Philip Bone (London, 2e édition, 1954).

2. Le manuscrit autographe de cette oeuvre appartenait autrefois à Prat, mais fait maintenant partie de la collection de Robert Spencer.

Faber Music Limited

London

9. CHARME DE LA NUIT

Nocturne

à mon élève Miss Elisabeth Osborne

Andante maestoso

The musical score is written for guitar and consists of eight staves. The key signature is two sharps (F# and C#), and the time signature is 3/4. The tempo is marked 'Andante maestoso'. The score includes various performance instructions and technical markings:

- Staff 1: Starts with a piano (*p*) dynamic. Includes markings for 'CV' (Capo) and 'CII 1' (Chorus II 1).
- Staff 2: Dynamic changes to mezzo-forte (*mf*). Includes a 'CII' marking.
- Staff 3: Includes a 'CII' marking and a circled '2'.
- Staff 4: Dynamic changes to mezzo-piano (*mp*) and is marked 'cantabile'. Includes lyrics: 'a m i m i m i m i m i m i'. Includes a circled '2'.
- Staff 5: Includes lyrics: 'm i p i p i m i m'. Includes a circled '2' and a 'CII' marking.
- Staff 6: Includes a circled '2'.
- Staff 7: Includes a 'CII' marking.
- Staff 8: Includes a circled '2'.

* in source

Più mosso

* d in source

10. LA DANSE DES NAÏADES

à mon élève Madame Thérèsita Wurgler

Larghetto

The first section, 'Larghetto', consists of three staves of music. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 3/4 time signature. It features a melody with eighth and sixteenth notes, starting with a forte (*f*) dynamic. The second staff continues the melody and includes a piano (*p*) dynamic marking. The third staff concludes the section with a piano (*p*) and mezzo-forte (*mf*) dynamic marking, and includes a second ending marked with a circled '2'.

Mouvement de Mazurka

The second section, 'Mouvement de Mazurka', consists of three staves of music. The first staff starts with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 3/4 time signature. It features a melody with eighth and sixteenth notes, starting with a piano (*p*) dynamic. Fingerings are indicated with letters 'm' and 'i'. The second staff continues the melody and includes a piano (*p*) dynamic marking. The third staff concludes the section with a piano (*p*) dynamic marking and includes a 'CV' (Crescendo) marking. The section ends with a forte (*f*) dynamic marking.

* in source

First musical staff, treble clef, key signature of one sharp (F#). It features a melody of eighth and quarter notes with a bass line of chords and single notes.

Second musical staff, treble clef, continuing the melody and bass line from the first staff.

Third musical staff, treble clef, featuring a more active melody with slurs and accents. The bass line includes dynamic markings such as *f*.

Fourth musical staff, treble clef, showing a continuation of the melodic and harmonic material.

Fifth musical staff, treble clef, containing triplets and other rhythmic patterns. It includes fingerings like *i*, *m*, *a* and dynamic markings like *p*.

Sixth musical staff, treble clef, featuring triplets and a bass line with circled numbers 3 and 4.

Seventh musical staff, treble clef, concluding the page with triplets and circled numbers 3, 4, and XII. It ends with a key signature change to three sharps (F#, C#, G#).

[mf] *affectuoso*

rit. *a tempo* CV

p *p* *p* *p* *p* *m*

rall. XII

① ② ④ *campanelas* *p* *perdendosi*

* in source ** in source

11. BELLE

Gayotte

à mon élève Mlle Belle Wooden

Andante

[f]

CII

[p]

i m a m i a m i

[p]

[cresc.]

CII

[f]

②

②

④

[mp]

[mf]

rit.

p

[f]

a tempo

CII

7

3

4

[f]

Finale [*p* più mosso]

3

CII

3

3

3

3

4

rit.

p et sons étouffés

[f]

Detailed description: This is a musical score for a piece, likely for piano. It consists of ten staves of music. The first staff begins with a dynamic marking of *[mp]* and features a melodic line with triplets and a bass line with chords. The second staff has a dynamic marking of *[mf]*. The third staff starts with a dynamic marking of *p*. The fourth staff includes performance instructions: *rit.* (ritardando) and *a tempo*, along with a dynamic marking of *[f]*. The fifth staff contains a section marked 'CII' with a fermata and a dynamic marking of *[f]*. The sixth and seventh staves continue the melodic and harmonic development. The eighth staff is marked 'Finale [*p* più mosso]' and features a dynamic marking of *[f]*. The ninth staff has a section marked 'CII' with a dynamic marking of *p* and includes the instruction 'et sons étouffés' (softly). The final staff concludes with a dynamic marking of *[f]* and a *rit.* instruction.