

Francisco Guerau

Canario

Poema Harmonico, f.54-55

Für klassische Gitarre bearbeitet von
Transcribed for classical guitar by

Stefan Apke

Vlotho, den 1. September 2019

ISLAS CANARIAS

O C É A N O A T L Á N T I C O

Francisco Guerau

Canario

«Treze diferencias de Canario»

[Indice de las obras contenidas en este Poema Harmonico, f.6v]

«Poema Harmonico, compuesto de varias cifras por el temple de la Guitarra española», f.54-55, Madrid 1694

1. Canario, Seite/Page **6**

2. Tabulatur / Tablature, S./P. **8**

MIDI-Datei / MIDI-File

Für klassische Gitarre eingerichtet von
Arranged for classical guitar by

Stefan Apke

Der sehr schnelle Tanz Canario (Canarios, Canarie) ist sicherlich nicht nach dem gleichnamigen Kanarienvogel (spanisch: Canario) benannt, sondern der Name stammt wohl von seiner vermutlichen Herkunft, den Kanarischen Inseln.* Es gibt ihn in unterschiedlicher Form, z. B. als 3/8, 6/8, 3/4 oder wie hier, wo in der bearbeiteten Version meist die Mischform 3/4 6/8 angegeben wird.

The very fast dance Canario (Canarios, Canarie) is certainly not named because of the canary bird (Spanish: Canario), but because of his presumably origin, the Canary Islands.* This dance exists in varying forms, e.g. as 3/8, 6/8, 3/4 or here, where in arranged versions mostly the mix 3/4 6/8 is used.

Software

MuseScore
L^AT_EX
GIMP
GNU/Linux, Kubuntu

Bilder/Pictures

Canario amarillo (Optiknv, CC-BY-SA-3.0)

Mapa de las islas Canarias (Hansen, CC-BY-SA-3.0)

*Vgl. z. B. Konrad Ragossnig: *Handbuch der Gitarre und Laute*. Mainz 1978, Schott's Söhne, S. 106, die Erläuterungen zu **Canarie**. Frank Koonce (see below, p. 29): “**Canarios** (*canario*), according to the *Diccionario de autoridades*, is ‘an instrumental musical composition with four-measure phrases that is danced by performing the tune with violent and curt movements of the feet.’” (Probably p. 965/4444 is meant: *Diccionario de Autoridades*.) Also he refers to the *Diccionario por la Real Academia Española* ... (see the explanation in his book.)

Francisco Guerau

Francisco Guerau wurde am 25. August 1649 in Palma de Mallorca geboren und verstarb am 25. Oktober 1722 in Madrid.

Als er 1694 sein Buch *Poema Harmonico* veröffentlichte, widmete er es König Karl II von Spanien. Wie er hierin schrieb, stand er damals bereits seit 35 Jahren in königlichen Diensten.

Er war Komponist, Gitarrist und unter anderem Sänger, Kantor und Mitglied im königlichen Orchester. Und er war Priester, der vermutlich auch theologische Schriften verfasste. Wahrscheinlich war er auch noch Violinist.

Die von Guerau im *Poema Harmonico* mitgelieferten recht präzisen Anweisungen veranlassten den russisch-amerikanischen Gitarristen Alexander Bellow (1912 – 1976) zu vermuten, dass es bereits um die zweihundert Jahre vor Tárrega eine beträchtlich fortgeschrittene Technik Gitarre zu spielen gab.¹

Als Brian Jeffery 1977 die erste Edition seiner Faksimile-Ausgabe *Poema Harmónico* herausgab, fügte er eine Einleitung hinzu, in der er u. a. schrieb, dass dies eines der schönsten Bücher der Gitarre-Tabulatur sei, die jemals geschrieben worden sei.²

John W. Duarte (1919 – 2004) formulierte es in folgender Weise:

„Von spanischer Musik für die fünfhörige Gitarre kennt man heute am ehesten die Stücke von Gaspar Sanz in dürftiger Bearbeitung (gewöhnlich sind sie der Ornamente entkleidet, oft umkomponiert); man hat den Eindruck von leichten, melodösen, mit viel Geklingel verbrämten Bagatellen. *Poema Harmonico* ist einzigartig durch die konsequente Anwendung des *Punteado* – von *Rasgueado* weit und breit keine Spur – und durch die Anmut und Eleganz der Musik; ihre kontrapunktische Haltung ist die der Kirchenmusik, aber sie ist keineswegs feierlich oder trocken, und sie wird bei jenen Gitarristen (und jenen ihrer Hörer) Anklang finden, die das Repertoire der ‘Barockgitarre’ nicht gerne auf die so oft angebotenen ‘Gustostücken’ beschränkt wissen möchten.”³

Die hohe Wertschätzung der Musik von Guerau findet sich bei vielen Bearbeitern seiner Stücke. So attestiert z.B. David Grimes seiner Musik (auch dem Canario) eine höhere Komplexität als die der anderen spanischen Gitarristen des 17. Jahrhunderts.⁴

Francisco Guerau

Francisco Guerau was born on 25th August 1649 in Palma de Mallorca and passed away on 25. October 1722 in Madrid.

In 1694 he released his book *Poema Harmonico* and dedicated it to King Charles II of Spain. In it he wrote that he was in royal service since 35 years.

He was a composer, guitarist, and amongst others singer, cantor and a member of the royal orchestra. Also he was a priest who presumably wrote theological documents. Probably he also was a violinist.

The quite precise instructions from Guerau in his *Poema Harmonico* let the Russian American guitarist Alexander Bellow (1912 – 1976) think that it “... suggests ... that some two centuries before Tarrega a considerably advanced technique of guitar playing had already been developed.”¹

As Brian Jeffery released his first facsimile edition *Poema Harmónico* in 1977 he added an introduction in which he wrote that it “... is one of the most beautiful books of guitar tablature ever printed, ...”²

John W. Duarte (1919 – 2004) expressed it this way:

“Spanish music for the five-course guitar is best known to present-day guitarists through skeletal arrangements (usually stripped of ornamentation and often with the musical content ‘re-composed’ by the author) of pieces by Gaspar Sanz, giving the impression of airy and tuneless trifles laced with much strumming. *Poema Harmonico* is unique in its consistent use of *punteado*, with not a *rasgueado* in sight, and the graceful and cultured music it contains; its contrapuntal approach is that of a Church musician but the outcome is not solemn or dry and it will appeal to guitarists (and their audiences) who are not content to confine their ‘baroque-guitar’ repertoire to the ‘easy pickings’ so often offered.”³

The high regard of Guerau’s music can be found very often by arrangers of his pieces. E.g. David Grimes testifies his music being “... much more complex than that of the other 17th-century Spanish guitarists, and it shows a high level of craftsmanship.” And concerning to the Canario he added: “The piece is much more complicated than the unaffected settings by Sanz, Santa Cruz and others, but

¹Alexander Bellow: *Renaissance and Baroque; a collection of 16th & 17th century compositions, originally written for the guitar*, Vol. 9: 5 compositions selected from *Poema harmonico* ... , Franco Colombo, New York 1968.

²Brian Jeffery: *Poema Harmónico*, Tecla Editions, London 1998, 1977.

³John W. Duarte: *Francisco Guerau. Five Pieces. Guitar Solo* (English/German/French/Spanish), Universal Edition (Australia) 1979, UE 29161 A.

Auch Frank Koonce befindet, dass die Musik von Guerau einen sehr hohen kompositorischen Standard hat, virtuos ist, stark ornamentiert und komplett im punteado-Stil.⁵ Er fügt dann noch ein Zitat von Tyler / Sparks (siehe unten, S. 158) an, das sinngemäß damit endet, dass in den Werken von Guerau einiges zur besten Musik im Repertoire der spanischen Gitarre zählt.

Fünfhörige Barockgitarre

Informationen zur fünfhörigen Barockgitarre finden sich im o. a. Buch von Frank Koonce: Hinweise zur Entwicklung derselben, zur Stimmung, Interpretation, Spielweise usw. Informationen sind auch z. B. im o. a. Buch von Konrad Ragossnig zu finden.

Thomas Schmitt hat in seinem Buch *Poema Harmónico* ein Reprint des Exemplars der Biblioteca de Cataluña (M 887), eine komplette Transkription gegebenenfalls inklusive Finaltakten und eine breit angelegte Deskription vereinigt.⁶

Wer eine fünfhörige Barockgitarre zur Verfügung hat, der kann sauber auszudruckende Tabulaturen gebrauchen. Donald Sauter⁷ hat *Poema Harmonico* komplett neu gesetzt, allerdings nicht als italienische sondern französische Tabulaturen (ASCII-Look). Hierauf basierend gibt es neu erstellte italienische⁸ wie auch französische⁹ Tabulaturen.

Francisco Guerau gibt in seinem Buch keine Stimmung für die fünfhörige Barockgitarre an. Hier sei deshalb auf die Vermutung von Brian Jeffery (s. o.) verwiesen, es ergäbe sich aus der Tabulatur, dass als Stimmung *e' (oder e'e') hh gg dd' Aa* in Betracht zu ziehen sei. Damit würde die fünfhörige Barockgitarre zwei oder dreimal unisono und zweimal oktaviert gestimmt sein.

it loses none of the naive freshness and charm.”⁴

Also in the opinion of Frank Koonce the music of Guerau is “Reflecting a very high compositional standard, his pieces are virtuosic, highly ornamented, and entirely in punteado style.” After that he added a citation from Tyler / Sparks (see below, p. 158) ending with “... it includes some of the finest music in the Spanish guitar repertory.”⁵

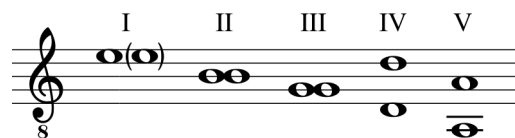
Five course baroque guitar

The stated work of Frank Koonce gives information about the five course baroque guitar, evolution of it, tuning, interpretation, performance etc. Also e.g. the book of Konrad Ragossnig can be used for such a purpose.

In his book *Poema Harmónico* Thomas Schmitt has implemented a reprint from the Biblioteca de Cataluña (M 887), plus a complete transcription with final measures (where they were missing) set up with a broad description.⁶

Who has a five course baroque guitar on hand will need good to print tablatures. Donald Sauter⁷ has made new tablatures completely from the *Poema Harmonico*, but not as italian but french tablatures (ASCII-look). Based on these, new italian⁸ and french⁹ tablatures were created.

The tuning is not specified by Francisco Guerau. Here the assumption of Brian Jeffery (see above) is referenced, “... it appears from the tablature that the tuning required is *e' (or e'e') bb gg dd' Aa*”. So the five course baroque guitar will be tuned two or three times in unison and two times raised by an octave.

Vermutlich von Guerau vorgesehene Stimmung der fünfhörigen Barockgitarre
Guerau's probably designated tuning of the five course baroque guitar

Besonderheiten

Jeder Komponist aus alter Zeit hat seine Eigenheiten. So werden unterschiedliche Tabulaturensysteme verwendet, andere Symbole, mitunter haben gleich aussehende Symbole auch eine unterschiedliche Bedeutung, je nach Autor, usw. Hier sind einige Besonderheiten bei Guerau aufgeführt.

- Anders als bei manch anderem Komponisten des Genres sind Ornamente bei Guerau essen-

Peculiarities

Every composer has had his idiosyncrasies in the old days. Different tablature systems were used, other symbols, or sometimes the same symbols have different meanings, depending on the author, etc. Here some peculiarities belonging to Guerau are listed.

- Ornaments are essential in Guerau's works, not only attachments. That is different to

⁴David Grimes: *Treasures of the Baroque. Volume One*, p. 63, Mel Bay 2010.

⁵Frank Koonce: *The Baroque Guitar in Spain and the New World*, Mel Bay 2006, p. 59.

⁶Thomas Schmitt: *Poema Harmónico*, Editorial Alpuerto S.A., Madrid 2000.

⁷Donald Sauter (<http://www.donaldsauter.com/francisco-guerau.htm>), französische Tabulaturen im ASCII-Format.

⁸Jean-Charles Lefebvre (<http://fandango.musicshandmade.com/collections/preview/115>), italienische Tabulaturen.

⁹J.-C. Lefebvre, A. Anderson (<http://luthlibrairie.free.fr/?download=Guerau-PoemaHarmonico.pdf>), franz. Tab.

tieller Bestandteil und nicht bloßes Beiwerk.

Dennoch können bei spieltechnischen Problemen Verzierungen zunächst weggelassen oder abgekürzt werden.

- Das Vibrato bei Guerau und weiteren Komponisten, wie z.B. Sanz, Visée und Campion (dort unter dem herrlichen französischen Namen *miaulement*)¹⁰ dargestellt durch das Zeichen X, siehe f.4v und *Folias*, f.53, ist als Ornament zu sehen.
- Viele Stücke (z.B. Canario) enden absichtlich ohne einen Finaltakt beziehungsweise ohne eine Kadenz. Der Gitarrist soll das Stück nach eigenem Geschmack anpassen.
- Guerau verwendet den Triller (Pralltriller), der bei ihm durch das Zeichen % dargestellt wird, und den durch) bezeichneten (absteigenden) Mordent.

Diese beiden Zeichen stehen jeweils rechts neben den Zahlzeichen. *Beide Verzierungen sollen stets mit der Hauptnote beginnen.*

Ob ein langer Triller gespielt wird oder ob dieser besser abgekürzt oder ersetzt werden sollte, z.B. nur ein (absteigender) Mordent oder gar nur ein einzelner Vorschlag, dies hängt nicht nur von den Gegebenheiten ab (lange Note?, langsame Passage?, Art des Stückes?), sondern auch von der technischen Brillanz des Gitarristen. Und bei Transkriptionen hängt es nicht unwesentlich von der Güte und von den Herausforderungen derselben ab.

- Bindebögen. Die rechte Hand soll eigentlich nur einmal beim Anschlag benutzt werden, den Rest macht die linke Hand, auch wenn die Bindung über mehrere Saiten geht. Die Legatotechnik lässt sich vereinfachen, indem die Bindebögen unterteilt werden.
- Neben Triller, Mordent, Bindebogen und Vibrato stellt das Arpeggio die 5. Form der dekorativen Verzierung für Guerau dar. Akkorde mit 3 oder mehr Noten können in zügiger Weise von den tiefen zu den hohen Tönen hin arpeggiert werden. Guerau verwendet diese Form des Arpeggios an einigen Stellen als Ornament, z.B. in *Mariona*, f.53, in den vier Anfangstakten fünfmal. Das Symbol für ein Arpeggio, das von den tiefen zu den hohen Tönen hin gespielt werden soll, ist ein kleiner vertikaler Strich, der unterhalb einer horizontalen Linie — angebracht wird. (Würde dieser Strich oberhalb — angebracht, so würde es das Gegenteil bedeuten: Arpeggio von den hohen zu den tiefen Tönen.) Das Symbol steht rechts neben dem Akkord.

many other composers of this genre.

However, if it seems to be too difficult for the guitarist, ornaments can be omitted or shortened at first.

- Guerau and other composers, as e.g. Sanz, Visée and Campion (there with the fine French name *miaulement*)¹⁰ use the sign X for vibrato, see f.4v and *Folias*, f.53. This sign has to be seen as an ornament.
- Many pieces (e.g. Canario) intentionally end without a final measure or cadenza. The guitarist is enforced to have the pleasure of building it by himself.
- Guerau used the trill (Pralltriller), represented by the sign % and by the sign) he used the (lower) mordent.

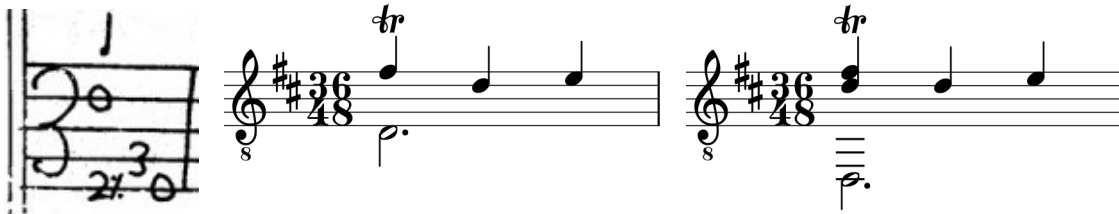
Each of these two signs is standing on the right of the numerals. *Both have to begin with the main note, not with the auxiliary.*

If a long trill is played or if it is better to shorten or replace this ornament, e.g. by a lower mordent or just a single grace note, this is depending on the facts (long note?, slow passage?, style of the piece?), and also on the technical brilliancy of the guitarist. Last but not least, if transcriptions are used, it depends on the quality and the challenges of those.

- Slurs. The right hand should normally be used to pluck only the first note, the rest has to be done by the left hand, even if the slur belongs to different strings. The legato technique can be simplified, if the slurs are partitioned.
- The 5th kind of decorative ornament beside trill, mordent, slur and vibrato is the arpeggio in Guerau's opinion. Chords with 3 or more notes can be arpeggiated in a quick manner bottom up, from bass to treble. Guerau implemented this kind of arpeggio as an ornament at some places, e.g. *Mariona*, f.53, five times in the first four measures. The symbol for the bottom up arpeggio is a little vertical stroke added at the bottom — of a horizontal line. (If this sign would be placed above — the horizontal line, it would mean the opposite, to play the arpeggio top down, from treble to bass.) The symbol is placed right beside the concerning chord.

¹⁰James Tyler / Paul Sparks: *The Guitar and Its Music. From the Renaissance to the Classical Era*, Oxford University Press 2002.

- Guerau verwendet ausschließlich die Note-für-Note-Spielweise (*punteado*), wie im vorangegangenen Jahrhundert, als etliche Vihuela-Bücher geschrieben wurden. Er nutzt kein *rasgueado*, obwohl diese Spieltechnik damals recht beliebt war.
- Es gibt keine direkte Geschwindigkeitsangabe im *Poema Harmonico*. Für Guerau ergibt sich diese aus den Noten selbst.
- Bei einer Transkription für die klassische Gitarre bleibt die 6. Saite unbenutzt, sofern die originale Tabulatur mechanisch übertragen wird. Für wissenschaftliche Zwecke macht das Sinn, für die Spielpraxis ist das oftmals mehr als unbefriedigend.
- Da vermutlich Chor 4 und 5 der fünfhörigen Barockgitarre oktaviert gestimmt werden sollten, kann bei einer Transkription für die klassische Gitarre mitunter durchaus an geeigneten Stellen zusätzlich zu den Noten, die durch Chor 4 bzw. 5 angegeben werden, auch noch eine korrespondierende Note hinzugefügt werden, die eine Oktave höher ist. Manchmal ist es auch sinnvoll, die originale Note von Chor 4 bzw. 5 um eine Oktave tiefer zu setzen und zusätzlich eine Note hinzuzufügen, die eine Oktave höher liegt. Beispiel:
- Guerau only used the *punteado* way of playing (note by note), as it was common in the century before with its quite a few vihuela books. He didn't use the *rasgueado* technique, even this was very popular at that time.
- In the *Poema Harmonico* Guerau didn't give speed instructions. In his opinion the notes themselves will give the guidance.
- In a transcription for the classical guitar the 6th string will remain unused, if the original tablature is transcribed mechanically. For scientific purposes this makes sense, but for real life playing it is often more than dissatisfying.
- Because of the issue that the 4th and 5th course of the five course baroque guitar have to be tuned probably in octaves, in transcriptions for the classical guitar it maybe senseful in some cases to add a note an octave higher at the corresponding places where there is an original note from the 4th or 5th course. Sometimes it can be useful to set those notes an octave higher and lower as specified. Example:

Beispiel: Canario, Takt 1 (von links): Tabulatur; direkte Transkription inklusive polyphone Interpretation; dito, aber die Note des 4. Chores wird gedoppelt und hier nach oben/unten oktaviert
 Example: Canario, measure 1 (from left): Tablature; direct transcription inclusive polyphonic interpretation; ditto, but here the note of the 4th course is doubled and set an octave higher/lower

Canario

«Poema Harmonico», f.54-55, Madrid 1694

Eingerichtet von Stefan Apke

Francisco Guerau (1649 – 1722)

⑥ = D

8

1313... tr

2

1

2

3

1

1

2

1

2

4

2

1

5

8

212

4

2

1

2

1

2

202

2

1

3

1

101

9

8

212

1

2

4

1

1

1

3

1

3

4

2

4

2

4

2

1

2

13

8

4

1

4

1

4

4

2

4

4

4

2

4

2

4

1

17

8

1

4

3

1

3

1

0

2

1

4

1

3

1

4

3

1

3

2

13... tr

③

1

21

8

323

③

4

4

1

3

2

2

1

3

4

2

3

4

1

2

4

4

II

25

II

8

3 4 2

2 4 1

1 2 4 4 2 4

1 2 4 2 4

2 2 4 2 4

1 3 1

29

Measures 29-32 of the musical score for 'The Rose Tree'. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The melody is written on a treble clef staff. Measure 29 starts with a quarter rest, followed by a quarter note G4, an eighth note A4, and a quarter note B4. Measure 30 starts with a quarter note C5, followed by a quarter note D5, an eighth note E5, and a quarter note F#5. Measure 31 starts with a quarter note G5, followed by a quarter note A5, an eighth note B5, and a quarter note C6. Measure 32 starts with a quarter note D6, followed by a quarter note E6, an eighth note F#6, and a quarter note G6. The bass line is written on a bass clef staff. Measure 29 starts with a quarter note G2, followed by a quarter note A2, an eighth note B2, and a quarter note C3. Measure 30 starts with a quarter note D3, followed by a quarter note E3, an eighth note F#3, and a quarter note G3. Measure 31 starts with a quarter note A3, followed by a quarter note B3, an eighth note C4, and a quarter note D4. Measure 32 starts with a quarter note E4, followed by a quarter note F#4, an eighth note G4, and a quarter note A4. The score includes fingerings (1, 2, 3, 4) and articulation marks (accents, slurs).

33

Measures 33-36 of the musical score. Measure 33: Treble clef, key of D major (F# and C#), 4/4 time. Notes: D4 (quarter), E4 (quarter), F#4 (quarter), G4 (quarter). Fingering: 1, 2, 3, 4. Measure 34: Treble clef, key of D major. Notes: A4 (quarter), B4 (quarter), C#5 (quarter), D5 (quarter). Fingering: 1, 2, 3, 4. Measure 35: Treble clef, key of D major. Notes: E5 (quarter), F#5 (quarter), G5 (quarter), A5 (quarter). Fingering: 1, 2, 3, 4. Measure 36: Treble clef, key of D major. Notes: B5 (quarter), C#6 (quarter), D6 (quarter), E6 (quarter). Fingering: 1, 2, 3, 4.

37

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 1 2 1 2

8

1 3 1 3 1 1 1 3

3

41

Example 10

45

8

101

101

101

49

24...
tr

01...
tr

101

4

3

3

2

2

4

2

8

101

01...
tr

212

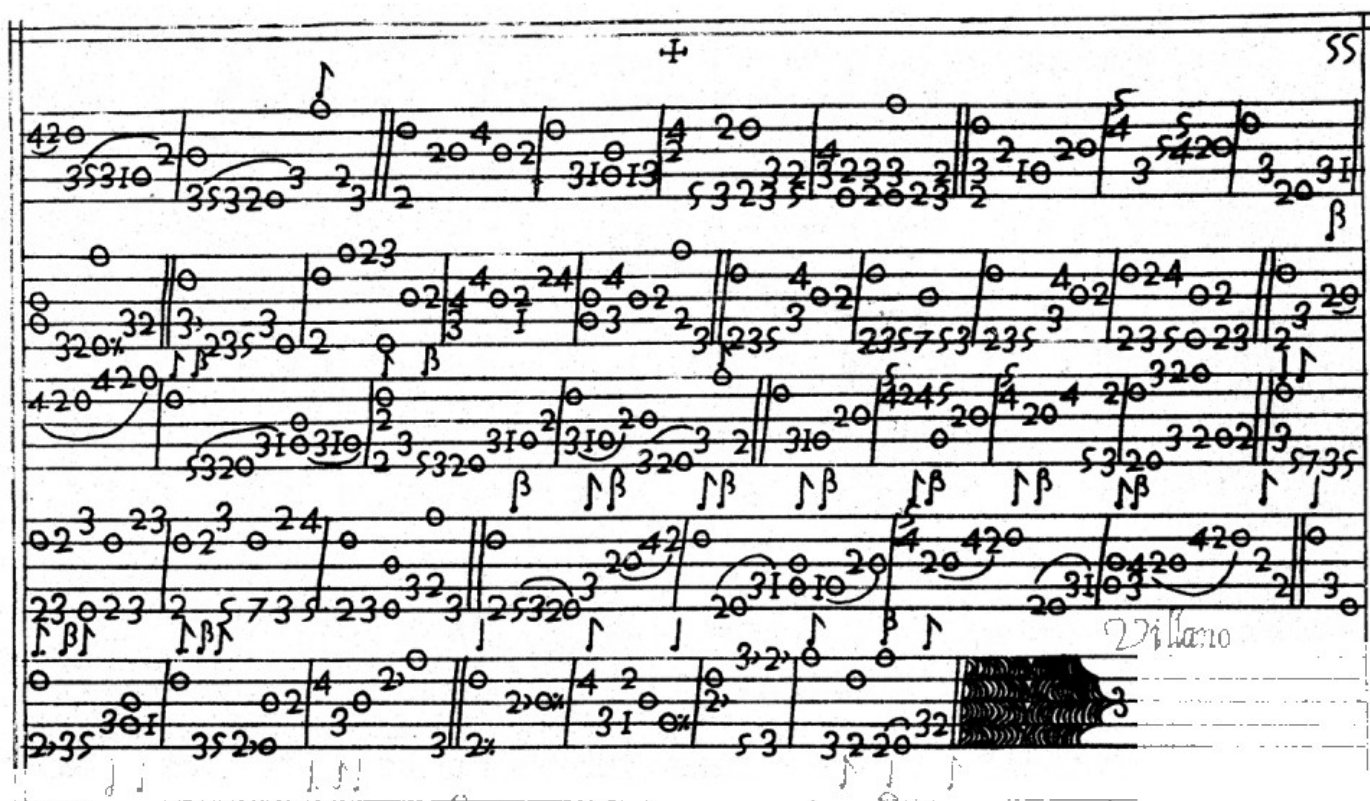
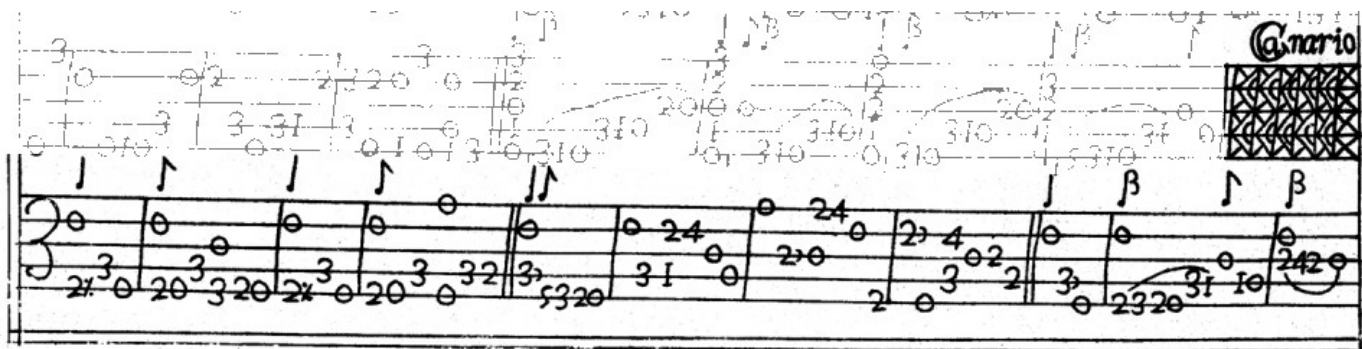
101

Tabulatur

Von den 5 dekorativen Verzierungen, die Guerau vorsieht, werden im Canario nur 3 verwendet: Triller /, Mordent) und Bindebogen. Das Vibrato X ist nicht vorgesehen und die Verwendung des Arpeggios von den tiefen zu den hohen Tönen hin — ist ebenfalls nicht als Ornament vorhanden.

Only 3 of Guerau's 5 decorative ornaments are used in the Canario: trill /, mordent) and slur. The vibrato X is not involved and the usage of the arpeggio from bass to treble — is also not mentioned as an ornament.

Aus / Extracted from: *Poema Harmonico*, f.54-55

[Italienische Tabulatur / Italian Tablature]