

PRIMA
CLASSIC

Christopher AVILEZ

3ª Colección
Pedro Ximénez Abril y Tirado

Pedro Ximénez Abril y Tirado (Arequipa, 1784–Sucre, 1856)

Academic music between dances and traditions

Pedro Ximénez Abril y Tirado was a prolific composer whose work, forgotten for a long time, allows us to reassess 19th-century Ibero-American academic music. Pedro was born in Arequipa, which at the time belonged to the viceroyalty of Peru, and died in Sucre, Bolivia, in 1856. His figure stands between colonial European heritage and the rising Creole identities, with a repertoire that encompasses religious, symphonic, chamber, vocal, and guitar music, and represents a valuable testament to the transition period between the viceroyalties and the Andean republics.

During his lifetime, Pedro Ximénez Abril y Tirado enjoyed recognition, holding the position of chapel master at Sucre's Metropolitan Church, and his works were played in major religious and civil contexts. However, his legacy fell into a long and deep silence after his passing. In recent years, his manuscripts, many of which had been stored in private collections before being integrated into institutional archives, have been recovered and studied; only then did their true scope in Andean music history start to become visible. This recording contributes to the efforts to revalue and offer 29 previously unpublished pieces for guitar, included in the Third Collection.

Salon music and classical language

This musical selection belongs to the salon repertoire of the late 18th and early 19th centuries, comprising minuets, waltzes, contradances, quadrilles, marches, pastorals, and rondos. In these short pieces, Pedro Ximénez displayed a language rooted in European classicism, with symmetrical phrases, concise thematic development, and well-defined structures. His mastery of formal conventions reveals, apparently, a sound training and a well-tuned compositional sensitivity. Even though these musical forms were usually associated with home entertainment, Pedro Ximénez's approach transcends mere function. Resources such as subtle modulation, dynamic interplay, and clear articulation transform mundane into a refined artistic expression. The variety of genres in this collection allows us to explore his profuse creativity within the limited format of the guitar.

An idiomatic and expressive guitar language

Pedro Ximénez's repertoire for solo guitar comprises over 200 works and displays a profound technical knowledge of the instrument. These pieces present a use of harmonics, polyphonic textures, timbre contrasts, instrumental imitations, and resources, such as the Alberti bass. The selected works reflect a wide range of uses: educational, ceremonial, danceable, and lyrical.

Minuets 6 and 8 (in E minor and A minor) align with the A-B model intrinsic to the compositional theory of Classicism, while the rest feature an expanded B section that leads into a Cadenza prior to the recapitulation. The waltzes, which represent the third part of the ensemble, display ornamental gestures that evoke an improvised character typical of the creole salons. Pieces like Waltz with variations n° 19 in D minor and 'American style Waltz' n° 23 in A minor suggest a freer, more expressive melodic sensitivity. We should note that the South American waltz was played at a slower pace than its European counterpart, which had an impact on its choreographic and musical character. The funeral marches 5 and 13 in D minor provide a more insightful and ceremonial dimension. Written with a homophonic texture and in a minor key, they transmit a subdued, almost choral solemnity. These works could have accompanied religious or civic events as incidental music for popular representations.

The presence of contradances and quadrilles is testimony of the contact Pedro Ximénez had with European forms, adapted to the guitar format. These pieces maintain a playful, iterative character with a harmonic refinement that suggests a personal reworking. Finally, the andantes and rondos are moments of pause and formal elaboration. Andante n° 9 and Rondo Allegro n° 10 can be read as an expressive unit. The latter includes a section with the indication "imitating bassoon", making clear an explicit timbre intention that reveals his orchestral imagination applied to a single instrument.

Editorial decisions and interpretation

One of the challenges faced when preparing this recording was interpreting the notation conventions of the manuscript. Some pieces feature indications like D.C. (Da Capo) without the accompaniment of Segno or Coda, which has been interpreted as a return to the beginning of the first theme without internal repetitions. The bar repeats in the quadrilles not always delimit clear sections; therefore, a functional editorial reading that respects the manuscript indications yet looks for musical coherence was chosen. This work also considers how these structures were originally intended to be interpreted. Considering that many of these pieces belonged to the repertoire for home or semi-professional performance, it is possible that the interpretation included some degree of flexibility, particularly in terms of ornamentation and phrasing. Thus, this recording balances allegiance to the original text with an interpretation that is lively and aware of the stylistic context.

A unique aesthetic from the Andes

This recording project not only recovers a forgotten repertoire but also reinforces the position of Pedro Ximénez Abril y Tirado as a one-of-a-kind voice in the Ibero-American musical landscape. More than an imitation of the European styles, his work is an insightful appropriation of its resources put at the service of his own sensitivity in a dialogue with the cultural realities of the post-colonial Andean work. Recovering his music is also an act of national justice that allows us to listen to other narratives, other forms of beauty and rigor that have been left out of the canon. An aesthetic rooted in details, intimate elegance, and inventiveness within the small scale is revealed through these brief pieces. Pedro Ximénez shows us that the history of Ibero-American music is also written from the margins, the salons, and handwritten scores that are waiting to be read again.

Editorial decisions and interpretation

One of the challenges faced when preparing this recording was interpreting the notation conventions of the manuscript. Some pieces feature indications like D.C. (Da Capo) without the accompaniment of Segno or Coda, which has been interpreted as a return to the beginning of the first theme without internal repetitions. The bar repeats in the quadrilles not always delimit clear sections; therefore, a functional editorial reading that respects the manuscript indications yet looks for musical coherence was chosen. This work also considers how these structures were originally intended to be interpreted. Considering that many of these pieces belonged to the repertoire for home or semi-professional performance, it is possible that the interpretation included some degree of flexibility, particularly in terms of ornamentation and phrasing. Thus, this recording balances allegiance to the original text with an interpretation that is lively and aware of the stylistic context.

A unique aesthetic from the Andes

This recording project not only recovers a forgotten repertoire but also reinforces the position of Pedro Ximénez Abril y Tirado as a one-of-a-kind voice in the Ibero-American musical landscape. More than an imitation of the European styles, his work is an insightful appropriation of its resources put at the service of his own sensitivity in a dialogue with the cultural realities of the post-colonial Andean work. Recovering his music is also an act of national justice that allows us to listen to other narratives, other forms of beauty and rigor that have been left out of the canon. An aesthetic rooted in details, intimate elegance, and inventiveness within the small scale is revealed through these brief pieces. Pedro Ximénez shows us that the history of Ibero-American music is also written from the margins, the salons, and handwritten scores that are waiting to be read again.

Christopher Avilez

Christopher Avilez is a classical guitar player with a master's in interpretation by the Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), the School of Music of the National Autonomous University of Mexico (UNAM), and the University of Alicante. He undertook an academic residency at the Frankfurt Conservatory am Main, Germany, with Thomas Bitterman. His international trajectory includes presentations in Germany, Andorra, Austria, Belgium, Bolivia, Colombia, Spain, Ecuador, Slovenia, the United States, France, Italy, Mexico, and Peru. He has performed as a soloist with the Morelos Chamber Orchestra, the Morelos Camerata, the Mexican Arts Orchestra, the Carlos Chávez Orchestra, the Symphonic Orchestra of Cuenca, and the Symphonic Orchestra of Cusco.

His recording production comprises six albums: XIII Sonatas para guitarra y bajo continuo (Veracruz 1776) of Juan Antonio de Vargas y Guzmán; Imágenes... Memoria Contemporary Mexican Music for flute and guitar; Concerto for Classic Guitar & Jazz Piano Trio by Claude Bolling, Fisis Quartet; Sudamérica Seductora Works of Villa-Lobos, Ginastera, Barrios Mangoré, and Sinesi; "Al pie del volcán" Unpublished Guitar Works of Pedro Ximénez Abril y Tirado (1784-1856); and the double album 3ª Colección Pedro Ximénez Abril y Tirado.

He has obtained more than 20 awards in national and international guitar competitions, including the Youth State Award (2013) in the Art & Culture Promotion Category. He has been a grant holder of the Support Program for Artistic Creation and Development (2008 and 2018), Scenic Creators Program (2011), and the Program for the Promotion of Cultural Projects and Co-investments (2019 and 2023), granted by the National Fund for Culture and the Arts (FONCA). He is currently a doctoral candidate in the musicology program of the Complutense University of Madrid.

Pedro Ximénez Abril y Tirado (Arequipa, 1784–Sucre, 1856)

Música académica entre danzas y costumbres

Pedro Ximénez Abril y Tirado fue un compositor prolífico cuya obra, por largo tiempo olvidada, hoy permite replantear los márgenes de la música académica iberoamericana del siglo XIX. Nacido en Arequipa, entonces parte del Virreinato del Perú, y fallecido en Sucre, Bolivia, en 1856, su figura se sitúa entre la herencia europea colonial y la emergencia de nuevas identidades criollas. Su música, que abarca repertorio sacro, sinfónico, de cámara, vocal y para guitarra, constituye un testimonio valioso del periodo de transición entre el orden virreinal y las repúblicas andinas.

Durante su vida, Pedro Ximénez Abril y Tirado gozó de amplio reconocimiento. Ocupó el cargo de Maestro de Capilla en la Iglesia Metropolitana de Sucre, y sus composiciones fueron interpretadas en ámbitos litúrgicos y civiles de relevancia. Sin embargo, tras su muerte, su legado cayó en un prolongado silencio. Solo en años recientes, gracias a la recuperación y estudio de sus manuscritos —muchos de los cuales permanecieron en colecciones privadas antes de ingresar a archivos institucionales— ha comenzado a visibilizarse su verdadero alcance en la historia musical andina. Esta grabación discográfica se suma a esos esfuerzos de revalorización, ofreciendo por primera vez un registro sonoro de las 29 piezas inéditas para guitarra sola, pertenecientes a la Tercera colección del compositor.

Música de salón y lenguaje clásico

Las obras seleccionadas pertenecen al repertorio de salón propio de fines del siglo XVIII y principios del XIX: minuets, vales, contradanzas, cuadrillas, andantes, marchas, rondós y pastorelas. En estas formas breves, Pedro Ximénez despliega un lenguaje arraigado en el clasicismo europeo, con frases simétricas, desarrollo temático económico y estructuras bien definidas. Su dominio de las convenciones formales revela una formación sólida y una sensibilidad compositiva afinada. Aunque estas formas estaban asociadas al entretenimiento doméstico, el tratamiento que Ximénez les da trasciende lo funcional. A través de recursos como la modulación sutil, el juego dinámico y la articulación clara, convierte lo cotidiano en expresión artística refinada. La variedad de géneros reunidos en esta colección permite también explorar la riqueza de su inventiva dentro del formato limitado de la guitarra sola.

Un lenguaje guitarrístico idiomático y expresivo

El corpus para guitarra sola de Ximénez —conformado por más de 200 obras— demuestra un profundo conocimiento técnico del instrumento. En estas piezas se aprecia el uso de armónicos, texturas polifónicas, contrastes tímbricos, imitaciones instrumentales y elementos como el Bajo de Alberti. Las obras seleccionadas reflejan una amplia gama de usos: lo pedagógico, lo ceremonial, lo danzable y lo lírico.

Entre los minuetos, los números 6 y 8 (en Mi menor y La menor) se ajustan al modelo A–B propio del clasicismo, mientras que otros presentan una sección B expandida que desemboca en una suerte de Cadenza previa a la reexposición, adoptando una forma A–B–A'. En los vales, que representan un tercio del conjunto, se perciben gestos ornamentales que evocan un carácter más improvisado, propio de las tertulias criollas. Ejemplos como el Vals con variaciones n.º 19 en Re menor y el Vals “al estilo americano” n.º 23 en La menor sugieren una sensibilidad melódica más libre y expresiva. Cabe recordar que el vals sudamericano solía interpretarse más lentamente que su contraparte europea, lo que afectaba su carácter coreográfico y musical.

Las marchas fúnebres n.º 5 y 13 en Re menor aportan una dimensión más introspectiva y ceremonial. Escritas en textura homofónica y modo menor, transmiten una solemnidad contenida, casi coral. Por contraste, las pastorelas y los pasos dobles inyectan energía rítmica y color festivo. Estas obras podrían haber acompañado eventos religiosos o cívicos, actuando como música incidental para representaciones populares.

La presencia de contradanzas y cuadrillas muestra el contacto de Pedro Ximénez con formas europeas, adaptadas al formato guitarrístico. Estas piezas mantienen su carácter lúdico y repetitivo, pero con un refinamiento armónico que sugiere una reelaboración personal. Finalmente, los andantes y rondós funcionan como momentos de respiro y elaboración formal. El Andante n.º 9 y el Rondó Allegro n.º 10, por ejemplo, pueden leerse como una unidad expresiva. En este último, se incluye una sección con la indicación “imitando al fagot”, lo que evidencia una intención tímbrica explícita, reveladora de su imaginación orquestal aplicada al instrumento solista.

Una estética propia desde los Andes

Este proyecto discográfico no solo rescata un repertorio olvidado, sino que afirma el lugar de Pedro Ximénez Abril y Tirado como una voz singular en el panorama musical iberoamericano. Su obra no es una mera imitación del estilo europeo, sino una apropiación lúcida de sus recursos, puestos al servicio de una sensibilidad propia, en diálogo con las realidades culturales del mundo andino postcolonial.

Recuperar su música es también un acto de justicia cultural. Nos permite escuchar otras narrativas, otras formas de belleza y rigor que han quedado fuera del canon. A través de estas piezas breves se revela una estética del detalle, de la elegancia íntima, de la invención dentro de lo pequeño. Pedro Ximénez nos muestra que la historia de la música latinoamericana también se escribe desde los márgenes, desde las salas de salón y las partituras manuscritas que aún esperan su relectura.

Decisiones editoriales e interpretación

Uno de los desafíos al preparar esta grabación fue interpretar las convenciones de notación del manuscrito. Algunas piezas presentan indicaciones como D.C. (Da Capo) sin el acompañamiento de Segno o Coda, lo cual se ha interpretado como un retorno al inicio del primer tema sin repeticiones internas. En las cuadrillas, las barras de repetición no siempre delimitan secciones claras, por lo que se optó por una lectura editorial funcional que respeta las indicaciones manuscritas pero busca coherencia musical.

Este trabajo también pone atención en cómo estas estructuras estaban pensadas para ser interpretadas. Dado que muchas de estas piezas eran parte del repertorio doméstico o semiprofesional, es probable que la interpretación incluyera cierto margen de flexibilidad, especialmente en términos de ornamentación y fraseo. Por ello, la presente grabación equilibra fidelidad al texto con una interpretación viva y consciente del contexto estilístico.

Christopher Avilez

Christopher Avilez es un guitarrista clásico con estudios de máster en interpretación en la Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC, la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, y la Universidad de Alicante. Estancias de estudio en el conservatorio de Klagenfurt, Austria con Marco Tamayo, y en el conservatorio de Frankfurt am Main, Alemania con Thomas Bittermann. Con una trayectoria internacional se ha presentado en Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bolivia, Colombia, España, Ecuador, Eslovenia, Estados Unidos, Francia, Italia, México, y Perú, así como solista con la Orquesta de Cámara de Morelos, la Camareta de Morelos, la Orquesta Mexicana de las Artes, la Orquesta Carlos Chávez, la Orquesta Sinfónica de Cuenca, y la Orquesta Sinfónica del Cusco.

Su producción discográfica cuenta con seis álbumes: XIII Sonatas para guitarra y bajo continuo (Veracruz 1776) de Juan Antonio de Vargas y Guzmán; Imágenes... Memoria Música Contemporánea Mexicana para flauta y guitarra; Concerto for Classic Guitar & Jazz Piano Trio by Claude Bolling, Fisis Quartet; Sudamérica Seductora Obras de Villa-Lobos, Ginastera, Barrios Mangoré, y Sinesi; “Al pie del volcán” Obra inédita para guitarra de Pedro Ximénez Abril y Tirado (1784-1856); y el disco doble 3ª Colección Pedro Ximénez Abril y Tirado.

Ha obtenido más de veinte premios en concursos nacionales e internacionales de guitarra, además del Premio Estatal de la Juventud (2013) categoría Promoción del Arte y la Cultura. Ha sido becario del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (2008 y 2018) Programa Creadores Escénicos (2011) y Programa de Fomento a Proyectos y Conversiones Culturales (2019 y 2023) del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA. Actualmente es doctorando del programa de musicología de la Universidad Complutense de Madrid.

Christopher AVILEZ

3ª Colección

Pedro Ximénez Abril y Tirado

Vol. I

1. Pastorela no. 1 Re menor	3:48
2. Minueto maestoso no. 2 Re mayor	2:58
3. Minueto maestoso no. 3 Re menor	3:37
4. Minueto no. 4 Re mayor	3:13
5. Marcha fúnebre no. 5 Re menor	5:19
6. Minueto no. 6 Mi menor	1:50
7. Andante no. 7 La menor	4:24
8. Minueto no. 8 La menor	2:06
9. Andante no. 9 Mi menor	6:55
10. Rondó Allegro no. 10 Mi menor	5:02
11. Andante no. 11 La mayor	4:25
12. Andante no. 12 Si menor	4:10
13. Marcha fúnebre no. 13 Re menor	6:36
14. Pastorela con variaciones no. 14 La mayor	8:37

51:02

Vol. II

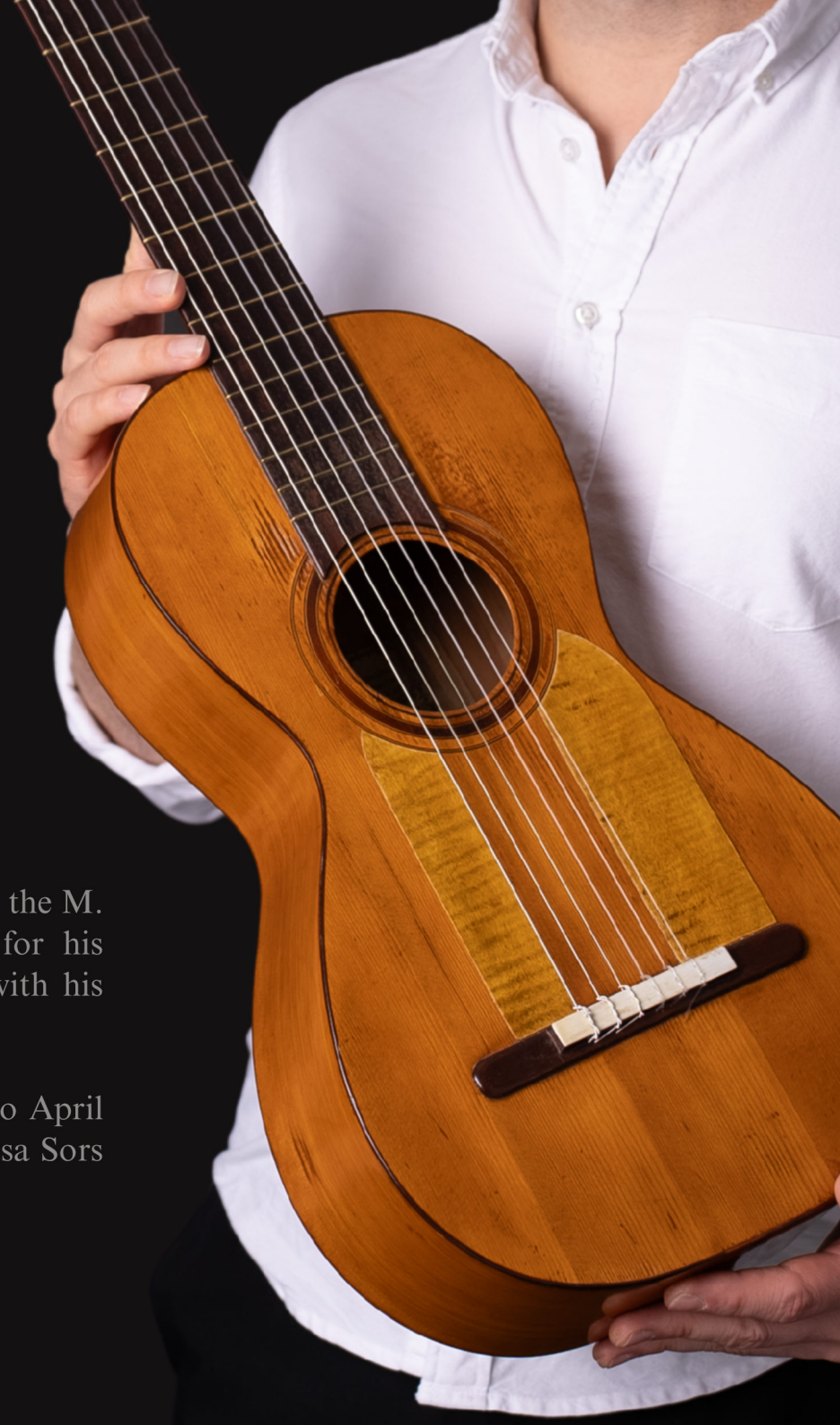
1. Paso doble no. 15 La mayor	2:14
2. Paso doble no. 16 Re mayor	2:20
3. Vals no. 17 La menor	3:24
4. Vals no. 18 Mi mayor	2:42
5. Vals con variaciones no. 19 Re menor	4:53
6. Contradanza no. 20 Re mayor	3:30
7. Cuadrillas (5) no. 21	4:56
8. Cuadrillas (5) no. 22	5:12
9. Vals <i>al estilo americano</i> no. 23 La menor	4:41
10. Vals no. 24 La menor	3:07
11. Rondó Allegretto no. 25 Re mayor	7:49
12. Allegro no. 26 La menor	2:52
13. Vals no. 27 La mayor	4:23
14. Vals no. 28 La mayor	3:46
15. Vals no. 29 Mi menor	4:14

54:02

Producer: Christopher Avilez
Sound Engineer: Alí Arango
Mastering: Edgardo Vertanessian
Edition: Christopher Avilez and Xavier Villalpando
Booklet text by: Daniela Salgado Mach
Spanish-English translation: Cristina Bojórquez
Art Design: Stefany Aveleyra Corona
Photography: Carlos Muñoz

Special thanks to Casa Sors; to Diego Sator for kindly providing the M. Gutiérrez guitar for the recording; to Bernardo Rambeaud for his instrumental advice, and to Antonio Manjón for supporting with his Lacôte guitar.

Recorded at Pyrophorus Records in Barcelona from February to April 2025 with the 1838 Manuel Gutiérrez guitar provided by the Casa Sors Museum and manufactured in Mexico City in July 2025.

“Proyecto apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales”

CASA SOR
• GUITARS •

PRIMA
CLASSIC

Cultura
Secretaría de Cultura

SISTEMA DE APOYOS
A LA CREACIÓN Y
PROYECTOS CULTURALES

© y © 2025 Christopher Avilez. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción, distribución, alquiler, préstamo, ejecución pública y radiodifusión sin autorización expresa del titular de los derechos.