

Oscar
LORENZO
FERNANDEZ

Piano Works

Suítes Brasileiras Nos. 1, 2 & 3

Prelúdios do Crepúsculo

Sonata Breve

Clélia Iruzun, Piano

About This Series

The series The Music of Brazil is part of the project *Brasil em Concerto*, developed by the Brazilian Ministry of Foreign Affairs in order to promote music by Brazilian composers dating back to the 18th century. Around 100 orchestral works from the 19th and 20th centuries will be recorded by the Minas Gerais Philharmonic Orchestra, the Goiás Philharmonic Orchestra and the São Paulo Symphony Orchestra. Further recordings of chamber and vocal music will gradually be added to this collection.

The works were selected according to their historical importance for Brazilian music and the existence of recordings. Most of the works recorded for the series have never had recordings available outside Brazil; many others will have their world premiere recordings. An important part of the project is the preparation of new or even first editions of the works to be recorded, many of which, despite their relevance, have only been available in the composer's manuscript. This work will be carried out by the Brazilian Academy of Music, by the Instituto Musica Brasilis and by musicologists working together with the orchestras.

About The Scores

All scores available for free legal download from Instituto Musica Brasilis
(www.musicabrasilis.org.br)

	Suíte Brasileira No. 1 (1936)	7:05
1	I. Velha Modinha	2:08
2	II. Suave Acalanto	2:40
3	III. Saudosa Seresta	2:13
	Suíte Brasileira No. 2 (1937–38)	5:08
4	I. Ponteio	1:10
5	II. Moda	2:09
6	III. Cateretê	1:44
	Suíte Brasileira No. 3 (1937–38)	8:13
7	I. Toada	2:50
8	II. Seresta	2:20
9	III. Jongo	2:57
10	Valsa Suburbana, Op. 70 (1932)	5:41
	Três Estudos em Forma de Sonatina, Op. 62 (1929)	10:09
11	I. Allegro con brio	3:42
12	II. Moderato	3:57
13	III. Allegro scherzoso	2:25
14	Rêverie, Op. 20 (1923)	2:44
	Prelúdios do Crepúsculo, Op. 15 (1922)	13:56
15	I. Evocação da tarde	3:03
16	II. Idílio	2:49
17	III. Ocaso	2:22
18	IV. Angelus	4:15
19	V. Pirlâmpas	1:16
	Sonata Breve (1947)	10:43
20	I. Enérgico	5:49
21	II. Largo e pesante	2:50
22	III. Impetuoso	1:57
	Duas Miniaturas, Op. 1 (1918)	2:48
23	No. 1. Andante	1:43
24	No. 2. Presto	1:02
25	Noturno, Op. 3 (1919)	6:53

Oscar Lorenzo Fernandez (1897–1948)

Piano Works

Composer and Poet

Oscar Lorenzo Fernandez was born in Rio de Janeiro in 1897 to Galician parents from Spain. Along with Villa-Lobos, Francisco Mignone and Camargo Guarnieri, he belonged to a key group of Brazilian composers who radically transformed the landscape of Brazilian classical music and shaped future generations of composers. Despite showing exceptional musical abilities in his youth, Lorenzo Fernandez's parents wanted him to be a doctor. Fate intervened when health challenges prevented him from pursuing medicine, leading him to focus on music as a therapeutic outlet.

The innovative and complex harmonic treatment of melodies stands out as a defining feature of Lorenzo Fernandez's compositional style, enhancing the expressive character of his works. In a 1947 radio interview, he acknowledged his early influences – Beethoven, Wagner and Debussy – while describing how he later developed a musical language that captured both Brazil's societal struggles and its nostalgic nature. One could also, perhaps, detect a hint of Spanish flavour in some of his pieces, including harmonic inflections akin to Catalan composer Frederic Mompou.

Renowned as a sophisticated but friendly and sensitive person, Lorenzo Fernandez created an impressive catalogue of compositions, including the orchestral suite *Reisado do Pastoreio* ('A Pastoral Epiphany'), with its now world-famous final movement *Batuque*, while making numerous contributions to Brazil's musical scene. His diverse activities included being a composer, conductor, musicologist, and a professor of harmony in the National Music Institute in Rio de Janeiro, as well as other institutions. Along with Francisco Mignone and other prominent musicians, he was a founding member of the new Conservatório Brasileiro de Música, and together with Villa-Lobos he helped innovate music teaching in Brazil. As if it were not enough, he also left behind an impressive collection of poems, written primarily for his personal enjoyment.

Lorenzo Fernandez had an optimistic view of the future of modern music in general. In a very enlightening interview he gave to the magazine *Dom Casmurro* in 1942, at the height of the Second World War, he answered a question on how the war would influence the artistic panorama, saying:

I am not a fortune teller but I am optimistic that there will be a burnout of the chaos and decadence, above all on European musical tendencies. With the victory of Freedom, which I passionately believe in, the world will endeavour to rebuild itself on better ideals. There will probably be a reaction from the younger generation. In music, perhaps the neo-Classical movement will evolve towards neo-Romanticism. People will try to be more humane. I believe intellectualism will give way to emotion, a more direct expression of the human soul.

The final chapter of his remarkable musical journey came on 27 August 1948, when Lorenzo Fernandez passed away, presumably from heart disease, just one day after conducting a highly acclaimed concert at the National School of Music. His vast musical legacy includes 48 songs, two symphonies and the orchestral suite *Reisado do Pastoreio* (available in this series, Naxos 8.574412), the opera *Malazarte*, numerous chamber works, and around 80 piano compositions, some featured on this album.

Lorenzo Fernandez was a miniaturist, with many of his piano pieces being short in duration. They normally appear in collections with highly descriptive titles. As he was also a respected pedagogue in Brazil, this possibly led him to write half of all his piano compositions for children, similarly to his close friend Villa-Lobos.

Written in 1918, Lorenzo Fernandez's *Opus 1, Duas Miniaturas*, is a set of two contrasting pieces. The first presents a more melancholic character which hints at a certain Brazilian nostalgia as well as some Iberian influences. The second is a delightful salon piece that already shows a great degree of sophistication in piano writing. Another early work is the *Noturno, Op. 3* from 1919, a larger and more ambitious piece that also explores Iberian sonorities within its expansive musical landscape.

Prelúdios do Crepúsculo, Op. 15 (with the movements *Evocação da tarde, Idílio, Ocaso, Angelus* and *Pirilâmpas*) and *Rêverie, Op. 20*, written in 1922 and 1923 respectively, belong to a different world of sound and musical language. These pieces transport the listener to imaginary places, rich with colours and scents, creating a distinct sensory experience reminiscent of French Impressionist composers.

One of Lorenzo Fernandez's most successful and popular pieces for piano, *Três Estudos em Forma de Sonatina*, Op. 62 of 1929 is a brilliant example of virtuosic piano writing with highly original effects. The first movement, *Allegro con brio*, starts at an energetic pace, followed by a second theme full of syncopations, characteristic of the *choro* style. They alternate, arriving at a climax with an orchestral feel. The second movement, *Moderato*, is deeply lyrical, featuring one of his most inspired themes. The subsequent second theme is unusual as it is written in 10/8 measure. In the third movement, *Allegro scherzoso*, the piece returns to the animated pace with quick semiquavers and almost percussive effects with the introduction of chords that traverse the entire length of the keyboard, the movement including possible echoes of Villa-Lobos.

Lorenzo Fernandez once said: 'Johann Sebastian Bach appears in the horizon, like a lighthouse guiding my fragile sailing boat in the tempestuous sea of modern art.' The fascination with the music of the German master is evident in his *Valsa Suburbana*, Op. 70 of 1932, a very sophisticated work with complex polyphony where multiple independent voices weave together to create the piece's rich texture.

The three *Suítas Brasileiras* embrace the nationalistic tendencies of the period, yet stand apart in their originality. Unlike most composers of the time who drew from folklore and popular music, Lorenzo Fernandez created his own themes, demonstrating a deep understanding of Brazilian traditional musical forms and elements. The result is music that masterfully balances sophisticated counterpoint and multi-layered textures with the characteristic simplicity and poignancy of Brazilian melodies.

Suíte Brasileira No. 1 (1936) consists of three movements: *Velha Modinha*, *Suave Acalanto* and *Saudosa Seresta*. Written with a deceptive simplicity making it accessible to young players and amateur performers, the suite demonstrates considerable craft. The opening movement, *Velha Modinha*, evokes the character of Brazilian rural folk songs, beginning with a left-hand introduction that unfolds into a melancholic melody. *Suave Acalanto*, the second movement, creates a tranquil mood reminiscent of a berceuse, unfolding through a gently moving and persistent rhythmic pattern. While the suite opens with rural influences, its final movement, *Saudosa Seresta*, is a nostalgic piece that, like some of Mignone's *Valsas de Esquinas*, evokes the urban atmosphere of street corner serenades.

Suíte Brasileira No. 2 (1937–38), comprising *Ponteio*, *Moda* and *Cateretê*, is more sophisticated and complex than its predecessor, and has become the most popular of the three suites. The first two movements possess a distinctive emotional quality, reminiscent of songs. The suite concludes with *Cateretê*, an energetic dance from Brazilian folklore traditionally performed by groups who accompany themselves with hand clapping and foot stamping.

Suíte Brasileira No. 3 (1937–38), with its three movements *Toada*, *Seresta* and *Jongo*, is even more complex than the second suite and features a more hermetic language. One can sense Lorenzo Fernandez thinking beyond the piano, with textures suggesting different instrumental colours. As in the second suite, the final movement provides a striking contrast to the preceding pieces. The *Jongo*, a dance form rooted in African slave traditions, employs powerful rhythmic patterns, and here Lorenzo Fernandez creates an ecstatic effect through a building crescendo reminiscent of his famous orchestral work, *Batuque*.

Sonata Breve, in three movements, *Enérgico*, *Largo e pesante* and *Impetuoso*, was composed in 1947, and is Lorenzo Fernandez's final piano work. It is his only piece for solo piano written after the Second World War. Despite its concise length, as suggested by the title, it is his most ambitious piano composition, presenting significant technical challenges for the performer and offering listeners a more substantial experience suited to the concert hall. The first movement, *Enérgico*, starts with a harsh first theme followed by a contrasting nostalgic second subject. It does not quite follow the sonata form and is built on a succession of effects using chords, octaves, sudden extreme changes in dynamics to bring out the restless nature of the movement. The second movement, *Largo e pesante*, is built up on a dotted rhythm, an original effect that creates a sense of stillness and a purposeful degree of monotony. The third movement, *Impetuoso*, begins with a canon followed by a *moto perpetuo* carried by octaves on the left hand. The syncopated right hand leaps around the extension of the keyboard in a treacherous way.

Speaking about this work, Lorenzo Fernandez noted that although logic and common sense were fundamental to his compositional approach, he sought to free himself from conventional melodic, rhythmic and harmonic processes. He remarked that attempting a technical analysis of the piece would be futile, suggesting instead that it should simply be experienced through listening.

Oscar Lorenzo Fernandez (1897–1948)

Obras para piano

Compositor e Poeta

Oscar Lorenzo Fernandez nasceu no Rio de Janeiro em 1897, filho de pais galegos da Espanha. Junto com Villa-Lobos, Francisco Mignone e Camargo Guarnieri, ele pertenceu a um grupo de compositores que transformaram radicalmente o cenário da música clássica brasileira, moldando as futuras gerações de compositores. Apesar de mostrar habilidades musicais excepcionais em sua juventude, seus pais queriam que ele fosse médico. O destino interveio quando problemas de saúde o impediram de seguir a medicina, levando-o a se concentrar na música como uma saída terapêutica.

O tratamento harmônico inovador e complexo das melodias se destaca como uma característica definidora do estilo composicional de Lorenzo Fernandez, realçando o caráter expressivo de suas obras. Em uma entrevista para o rádio em 1947, ele reconheceu suas primeiras influências — Beethoven, Wagner e Debussy — ao descrever como mais tarde desenvolveu uma linguagem musical que capturou tanto as lutas sociais do Brasil quanto sua natureza nostálgica. Alguém, talvez, também pudesse detectar uma pitada de sabor espanhol em algumas de suas peças, incluindo inflexões harmônicas semelhantes às do compositor catalão Frederic Mompou.

Reconhecido como uma pessoa sofisticada, mas amigável e sensível, Lorenzo Fernandez criou um catálogo impressionante de composições, incluindo a suíte orquestral *Reisado do Pastoreio*, com seu agora mundialmente famoso *Batuque final*, ao mesmo tempo em que fez inúmeras contribuições para a cena musical brasileira. Atuou como compositor, maestro, musicólogo, professor de harmonia no Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro e em outras instituições. Junto com Francisco Mignone e outros músicos proeminentes, ele foi um membro fundador do novo Conservatório Brasileiro de Música e, junto com Villa-Lobos, ajudou a renovar o ensino de música no Brasil. Como se não bastasse tudo isso, ele também deixou uma impressionante coleção de poemas, escritos principalmente para seu prazer pessoal.

Lorenzo Fernandez tinha uma visão otimista do futuro da música moderna em geral. Em uma entrevista muito esclarecedora que ele deu à revista “Dom Casmurro” em 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, ele respondeu a uma pergunta sobre como a guerra influenciaria o panorama artístico, dizendo:

“Não sou bom adivinho. Mas sou muito otimista. Creio que virá um cansaço do caos. Cansaço de um certo decadentismo, que se nota, sobretudo, nas correntes européias. Com a vitória da liberdade- sim, porque eu creio fanaticamente na vitória da liberdade, o mundo procurará reconstruir-se em moldes melhores. Virá, provavelmente, uma reação de mocidade. Na música, talvez um neo-classicismo evoluindo para um neo-romantismo. Procuraremos ser mais humanos- e creio que o intelectualismo, o cerebralismo artístico cederão ao sentimento, a expressão mais direta da alma humana.”

O capítulo final de sua notável jornada musical veio em 27 de agosto de 1948, quando Lorenzo Fernandez faleceu, presumivelmente de doença cardíaca, apenas um dia após reger um concerto altamente aclamado na Escola Nacional de Música. Seu vasto legado musical inclui duas sinfonias e a suíte orquestral *Reisado do Pastoreio* (disponíveis nesta série), 48 canções, a ópera *Malazarte*, inúmeras obras de câmara e 80 composições para piano, algumas apresentadas neste CD.

Lorenzo Fernandez era um miniaturista, com muitas de suas peças para piano sendo de curta duração. Elas normalmente aparecem em coleções com títulos altamente descritivos. Como ele também era um pedagogo respeitado no Brasil, isso possivelmente o levou a escrever metade de todas as suas composições para piano para crianças, semelhante ao seu amigo íntimo Villa-Lobos.

Escrito em 1918, o Opus 1 de Lorenzo Fernandez, *Duas Miniaturas*, é um conjunto de duas peças contrastantes. A primeira apresenta um caráter mais melancólico que sugere uma certa nostalgia brasileira, bem como algumas influências ibéricas. A segunda é uma deliciosa peça de salão que já mostra um grande grau de sofisticação na escrita para piano. Outra obra inicial é o *Noturno Op. 3*, de 1919, uma peça maior e mais ambiciosa que também explora sonoridades ibéricas dentro de sua paisagem musical expansiva.

Prelúdios do Crepúsculo (com os movimentos *Evocação da Tarde*, *Idílio*, *Ocaso*, *Angelus* e *Pirilampos*) e *Rêverie*, escritos em 1922 e 1923, respectivamente, pertencem a um mundo diferente de som e linguagem musical. Essas peças transportam o ouvinte para lugares imaginários, ricos em cores e aromas, criando uma experiência sensorial distinta que lembra os compositores impressionistas franceses.

Uma das peças para piano mais bem-sucedidas e populares de Lorenzo Fernandez, os Três Estudos em Forma de Sonatina, de 1929, é um exemplo brilhante de escrita virtuosa para piano com efeitos altamente originais. O primeiro movimento, Allegro con brio, começa com um ritmo energético seguido por um segundo tema cheio de síncope, característico do choro. Os temas se alternam chegando a um clímax com sons orquestrais. O segundo movimento, Moderato, é profundamente lírico, apresentando um de seus temas mais inspirados. O segundo tema é algo incomum, pois é escrito em compasso 10/8. No terceiro movimento, Allegro scherzoso, a peça retorna ao ritmo animado com semicolcheias rápidas e efeitos quase percussivos com a introdução de acordes que atravessam toda a extensão do teclado, com possíveis ecos de Villa-Lobos neste movimento.

Lorenzo Fernandez disse uma vez: “Johann Sebastian Bach surge no horizonte, como um farol, guiando o meu frágil barco veleiro no tempestuoso mar da arte moderna.” O fascínio pela música do mestre alemão é evidente em sua Valsa Suburbana de 1932, uma obra muito sofisticada com polifonia complexa onde múltiplas vozes independentes se entrelaçam para criar a rica textura da peça.

As três Suítes Brasileiras abraçam as tendências nacionalistas do período, mas se destacam em sua originalidade. Ao contrário da maioria dos compositores da época que se baseavam no folclore e na música popular, Lorenzo Fernandez criou seus próprios temas, demonstrando uma profunda compreensão das formas e elementos da música tradicional brasileira. O resultado é uma música que equilibra magistralmente o contraponto sofisticado e as texturas em várias camadas com a simplicidade e a pungência características das melodias brasileiras.

A Suíte Brasileira No. 1 (1936) consiste em três movimentos: Velha Modinha, Suave Acalanto e Saudosa Seresta. Escrita com uma simplicidade enganosa, tornando-a acessível a jovens músicos e artistas amadores, a suíte demonstra considerável técnica. O movimento de abertura, Velha Modinha, evoca o caráter das canções folclóricas rurais brasileiras, começando com uma introdução de mão esquerda que se desdobra em uma melodia melancólica. Suave Acalanto, o segundo movimento, cria um clima tranquilo que lembra uma berceuse, desdobrando-se por meio de um padrão rítmico suave e persistente. Enquanto a suíte abre com influências rurais, seu movimento final, Saudosa Seresta, é uma peça nostálgica que, como algumas das Valsas de Esquinas de Mignone, evoca a atmosfera urbana das serenatas de esquina.

A Suíte Brasileira No. 2 (1937-1938), composta por Ponteio, Moda e Cateretê, é mais sofisticada e complexa do que sua antecessora, e se tornou a mais popular das três suítes. Os dois primeiros movimentos possuem uma qualidade emocional distinta, que lembra canções. A suíte conclui com Cateretê, uma dança energética do folclore brasileiro tradicionalmente executada por grupos que se acompanham com palmas e batidas de pés.

A Suíte Brasileira No. 3 (1937-1938), com seus três movimentos Toada, Seresta e Jongo, é ainda mais complexa do que a segunda suíte e apresenta uma linguagem mais hermética. Pode-se sentir Lorenzo Fernandez pensando além do piano, com texturas sugerindo diferentes cores instrumentais. Como na segunda suíte, o movimento final fornece um contraste marcante com as peças anteriores. O Jongo, uma forma de dança enraizada nas tradições dos escravos africanos, emprega padrões rítmicos poderosos, e aqui Lorenzo Fernandez cria um efeito extático por meio de um crescendo contínuo que lembra sua mais famosa obra orquestral, o Batuque da suite Reisado do Pastoreio.

A Sonata Breve, em três movimentos (Enérgico, Largo e pesante, Impetuoso) foi composta em 1947 e é a última obra para piano de Lorenzo Fernandez. É sua única peça para piano solo escrita após a Segunda Guerra Mundial. Apesar de sua extensão concisa, como sugerido pelo título, é sua composição para piano mais ambiciosa, apresentando desafios técnicos significativos para o intérprete e oferecendo aos ouvintes uma experiência mais substancial adequada à sala de concertos. O primeiro movimento, Enérgico, começa com um primeiro tema áspero seguido por um segundo motivo nostálgico contrastante. Não segue exatamente a forma sonata e é construído em uma sucessão de efeitos usando acordes, oitavas, mudanças extremas repentinas na dinâmica para trazer à tona a natureza inquieta do movimento. O segundo movimento, Largo e pesante, é construído em um ritmo pontuado, um efeito original que cria uma sensação de quietude e um grau proposital de monotonia. O terceiro movimento, Impetuoso, começa com um cânone seguido por um “moto perpetuo” carregado por oitavas na mão esquerda. A mão direita sincopada salta ao redor da extensão do teclado de uma forma traiçoeira.

Falando sobre esta obra, Lorenzo Fernandez observou que, embora a lógica e o bom senso fossem fundamentais para sua abordagem composicional, ele procurou se libertar dos processos convencionais melódicos, rítmicos e harmônicos. Ele observou que tentar uma análise técnica da peça seria inútil, sugerindo, em vez disso, que ela deveria ser simplesmente experimentada por meio da audição.

Clélia Iruzun

Photo: Elisa Maciel

Clélia Iruzun, a celebrated Brazilian pianist based in London, is known for her dynamic performances spanning Classical, Romantic and Latin American repertoires. She has performed over 30 piano concertos, earning widespread recognition for her versatility. Iruzun studied at the Escola de Música in Rio de Janeiro and the Royal Academy of Music in London, where she won major prizes. She has worked with renowned artists such as Nelson Freire, Jacques Klein, Fou Ts'ong and Stephen Kovacevich. Many prominent composers, including Francisco Mignone and Marlos Nobre, have dedicated works to her. A frequent performer across Europe, the Americas and Asia, Iruzun is a leading figure in the classical music world. She has appeared on radio and television, including BBC Radio 3, and released several critically acclaimed albums. Her award-nominated recording of the Albéniz and Mignone concertos with the Royal Philharmonic Orchestra garnered praise, along with recent albums featuring concertos by Saint-Saëns and Oswald, as well as Nimrod Borenstein's concerto (dedicated to her) and Manuel de Falla's *Nights in the Gardens of Spain* with the Ulster Orchestra, released in January 2025 on SOMM Recordings.

www.cleliairuzun.com

Oscar Lorenzo Fernandez belonged to a key group of Brazilian composers including Villa-Lobos, Mignone and Guarneri, who radically transformed the landscape of Brazilian classical music and shaped future generations of composers. Lorenzo Fernandez was essentially a miniaturist, with many of his piano pieces being both richly inventive and short in duration. From the Iberian sonorities of earlier pieces such as the expansive *Noturno*, via the nationalist flavours of the *Suíte Brasileiras*, to his final piano work, the technically challenging *Sonata Breve*, Lorenzo Fernandez's refined sophistication and originality can be heard in every piece.

Oscar
**LORENZO
FERNANDEZ**
(1897–1948)

1–3	Suíte Brasileira No. 1 (1936)	7:05
4–6	Suíte Brasileira No. 2 (1937–38)	5:08
7–9	Suíte Brasileira No. 3 (1937–38)	8:13
10	Valsa Suburbana, Op. 70 (1932)	5:41
11–13	Três Estudos em Forma de Sonatina, Op. 62 (1929)	10:09
14	Rêverie, Op. 20 (1923)	2:44
15–19	Prelúdios do Crepúsculo, Op. 15 (1922)	13:56
20–22	Sonata Breve (1947)	10:43
23–24	Duas Miniaturas, Op. 1 (1918)	2:48
25	Noturno, Op. 3 (1919)	6:53

Clélia Iruzun, Piano

The series The Music of Brazil is an initiative of the Brazilian Ministry of Foreign Affairs.

A detailed track list can be found inside the booklet.

Recorded: 17 **1–8** **10** **14–19** and 18 **9** **11–13** **20–25** August 2023 at St George's Headstone, Harrow, UK

Producer, engineer and editor: John Taylor • Booklet notes: Clélia Iruzun

Publisher: Instituto Musica Brasilis

Cover: *Árvore* by Alberto Nicolau (b. 1961)

© & © 2025 Naxos Rights (Europe) Ltd • www.naxos.com

Naxos Rights (Europe) Ltd, 3rd Floor, Forum House, 41-51 Brighton Road, Redhill, Surrey, RH1 6YS, UK. info.NREU@naxos.com

Contact: Naxos Deutschland Musik & Video Vertriebs-GmbH, Gruber Str. 46b, DE-85586 Poing, Germany. info@naxos.de