

RIO

MENU

Gaëlle Solal

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

Roberto Beltrán Zavala

2

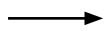
Credits

Tracklist

Programme note

EN

FR

Recording details

Recording

Arsonic, Mons,
25-27 September 2025

Recording, Mix & Mastering

Bastien Gilson
(mix and mastering at Cowboy
Productions studios)

Recording Assistant

Sin Cravatte

Production

Gaëlle Solal & Guitar'Elles

Artistic Direction

Elodie Bouny

Management and Booking

Marie-Lou Kazmierczak
– Arts/Scène Diffusion

English Translation

Peter Lockwood

Special thanks: Marc Teicholz, Harris Guitar Foundation, Keith Donaghue,
François, Bastien, Élodie et Sacha.

With the support of Fédération Wallonie Bruxelles, Guitar'Elles & Savarez

Guitar: Walter Verreydt & Martina Gozzini

Strings: Cantiga rouge by Savarez

Endorsements: Savarez, AER, Guitarlift

Fuga Libera

Artistic Director

Charles Adriaenssen

Design

Stoëmp Studio

Executive Producer

Julien Lepièce

Photography (cover)

Patrick Van den Branden

Photography (others)

Silenzio

RIO

MENU

Gaëlle Solal

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

Roberto Beltrán Zavala

Gaëlle Solal: guitar
Roberto Beltrán Zavala: conductor

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

4

Jean-Frédéric Molard: solo violin
Isabelle Bonesire, Red Gjeci, Luis Greiner: violins I
Pascal Crismer, Isabelle Scoubeau, Emilie Tison: violins II
Kela Canka, Vincent Hepp: violas
Edith Bagnies, Hans Vandaele: cellos
Philippe Cormann: double bass
Valérie Debaele: flute
Sylvain Cremers: oboe
Ronald Van Spaendonck: clarinet
Alain Cremers: bassoon
Dries Laureyssens: horn
Maxime Wastiels: trumpet
Alain Pire: trombone
Katia Godart, Arthur Ros: percussions

Concerto for guitar and small orchestra W501

01	.	I. Allegro preciso	5'47
02	.	II. Andantino e andante – Cadenza	8'17
03	.	III. Allegretto non troppo	4'57

Published by Durand

Chiquinha Gonzaga (1847-1935)

Suite Chiquinha Gonzaga

Arranged for guitar and orchestra by Paulo Aragão

04	.	I. Ó abre alas	3'23	5
05	.	II. Paraguaçu	4'21	
06	.	III. Saudade	5'10	
07	.	IV. Gaúcho	4'48	

World Premiere Recording of the Aragão arrangement

Concerto O Saci-Pererê

08	.	I. The Magic Cap	9'02
09	.	II. Matita Perê	6'10
10	.	III. Dust Devil	7'19

World Premiere Recording

Published by Virtual Artists Collective Publishing

Ernesto Nazareth (1863-1934)

11	.	Brejeiro	3'43
----	---	-----------------	------

Arranged for guitar by Gaëlle Solal – Arranged for orchestra by Élodie Bouny

World Premiere Recording of the Bouny arrangement

Ever since I was little, the idea of playing with an orchestra had seemed not just a dream but also a foregone conclusion. It started when I heard Laurent Korcia win the Zino Francescatti competition at the Marseille Opera House with the Sibelius concerto in 1989.

I played my first concerto with the orchestra of the Conservatory of Marseille — my hometown — when I was fourteen to mark the end of eight years of study; I'd gone hopping and skipping to every lesson the whole of that time.

My teacher René Bartoli dared to make a prediction after the performance: "She must continue!" He'd never said anything like that before, as he'd undoubtedly realised that I needed to be protected from false hopes and unnecessary pressure. Thanks to him, my guitar has remained a jewel of innocence and happiness.

I first heard Marc Teicholz, who had commissioned Clarice Assad's concerto *O Saci-Pererê*, play the work in San Francisco in 2017. Afterwards I promised myself that not only would I play this concerto one day, but that I'd record it too. The members of my recording team were as passionate as I was to realise what looked like a pretty crazy project.

It was while I was searching for the musical roots that had allowed a flower like Clarice Assad to blossom that I thought of Villa-Lobos' concerto. A masterpiece of the repertoire for guitar and orchestra, this concerto is notoriously challenging in terms of the balance between the guitar and the orchestra. A few adjustments needed to be made to the orchestral writing.

The only thing left was to find the last pearl in the necklace: this turned out to be the composer Chiquinha Gonzaga, the forgotten pioneer of Rio de Janeiro's great musical tradition. There was only one small problem: she'd never written anything for the guitar! Paulo Aragão, who is also from Rio, took up the challenge of arranging some of Chiquinha's

most iconic melodies for guitar and orchestra. The guitar is treated in just the same way as any other orchestral instrument.

I couldn't finish this album without an encore, so I asked my friend Élodie Bouny – she's not only a brilliant guitarist and composer, but also a Carioca (a native of Rio) at heart – to arrange Ernesto Nazareth's *Brejeiro* for guitar and string orchestra. Nazareth was a friend and teacher of Villa-Lobos.

Brejeiro means mischievous or mocking, and this piece embodies joie de vivre, optimism, humour, playfulness and childlike spirit. The Saci of legend is *brejeiro* by nature – just like the composers featured on this recording. Might he be the soul of this project?

Gaëlle Solal

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Concerto for guitar and small orchestra W501

- 01 . I. Allegro preciso
- 02 . II. Andantino e andante – Cadenza
- 03 . III. Allegretto non troppo

Villa-Lobos met Andrés Segovia, one of the greatest guitarists of his time, in the salon of Brazilian countess Olga de Morães Sarmiento in 1923. It was Villa-Lobos' first visit to Paris. Segovia later said that it was Villa-Lobos who made the strongest impression out all the guests! It was the beginning of a lasting friendship. Villa-Lobos composed a series of études for guitar for Segovia during his second visit to France in 1929 which were followed by the Five Preludes in 1940; Segovia was on tour in South America at that time and was able to oversee them closely as they were written. The two men met again in New York in 1945, where Segovia was then living. He commissioned a work for guitar and orchestra from Villa-Lobos in 1951, who conceived it as a Fantasia Concertante and offered it to the guitarist. Segovia requested the addition of a virtuoso cadenza and the fantasia was reshaped as the Concerto for guitar and small orchestra; the premiere of the work in Houston in 1956 brought the two men together again.

9

A melancholic theme emerges in the first movement, phrased at first like a strange pagan ritual; it reappears throughout the piece until the impressive final *rasgueados*. The guitar pierces the mystery of this ode to the Amazon rainforest with flashes of virtuosity and makes its way through this “symphony of mineral green and black, adorned with animals and flowers”.* The second movement heralds the great lyricism of the composer's last works such as *A Floresta do Amazonas*, written shortly before his death in November

* Marcel Beaufiles. *Villa-Lobos, poète et musicien*

1959. The cadenza is filled with instrumental inventiveness and prefigures the tribal dances of the third movement, in which the swaying rhythms of the woodwinds are challenged by the vehemence of the strings. The guitar seems to descend a tumultuous river while the orchestra alongside portrays a gallery of colourful characters with authentic folk melodies.

Chiquinha Gonzaga (1847-1935)

Suite Chiquinha Gonzaga

Arranged for guitar and orchestra by Paulo Aragão

World Premiere Recording of the Aragão arrangement

04 . I. Ó abre alas (marcha carnavalesca)

The composer, pianist and conductor Francisca Gonzaga is linked to the period of transition in Brazilian history that was the end of the Empire and the beginning of the Republic. A pioneer in the fight for the abolition of slavery and the emancipation of women, she was so beloved by her contemporaries that they affectionately called her Chiquinha: “little Francisca”. Although confronted by male prejudice and superiority, she nonetheless was able to assert herself as a free woman and a leading musician.

She composed a carnival march at the beginning of the Republic in 1890 that was so successful that it was immediately recorded on disc. The title *Ó abre alas* is a reference to the group that opens the parade of a samba school during carnival.

05 . II. Paraguaçu (choro-habanera)

The *choro* originated in the late 19th century and is derived from several dances, notably the Polish mazurka. The first *choro* appeared in 1872 and was actually a Brazilian tango that the Afro-Brazilian musician Henrique Alves de Mesquita had included in his

operetta *Ali-Baba*. The Cuban tango was created in Havana around 1850 and soon came to be called a habanera; Chiquinha would use this name more often than the other. *Paraguaçu* is not only the name of a Brazilian river but also of a 16th-century Tupinambá princess who, against all odds, became the wife of the shipwrecked Portuguese navigator Caramuru; here we have a fascinating symbol of an unlikely encounter between two seemingly irreconcilable worlds.

⁰⁶ . III. Saudade (valsa)

European waltzes conquered Brazil just as much as the *choro* and gave rise to the virtuoso and charming *valsa brasileira*. In 1880, Chiquinha composed *Valsa Brilhante* to celebrate the return to Brazil of her great friend Carlos Gomes in 1880; he was the first Brazilian composer to achieve worldwide success with his operas. Gomes was suffering from depression when he died in 1896; Chiquinha was deeply affected by his death and paid tribute to him with the waltz *Saudade*, a word that evokes both nostalgia and melancholy.

11

⁰⁶ . IV. Gaúcho (tango brasileiro)

In 1914, Chiquinha conducted *Zizinha Maxixe*, one of her successful operettas, ending the piece with *Gaúcho*, her most famous Brazilian tango; its title refers to the horsemen of the southern Brazilian Pampas on the Argentine border. Better known as *Corta-jaca*, a popular term for a particularly sensual seduction technique, this tango is a variation of the *maxixe*, a dance that was considered scandalous at the time. It was even performed at the presidential palace by Nair de Teffé, the Brazilian first lady, guitarist and close friend of Chiquinha, causing a scandal that only served to increase her popularity!

Clarice Assad (*1978)

Concerto O Saci-Pererê

08 . I. The Magic Cap

09 . II. Matita Perê

10 . III. Dust Devil

World Premiere Recording

The composer Clarice Assad comes from a long line of Brazilian musicians that includes the famous guitar duo of the brothers Sérgio and Odair. Clarice is Sérgio's daughter and quickly made a name for herself in the USA in particular. She has received commissions from leading conductors — including Gustavo Dudamel — and wrote the superb opera *Isolda/Tristão* which was performed for the first time in São Paulo. Clarice — so named by her mother in memory of the Brazilian writer Clarice Lispector — studied at the Paris Conservatoire and divides her time between Paris, Rio and Chicago, where she currently resides. Her Concerto for guitar (2013) refers to *Saci-Pererê*, a mischievous elf from the legends of the *Tupi-Guarani* Indians of southern Brazil. Saci, pronounced “Sa-see”, is often depicted as a dark-skinned boy with one leg, a pipe in his mouth and a red cap on his head. The first movement evokes *Saci* with his magic cap as depicted in children's comics. He often comes out of the forest to wreak havoc in houses and will even dance to the tune of the *Dies Irae*, as in the Concerto. According to legend, *Saci* can be confused by spirals (!) or immobilised by a chain, a detail emphasised in the score by a chain that the percussionist throws violently to the ground. The second movement evokes *Matita Perê*, an evil witch who appears at night transformed into a bird with a sad and beautiful song; people say that tobacco smoke will protect you from her — and it is undoubtedly this smoke that carries off the evil *Saci-Pererê* in the last movement. But watch out — the *Saci* will return. He's never very far away!

11 . *Brejeiro*

Arranged for guitar by Gaëlle Solal. Orchestral accompaniment arranged by Élodie Bouny

World Premiere Recording of the Bouny arrangement

Ernesto Nazareth was born in Rio de Janeiro and began learning the piano at a very young age, developing a particular fondness for Mozart and Chopin before becoming one of the most famous *pianeiros* of his time; these were musicians who combined popular Brazilian rhythms with classical virtuosity and who performed in cinema foyers. Darius Milhaud heard Nazareth play at the Odeon cinema in Rio and was fascinated. Nazareth rose to fame in 1893 with *Brejeiro* (the little rascal); today this work is part of the repertoire of the greatest pianists... and guitarists!

Liner notes by Marcel Quillévéré. Revision by Gaëlle Solal

Depuis toute petite, jouer avec orchestre m'est apparu à la fois comme un rêve et comme une évidence. D'abord en écoutant Laurent Korcia qui remportait le concours Zino Francescatti à l'Opéra de Marseille en 1989 avec le Concerto de Sibelius.

À quatorze ans, je donnais mon premier concerto avec l'Orchestre du Conservatoire de la même ville, ma ville natale, pour clôturer huit années d'études où j'allais à chaque cours en sautillant.

Mon professeur René Bartoli osait après la performance une prédiction : « Elle doit continuer ! » Une phrase qu'il n'avait jamais prononcée auparavant, sans doute avec l'intuition qu'il fallait me protéger des faux espoirs et d'une pression inutile. Grâce à lui, la guitare est restée un diamant d'ingénuité et de bonheur.

En 2017, j'ai entendu pour la première fois le *Concerto O Saci-Pererê* de Clarice Assad à San Francisco par Marc Teicholz, son commanditaire. Ce soir-là, je me suis fait la promesse qu'un jour, non seulement je jouerais ce concerto, mais aussi que je l'enregistrerais. J'ai trouvé en l'équipe de cet enregistrement des partenaires passionnés pour réaliser ce projet un peu fou.

14

En me mettant en quête des racines qui ont permis à une fleur comme Clarice Assad d'éclorre, le Concerto de Villa-Lobos s'est imposé immédiatement. Pièce maîtresse du répertoire pour guitare et orchestre, cette œuvre est connue pour être ardue sur le plan de l'équilibre entre la guitare et l'orchestre. Quelques adaptations dans la partie orchestrale ont donc été réalisées.

Il me manquait alors la dernière perle du collier : la compositrice Chiquinha Gonzaga, l'oubliée, la pionnière de la grande tradition musicale de Rio de Janeiro. Petit hic : elle n'avait rien écrit pour la guitare ! Paulo Aragão, qui est de Rio lui aussi, a relevé le défi

d'arranger pour guitare et orchestre quelques-unes des mélodies les plus emblématiques de la grande Chiquinha. La guitare y est traitée comme un instrument d'orchestre parmi les autres.

Je ne pouvais pas terminer ce disque sans un *bis*. J'ai commandé à mon amie Élodie Bouny — qui, en plus d'être une brillante guitariste et compositrice, est *carioca* (habitant·e de Rio) dans l'âme — un arrangement pour guitare et orchestre à cordes de *Brejeiro* d'Ernesto Nazareth, ami et professeur de Villa-Lobos.

Brejeiro signifie malicieux ou moqueur, et cette pièce incarne la joie de vivre, l'optimisme, l'humour, le jeu et l'âme enfantine. Le *Saci* de la légende est *brejeiro* par essence — tout comme les compositrices et compositeurs de cet enregistrement. Serait-ce lui l'âme de ce projet ?

Gaëlle Solal

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Concerto pour guitare et petit orchestre W501

- 01 . I. Allegro preciso
- 02 . II. Andantino e andante – Cadence
- 03 . III. Allegretto non troppo

C'est en 1923, lors de son premier séjour à Paris, que Villa-Lobos rencontre Andrés Segovia, l'un des plus grands guitaristes de son temps, dans le salon de la comtesse brésilienne Olga de Morães Sarmiento. Parmi tous les invités, dira Segovia, c'est Villa-Lobos qui avait causé la plus forte impression ! C'est le début d'une amitié sans faille. En 1929, lors de son deuxième séjour en France, Heitor compose à son intention une série d'études pour guitare, suivies en 1940 par cinq préludes dont Andrés, en tournée en Amérique du Sud, suit de près l'élaboration. Tous deux se retrouvent en 1945 à New York où Segovia réside alors. En 1951, il commande une œuvre pour guitare et orchestre à Villa-Lobos, qui imagine plutôt une fantaisie concertante et la propose au guitariste. Celui-ci demande l'ajout d'une cadence virtuose et la fantaisie devient le Concerto pour guitare et orchestre qui réunira à nouveau les deux hommes à Houston lors de la création de l'œuvre en 1956.

Dans le premier mouvement, d'abord scandé comme un étrange rituel païen, surgit le thème si mélancolique qui l'irrigue jusqu'aux impressionnants *rasgueados* finaux. La guitare, avec ses éclairs virtuoses, déchire le mystère de cette ode à la forêt amazonienne et se fraie un chemin dans cette « symphonie de vert-noir minéral, médaillée de bêtes et de fleurs »*. Le deuxième mouvement annonce le grand lyrisme des dernières œuvres du compositeur, comme *A Floresta do Amazonas*, écrite peu avant sa mort en novembre 1959. Foisonnante

* Marcel Beaufiles. *Villa-Lobos, poète et musicien*

d'inventions instrumentales, la cadence présage l'entrée des danses tribales du troisième mouvement, où le rythme chaloupé des bois est contesté par la foule véhémement des cordes. La guitare semble descendre un fleuve tumultueux au long duquel l'orchestre incarne une galerie de personnages bariolés au mélos authentiquement populaire.

Chiquinha Gonzaga (1847-1935)

Suite Chiquinha Gonzaga

Arrangée pour guitare et orchestre par Paulo Aragão

Premier enregistrement mondial d'arrangement d'Aragão

04 . I. Ó abre alas (marcha carnavalesca)

La compositrice, pianiste et cheffe d'orchestre Francisca Gonzaga est liée à une époque de transition de l'histoire du Brésil, la fin de l'Empire et les débuts de la République. Pionnière des luttes pour l'abolition de l'esclavage et l'émancipation des femmes, elle fut si chère à ses contemporains qu'ils l'appelèrent affectueusement Chiquinha, « petite Francisca ». Confrontée au machisme, elle parvint avec courage à s'affirmer comme femme libre et comme musicienne de premier plan.

En 1890, à l'heure de la République, elle composa une marche de carnaval qui connut un tel succès qu'elle fut aussitôt enregistrée sur disque. Le titre *Ó abre alas* fait allusion au groupe qui ouvre le défilé d'une école de samba lors du carnaval.

05 . II. *Paraguaçu* (choro-habanera)

Le *choro*, né à la fin du XIXe siècle, est un dérivé de plusieurs danses, notamment la mazurka européenne. Le premier *choro*, apparu en 1872, était en réalité un *tango brasileiro* que le musicien afro-brésilien Henrique Alves de Mesquita avait inclus dans

son opérette *Ali-Baba*. Né à La Havane vers 1850, le *tango cubano* avait pris bientôt le nom de *habanera* que Chiquinha utiliserait plus souvent. *Paraguaçu* est à la fois le nom d'un fleuve brésilien et celui d'une princesse *tupinambá* du XVIe siècle qui, contre toute attente, devint l'épouse du navigateur portugais naufragé Caramuru, symbole fascinant de la rencontre improbable entre deux mondes à priori irréconciliables.

⁰⁶ . III. Saudade (valsa)

Aux côtés du *choro*, les valse venues d'Europe ont conquis le Brésil, donnant naissance à la *valsa brasileira*, virtuose et pleine de charme. En 1880, Chiquinha compose la *Valsa Brilhante* pour célébrer le retour au Brésil de son grand ami Carlos Gomes, premier compositeur brésilien à rencontrer un succès mondial avec ses opéras. Très affectée par la mort de Gomes, survenue en 1896 alors qu'il souffrait de dépression, Chiquinha lui rend hommage à travers la valse *Saudade*, un mot qui évoque à la fois nostalgie et mélancolie.

⁰⁷ . IV. Gaúcho (tango brasileiro)

En 1914, Chiquinha dirige *Zizinha Maxixe*, une de ses opérettes à succès qui se termine par le plus célèbre de ses *tangos brasileiros*, dont le titre *Gaúcho* fait référence aux cavaliers des Pampas du sud brésilien, à la frontière argentine. Plus connu sous le nom de *Corta-jaca*, un terme populaire désignant un exercice de séduction particulièrement sensuel, ce tango est une variante de la *maxixe*, danse scandaleuse à l'époque. Il fut même interprété au palais présidentiel par Nair de Teffé, la première dame brésilienne, guitariste et amie proche de Chiquinha, causant un scandale qui ne fit qu'amplifier sa popularité !

Clarice Assad (*1978)

Concerto O Saci-Pererê

08 . I. The Magic Cap

09 . II. Matita Perê

10 . III. Dust Devil

Premier enregistrement mondial

La compositrice Clarice Assad est issue d'une ancienne famille de musiciens brésiliens, qui compte parmi les siens le célèbre duo de guitaristes formé par les frères Sérgio et Odair. Fille de Sérgio, Clarice s'est rapidement fait un nom, notamment aux États-Unis. Elle a ainsi reçu des commandes de grands chefs d'orchestre comme Gustavo Dudamel et a écrit le superbe opéra *Isolda/Tristão*, créé à São Paulo. Clarice – ainsi appelée par sa mère en souvenir de l'écrivaine brésilienne Clarice Lispector – étudie au Conservatoire de Paris et partage alors sa vie entre cette ville, Rio et Chicago, où elle réside aujourd'hui. Son Concerto pour guitare (2013) fait référence au *Saci-Pererê*, un lutin espiègle issu des légendes des Indiens *tupi-guaranis* du sud brésilien. Le Saci, prononcé "Sassi", est souvent représenté comme un garçon à la peau sombre, unijambiste, une pipe à la bouche et un bonnet rouge sur la tête. Le premier mouvement évoque le *Saci* au bonnet magique des bandes dessinées pour enfants. Il sort souvent de la forêt pour semer la pagaille dans les maisons (dansant même sur le *Dies Irae*, comme dans le Concerto). Selon la légende, le *Saci* peut être désorienté par des spirales (!) ou immobilisé par une chaîne, un détail souligné dans la partition par une chaîne brutalement jetée à terre par le percussionniste. Le deuxième mouvement évoque la *Matita Perê*, une sorcière maléfique qui surgit pendant la nuit transformée en oiseau au chant triste et beau et dont on se protège, dit-on, grâce à la fumée du tabac. Dans le dernier mouvement, c'est sans doute cette fumée qui emporte le *Saci-Pererê* maléfique. Mais, attention, le *Saci* reviendra. Il n'est jamais très loin !

11 . Brejeiro

Arrangement pour guitare : Gaëlle Solal – Arrangement pour orchestre : Élodie Bouny

Premier enregistrement mondial de l'arrangement de Bouny

Né à Rio, Ernesto Nazareth s'initie très jeune au piano, avec une prédilection pour Mozart et Chopin avant de devenir l'un des plus célèbres *pianeiros* de son temps, ces musiciens qui unissent rythmes populaires brésiliens et virtuosité classique en se produisant dans les halls des salles de cinéma. Darius Milhaud l'entend, fasciné, au cinéma Odéon de Rio. Nazareth accède à la célébrité en 1893 avec *Brejeiro*, « Le petit polisson ». Une œuvre qui est aujourd'hui au répertoire des plus grands pianistes... et guitaristes !

Notes de Marcel Quillévéré. Révision : Gaëlle Solal

For even more great music visit
www.outthere-music.com/en/labels/fugalibera

© Silenzio