

BRASILIANA

Música brasilera per a flauta i guitarra

1	<i>Violetas Azuis</i>	Sergio Assad (1952)	5:13
2	<i>Sara —bossa nova—
Dos Retratos</i>	Xavier Coll (1960)
Radamés Gnatalli (1906-1988)	2:48
3	<i>Pixinguinha</i>		5:25
4	<i>Chiquinha Gonzaga</i>		5:29
5	<i>Sons de carilhões</i>	João Pernambuco (1883-1947)	2:15
6	<i>Sonhadora —vals—</i>	Marcos Oliva (1964)	2:00
7	<i>Brasileiro —choro canção—</i>	Marcos Oliva (1964)	3:28
8	<i>Chorinho català</i>	Joan Albert Amargós (1950)	3:42
9	<i>Círculo Mágico</i>	Sergio Assad (1952)	7:51
10	<i>Para ninhar</i>	Paurillo Barroso (1894-1968)	2:13
11	<i>Jobiniana n° 2</i>	Sergio Assad (1952)	6:10
12	<i>Interrogando</i>	João Pernambuco (1883-1947)	2:35
13	<i>Desafío XXXIII</i>	Marlos Nobre (1939)	5:56
14	<i>Modinha</i>	Heitor Villa-Lobos (1887-1959)	2:26

Montserrat Gascón, flauta
Xavier Coll, guitarra

 Generalitat de Catalunya
Institut Català
de les Indústries Culturals

Portada: Tarsila do Amaral (1886-1973): *a lua*, 1928
Dip. Leg.: B-56665-2007
©(P) 2007 La Mà de Guido
(www.lamadeguido.com)

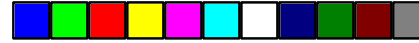
ENGLISH COMMENTARY INSIDE
COMENTARIOS EN ESPAÑOL EN EL INTERIOR
COMENTARIS EN CATALÀ A L'INTERIOR

LMG 2082

DDD

Durada
58'20

BRASILIANA

Al llarg del segle XIX creix al Brasil un moviment literari i artístic que es concreta en el *nacionalisme*, el qual intenta recuperar l'expressió cultural pròpia del país alliberant-se gradualment de la dominació europea, que culmina políticament amb la Declaració d'Independència l'any 1822 i s'estén més tard a l'àmbit artístic. El màxim exponent musical d'aquest moviment el trobem en la figura d'Heitor Villa-Lobos (1887-1959).

Des d'aquell moment la música brasilera es nodreix d'una peculiar barreja d'influències molt diverses, que van des de la música dels indígenes a la poderosa presència de la música europea de les sales de concerts, portades per la cort portuguesa durant l'època colonial, passant per la tradició d'improvisació rítmica (batucada) arribada al Brasil amb els esclaus provinents de l'Àfrica.

La transformació i fusió d'aquestes influències van donar com a resultat l'exuberant varietat de formes populars brasileres de finals del segle XIX i principis del XX, sumant-s'hi també tot el moviment dels *chorões* (literalment "ploraners"), anomenats així pel caràcter melancòlic d'aquesta música. En principi el terme *xoro (choro)* s'aplicava a una manera de tocar i a uns determinats conjunts instrumentals, habitualment formats per la flauta, la guitarra, el *cavaquinho* (una mena de guitarra petita) i percussió. Més tard, a partir de 1910, el *choro* passa a ser també una forma musical definida.

Villa-Lobos, apassionat estudiós del folklore del seu país, és un exponent d'aquesta simbiosi entre la música popular brasilera i la música culta europea, així com el seu amic, el guitarrista João Teixeira Guimarães (João Pernambuco) i l'autodidacte Paurillo Barroso, presents en aquest enregistrament.

Posteriorment, Radamés Gnattali, un dels autors que més

CATALÀ

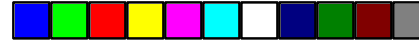
va influir en les següents generacions de compositors – el mateix Tom Jobim va ser un dels seus il·lustres alumnes –, va seguir el camí iniciat per Villa-Lobos. En aquest enregistrament s'inclouen dos dels seus "Retratos", homenatges a diverses figures de la música popular del Brasil.

A finals dels anys 50 apareix la bossa nova – "cosanova" –, que esdevindrà un símbol de la música brasilera. Es tracta d'un tipus de cançó de caràcter melancòlic, amb un ritme lent i molt sincopat. L'acompanyament, molt sovint efectuat amb la guitarra, presenta una harmonia molt rica, plena d'acords dissonants, amb una clara influència del jazz.

Una figura cabdal de la bossa nova serà Antônio Carlos (Tom) Jobim, la música del qual ha estat font d'inspiració per a molts compositors posteriors. En aquesta línia trobem en aquest CD la "Jobiniana núm. 2" de Sergio Assad, compositor i guitarrista de renom internacional. La bossa nova "Brasileiro" de l'eclèctic Marcos Oliva i "Sara", de Xavier Coll, també estan influïdes per la música de Jobim.

La interrelació de la música del jazz amb la música popular brasilera està aquí representada pel vibrant "Chorinho català" de Joan Albert Amargós. Marlos Nobre és un dels màxims exponents de la música contemporània que es fa avui al Brasil i del qual podem sentir el seu "Desafio XXXIII".

"**Violetas Azuis**", de Sergio Assad, és, segons paraules del compositor, una peça breu de música sense més pretensions que la de ser un "moment musical". Consta d'una melodia clara amb un sofisticat acompanyament de la guitarra. Es divideix en dues parts amb una secció oberta per a improvisar a cada una. Les improvisacions d'aquest enregistrament són de Montserrat Gascón

“Sara”, de Xavier Coll, és una bossa nova que vol ser un homenatge a aquells compositors que van convertir aquest estil en una icona per a més d’una generació, especialment a Tom Jobim. Està escrita seguint els esquemes habituals i amb la riquesa harmònica que caracteritza aquesta música, tot i que amb una melodia més moguda i amb un cert aire d’improvisació. Està dedicada a la nostra filla Sara Coll Gascón, una prometedora violoncel·lista de vuit anys.

“Retrats”, de Radamés Gnatalli, és una suite de quatre peces dedicades a diversos compositors els quals Gnatalli considerava fonamentals dins de la música popular brasilera. En aquest CD hi trobem “Pixinguinha”, dedicada a Alfredo da Rocha Viana (1897-1973) – anomenat familiarment Pixinguinha–, flautista, compositor i arranjador, que fou un dels més grans compositors de música popular brasilera, contribuint directament a fer que el *choro* trobés una forma musical definida. Les seves aportacions van canviar el rumb de la música brasilera introduint influències del jazz i altres músiques. “Chiquinha Gonzaga” està dedicada a Francisca Edwiges Neves Gonzaga (1847-1935), més coneguda com a Chiquinha Gonzaga. Va ser un personatge de vida novel·lesca, criada dins d’una família de cercles aristocràtics que la va casar als setze anys amb un oficial de la marina, al qual ella va abandonar per dedicar-se professionalment a la música, tocant el piano i unint-se a un grup de *chorões*. Va ser la primera dona pianista de *choros* i també la primera a dirigir una orquestra al Brasil. La seva nombrosa i variada obra va ampliar el repertori popular brasiler amb *maxixes*, *modinhas*, etc., a més de fer-se molt popular com a compositora d’operetes. Original per a dues guitarres, la versió per a flauta i guitarra que podem escoltar aquí d’aquests dos “Retrats” és de Montserrat Gascón i Xavier Coll.

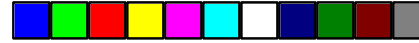
João Pernambuco (João Teixeira Guimarães) va ser guitarrista i compositor i amic de Villa-Lobos, el qual va dir d’ell que “Bach no s’ avergonyiria de signar les seves obres”. Tot i que és una opinió sens dubte exagerada, era un compositor de gran talent. “Sons de carrilhões” és un *maxixe-choro*; en aquesta versió s’hi ha introduït algun element d’improvisació propi d’aquest estil. “Interrogando” és un *jongo*, dansa d’origen africà que va influir poderosament en la formació de la samba.

El compositor Marcos Oliva comenta sobre “Sonhadora” i “Brasileiro”: “Una vegada va sorgir en la meua imaginació la idea de com seria la música brasilera actual si hagués seguit un camí d’evolució diferent del que realment va seguir. Les músiques “Sonhadora” i “Brasileiro” són fruit d’aquesta idea, però no van néixer d’una recerca teòrica i formal en l’acte de la seva composició sinó intentant quasi de manera emocional i teatral revivre moments històrics i èpoques que van deixar marca en la música brasilera.

Pel que fa a un camí d’evolució diferent, vaig buscar només ser jo mateix, acceptant qualsevol tipus de concepció formal en les composicions, sempre i quan respectessin les emocions dels personatges que jo vaig assumir per tal de viure les èpoques que potser aquestes dues músiques representen.

“Sonhadora” i “Brasileiro” van ser compostes entre el 2001 i el 2002, inspirades en el context històric brasiler de les dècades de 1930 i 1960 respectivament”.

“Chorinho català”, de Joan Albert Amargós, va ser composta pel CD *Colors*, enregistrat pel mateix Amargós juntament amb en Carles Benavent i amb la col·laboració del violinista francès Didier Lockwood. La versió per a flauta i guitarra va ser feta per Xavier Coll i supervisada pel mateix J. A. Amargós.

El títol “ **Circulo mágico**”, de Sergio Assad, fa referència als rituals pagans que a l’Europa precristiana es realitzaven en cercles, normalment a l’aire lliure i sota les estrelles. Es celebrava la fertilitat de la terra i es donava gràcies al Sol, a la Lluna i a les divinitats. El cercle màgic definia l’espai on es duia a terme la celebració, una esfera on es creava l’energia necessària per al ritual. Dins d’aquesta esfera d’energia cada un dels quatre elements tenia assignat un dels quatre punts cardinals. La peça “Circulo mágico”, escrita per a flauta i guitarra, és una representació musical dels quatre elements dins del cercle. Comença amb l’element de l’aire (est) evocat per la repetició d’una fórmula volàtil en la flauta. Gradualment es produeix un canvi cap a la terra (nord) amb una melodia ben definida a la flauta i una harmonia ambigua en la guitarra. Després apareix l’element del foc (sud) representat per una dansa ràpida i fogosa. Segueix l’element de l’aigua (oest) on la guitarra pren el paper principal i de la flauta flueixen cascades de semicorxeres. La peça acaba amb un retorn de l’element de l’aire tancant el ritual.

“**Para ninhar**”, de Paurillo Barroso, és una deliciosa cançó de bressol de caire popular. L’adaptació per a guitarra és del guitarrista i compositor Laurindo Almeida.

Sergio Assad explica sobre la seva obra “ **Jobiniana núm. 2**”: “La música d’Antônio Carlos Jobim ha estat familiar a la meua oïda des de la infantesa. Fa uns anys vaig decidir retre homenatge a Jobim escrivint una sèrie de peces a les quals he anomenat “Jobinianas”. La meua intenció en aquestes peces és donar la meua visió personal del seu univers musical reflectint les seves fines textures, inspirades melodies i interessants harmonies. Cada peça fa referència a Jobim des de diferents aproximacions. De vegades treballa en una seqüència harmònica utilitzada per ell, d’altres treballa en alguns motius melòdics pertanyents a les seves composicions. En aquesta peça en particular, la “Jobiniana núm. 2” per a flauta i guitarra,

he volgut crear una sensació de somni amb ecos de fragments melòdics de Jobim. Tant la flauta com la guitarra es mouen amb aquest material conductor que constantment passa d’un instrument a l’altre.”

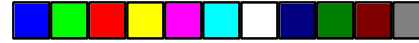
“**Desafio XXXIII**”, de Marlos Nobre, forma part d’una llarga sèrie d’obres titulades *Desafios*, la primera de les quals, “Desafio I para viola e cuerdas”, és de l’any 1968. La idea de la sèrie va ser provocada pel record dels *desafios poéticos* que els cantors populars del nord-est del Brasil feien i fan encara avui en dia a les fires populars de Pernambuco, on va néixer el compositor. En aquests *desafios*, dos cantors es desafien en vers, acompanyats per la *viola caipira* (una espècie de petita guitarrarústica) i cadascú mira de fer la rima més complicada per tal de guanyar el rival. Qui no aconsegueix contestar en el moment del seu torn, perd la lluita.

Els *Desafios* de Nobre comporten una *cadenza* inicial per a un dels instruments, que caracteritza el clima de desafiament amb l’entrada abrupta del segon instrument. La peça es desenvolupa en aquest clima de provocacions i respostes, amb un *intermezzo* més lent a la meitat i tornant al desafiament que conclou amb una coda brillant.

“**Modinha**”, d’Heitor Villa-Lobos, és la cinquena d’una sèrie de quinze serenates –*Serestas*– i fou composta a Rio de Janeiro l’any 1926 per a veu i piano i posteriorment arranjada per a veu i guitarra. La *modinha* era un tipus de cançó amorosa i sentimental molt popular al Brasil des de finals del segle XVIII caracteritzada per una melodia melancòlica, predominantment en mode menor i amb acompanyament de piano o guitarra.

Consta de dues estrofes entre les quals s’hi ha intercalat una improvisació realitzada per Montserrat Gascón i Xavier Coll.

Montserrat Gascón i Xavier Coll

CASTELLANO

5

BRASILIANA

A lo largo del siglo XIX crece en Brasil un movimiento literario y artístico que se concreta en el *nacionalismo*, el cual intenta recuperar la expresión cultural propia del país, liberándose paulatinamente de la dominación europea y culminando políticamente con la Declaración de Independencia en 1822 y extendiéndose posteriormente al ámbito artístico. El máximo representante musical de este movimiento lo encontramos en la figura de Heitor Villa-Lobos (1887-1959).

Desde entonces la música brasileña se nutre de una peculiar mezcla de influencias muy diversas, que van desde la música de los indígenas a la poderosa presencia de la música europea de las salas de concierto, traída por la corte portuguesa durante la época colonial y pasando por la tradición de improvisación rítmica (batucada) llegada a Brasil con los esclavos procedentes de África.

La transformación y fusión de estas influencias dieron como resultado la exuberante variedad de formas populares brasileñas de finales del siglo XIX y principios del XX, sumándose también el movimiento de los *chorões* (literalmente “llorones”), llamados así por el carácter melancólico de esta música. En principio el término *choro* se aplicaba a una manera de tocar y a unos determinados conjuntos instrumentales formados por la flauta, la guitarra, el cavaquinho (una especie de guitarra pequeña) y percusión. Más tarde, a partir de 1910, el *choro* pasa a ser también una forma musical definida.

Villa-Lobos, apasionado estudioso del folklore de su país, es un exponente de esta simbiosis entre la música popular brasileña y la música culta europea, así como también el guitarrista João Teixeira Guimarães (João Pernambuco) y el autodidacta Paurillo Barroso, presentes en esta grabación.

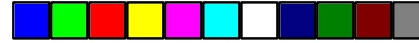
Posteriormente, Radamés Gnatalli, uno de los autores que más influyeron en las siguientes generaciones de compositores –el mismo Tom Jobim fue uno de sus ilustres alumnos–, siguió el camino iniciado por Villa-Lobos. En esta grabación se incluyen dos de sus *Retratos*, homenajes a diversas figuras de la música popular de Brasil.

A finales de los años 50 aparece la *Bossa Nova* (“cosa nueva”), que llegará a ser un símbolo de la música brasileña. Se trata de un tipo de canción de carácter melancólico, con un ritmo lento y muy sincopado. El acompañamiento, muy a menudo realizado con la guitarra, presenta una armonía muy rica, llena de acordes disonantes, con una clara influencia del jazz.

Una figura clave de la *Bossa Nova* será Antonio Carlos (Tom) Jobim, la música del cual ha sido fuente de inspiración para muchos compositores posteriores. En esta línea encontramos en este CD la *Jobiniana n.º 2* de Sergio Assad, compositor y guitarrista de renombre internacional. También la bossa nova *Brasileiro* del ecléctico Marcos Oliva y *Sara*, de Xavier Coll, están influenciadas por la música de Jobim.

La interrelación de la música de jazz con la música brasileña está aquí representada por el excitante *Chorinho Catalã* de Joan Albert Amargós. Marlos Nobre es uno de los máximos exponentes de la música contemporánea de Brasil y del cual podemos escuchar su *Desafío XXXIII*.

Violetas Azuis, de Sergio Assad, es, según palabras del propio compositor, una breve pieza de música sin más pretensiones que la de ser un “momento musical”. Consta de una melodía clara con un sofisticado acompañamiento de la guitarra. Se divide en dos partes con una sección abierta para improvisar en cada una. Las improvisaciones de esta grabación son de Montserrat Gascón

Sara, de Xavier Coll, es una *bossa nova* en homenaje a aquellos compositores que convirtieron este estilo en un icono para más de una generación, y en especial a Tom Jobim. Está escrita siguiendo los esquemas habituales y con la riqueza armónica que caracteriza esta música, aunque con una melodía más movida y con un cierto aire de improvisación. Está dedicada a nuestra hija Sara Coll Gascón, una prometedora violonchelista de ocho años.

Retratos, de Radamés Gnattali, es una suite de cuatro piezas dedicadas a diversos compositores a los que Gnattali consideraba fundamentales en la música popular brasileña. En este CD encontramos **Pixinguinha** dedicada a Alfredo de Rocha Viana (1897-1973) -apodado familiarmente Pixinguinha- flautista, compositor y arreglista, que fue uno de los más grandes compositores de música popular brasileña, contribuyendo directamente a que el *choro* encontrara una forma musical definida. Sus aportaciones cambiaron el rumbo de la música brasileña introduciendo influencias del jazz y otras músicas. **Chiquinha Gonzaga** está dedicada a Francisca Edwíges Neves Gonzaga (1847-1935), más conocida como Chiquinha Gonzaga. Fue un personaje de vida novelesca, educada en el seno de una familia de círculos aristocráticos, casada a los dieciseis años con un oficial de la marina al cual abandonó para dedicarse profesionalmente a la música, tocando el piano y uniéndose a un grupo de *chorões*. Fue la primera mujer pianista de choros y también la primera en dirigir una orquesta en Brasil. Su numerosa y variada obra amplió el repertorio popular brasileño con *maxixes*, *modinhas*, etc., además de hacerse muy popular como compositora de operetas. Original para dos guitarras, la versión para flauta y guitarra que podemos escuchar aquí de estos dos Retratos es de Montserrat Gascón y Xavier Coll.

João Pernambuco (João Teixeira Guimarães) fue guitarrista y compositor y amigo de Villa-Lobos, el cual dijo de él que "*Bach no se avergonzaría de firmar sus obras*". Aun siendo una opinión sin duda exagerada, fue un compositor de indudable talento. **Sons de carrilhões** es un *maxixe-choro*; en esta versión se ha introducido algún elemento de improvisación propio de este estilo. **Interrogando** es un *jongo*, danza de origen africano que influyó poderosamente en la formación de la Samba.

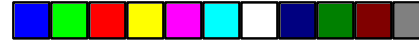
El compositor Marcos Oliva comenta sobre **Sonhadora** y **Brasileiro**: "Una vez surgió en mi imaginación la idea de cómo sería la música brasileña actual si hubiera seguido un camino de evolución diferente del que realmente siguió.

Las músicas **Sonhadora** y **Brasileiro** son fruto de esa idea, pero no nacieron de una búsqueda teórica y formal en el acto de su composición, sino intentando casi de manera emocional y teatral vivenciar momentos históricos y épocas que dejaron huella en la música brasileña.

En lo que se refiere a un camino de evolución diferente, busqué solamente ser yo mismo, aceptando cualquier tipo de concepción formal en las composiciones, siempre que respetasen las emociones de los personajes que yo asumí para vivir las épocas que quizá estas dos músicas representen.

Sonhadora y **Brasileiro** fueron compuestas entre 2001 y 2002, inspiradas en el contexto histórico brasileño de las décadas de 1930 y 1960 respectivamente".

El título **Círculo Mágico** de Sergio Assad hace referencia a los rituales paganos que en la Europa pre-cristiana se realizaban en círculos, normalmente al aire libre y bajo las estrellas. Se celebraba la fertilidad de la tierra y se daba gracias al Sol, la Luna y las divinidades. El círculo mágico definía el espacio donde se llevaba a cabo la

celebración, una esfera en la que se creaba la energía necesaria para el ritual. Dentro de esta esfera de energía cada uno de los cuatro elementos tenía asignado uno de los cuatro puntos cardinales. La pieza Círculo Mágico escrita para flauta y guitarra es una representación musical de los cuatro elementos dentro del círculo. Comienza con el elemento del aire (este) evocado por la repetición de una fórmula volátil en la flauta. Gradualmente se produce un cambio hacia la tierra (norte) con una melodía bien definida en la flauta y una armonía ambigua en la guitarra. Después aparece el elemento del fuego (sur) representado por una danza rápida y fogosa. Sigue el elemento del agua (oeste) donde la guitarra toma el papel principal y la flauta desgrana cascadas de semicorcheas. La pieza acaba con el retorno del elemento del aire cerrando el ritual.

Paraninhar, de Paurillo Barroso, es una deliciosa canción de cuna de aire popular. La adaptación para guitarra es del guitarrista y compositor Laurindo Almeida.

Sergio Assad explica sobre su obra *Jobiniana* n°2 : “La música de Antonio Carlos Jobim ha sido familiar a mis oídos desde la niñez. Hace unos años decidí rendir homenaje a Jobim escribiendo una serie de piezas a las cuales he titulado *Jobinianas*. Mi intención en estas piezas es dar mi visión personal de su universo musical reflejando sus finas texturas, inspiradas melodías y interesantes armonías. Cada pieza hace referencia a Jobim desde diferentes aproximaciones. A veces, trabajo en una secuencia armónica utilizada por él, otras veces trabajo en algunos motivos melódicos pertenecientes a sus composiciones. En esta pieza en particular, la *Jobiniana* n°2 para flauta y guitarra, he querido crear una sensación de sueño con ecos de fragmentos melódicos de Jobim. Tanto la flauta como la guitarra se mueven con este material

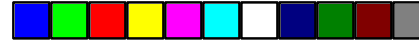
conductor que constantemente pasa de un instrumento al otro.

Desafío XXXIII, de Marlos Nobre, forma parte de una larga serie de obras tituladas *Desafíos*, la primera de las cuales, *Desafío I para viola e cuerdas*, es del año 1968. La idea de la serie fue provocada por el recuerdo de los *desafíos poéticos* que los cantores populares del nordeste de Brasil realizaban y realizan todavía hoy en día en las ferias populares de Pernambuco, donde nació el compositor. En estos *desafíos*, dos cantores se desafían en verso, acompañados por la *violacaipira* (una especie de pequeña guitarra rústica) y cada cual intenta hacer la rima más complicada para ganar a su rival. Quien no consigue contestar en el momento de su turno, pierde la lucha.

Los *Desafíos* de Nobre comportan una cadencia inicial para uno de los instrumentos, que caracteriza el clima de desafío con la entrada abrupta del segundo instrumento. La pieza se desarrolla en este clima de provocaciones y respuestas, con un intermezzo más lento en la mitad y volviendo al *desafío* que concluye con una Coda brillante.

Modinha, de Heitor Villa-Lobos, es la quinta de una serie de quince serenatas *Serestas* y fue compuesta en Rio de Janeiro el año 1926 para voz y piano y posteriormente arreglada para voz y guitarra. La *Modinha* era un tipo de canción amorosa y sentimental muy popular en Brasil desde finales del siglo XVIII caracterizada por una melodía melancólica, predominantemente en modo menor, y con acompañamiento de piano o guitarra. Tiene dos estrofas, entre las cuales se ha intercalado una variación realizada por Montserrat Gascón y Xavier Coll.

Montserrat Gascón y Xavier Coll

BRASILIANA

In Brazil, a literary and artistic movement concretized in *nationalism* was growing along the 19th century, trying to recover its own cultural expression and getting little by little free of the European domination. That fact culminated politically in the Declaration of Independence in 1822 having later the same effect in the artistic field. The greatest musical exponent of that movement is Heitor Villa-Lobos, (1887 – 1959).

Since that time, Brazilian music was nurtured by a peculiar mixture of different influences including indigenous music and the powerful presence of European music brought to concert halls by the Portuguese court during the colonial period and the tradition of rhythmical improvisation - *batucada*- that arrived to Brazil with the African slaves.

The transformation and fusion of the African elements with the European ones gave the exuberant variety of popular Brazilian forms of the end of the 19th century and of the beginning of the 20th. This was added to the whole movement of the *Chorões*, meaning the weeping ones, called this way because of the melancholic character of this music. At the beginning, the word *Choro* was used for a way of playing and for some instrumental ensembles usually formed by flute, guitar, cavaquinho and percussion. Later, after 1910, the *choro* became a definite musical form.

Villa-Lobos, a passionate researcher of his country folklore, is an exponent of this symbiosis between the popular Brazilian music and the cultivated European one. So were his friend, guitarist João Teixeira Guimarães (João Pernambuco) and self-taught Paurillo Barroso.

After them, Radamés Gnattali, one of the most influential authors for the following generations of composers – Tom

ENGLISH

Jobim himself was one of his distinguished students –, followed the way pioneered by Villa-Lobos. In this recording are included two of his *Retratos*, homage to different important figures of the popular music of Brazil.

The *Bossa Nova* (“new thing”) appeared at the end of the 50’s and it became a symbol of the Brazilian music. It is a kind of melancholic song with a slow and very syncopated rhythm. The accompaniment, very often made with a guitar, shows a very rich harmony, full of dissonant chords, with a clear influence of jazz. A very important composer of the *Bossa Nova* is Antonio Carlos (Tom) Jobim whose music has been a source of inspiration for many posterior composers. In this CD there is the *Jobiniana*² by Sergio Assad, internationally well known composer and guitarist, following that line. The *bossa nova Brasileiro* by the eclectic Marcos Oliva and *Sara*, by Xavier Coll, are influenced by Jobim’s music, as well.

The relationship between jazz music and Brazilian popular music is shown by the exciting *Chorinho Català* of Joan Albert Amargós. Marlos Nobre is one of the top representatives of the contemporary music made nowadays in Brazil and his *Desafio XXXIII* can be heard in this CD.

Violetas Azuis, by Sergio Assad, is a brief piece of music with no more pretension than being a “momento musical”. It is a clear melody with a sophisticated guitar accompaniment. It’s divided in two parts with an open section for improvisation. The improvisations in this recording are by Montserrat Gascón.

Sara, by Xavier Coll, is a *bossa nova* with the will of being an homage to the composers that made of this style an icon for more than one generation, specially Tom Jobim. It is written following the usual outlines and it has the

harmonic richness characteristic of this music. Anyway, its melody is a bit more lively and with a certain scent of improvisation. It is devoted to our daughter Sara Coll Gascón, a promising violoncellist eight years old.

Retratos, by Radamés Gnattali, is a suite of four pieces devoted to several important figures of the popular Brazilian music. In this CD there is **Pixinguinha** dedicated to Alfredo de Rocha Viana, (1897-1973) -usually called Pixinguinha- flutist, composer and arranger. He was one of the greatest composers of the popular Brazilian music that made the *Choro* to find a well defined musical form. With his contribution the direction of the Brazilian music changed by mixing touches of jazz and other kind of music. **Chiquinha Gonzaga** is dedicated to Francisca Edwiges Neves Gonzaga, (1847–1935), better known as Chiquinha Gonzaga. She was a character of bohemian life. Grown in a family of aristocratic level, they made her to marry at sixteen with a naval officer that she abandoned later to dedicate her life to the music. She played piano and was part of a group of *chorões*. In fact she was the first pianist woman of *chorões* and the first one to conduct an orchestra in Brazil. Her large and varied production made wider the popular Brazilian repertoire with *maxixes*, *modinhas*, etc., and she became very famous as a composer of operettas, as well. Original for two guitars, the version for flute and guitar of the *Retratos* in this CD is by Montserrat Gascón and Xavier Coll.

João Pernambuco, (João Teixeira Guimarães), was a guitarist and composer friend of Villa-Lobos who said of him “*Bach wouldn't be ashamed of signing his compositions*”. Even being this one an exaggerated opinion, he was a composer of undeniable talent. **Sons de carrhões** is a *maxixe-choro*; in this version some elements of improvisation, typical of this style, have been included.

Interrogando is a *jongo*, dance of African origin that had a powerful influence in the taking shape of the Samba.

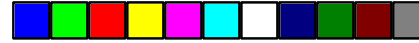
The composer Marcos Oliva says about **Sonhadora** and **Brasileiro**. “Once I got the idea of how would have been the present day Brazilian music if it would have followed a different way of evolution. The music of both, *Sonhadora* and *Brasileiro* is a consequence of this idea. Anyway they didn't come from a theoretical and formal research when they were composed but just trying to revive historical moments and times that have marked Brazilian music, in a quite emotional and theatrical way.

Regarding a different evolutionary way, I just tried to be myself, accepting any kind of formal conception in compositions while respecting the emotions of the characters I assumed to live the times that these two kinds of music may represent.

Both *Sonhadora* and *Brasileiro* were composed between 2001 and 2002 and were inspired in the Brazilian historical context of the 1930's and 1960's respectively”.

Chorinho català, by Joan Albert Amargós, was composed for the CD *Colors*, recorded by Amargós himself with Carles Benavent and the collaboration of the French violinist Didier Lockwood. The version for flute and guitar was made by Xavier Coll and supervised by Joan Albert Amargós.

Circulo Magico, by Sergio Assad, is the Portuguese translation for Magic Circle, a pagan ritual with its origins in ancient history. In pre-Christian Europe, most pagan religious festivals took place in circles normally outdoors, under the sky and stars, at night. There they celebrated the Earth's fertility and worshipped the Sun, the Moon and Deities. The Magic Circle is a magical environment in which Deities were celebrated. It defines the ritual

working area, a sphere, and creates the proper energy for the ritual. Within this energy-sphere each one of the four elements was assigned to a different cardinal point.

The piece *Circulo Magico*, written for flute and guitar, is a musical representation of the four elements within the circle. It starts with the element Air, (East), evoked by the blowing of repeated patterns on the flute. It changes gradually to Earth, (North), with a defined melody for the flute and an ambiguous harmony for the guitar. Then there is the element Fire, (South), represented by a fast and fiery dance. This is followed by the element Water, (West), where the guitar takes the leading role and the flute plays cascades of sixteen notes. The piece ends with a return to the element Air closing the ritual.

Para ninhar, by Paurillo Barroso, is a delicious lullaby of popular sound. The adaptation for guitar is by the guitarist and composer Laurindo Almeida.

Sergio Assad explains the following about his piece *Jobiniana n° 2*: “The music of Antonio Carlos Jobim has been familiar to my ears since my childhood. A few years ago I decided to pay homage to Jobim writing a series of pieces which I named *Jobinianas*. My intention in these pieces is to give my personal view of his musical universe highlighting its fine textures, nice melodies and interesting harmonies. Each piece makes reference to Jobim through different approaches. Sometimes I worked on some sequenced harmony that was used by him, other times I worked on some melodic motives belonging to his compositions. In this particular piece, the *Jobiniana nr. 2 for flute and guitar*, I wanted to create a sense of dream with echoes of Jobim’s melodic fragments. In this case, both the flute and the guitar trade the leading material that constantly moves from one to the other instrument.”

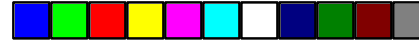
Desafio XXXIII, by Marlos Nobre, is part of a long series of works entitled *Desafios*. The first one, *Desafio I para viola e cuerdas*, is of 1968. The idea of forming a series came from a memory of the *poetical contests*, (*desafios poéticos*) that the singers of the North-East of Brazil made and make even nowadays in the popular fairs of Pernambuco, where the composer was born. In these *Desafios* two singers challenge each other in verse with the accompaniment of the *viola caipira*, a kind of little acoustic guitar. Each one tries to make the most complicated rime in order to win his rival. The one that is not able to answer during his turn, loses the battle.

Nobre’s *Desafios* bring an initial cadence for one of the instruments that exposes the mood of rivalry with the sudden entry of the second instrument. The piece goes on in this mood of provocations and replies with a slower intermezzo in the middle and going back again to the challenge that ends with a brilliant Coda.

Modinha, by Heitor Villa-Lobos, is the fifth of a series of fifteen serenades, (*Serestas*), and it was composed in Rio de Janeiro in 1926 for voice and piano and later arranged for voice and guitar. The *Modinha* was a sentimental love song very popular in Brazil since ending the eighteenth century. It can be recognized by a melancholic melody usually in minor mode and with accompaniment of piano or guitar.

Montserrat Gascón and Xavier Coll

Translation: Anna Mª Coll

BRASILIANA
Música brasileira per a flauta i guitarra

1	<i>Violetas Azuis</i>	Sergio Assad (1952)	5:13
2	<i>Sara -bossa nova- Dos Retratos</i>	Xavier Coll (1960) Radamés Gnatalli (1906-1988)	2:48
3	<i>Pixinguinha</i>		5:25
4	<i>Chiquinha Gonzaga</i>		5:29
5	<i>Sons de carilhões</i>	João Pernambuco (1883-1947)	2:15
6	<i>Sonhadora —valsa—</i>	Marcos Oliva (1964)	2:00
7	<i>Brasileiro —choro canção—</i>	Marcos Oliva (1964)	3:28
8	<i>Chorinho català</i>	Joan Albert Amargós (1950)	3:42
9	<i>Jobiniana</i>	Sergio Assad (1952)	6:10
10	<i>Para ninhar</i>	Paurillo Barroso (1894-1968)	2:13
11	<i>Circulo Magico</i>	Sergio Assad (1952)	7:51
12	<i>Interrogando</i>	João Pernambuco (1883-1947)	2:35
13	<i>Desafio XXXIII</i>	Marlos Nobre (1939)	5:56
14	<i>Modinha</i>	Heitor Villa-Lobos (1887-1959)	2:26

Montserrat Gascón, flauta
Xavier Coll, guitarra