

GAËLLE SOLAL

T U H U

SUPER AUDIO CD

eudora

T U H U

GAËLLE SOLAL

First came my 2009 encounter with some wonderful Brazilian musicians at the Radio France Villa-Lobos Festival. That was followed by an impulsive decision a few weeks later to fly down to Rio! When I got there, I discovered a whole new way of making music, of really experiencing it and making it my own. I came back from that life-changing trip with a suitcaseful of scores, recordings and inspiration. The end result was *Tuhu*, a Villa-Lobos-based programme I put together after several years of carrying out research and writing my own arrangements. It features works by Villa-Lobos himself, of course, but also pieces by other composers who either had an influence on or were influenced by his music.

The title of the last movement of Roland Dyens' *Hommage à Villa-Lobos* suite comes from the nickname given to Villa-Lobos by his mother – «Tuhú» – which apparently comes from the fact that little Heitor loved the sounds made by train whistles and used to imitate them, although the same word in the Tupi language also means «little flame».

Pixinguinha's *Carinhoso* is a slow choro, composed at around the same time as Villa-Lobos wrote most of the movements that make up his *Suite Populaire Brésilienne*, and it remains one of the best-loved Brazilian songs today. In addition to being a flautist and

saxophonist, Pixinguinha was unquestionably one of the most sophisticated choro composers of all time.

Chôros No. 1 is Villa-Lobos's best-known guitar work and is dedicated to his friend Ernesto Nazareth, an exceptional pianist and composer of dance music. When Villa-Lobos was a young man, in the early twentieth century, the *choro* was establishing itself as the most prominent instrumental popular music genre in Rio de Janeiro. He adopted the term as the title for a large-scale series of twelve works for various instrumental combinations, a series launched in 1920 by this solo guitar piece, which has the typical rondo form (ABACA) of the *choros* of that period.

Guinga's *Constance*, dedicated to his daughter of that name, is one of his most popular compositions. A great admirer of Villa-Lobos, Guinga uses the melodic pedals so dear to the former in this gem of a piece. I was lucky enough to meet and play for Guinga when he came to the Europalia Brazil festival in Brussels in 2011.

«Mazurka-Choro» is part of the *Suite Populaire Brésilienne* and one of Villa-Lobos's earliest compositions. A long-lost introduction having resurfaced at the Villa-Lobos Museum in Rio, I've reinstated it here.

Tristorosa is a youthful waltz, one of the very first pieces Villa-Lobos wrote for the piano. I heard it in a *roda* (jam session) in Rio and immediately wanted to transcribe it for solo guitar. I therefore worked on adapting it in collaboration with Marcello Gonçalves, a musician from Rio who's a fantastic arranger and who gave me his version as a basis for my arrangement.

A tribute to Brazil and Villa-Lobos, Roland Dyens's *Saudade* No. 3 begins with an expansive, contemporary improvisation as its introduction. Dyens thought of Brazil as his adoptive country, and this work paints an intense and affectionate picture of the area around the Basilica of Our

Lord of Bonfim in the city of Salvador. I've also chosen this piece as my own homage to Roland, who was one of my dearest friends and teachers.

The next piece on the album is the second of Villa-Lobos's 5 Preludes. Its subtitle («Homenagem ao Malandro carioca» - «Homage to the Rio rascal») is a reference to the composer's youth, when he discovered his love of music from the contact he had with Rio's street musicians.

Brejeiro by Ernesto Nazareth is a mirror piece to *Chôros* No. 1, of which he was the dedicatee. The word *brejeiro* can mean «naughty», and the piece is based on the rhythm of the *maxixe*, a dance considered immoral at the time this was written. For this reason, Nazareth preferred to use the term «Brazilian tango» for his works in the genre. *Brejeiro* was originally written for piano – in arranging it for guitar I've incorporated ideas from recordings and from the versions I heard played in *rodas* in Rio. The idea was to create an arrangement rather than a transcription, and I make it my own by adding intros, codas and improvised passages, as well as a short central section which doesn't appear in the original.

Modinha is a song with piano accompaniment by Villa-Lobos, transcribed for solo guitar by Isaías Sávio, a great Uruguayan guitarist and influential teacher who spent most of his life in São Paulo. Sávio taught some of Brazil's finest guitarists, including Luiz Bonfá, Carlos Barbosa Lima, Marco Pereira, Paulo Bellinati and Henrique Pinto.

Tom Jobim's Chora *coração* is a slow choro played here in an arrangement by Paulo Bellinati. This poignant song employs the melodic pedal points that are so much a part of Villa-Lobos's music; it also quotes a theme from one of the *Bachianas Brasileiras*. There are many echoes in Jobim's finely crafted songs of atmospheres created by Villa-Lobos – proof of the huge admiration Jobim had for his older colleague.

«Schottisch-Choro» is another movement from the *Suite Populaire Brésilienne*. The latter work was assembled on the request of Villa-Lobos's publisher, Max Eschig, but is not really a suite in the true sense of the word, which justifies the inclusion of just two of its movements in this programme. I drew a lot of inspiration from the versions I heard played by guitarist Yamandu Costa, a musician I met in Rio and who's since become a good friend of mine.

Egberto Gismonti cites his three main influences as being jazz, the folk music of Brazil and Villa-Lobos. *Agua e Vinho* is an arrangement of what started out as a piano piece and then became a song, complete with dramatic lyrics. Again, my version is an arrangement rather than a transcription; I've added whole-tone scales in harmonics to the end of the piece, taking inspiration from some of Gismonti's own improvised endings.

Villa-Lobos's Prelude No. 3 pays tribute to Johann Sebastian Bach, one of the Brazilian composer's greatest sources of inspiration.

A contemporary of Villa-Lobos, Garoto was a very popular guitarist and composer, and one of the most popular session musicians on Brazilian radio during the 1940s and 50s. Works such as the samba *Lamentos do Morro* are notable for their subtle and sophisticated harmonic writing. For my arrangement, I took Paulo Bellinati's published version as my starting point, then added an introduction, a coda and tuned the sixth string down to D, to emphasise the drone effect present throughout. Its title (which translates as «Laments from the hillside») refers to Rio's *favelas* – the shanty towns that have grown up over the years on the hills on the outskirts of the city – but in fact, rather than being a lament, this is a resolutely optimistic piece of music.

GAËLLE SOLAL

Born into a music-loving family, Gaëlle Solal discovered the classical guitar at the age of five and began studying at the Marseille Conservatoire the following year. At just sixteen she took up a place at the Paris Conservatoire. As a little girl she'd written in a notebook, «When I grow up, I want to be a dancer and musician» – so some dreams do indeed come true...

Three years later she graduated from the Conservatoire, taking away with her a «Premier Prix» (honours degree) and a renewed desire to keep learning. Fun-loving, ambitious and keen not to let any new challenge pass her by, she took part in international competitions while studying for her master's degree at the Hochschule für Musik in Cologne. In 1998, she became the first female French musician to win one of the world's leading classical guitar competitions – the City of Alessandria Competition. As well as being awarded grants and bursaries by numerous foundations, she also won twelve prizes in other national and international competitions.

In the early 2000s, Solal moved to Andalusia and began a seven-year teaching career, obtaining professorships at the Conservatories of Córdoba and Seville. During this period she continued her own studies, attending masterclasses around the world. In 2006, after ten years as half of the Astor Duo, she resumed her solo performing career – soon after this she won second prize in the Guitar Foundation of America's International Competition and went on to perform at

prestigious venues in more than forty different countries, as recitalist, chamber musician and orchestral soloist.

In 2009, an impromptu trip to Brazil led to her career taking a new turn. Back in Europe, she gave up teaching to dedicate herself full-time to her boundless love for performing. A devotee of freedom rather than dogma, Gaëlle Solal is able to move seamlessly from serious, formal solo performances to comic duets with her Crazy Nails duo partner Boris Gaquere, from Bach to The Beatles, from contemporary music to the Baroque. A committed and supportive professional, she campaigns for the presence and visibility of women in the guitar world via the Guitar'Elles association, of which she is the founder.

She has lived in Brussels since 2011 and was recently appointed visiting lecturer at the Royal Conservatory of Ghent.

T U H U

GAËLLE SOLAL

Il y a d'abord la rencontre en 2009 d'immenses musiciens brésiliens lors du Festival Villa-Lobos organisé à Radio France. Et puis, sur un coup de tête un départ pour le Brésil quelques semaines plus tard et la découverte d'une autre façon de faire de la musique, de la vivre, de se l'approprier. De ce voyage je ramènerai une valise pleine de partitions, d'enregistrements, et d'inspirations. Tuhu en est le fruit, un programme concocté après des années de recherches et d'arrangements autour de Villa-Lobos. J'y ai rassemblé ses œuvres bien sûr mais aussi des pièces de compositeurs qui l'ont influencé ou qui ont été influencés par lui.

Dernier mouvement de la suite Hommage à Villa-Lobos de Roland Dyens, Tuhu est le surnom donné à Villa-Lobos par sa mère. Tuhu (se prononce tou-hou) car le petit Heitor avait une fascination pour le son du train et l'imitait mais aussi car Tuhu veut dire petite flamme dans la langue Tupi.

Carinhoso de Pixinguinha est un choro lent qui a été composé au moment même où Villa-Lobos écrivait la plupart des pièces de sa Suite populaire brésilienne. Ce choro fait partie encore aujourd'hui des chansons brésiliennes les plus aimées. En plus d'être flûtiste et saxophoniste, Pixinguinha a été sans aucun doute l'un des compositeurs de choro les plus raffinés de tous les temps.

Le Chôros n.1 est la pièce la plus connue pour guitare de Villa-Lobos. Elle est dédiée à son ami Ernesto Nazareth, un pianiste extraordinaire et compositeur de musique de danse. Quand Villa-Lobos était encore jeune, au début du 20ème siècle, le choro est devenu le genre principal de la musique populaire instrumentale à Rio de Janeiro. Il a utilisé le terme Chôros comme titre d'une série gigantesque de douze pièces, pour différentes combinaisons instrumentales et cette pièce pour guitare seule a été écrite comme point de départ. Elle a la forme typique - ABACA - des choros de cette époque.

Constance de Guinga est l'une des oeuvres préférées de ce compositeur qui a comme maître Villa Lobos. Dédiée à sa fille Constance, cette pépite utilise aussi les pédales mélodiques chères à Villa. J'ai eu la chance de rencontrer et jouer pour Guinga lors de sa venue pour Europalia Brésil en 2011.

La Mazurka-choro fait partie de la Suite populaire brésilienne et c'est une des compositions de jeunesse de Villa. Une introduction longtemps perdue a refait surface au Musée Heitor Villa-Lobos et c'était l'occasion de la rajouter.

Tristorosa est une valse de jeunesse, une des toutes premières pièces que Villa a écrite pour le piano. En l'écoutant dans une roda (ronde de musiciens qui se disposent en cercle autour d'une table pour jouer ensemble) à Rio, j'ai tout de suite voulu la transcrire pour guitare seule. J'ai dialogué avec un musicien de Rio, Marcello Gonçalves qui est un grand arrangeur et qui m'a donné sa version comme base.

La Saudade N.3 de Roland Dyens est un hommage au Brésil et à Villa-Lobos. L'introduction est une longue improvisation contemporaine. Dyens s'est toujours décrit comme un brésilien d'adoption et sa musique recrée une image pittoresque et vive des alentours de l'église de

Bonfim à Salvador. C'est aussi un hommage dans l'hommage car Roland a été un professeur et un ami inoubliable.

Le Prélude 2 fait partie des 5 Préludes pour guitare de Villa-Lobos. Il est dédié au petit garçon de Rio, comme un hommage à l'enfance de Villa qui découvrit sa passion pour la musique au contact des musiciens de rue.

Brejeiro d'Ernesto Nazareth est une pièce en miroir du Chôros n.1 de Villa qui lui est dédié. Brejeiro veut dire espiègle et cette pièce est basée sur le rythme de la maxixe. La maxixe étant considérée dans cette période comme une danse trop sensuelle, Nazareth préférait appeler ces maxixes des tangos brésiliens. Mon arrangement de cette pièce originale pour piano se base sur des enregistrements ainsi que des versions entendues dans des rodas à Rio de Janeiro. L'idée est plus un arrangement qu'une transcription et de se réapproprier complètement la pièce en lui ajoutant des intros, des codas, des parties plus improvisées et ici une partie mineure centrale qui n'apparaît pas dans l'original.

La Modinha de Villa-Lobos est une chanson avec accompagnement au piano, qui a été transcrite pour guitare seule par Isaías Sávio, un grand professeur uruguayen basé à Rio de Janeiro, qui a formé les plus grands guitaristes brésiliens Luiz Bonfá, Carlos Barbosa Lima, Marco Pereira, Paulo Bellinati et Henrique Pinto.

Chora coração est un choro lent de Tom Jobim arrangé par Paulo Bellinati. Cette chanson poignante reprend les pédales mélodiques si présentes dans la musique de Villa-Lobos avec une citation d'un des thèmes des Bacchianas brasileiras. On peut entendre une grande partie des atmosphères de Villa-Lobos dans les chansons finement ciselées de Jobim, preuve de son admiration immodérée.

Le Scottish-Choro fait aussi partie de la Suite populaire brésilienne de Villa-Lobos. Cette suite a été rassemblée à la demande de son éditeur Max Eshig mais il ne s'agit pas réellement d'une suite à proprement parler. Ce qui explique le fait de ne choisir que deux des mouvements. Je me suis beaucoup inspirée des versions du guitariste populaire Yamandu Costa que j'ai pu rencontrer à Rio et qui est devenu un ami.

Egberto Gismonti cite ses trois principales influences: le jazz, la musique populaire brésilienne et Villa-Lobos. Agua e Vinho est l'arrangement d'une pièce pour piano devenue par la suite une chanson avec des paroles dramatiques. Le parti pris ici encore est plus un arrangement qu'une transcription et j'ai ajouté des gammes par tons en harmoniques à la toute fin en m'inspirant de certaines codas improvisées par Gismonti.

Le troisième prélude est dédié à Bach, qui est une des plus grandes sources d'inspiration de Villa.

Garoto était un des guitaristes et compositeurs très en vogue et contemporain de Villa-Lobos. Il faisait partie des musiciens de studio les plus actifs pour la radio dans les années 40 et 50 et il a insufflé à sa musique une subtilité harmonique dans un style très cultivé. Lamentos do morro (littéralement les lamentations sur les petites collines) est une samba. Je suis partie de la version publiée de Paulo Bellinati à laquelle j'ai ajouté une introduction, une coda et changé la scordatura de la 6ème corde en Ré pour favoriser le bourdon présent tout au long de la pièce. De caractère résolument optimiste, cette lamentation n'en est pas vraiment une et elle évoque les petites collines qui entourent Rio de Janeiro où sont situés les quartiers les plus pauvres, les favelas.

GAËLLE SOLAL

Fille de parents mélomanes, Gaëlle Solal découvre la guitare classique à 5 ans et, dès l'année suivante, s'inscrit au Conservatoire de Marseille. Âgée de seulement 16 ans, elle entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il y a des rêves qui vous collent à la peau et ce carnet d'enfant sur lequel est noté: «Quand je serai grande, je veux être danseuse et musicienne» peut en témoigner. Après trois années, elle achève le CNSM avec le 1er Prix de guitare à l'unanimité, le DFS mention très bien et une volonté démultipliée. Joueuse, ambitieuse et fébrile à l'idée de passer à côté d'un nouveau défi, elle participe à des concours internationaux en parallèle de son Master à la Hochschule für Musik de Cologne. En 1998, elle devient la première Française à gagner l'un des plus grands concours de guitare classique, le concours d'Alessandria. Lauréate d'honneur de nombreuses fondations, elle remporte douze prix dans des concours nationaux et internationaux.

14
15

Au début des années 2000, Gaëlle Solal s'installe en Andalousie où elle décroche un poste de professeure agrégée aux Conservatoires supérieurs de Cordoue et de Séville. Pendant ces sept années d'enseignement, elle ne cesse jamais d'apprendre et suit des masterclasses à travers le monde. En 2006, après dix ans au sein du duo Astor, Gaëlle Solal reprend sa carrière solo, gagne dans la foulée le deuxième prix de la Guitar Foundation of America et se produit

dans des salles prestigieuses dans plus de quarante pays et joue en soliste, en chambriste et avec orchestre.

En 2009, une escapade inespérée au Brésil fait prendre un nouveau tournant à sa carrière. A son retour, Gaëlle renonce à l'enseignement pour se consacrer pleinement à son amour infini pour la scène. Plus attachée à la liberté qu'au dogme, elle passe sans encombre du solo solennel en robe longue au duo clownesque Crazy Nails avec Boris Gaquere, de Bach aux Beatles, de la musique contemporaine à la musique baroque. Engagée et solidaire, elle se bat pour la présence et la visibilité des femmes dans le monde de la guitare à travers l'association Guitar'Elles dont elle est la fondatrice.

Elle réside à Bruxelles depuis 2011 et vient d'être nommée professeure invitée au Conservatoire Royal de Gand.

REMERCIEMENTS

Merci à celles et ceux qui m'aident à garder ma petite flamme et qui m'accompagnent: Gonzalo, John, Françoise, Rosemay, Sylvie, Romain, Simon, Elodie, Kevin, Clara, Vanessa, Coline, Caroline, Nicolas, Eliane, Sarah, Martha, Sean, Pablo, Boris, Jean-Yves, Clem, Louise et tous les coworkeur. ses du Palazzo, toute ma famille, tous les ami.es de par le monde et mon fils d'amour Sacha à qui je joue la Mazurka-choro tous les soirs.

Merci à Roland Dyens et René Bartoli à qui j'aurais tellement voulu pouvoir donner ce disque.

RECORDING DATA

Recording: September 10-12, 2019 at Auditorio San Francisco, Ávila, Spain

Guitar: Rondine by Walter Verreydt & Martina Gozzini

Strings: Savarez Cantiga Rouge

Producer and recording engineer: Gonzalo Noqué

Equipment: Sonodore, Neumann U89 & Schoeps microphones;
Merging Horus microphone preamplifier and AD/DA converter;
Pyramix Workstation; Sennheiser headphones; Dutch & Dutch 8c speakers

Original Format: DSD256 (11.289MHz)

Surround version: 5.0

BOOKLET INFO

Biography: Clara Bougon

English revision: Susannah Howe

Liner Photos: Romain Chambodut & John Dauvin/Un pas de conduite
(cover, back cover, pp. 08-09, 16-17), Gonzalo Noqué (pp. 02, 10, 18-19)

Graphic design: Gabriel Saiz (Filo Estudio)

JOHN DAUVIN
UN PAS DE CONDUITE
image.conseil.communication

EUD-SACD-2003

©&© 2020

Ediciones Eudora S.L.
eudorarecords.com

This SACD was recorded using the DSD (Direct Stream Digital™) recording system. There are three programs contained in this SACD: the first is a standard CD stereo version that will play on any device that will play a CD, and that any CD player will simply find and play. The second and third versions are high definition DSD stereo and surround (5.0) versions that can only be played on an SACD player, which must be instructed as to which program you wish to play. MQA-CD plays back on all CD players. When a conventional CD player is connected to an MQA-enabled device, the CD will reveal the original master quality.

DSD and SACD are trademarks of Sony - MQA-CD is a trademark of MQA Limited.

ROLAND DYENS

01. Hommage à Villa-Lobos: 2:13
IV. Tuhu

PIXINGUINHA

(arr. Marco Pereira)

02. Carinhoso 3:48

HEITOR VILLA-LOBOS

03. Chôros No. 1 ..... 4:46

GUINGA

(arr. Marcus Tardelli)

04. Constance 4:21

HEITOR VILLA-LOBOS

05. Suite Populaire Bresilienne: 3:24
I. Mazurka-Chôro

HEITOR VILLA-LOBOS

(arr. Marcello Gonçalves/Gaëlle Solal)

06. Tristorosa 5:52

ROLAND DYENS

07. Trois Saudades: 6:50
III. Saudade No. 3,
dédiée à Francis Kleynjans

HEITOR VILLA-LOBOS

08. Prélude No. 2 ..... 3:16

ERNESTO NAZARETH

(arr. Gaëlle Solal)

09. Brejeiro 2:53

HEITOR VILLA-LOBOS

(arr. Isaias Savio)

10. Modinha 1:49

ANTONIO CARLOS JOBIM

(arr. Paulo Bellinati)

11. Chora Coração 4:12

HEITOR VILLA-LOBOS

12. Suite Populaire Bresilienne: 3:49
II. Schottish-Chôro

EGBERTO GISMONTI

(arr. Gaëlle Solal)

13. Agua e Vinho 4:15

HEITOR VILLA-LOBOS

14. Prélude No. 3 ..... 3:13

ANIBAL A. SARDINHA - GAROTO

(arr. Gaëlle Solal)

15. Lamentos do Morro 4:08

TOTAL TIME 59:07