

CHAN 10512

CHANDOS

Spirit of Brazil

Aquarelle Guitar Quartet
includes premiere recording

Spirit of Brazil

Clarice Assad (b. 1978)

1	Bluezilian	3:03
---	-------------------	------

Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959)

2	Ária from Bachianas Brasileiras No. 5 Arranged by Richard Safhill	5:38
---	---	------

3	Brincadeira from String Quartet No. 1 Arranged by James Jervis	1:14
---	--	------

Clarice Assad

premiere recording

	Danças Nativas	12:15
--	-----------------------	-------

4	I Twisted Samba	3:11
---	-----------------	------

5	II Reflective Canção	5:06
---	----------------------	------

6	III Mad Baião	3:55
---	---------------	------

Egberto Gismonti (b. 1947)		
7	Palhaço	5:12
	Transcribed by James Jervis	
Sérgio Assad (b. 1952)		
8	Uarekena	8:01
Roland Dyens (b. 1955)		
	Brésils	15:12
9	I Da Natureza –	1:56
10	II Chôro Legal –	2:21
11	III Marchinha do ceù –	2:28
12	IV Modinhazùl –	5:20
13	V O Spirito do João –	1:50
14	VI Xaxarê	1:14
Paulo Bellinati (b. 1950)		
15	A Furiosa	3:33

Egberto Gismonti		
16	Memória e Fado	4:06
	Transcribed by Michael Baker and Vasilis Bessas	
TT 58:44		
Aquarelle Guitar Quartet		
Michael Baker		
Vasilis Bessas		
James Jervis		
Rory Russell		
From left to right in the sound picture, the members of the Aquarelle Guitar Quartet can be heard playing the following instruments:		
Vasilis Bessas, guitar made by Bert Kwakkel, 2005		
Rory Russell, guitar made by Antonio Marín Montero, 2004		
James Jervis, guitar made by Paul Sheridan, 1999		
Michael Baker, guitars made by Paul Sheridan, 1999 (<i>Uarekena</i> , <i>Memória e Fado</i>) and by Paul Sheridan, 2007 (other works)		

Spirit of Brazil

Introduction

I have had the privilege of watching the Aquarelle Guitar Quartet transform over the years from a thrown-together student group at the Royal Northern College of Music in Manchester to a highly polished chamber ensemble consisting of mature, experienced and immensely talented players. The career path for any young ensemble these days is littered with challenges and competition, but for a guitar quartet the challenges are even greater. Despite this, the Aquarelle Guitar Quartet has achieved phenomenal success due to the total commitment of its members and the excitement they exude on stage and on CD. This disc reveals their capacity to feel and shape music as one, and it is a fantastic showcase for their incredible virtuosity. Although this collection of works is tied together by a common geography, there is so much variety in it as to guarantee many, many hours of wonderful listening. I hope you will enjoy it.

© 2009 Craig Ogden

Spirit of Brazil

Both as soloists and as a group, all four of us members of the Aquarelle Guitar Quartet

have been inspired by the music of Brazil. Far from being just the national property of Spain, the guitar is integral to the music and culture of Brazil and in this record we have endeavoured to represent a breadth of music, ranging from the classical discipline of Villa-Lobos to the improvisational qualities of Gismonti.

Bluezilian

We were first introduced to the music of Clarice Assad (b. 1978) through her father, Sérgio Assad (b. 1952), who recommended that she send us her first composition for guitar quartet, *Bluezilian*. Although it is not dedicated to us, we had the honour of premiering this fun piece in 2006. Clarice Assad says:

This piece came to me very naturally, I guess in part because I feel very close to blues, jazz and Brazilian styles. It is made up of a few main themes, which are woven together and were written to work in their own individual styles, but which can also be shaped to cross over among themselves. It uses rhythms such as samba and *baião* in the Brazilian portion, as well as rhythms and colours that are

found in North American blues, rock and jazz. Thus, the title...

Ária and Brincadeira

Heitor Villa-Lobos (1887–1959) and the guitar are inseparable. Villa-Lobos is undoubtedly one of the most influential South American composers ever, but despite having written numerous works for the guitar (five preludes, twelve etudes, a concerto etc.), he wrote nothing for guitar quartet. We felt it absolutely necessary to include him here and therefore sought pieces from his chamber music catalogue. Richard Safhill (previous member of the AGQ) arranged the haunting 'Ária' from *Bachianas Brasileiras* No. 5 (originally for eight cellos and voice). This, together with the somewhat tongue-in-cheek 'Brincadeira' from Villa-Lobos's first string quartet (arranged by James Jervis), forms our tribute to this great Brazilian composer.

Danças Nativas

It was also important to us to include a composition representing the young generation of Brazilian composers. With this in mind we began a collaboration with Clarice Assad, which resulted in *Danças Nativas*. She explains:

Danças Nativas is a collection of four Brazilian dances in three movements, written especially for the Aquarelle Guitar

Quartet. The first movement combines two different and subtle ideas: the exciting rhythmic pulse of the samba and the lush, sophisticated harmonies associated with jazz. Because the final result is not real samba, bossa nova or jazz, I decided to give it the title of 'Twisted Samba', a take off on a famous bossa nova song called *Samba Torto* by Antônio Carlos Jobim.

The second movement, 'Reflective Canção' (*canção* is the word for 'song' in my native language, Portuguese), begins with a slow and sorrowful melody that gradually turns into a more cheerful waltz. My goal was to create ambiguity not only with metres and form, but with the evocation of contrasting emotional contexts.

'Mad Baião' closes this set of works, again by introducing two different musical ideas and then combining them in the coda. It starts off with a series of idiomatic strumming gestures in mixed metres that suddenly drop out and give room to the *baião* (a Northeast Brazilian rhythm) that constitutes the main body of this piece. In the end, the two ideas mingle as the rhythmic melody of the *baião* is now accompanied by the groove of the mixed metre patterns from the beginning of the piece.

Palhaço

We have always been fans of the way in which Egberto Gismonti (b. 1947) fuses elements of traditional Brazilian music, jazz, and the classical style of his early education. When we first thought of putting together a disc of Brazilian music, James Jervis immediately insisted that one of his favourite compositions, *Palhaço*, be included, and therefore set about transcribing it. Due to its improvisatory nature the piece exists in many different forms. This transcription derives from a version for piano and synthesiser, as heard on Gismonti's CD *Alma*. The word *palhaço* translates as 'clown', though more specifically the clown with a tear drawn under his eye, and this is reflected in the piece's beautiful and melancholic melody.

Uarekena

Prior to recording, we had the honour of spending a week with Sérgio Assad, during which we played him his *Uarekena*, and were incredibly fortunate to benefit from the wisdom of this exceptional musician. Named after an Amazonian tribe, the piece moves through many moods, encapsulating Assad's trademark virtuosic style and rhythmic drive. Originally, *Uarekena* was written for three standard classical guitars and one seven-string guitar with an extended bass range.

As none of us actually plays a seven-string guitar we have opted for the composer's second version, for four standard guitars, which resulted in Mike Baker's having to tune the sixth string down a fourth to a B (guitar trivia for those interested!).

Brésils

Brésils, by Roland Dyens (b. 1955), is an exploration of Brazil in six movements. Although Tunisian/French, Dyens has managed to capture different essences of the country throughout the work. 'Da Natureza' explores the sounds of the Amazonian forest and its wildlife. 'Chôro Legal' has a very 'cool' feel to it and is about all that is 'pleasant and enjoyable'. 'Marchinha do céu' (Celestial March) transports the listener to the Carnival de Rio where we hear marching bands amid a festive atmosphere. In stark contrast to this comes 'Modinhazul', a melancholic movement whose title represents a 'combination of *modinha*, the Rio, or *carioca*, sentimental melody, and the Portuguese word for blue, *azul*'. 'O Spirito do João' is dedicated to the great João Gilberto (b. 1931) who is affectionately known as 'The Father of Bossa Nova' and whose playing has been immortalised in songs such as *The Girl from Ipanema*. The final movement, 'Xaxarê', draws on the influence of African rhythms and is the composer's take on the Brazilian

dance *xaxádo*. This piece uses a great number of extended techniques developed for the instrument. We often have to evoke various percussion instruments by striking different parts of the guitar, and even the distinctive sound of a *quica* is imitated by Rory Russell in 'Marchinha do céu'!

A Furiosa

The playful and almost cheeky opening to *A Furiosa* by Paulo Bellinati (b. 1950) is slightly deceptive as to the character of the rest of the piece. What ensues is a wonderfully catchy and fun melody based around the energetic dance rhythm of the Brazilian *maxixe*. Bellinati wrote this piece as a tribute to the incredibly virtuosic street musicians of Brazil, known as 'The Furious Ones'.

Memória e Fado

Having worked together since the group's formation, Mike Baker and Vasilis Bessas draw the CD to a close with *Memória e Fado*, a beautifully nostalgic duet by Gismonti.

© 2009 Michael Baker and Rory Russell

The **Aquarelle Guitar Quartet** was formed at the Royal Northern College of Music under the guidance of Craig Ogden and Gordon Crosskey. Hailed as the 'Next big thing', the Quartet has earned a reputation as a dynamic and innovative ensemble, captivating audiences with eclectic repertoire and spell-binding performances. Since its formation it has performed extensively across the UK and abroad to critical acclaim. It is responsible for the re-emergence of two great concertos for four guitars, Rodrigo's *Concierto Andaluz* and Moreno Torroba's *Concierto Ibérico*, and performs these regularly with orchestras throughout Britain. As the recipient of numerous awards, the Aquarelle Guitar Quartet has been able to learn from some of the most respected guitarists alive today, including Sérgio Assad, Oscar Ghiglia and Scott Tennant. It has been given works to perform by internationally renowned composers such as Carlos Rafael Rivera (USA), Phillip Houghton (Australia) and Stephen Dodgson (UK) and the group is constantly expanding its repertoire, through commissions and with its own arrangements from various musical genres. www.aquarellegq.com

The Aquarelle Guitar Quartet during the recording sessions

Viva Brasilien!

Einleitung

Zu meiner großen Freude habe ich miterleben dürfen, wie das Aquarelle Guitar Quartet über die Jahre hinweg aus einer zusammengewürfelten Studentengruppe am Royal Northern College of Music in Manchester zu einem glänzenden Kammerensemble aus vollendeten, versierten und hochtalentierten Musikern herangereift ist. Sicherlich hat jedes junge Ensemble in seiner beruflichen Entwicklung heutzutage wettbewerbsintensive Herausforderungen zu bestehen, doch für ein Gitarrenquartett ist der Weg besonders beschwerlich. Der wider Erwarten phänomenale Erfolg des Aquarelle Guitar Quartet ist dem kompromisslosen Engagement seiner Mitglieder und der Begeisterung zu verdanken, die sie auf der Bühne ebenso wie in ihrer Studioarbeit zu vermitteln vermögen. Die vorliegende CD offenbart die Fähigkeit der Vier, Musik gemeinsam zu empfinden und zu gestalten, während zugleich ihre unglaubliche Virtuosität zum Ausdruck kommt. Obwohl diese Werke einen gemeinsamen geographischen Nenner haben, versprechen sie in ihrem Abwechslungsreichtum viele Stunden ungetrübter Unterhaltung.

Ich hoffe, auch Sie werden daran ihre Freude haben.

© 2009 Craig Ogden
Übersetzung: Andreas Klatt

Viva Brasilien!

Sowohl solistisch als auch in der Gruppe sind wir vier Mitglieder des Aquarelle Guitar Quartet von der Musik Brasiliens inspiriert worden. Die Gitarre ist viel mehr als nur das Nationalinstrument Spaniens – auch aus der Musik und der Kultur Brasiliens ist sie nicht fortzudenken, und mit dieser CD wollen wir die Breite dieser Musik vermitteln: von der klassischen Disziplin eines Villa-Lobos bis zur Improvisationskunst Gismontis.

Bluezilian

Auf die Musik von Clarice Assad (*1978) wurden wir durch ihren Vater, den Gitarristen Sérgio Assad (*1952), aufmerksam, als er vorschlug, dass sie uns ihre erste Komposition für Gitarrenquartett, *Bluezilian*, zuschicken sollte. Obwohl dieses amüsante Werk nicht uns gewidmet ist, hatten wir die Ehre, es 2006 zur Uraufführung zu bringen. Clarice Assad bemerkt dazu:

Es war eine ganz natürliche Eingebung, wohl nicht zuletzt, weil ich dem Blues, dem Jazz und den Stilrichtungen Brasiliens sehr nahe stehe. Das Stück besitzt eine Reihe von Hauptthemen, die miteinander verwoben sind und stilistisch individuell überzeugen sollen, sich aber auch so gestalten lassen, dass sie unter sich vermischt werden. Es werden Rhythmen wie Samba und Baião im brasilianischen Teil neben Rhythmen und Farben verarbeitet, denen man im nordamerikanischen Blues, Rock und Jazz begegnet. So erklärt sich der Titel ...

Ária und Brincadeira

Heitor Villa-Lobos (1887–1959) und die Gitarre werden in einem Atemzug genannt. Villa-Lobos ist zweifelsohne einer der einflussreichsten Komponisten, die Südamerika hervorgebracht hat, doch trotz seiner zahllosen Werke für die Gitarre (fünf Préludes, zwölf Etudes, ein Konzert und vieles mehr) hat er kein Gitarrenquartett hinterlassen. Für uns war es unausdenkbar, ihn hier auszuschließen, so dass wir auf seinen Kammermusikatalog zurückgegriffen haben. Richard Safhill (früher Gründungsmitglied des AGQ) hat die für acht Cellos und Solosopran komponierte unvergessliche “Ária” aus *Bachianas Brasileiras* Nr. 5 für uns arrangiert. Dieses

Stück bildet gemeinsam mit der – wie der Titel schon andeutet – lustigen “Brincadeira” aus dem ersten Streichquartett von Villa-Lobos (arrangiert von James Jervis) unsere Hommage auf diesen großen brasilianischen Komponisten.

Danças Nativas

Es war uns auch wichtig, die jüngste Generation brasilianischer Komponisten einzubeziehen. In diesem Sinne begann unsere Zusammenarbeit mit Clarice Assad, die zu *Danças Nativas* führte. Zur Erklärung sagt sie:

Danças Nativas ist eine Zusammenstellung von vier brasilianischen Tänzen in drei Sätzen, speziell für das Aquarelle Guitar Quartet geschrieben. Im ersten Satz sind zwei verschiedene, subtile Ideen kombiniert: der mitreißende rhythmische Puls der Samba und die satten, komplexen Harmonien des Jazz. Weil das Endresultat eigentlich weder Samba noch Bossa Nova oder Jazz ist, wählte ich den Titel “Twisted Samba”, unter Anlehnung an eine berühmte Bossa Nova, *Samba Torto*, von Antônio Carlos Jobim.

Der zweite Satz, “Reflective Canção” (*canção* bedeutet “Lied” in meiner Muttersprache Portugiesisch), beginnt mit einer langsamen, traurigen Melodie,

die sich dann aber allmählich in einen heiteren Walzer verwandelt. Meine Absicht bestand darin, Ambiguität zu erzielen – nicht nur im Hinblick auf Takt und Form, sondern auch durch die Heraufbeschwörung kontrastierender Stimmungszusammenhänge.

“Mad Baião” schließt das Werk ab, indem wiederum zwei verschiedene musikalische Ideen vorgestellt und dann in der Koda kombiniert werden. Das Stück beginnt mit einer Reihe von idiomatischen Zufunktionen in gemischten Taktarten, die plötzlich die Szene für den nun dominierenden Baião (ein nordostbrasilianischer Rhythmus) räumen. Gegen Ende verbinden sich die beiden Ideen, wenn die rhythmische Melodie des Baião von dem Groove der anfänglichen gemischt-metrischen Figuren begleitet werden.

Palhaço

Es hat uns schon immer gefallen, wie Egberto Gismonti (*1947) Elemente der traditionellen brasilianischen Musik mit dem Jazz und seinem frühen klassischen Studium verschmilzt. Als uns die Idee für eine CD mit brasilianischer Musik kam, bestand James Jervis sofort darauf, dass eines seiner Lieblingsstücke, *Palhaço*, dazu gehören musste, und bereitete eine

Transkription vor. Der improvisatorische Charakter des Stücks bedingt, dass es in vielen verschiedenen Formen existiert. Die vorliegende Transkription basiert auf einer Fassung für Klavier und Synthesizer, die auf Gismontis CD *Alma* enthalten ist. Das Wort *palhaço* bedeutet “Clown” und bezeichnet im engeren Sinne jene Gestalt, die uns mit einer Träne unter dem Auge bekannt ist – ein Bild, das uns die schöne, melancholische Melodie des Stücks vermittelt.

Uarekena

Vor den Aufnahmen konnten wir uns eine Woche lang gemeinsam mit Sérgio Assad dieser Musik widmen und ihm dabei auch sein *Uarekena* vorspielen. Dies gab uns die seltene Gelegenheit, an den Einblicken dieses außergewöhnlichen Musikers teilzuhaben. Das Stück, das den Namen eines Amazonasstammes trägt, durchläuft viele verschiedene Stimmungen, geprägt von der für Assad typischen Virtuosität und rhythmischen Dynamik. Ursprünglich war *Uarekena* für drei klassischen Gitarren und eine siebensaitige Gitarre mit erweitertem Bass bestimmt. Da keiner von uns eine siebensaitige Gitarre spielt, fiel unsere Wahl auf eine zweite Fassung des Komponisten für vier herkömmliche Gitarren, wobei Mike Baker die sechste Saite eine Quart tiefer auf H stimmen musste (Gitarrenbagatelle für einschlägig Interessierte!).

Brésils

Brésils, von Roland Dyens (*1955), ist eine Erkundung Brasiliens in sechs Sätzen. Der Komponist, der selber französisch-tunesischer Herkunft ist, hat eine glückliche Hand für die Vermittlung diverser Wesensaspekte des Landes. "Da Natureza" erforscht die Klänge des Regenwaldes und seiner Tierwelt am Amazonas. "Chôro Legal" macht einen ungemein "coolen" Eindruck und dreht sich um alles, was "angenehm und erfreulich" ist. "Marchinha do ceù" (Himmlicher Marsch) versetzt den Hörer in den Karneval von Rio, wo wir die umziehenden Sambaschulen in aufgeräumter Stimmung erleben. In scharfem Kontrast dazu steht "Modinhazul", ein melancholischer Satz, dessen Titel eine "Verbindung von *modinha*, dem sentimental Lied der Cariocas, also der Einwohner Rios, und dem portugiesischen Wort für blau, *azul*", darstellt. "O Spirito do João" ist dem großen João Gilberto (*1931) gewidmet, dem "Vater des Bossa Nova", dessen Musik in Songs wie *The Girl from Ipanema* unsterblich geworden ist. In Anerkennung des Einflusses afrikanischer Rhythmen beschäftigt sich der Komponist im letzten Satz, "Xaxaré", mit dem brasilianischen Tanz Xaxádo. Dieses Stück arbeitet mit einer Vielzahl von erweiterten Techniken, die für das Instrument entwickelt worden sind. Wir müssen oft verschiedene

Perkussionsinstrumente imitieren, indem wir auf verschiedene Teile der Gitarre schlagen, und selbst der markante Klang einer Quica wird in "Marchinha do ceù" von Rory Russell nachempfunden!

A Furiosa

Die spielerische und beinahe freche Einleitung zu *A Furiosa* von Paulo Bellinati (*1950) vermittelt einen leicht täuschenden Voreindruck von dem Stück selbst. Was folgt, ist ein wunderbarer, heiterer Ohrwurm im energiegeladenen Tanzrhythmus des brasilianischen Maxixe. Bellinati schrieb dieses Stück als Hommage auf die unglaublich virtuellen Straßenmusiker Brasiliens: "Die Wilden".

Memória e Fado

Mike Baker und Vasilis Bessas, die seit Gründung des Ensembles zusammenarbeiten, bringen die CD mit *Memória e Fado*, einem wunderschön nostalgischen Duo von Gismonti, zum Abschluss.

© 2009 Michael Baker und Rory Russell

Übersetzung: Andreas Klatt

Das **Aquarelle Guitar Quartet** wurde am Royal Northern College of Music unter Anleitung von Craig Ogden und Gordon Crosskey gegründet. Als "Next big thing"

zum Supernachwuchs erklärt, hat sich das Quartett als ein dynamisches und innovatives Ensemble profiliert, das sein Publikum mit einem eklektischen Repertoire und faszinierenden Darbietungen in Bann schlägt. Seit seiner Gründung hat das AGQ mit Auftritten an vielen Orten im In- und Ausland die Kritik überzeugt. Es hat die Neubessinnung auf zwei große Konzerte für vier Gitarren, Rodrigos *Concierto Andaluz* und Moreno Torrobas *Concierto Ibérico*, eingeleitet und führt diese Werke regelmäßig mit Orchestern in ganz Großbritannien auf. Als Empfänger

zahlreicher Auszeichnungen hat das Ensemble bei einigen der größten Gitarristen unserer Zeit, wie Sérgio Assad, Oscar Ghiglia und Scott Tennant, studieren können. International renommierte Komponisten wie Carlos Rafael Rivera (USA), Phillip Houghton (Australien) und Stephen Dodgson (Großbritannien) haben dem AGQ Werke zur Aufführung anvertraut, und das Ensemble erweitert ständig sein Repertoire durch Auftragswerke und eigene Arrangements aus den verschiedensten musikalischen Gattungen. www.aquarellegq.com

Egberto Gismonti

© Dulce Helfer

L'Âme du Brésil

Introduction

J'ai eu le privilège de voir au fil des ans l'Aquarelle Guitar Quartet se transformer de petite formation estudiantine réunie par le hasard au Royal Northern College of Music de Manchester en ensemble de chambre consommé aux interprètes immensément talentueux, pleins d'expérience et de maturité. De nos jours, le chemin suivi par la carrière de tout jeune ensemble est parsemé de défis et de concours, mais pour les quatuors de guitares les défis sont encore plus considérables. Malgré cela, l'Aquarelle Guitar Quartet a remporté un succès phénoménal grâce à l'extrême ferveur de ses membres et à l'enthousiasme qu'ils exsudent aussi bien sur scène qu'en CD. Ce disque témoigne de leur aptitude à sentir la musique et à lui faire prendre forme comme s'ils ne faisaient qu'un, et fait valoir magnifiquement leur époustouflante virtuosité. Bien que les morceaux de cette merveilleuse anthologie aient pour point commun leur origine géographique, la variété en est telle que l'on est assuré de l'écouter des heures durant. J'espère qu'elle vous plaira.

© 2009 Craig Ogden

Traduction: Marianne Fernée-Lidon

L'Âme du Brésil

C'est à la fois en tant que solistes et en tant que membres de l'Aquarelle Guitar Quartet, que nous avons tous les quatre été inspirés par la musique du Brésil. Loin d'être la propriété exclusive de la nation espagnole, la guitare est aussi essentielle à la musique et à la culture du Brésil, et dans cet enregistrement nous nous sommes efforcés de représenter un éventail de musique allant de la discipline classique de Villa-Lobos aux œuvres proches de l'improvisation de Gismonti.

Bluezilian

Nous avons découvert la musique de Clarice Assad (née en 1978) grâce à son père, Sérgio Assad (né en 1952), il lui avait en effet recommandé de nous envoyer sa première composition pour quatuor de guitares, *Bluezilian*. Quoiqu'elle ne nous soit pas dédiée, nous avons eu l'honneur de créer cette pièce enjouée en 2006. Clarice Assad en parle ainsi:

Cette pièce m'est venue tout naturellement, je crois que c'est en partie parce que je me sens très proche du blues, du jazz et des styles brésiliens.

Elle se compose de plusieurs thèmes principaux, qui s'entrelacent et furent écrits pour suivre leur propre style individuel, mais peuvent aussi se modifier pour être mêlés les uns aux autres. Elle présente des rythmes comme la samba et le *baião* dans la portion brésilienne, ainsi que des rythmes et des couleurs trouvés dans le blues, le rock et le jazz d'Amérique du Nord. D'où le titre...

Ária et Brincadeira

Heitor Villa-Lobos (1887–1959) et guitare sont indissociables. Villa-Lobos est sans aucun doute un des compositeurs sud-américains les plus influents ayant jamais existé, mais s'il a écrit un grand nombre d'œuvres pour la guitare (cinq préludes, douze études, un concerto etc.), il n'a pourtant rien écrit pour quatre guitares. Nous avons cependant jugé absolument nécessaire de l'inclure et avons puisé dans son catalogue de musique de chambre. Richard Safhill (ancien membre d'AGQ) a arrangé l'"Ária" obsédant des *Bachianas Brasileiras* no 5 (à l'origine pour huit violoncelles et voix). Et cet aria, auquel vient s'ajouter la "Brincadeira" un tantinet ironique du Premier Quatuor à cordes de Villa-Lobos (arrangée par James Jervis), constitue notre hommage à ce grand compositeur brésilien.

Danças Nativas

Il était aussi important pour nous d'inclure une composition représentant la jeune génération de compositeurs brésiliens. C'est dans cette perspective que nous sommes entrés en collaboration avec Clarice Assad, le résultat en fut *Danças Nativas*. Cette dernière explique:

Danças Nativas est un recueil de quatre danses brésiliennes, en trois mouvements, écrit spécialement pour l'Aquarelle Guitar Quartet. Le premier mouvement associe deux idées subtilement différentes: l'excitante vivacité rythmique de la samba, et les harmonies opulentes et sophistiquées associées au jazz. Comme le résultat final n'est pas vraiment samba, ni bossa-nova, ni jazz, j'ai décidé de lui donner le titre de "Samba torse", d'après une célèbre chanson de bossa-nova écrite par Antônio Carlos Jobim, intitulée *Samba Torto*.

Le deuxième mouvement "Reflective Canção" (Canção pensive) – *canção* est le mot qui signifie "chanson" dans ma langue natale, le portugais – débute sur une mélodie lente et triste qui se transforme graduellement en valse plus joyeuse. Mon objectif était de faire naître l'ambiguïté non seulement au niveau de la mesure et de la forme,

mais aussi en évoquant des contextes émotionnels opposés.

"Mad Baião" (Le Baião insensé) termine l'ensemble en introduisant à nouveau deux idées musicales différentes et en les mêlant à la coda. La pièce débute par une série de raclements idiomatiques en mesures mixtes, qui disparaissent soudain pour faire place au *baião* (rythme du Nord-Est du Brésil) constituant le corps de la pièce. À la fin les deux idées se mêlent, la mélodie rythmée du *baião* se trouvant alors accompagnée par le "groove" des motifs en mesures mixtes entendus au début de la pièce.

Palhaço

Nous avons toujours admiré la façon dont Egberto Gismonti (né en 1947) fond ensemble les éléments de musique brésilienne traditionnelle, le jazz et le style classique qui lui a été inculqué dans sa jeunesse. Lorsque nous avons eu l'idée de constituer un disque de musique brésilienne, James Jervis insista tout de suite pour qu'une de ses compositions préférées, *Palhaço*, en fasse partie et se mit donc à la transcrire. Du fait de son caractère proche de l'improvisation, la pièce existe sous un grand nombre de formes différentes. Il s'agit ici de la transcription d'une version pour piano et synthétiseur, celle trouvée sur le CD

de Gismonti, intitulé *Alma*. Le mot *palhaço* se traduit par "clown", bien qu'il s'agisse plus particulièrement du clown ayant une larme dessinée sous l'œil, ce qui se reflète dans la belle mélodie mélancolique de la pièce.

Uarekena

Avant d'enregistrer, nous avons eu l'honneur de passer une semaine en compagnie du musicien d'exception, Sérgio Assad, séjour durant lequel nous lui avons joué son *Uarekena* et avons eu la chance incroyable de bénéficier de ses conseils. Portant le nom d'une tribu amazonienne, la pièce passe par de nombreuses atmosphères, illustrant parfaitement le style plein de virtuosité et la vivacité rythmique qui sont le sceau d'Assad. À l'origine *Uarekena* fut écrite pour trois guitares classiques courantes et une guitare à sept cordes donnant un registre grave élargi. Comme aucun de nous ne joue de la guitare à sept cordes, nous avons opté pour la deuxième version écrite par le compositeur, qui est pour quatre guitares courantes. En conséquence, Mike Baker doit accorder la sixième corde de sa guitare une quarte plus bas, en si (détail ajouté à l'intention de ceux que ce genre de renseignement intéresse!).

Brésils

Brésils, de Roland Dyens (né en 1955), est une exploration du Brésil comportant six

mouvements. Bien que tunisien-français, Dyens est parvenu à rendre les différentes essences de ce pays tout au long de l'œuvre. "Da Natureza" explore les sons de la forêt amazonienne, sa faune et sa flore. "Chôro Legal", dont la musique a quelque chose de très "cool", évoque tout ce qui est "agréable". "Marchinha do céu" (Marche céleste) transporte l'auditeur au carnaval de Rio où l'on entend les ensembles défiler dans une atmosphère de fête. Tout à l'opposé vient "Modinhazul", mouvement plein de mélancolie, dont le titre combine *modinha*, la mélodie sentimentale Rio, ou *carioca*, et *azul*, le mot qui signifie bleu en portugais. "O Spirito do João" est dédié au grand João Gilberto (né en 1931), affectueusement surnommé "le père de la bossa-nova" et dont les interprétations sont immortalisées dans des chants comme *The Girl from Ipanema*. Le mouvement final, "Xaxarê", qui exploite l'influence des rythmes africains, est la version imaginée par le compositeur de la danse brésilienne appelée *xaxado*. La pièce fait appel à un grand nombre de techniques supplémentaires mises au point pour l'instrument. Nous devons souvent y évoquer différents instruments à percussion en tapant sur différentes parties de la guitare, et dans "Marchinha do céu" Rory Russell imite même le son bien distinct d'une *cuica*!

A Furiosa

L'ouverture enjouée, presque effrontée, de *A Furiosa* de Paulo Bellinati (né en 1950), se révèle légèrement trompeuse par rapport au caractère du reste de la pièce. Elle est suivie d'une mélodie merveilleusement entraînante et enjouée, s'appuyant sur le rythme de danse énergique de la *maxixe* brésilienne. Bellinati composa la pièce en hommage à l'incroyable virtuosité des musiciens de rue du Brésil, appelés "Les Furieux".

Memória e Fado

Mike Baker et Vasilis Bessas, qui travaillent ensemble depuis la formation de l'ensemble, amènent le CD à sa conclusion avec *Memória e Fado*, superbe duo plein de nostalgie écrit par Gismonti.

© 2009 Michael Baker et Rory Russell

Traduction: Marianne Fernée-Lidon

L'Aquarelle Guitar Quartet a été formé au Royal Northern College of Music sous la houlette de Craig Ogden et de Gordon Crosskey. Salué comme étant "promis au plus brillant avenir", le quatuor s'est taillé une réputation d'ensemble dynamique et innovateur, captivant les salles par son répertoire éclectique et ses interprétations envoûtantes. Depuis sa formation, il s'est produit à maintes reprises dans tout le

Royaume-Uni et à l'étranger, s'attirant les acclamations de la critique. On doit au quatuor la résurgence de deux grands concertos pour quatre guitares, le *Concierto Andaluz* de Rodrigo et le *Concierto Ibérico* de Moreno Torroba, qu'il joue régulièrement avec des orchestres dans toute la Grande-Bretagne. En tant que récipiendaire de nombreuses récompenses, l'Aquarelle Guitar Quartet a pu étudier avec certains des guitaristes vivants les plus respectés, dont

Sérgio Assad, Oscar Ghiglia et Scott Tennant. Des compositeurs au renom international lui ont donné des œuvres à interpréter, parmi ceux-ci: Carlos Rafael Rivera (États-Unis), Phillip Houghton (Australie) et Stephen Dodgson (Royaume-Uni). L'ensemble cherche constamment à accroître son répertoire au moyen de commandes et en effectuant ses propres arrangements d'œuvres appartenant à des genres musicaux variés. www.aquarellegq.com

Aquarelle Guitar Quartet

© Katy Baker

You can now purchase Chandos CDs or download MP3s online at our website: www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Finance Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at srevill@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK. E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

We would like to thank Gordon Crosskey for our wonderful years at the Royal Northern College of Music. His wisdom and encouragement have been unceasing. Also, a special thank you to Craig Ogden for his relentless support, without which we would not be where we are today – Thank you, Craig!!

Aquarelle Guitar Quartet

Recording producer Aquarelle Guitar Quartet

Sound engineer Matthew Fairclough

Editor Aquarelle Guitar Quartet

Mastering Matthew Fairclough

A & R administrator Mary McCarthy

Recording venue Haden Freeman Concert Hall, Royal Northern College of Music, Manchester; 3–5 August 2007

Front cover Photograph of Aquarelle Guitar Quartet by Katy Baker

Inside inlay card Photograph of Aquarelle Guitar Quartet by Sam Riley

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright Virtual Artists Collective Publishing, Inc. (*Bluezilian, Danças Nativas*), Associated Music Publishers, Inc. ('Ária' from *Bachianas Brasileiras* No. 5), Southern Music ('Brincadeira' from String Quartet No. 1), Éditions Gismonti (*Palhaço, Memória e Fado*), Éditions Henry Lemoine (*Uarekena, Brésils*), Guitar Solo Publications (*A Furiosa*)

© 2009 Chandos Records Ltd

© 2009 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England

Printed in the EU

Sérgio Assad

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10512

Spirit of Brazil

	Clarice Assad (b. 1978)	
1	Bluezilian	3:03
	Heitor Villa-Lobos (1887–1959)	
2	Ária from Bachianas Brasileiras No. 5	5:38
3	Brincadeira from String Quartet No. 1	1:14
	Clarice Assad	
	<i>premiere recording</i>	
4 - 6	Danças Nativas	12:15
	Egberto Gismonti (b. 1947)	
7	Palhaço	5:12
	Sérgio Assad (b. 1952)	
8	Uarekena	8:01
	Roland Dyens (b. 1955)	
9 - 14	Brésils	15:12
	Paulo Bellinati (b. 1950)	
15	A Furiosa	3:33
	Egberto Gismonti	
16	Memória e Fado	4:06
		TT 58:44

Aquarelle Guitar Quartet

Michael Baker • Vasilis Bessas • James Jervis • Rory Russell

© 2009 Chandos Records Ltd © 2009 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England