

HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959)

Complete works for solo guitar

Agustín Maruri, guitar

"SUITE POPULAR BRASILEIRA" (M. Eschig)

1- Mazurca-choro	2:59
2- Schottish-choro	3:06
3- Valsa-choro	3:11
4- Gavota-choro	4:20
5- Chorinho	4:01

6- "CHOROS nº 1" (M. Eschig)

4:43

"12 ESTUDIOS" (M. Eschig)

7- Estudio I, Allegro non troppo	2:04
8- Estudio II, Allegro	1:51
9- Estudio III, Allegro moderato	2:48
10- Estudio IV, Poco moderato	4:37
11- Estudio V, Andantino	2:26
12- Estudio VI, Poco Allegro	1:41
13- Estudio VII, Très animé	2:22
14- Estudio VIII, Modéré	2:37
15- Estudio IX, Très peu animé	3:51
16- Estudio X, Très animé	2:10
17- Estudio XI, Lent- Più mosso	3:46
18- Estudio XII, Animé	2:33

"CINCO PRELUDIOS" (M. Eschig)

19- Preludio I, Andantino espressivo- Più mosso	4:16
20- Preludio II, Andantino- Più mosso	2:43
21- Preludio III, Andante- Molto adagio	5:09
22- Preludio IV, Lento- Animato	3:09
23- Preludio V, Poco animato- Meno mosso- Più mosso	3:30

"CANÇÕES TÍPICAS BRASILEIRAS" (M. Eschig), © Editions Durand

24- nº 9, "Tu passaste por este jardim", (modinha carioca), (Arr. Agustín Maruri)	4:15
---	------

"I do not use folklore, I am folklore."

The composer Heitor Villa-Lobos should be seen as one of the greatest exponents of modern Iberoamerican music and most certainly as the principal national composer of Brasil. His extensive works comprise of more than 2000 works for the most diverse instrumentations, mostly based on Brazilian themes, ranging from compositions for one instrument to compositions for a large orchestra. He himself did not only play the piano (his work was discovered by Arthur Rubinstein, who was one of the first to perform his compositions in concerts), but also the cello and the guitar.

Villa-Lobos himself was a gifted guitarist. In his younger years he played in a chorus band which obviously left a big impression. He was befriended by the guitarist "João Pernambuco" -João Teixeira Guimarães (1883-1947) and stated that "*Bach himself would be proud to sign his studies*" (João Texeira). He also admired "Garôto"- Anibal Augusto Sardiña (1915-1952) whose high quality compositions such as "*Debussyana*" were much respected by him. Villa-Lobos was much influenced by Ernesto Nazareth (1863-1934). Nazareth was the strongly nationalist-oriented pianist composer of "*Choros*", "*Maxixas*" and "*Tangos*" (*Brasileira*) who mainly composed for the piano. Despite the fact that Villa-Lobos did not compose an extensive work for the guitar, he is seen as an important guitar composer. At a young age he already wrote for the guitar, but unfortunately many of those works have been lost, such as his very first composition *!Panquéca*" (1900). Some of Villa-Lobos' guitar compositions are based on folklore as we will see later on.

The "*Suite Populaires Bresilienne*" has undergone a complete genesis history. The first version, consisting of four parts, was completed in 1928. The first notes were written in 1906 before the intention of the works forming a suite. That idea arose later. The first complete version has remained unpublished. It consisted of four parts: *Mazurka-Choro*, *Scottish-Choro*, *Chorinho* and *Valsa-Choro*.

In 1948 the composer returned to the work and it was published by Max Eschig, after having made a number of drastic changes: He added a new *Valse-Choro* (leaving the first as it was) and added an additional work, the *Gavota-Choro*. He also changed the order.

The works have a more conventional character than the *Preludes* and the *Etudes* being composed in a more modern idiom.

Who first premiered the work is not known. The first recording of a part of the suite was made by Laurindo Almeida in 1957 and the first complete suite recording was made by Maria Livia Sao Marcos in 1972.

The "*Choros no. I*" (the first of a series of 17 that he composed for diverse ensembles) was composed in 1920 and is without doubt a reminiscence from his early years as a street musician. The work was therefore dedicated to Ernesto Nazareth. The original title being not "*Choros no. I*", but "*Choros Typico*". Originally, this piece would have been written for Miguel Llobet and Regino Sáinz de la Maza (both having received a copy with a dedication!). Villa-Lobos was simultaneously working on a cycle of *Choros* and

the ideal performance would have been to have the “*Introducao aos Choros for large orchestra with guitar (con microphone) followed by Choros no. 1 for solo guitar*”. Opinions differ about the origin of the *Choros*, but it is certain that this purely instrumental form of music making originates from various other styles (including the *Maxixa* and the *Tango Brasileira*). Villa-Lobos’s own definition of the *Choros* is as follows:

“The Choros represents a new form of musical composition, in which are synthesised the different aspects of Brazilian and Indian music and, having as its principal elements rhythm and any of the typical melodies of a popular character, which appear in the work every now and then, always transformed according to the nature of the composer. The harmonic progressions are also an almost complete stylisation of the original. The word “serenade” may give some idea of what Choros represents.”

It can not be said with certainty who gave the premiere of the work, but it is known that Regino Sainz de la Maza performed the work during a recital in Logroño, Spain, on November 20, 1928. Andres Segovia only played it ten years later during a recital at Wigmore Hall, London in December 1938. However, it became well-known after Julian Bream recorded it in 1950.

Heitor Villa-Lobos has also made a recording of the work himself (together with the *Prelude no. 1*, see below) which probably dates from the end of the 30’s.

The “*12 Etudes*” were completed by Villa-Lobos in 1928. Probably he started with them after a meeting he had had with Segovia in 1924. There

are several manuscripts of the *Etudes*. The first dates from 1928. Before Max Eschig published it in 1953, a complete manuscript had been written again in 1948. The necessary corrections have been made by the composer himself. Although in the first draft there had been the idea of a publication with fingerings by Andres Segovia (the *études* are also dedicated to the guitarist) this did not come to be, as Segovia desired, it was therefore clear that the *Etudes* were directly composed for the instrument and not through him. He did write however an introduction to these studies.

Segovia, had problems with certain passages, which he claimed to be unplayable. (AS: “*Heitor, you can not do this on the instrument!* VL: “*Yes Andrés, you can!*”). No changes have been made to the manuscript supplied to Max Eschig other than by Villa-Lobos himself.

The many years which passed between 1928 (completion of the work) and 1953 (actual publication) were partly due to a coup d’état in Brasil followed by the Second World War, meaning Villa-Lobos was not able to go to Europe and fulfil his contractual obligations. This is why the *Etudes* were published under the already established contract.

Although Villa-Lobos mentions the intention of each “particular” etude with a number of etudes, they have become concert works, which are amongst the most important works for guitar. The first recordings of the etudes date from 1949 (*Etude no. I*) and 1952 (*Etude VII and VIII*) and were made by Andres Segovia. The first complete recording of the “*12 Etudes*” was made by Turibio Santos in 1969.

The “*Preludes*” were composed by Villa-Lobos in

1940 in Rio de Janeiro according to the Max Eschig edition. Villa-Lobos made two recordings of his own guitar pieces. Whether he also premiered them in public is not known. The first recording contains the first *Prelude* and *Choros Typico*. There are anyhow two copies known. One from the collection of Brazilian collector Ronoel Simões and the other one in the **Museo Villa-Lobos** in Brasil. Provenances of this record are not known. Villa-Lobos also recorded one guitar work commercially for (RCA) Victor "*Brasileira*" in 1941. This record contains "*Choros no. I*" and "*Choros no. II*" for flute and clarinet.

Since interesting differences can be observed in both structure and sound image, it is possible that the played pieces were first versions, which had not been offered for publication to Max Eschig. Although the publication by Eschig first saw the light of day in 1954, there was an earlier publication of the *Preludes* 3 and 4 in the magazine "*Musica Viva*" in February 1941. In that publication, it is stated above these compositions that they were composed in August 1940.

The guitarist Abel Carlevaro, who had a close friendship with Villa-Lobos, claims to have given the premiere and in several books date and place is mentioned: December 11, 1943 in Montevideo. Since Villa-Lobos offered the two preludes free from copyright in "*Musica Viva*", it is questionable whether this is actually the case. It is certain that Villa-Lobos donated a manuscript of the first prelude to Carlevaro.

The concert would have included 5 preludes. However, the guitarist Andres Segovia wrote to the composer Manuel Ponce on 22 October 1940:

"Villa-Lobos came to the house and presented me with six preludes for the guitar dedicated to me".

Villa-Lobos also claimed that there were six preludes and that the sixth was the most beautiful one. Turibio Santos suggests in his book a number of possibilities concerning the loss of this prelude, including a fire in Segovia's house in Spain. He even keeps open the possibility that this *Prelude* never actually existed, which would contribute to the myth.

Strangely enough, José Vieira Brandão, pupil of Villa-Lobos, who made transcriptions for piano of the *Preludes* with the approval of the composer, claims to have seen the score of this *sixth prelude* (as did Villa-Lobos's wife Arminda Neves d'Almeida). He strangely transcribed only five of them however ! The question therefore remains, why, out of a set of six, one has gone missing.....?

Turibio Santos also mentions in his book that the works as a whole create an image of Brasil, or rather of the people of Brasil and that they bear a title:

I: "*Homenagem ao sertanejo brasileiro*", II: "*Melodia Capeira, Melodia Capadocia, Homenagem a Malandro Carioc*", III: "*Homenagem a Bach*", IV. "*Homenagem a Indio Brasileiro*", V. "*Homenagem a Vida Social, aos rapizinhos a mochinhas fresquinhos que frequentam os concertos e os teatros no Rio*".

Perhaps the criticism that Segovia had made about some of the works ("boring") came to Villa-Lobos' attention which made him decide to dedicate the works to his wife. Also notable, Segovia later recorded the *Preludes* 1 and 3 on disc several times.

The last piece in this recording by Agustín Maruri is his own arrangement of number 9 of "*Canções típicas brasileiras*": "*Tu passaste por este jardim*" (*modinha carioca*), the original melody is by Catulo

Cearense, (1863-1946). Villa-lobos included this piece in his collection of songs, the first 10 from 1900 and the last three from 1935. This arrangement by Agustin Maruri has the full permission by Villa-lobos state and editor (Durand, Paris).

Chris Erwich, 2021

Sources,

Gitarre und Laute I, 1998. Graham Wade. Annäherung an Choros no. I von Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos plays Villa-Lobos, 2014 by Uncle Dave Lewis Guitar Masterclasses II and III, 1987/88 Abel Carlevaro, Chanterelle Verlag. Gitarre und Laute III, 1995. Matanya Ophee. Die Uraufführung des Preludes Heitor Villa-Lobos and the guitar, Turibio Santos. Rio de Janeiro 1975. Heitor Villa-Lobos, Choros , Simples, Valsa Concertanto, 2013 Frederic Zigante, Durand Salabert Eschig Heitor Villa-Lobos, Douze Etudes, 2008 Frederic Zigante, Durand Salabert Eschig Heitor Villa-Lobos, Suite Populaire Bresilienne 2006, Frederic Zigante , Durand Salabert Eschig.

“Yo no uso el folklore, yo soy el folklore”

El compositor Heitor Villa-Lobos es sin duda alguna uno de los grandes exponentes de la música moderna Iberoamericana y el más conocido autor brasileño del siglo XX. Su extensa obra abarca más de 2000 composiciones para las combinaciones instrumentales más variadas y variopintas, muchas de estas obras están inspiradas en temas populares de su tierra natal, el Brasil y su plantilla instrumental puede variar de un solo instrumento a grandes masas orquestales y corales. Villa-Lobos tocaba y por lo tanto, conocía bien, el piano, el violoncello y la guitarra. Arturo Rubinstein fue su primer gran descubridor gracias a las obras para piano de Villa-Lobos y el primero en incluir éstas en sus programas de conciertos. Villa-Lobos tocaba también la guitarra y la conocía en su esencia más íntima. En su temprana juventud fue miembro de un grupo de músicos callejeros, amigo personal del guitarrista Joao Pernambuco-Joao Teixeira Guimaraes, (1883-1947) quien afirmó sin modestia alguna que “*el propio Bach hubiera podido muy bien firmar sus “Estudios” (Joao Texeira)*”. Villa-Lobos admiraba también a “Garoto”- Anibal Augusto Sardiña, (1915-1952) autor de obras como “*Debussyana*” que influirían en el joven músico. Otro compositor que tendría una gran influencia en Villa-Lobos sería Ernesto Nazareth (1863-1934). Nazareth se distinguía por su música nacionalista para piano, autor de “Choros”, “Máximas” y “Tangos” (Brasileira).

A pesar de que Villa-Lobos no escribió una gran cantidad de obras para guitarra está considerado como uno de los compositores más importantes del instrumento. Curiosamente su

primera composición fue dedicada a la guitarra: “*Panquéca*”, escrita en 1900 y actualmente perdida. Algunas de sus obras para guitarra contienen elementos populares como veremos más adelante.

La “*Suite Popular Brasileña*” tiene una larga historia. La primera versión

, formada por cuatro movimientos, fue completada en 1928 aunque los primeros apuntes para la obra fueron escritos en 1906 sin ninguna idea preconcebida de cual sería la forma final escogida. La primera versión de la obra no fue publicada nunca, estaba formada por cuatro movimientos, *Mazurca-Choro*, *Scottish-Choro*, *Chorinho*, y *Valsa-Choro*. La *Suite* no vería la luz hasta 1948 cuando fue publicada por Max Eschig. Esta nueva versión fue el resultado de algunos cambios hechos por Villa-Lobos, compuso un nuevo *Valse-Choro*, y añadió un nuevo movimiento titulado *Gavota-Choro*. También cambió el orden de los movimientos quedando finalmente como *Mazurca-Choro*, *Scottish-Choro*, *Valsa-Choro*, *Gavota-Choro* y *Chorinho*. Escrita en un lenguaje tradicional con tintes románticos podemos decir que es una obra de salón donde los elementos populares solo aparecen en el último movimiento: *Chorinho* que de alguna manera contrasta fuertemente con los previos.

No sabemos quien estrenó esta *Suite*, Laurindo Almeida grabó algunos movimientos sueltos en 1957 pero la primera grabación de la *Suite* completa se le debe a Maria Livia Sao Marcos en 1972.

El “*Choros n°1*”, el primero de una serie de 17 obras con el mismo título y diferentes combinaciones instrumentales fue compuesto en 1920 y conserva el espíritu de la música callejera

brasileña, dedicada a Ernesto Nazareth el título original era *"Choros Typico"*. Los famosos guitarristas del momento Miguel Llobet y Regino Sainz de la Maza recibieron sendas copias con dedicatorias. Parece ser que mientras trabajaba en su *"Choros nº1"*, Villa-Lobos también lo hacía en otra obra paralela titulada *"Introducción a Choros para gran orquesta con guitarra amplificada seguida de Choros 1 para guitarra solista"*. Hay diversas opiniones sobre el origen de la forma *"Choros"* pero es seguro que se trata de una forma instrumental influida por varios estilos como la *"Máxima"* y el *"Tango Brasileira"*. El propio Villa-Lobos nos da su definición de *"Choros"*:

"Choros" representa una nueva forma musical en la que se sintetizan distintos aspectos de la música popular brasileña e indígena, siendo su principal elemento el ritmo y melodías de carácter popular que se repiten dentro de la obra una y otra vez transformándose de acuerdo al gusto del autor. Las progresiones armónicas se producen como una estilización del original. Quizás la "Serenata" sea la forma que más se acerca a la concepción de lo que es un "Choro".

No podemos asegurar con certeza quién estrenó la obra, sabemos que Regino Sainz de la Maza la tocó en un recital en Logroño, España, el 20 de Noviembre de 1928. Diez años después, Andrés Segovia la ejecutó en Londres en un recital en el Wigmore Hall en Diciembre de 1938.

Alcanzaría gran popularidad gracias a la grabación discográfica realizada por Julian Bream en 1950 y sabemos que el propio Villa-Lobos la grabó en disco junto con el primero de los *Preludios* al final de los años 30.

Los *"12 Estudios"* fueron escritos en 1928. Se cree que la idea se originó después de una reunión entre Andrés Segovia y Villa-Lobos en 1924. Hay varios manuscritos de los *"Estudios"*, siendo los primeros de 1928. Antes de su edición final en 1953 por Max Eschig existió una revisión por parte de Villa-Lobos en 1948. Todas las correcciones fueron hechas por Villa-Lobos única y exclusivamente. Aunque se barajó la idea de que fueran digitados por Andrés Segovia que fue también el dedicatario, Segovia no los digitó quedando claro que todas las ideas técnicas de Villa-Lobos permanecieron en la partitura sin la intervención de Segovia que se limitó a prologar la edición de Max Eschig. Es famoso y conocido el hecho de que Segovia tenía "problemas" con ciertos pasajes afirmando que eran "intocables": Andrés Segovia: *"Heitor, esto no se puede tocar en la guitarra!!!, Villa-Lobos: "Sí Andrés, si se puede!!!!"*

La edición de 1953 se mantuvo tal y como la quería Villa-Lobos. El gran lapso de tiempo transcurrido desde 1928 hasta 1953 se debe en parte a un golpe de estado en Brasil seguido de la segunda guerra mundial lo que impidió que Villa-Lobos viajara a Europa para poder cumplir sus obligaciones contractuales con sus editor europeo.

Villa-Lobos indica el propósito de algunos de los *"Estudios"*, *arpeggios, acordes repetidos...* sin embargo esta colección se ha convertido en algo mucho más importante y sólido en la literatura guitarrística que una simple escuela técnica, aunque también lo es indudablemente, transformándose en una de las obras más importantes del repertorio guitarrístico por sus valores estéticos y musicales independientemente de la técnica instrumental.

Las primeras grabaciones se deben a Andrés Segovia que en 1949 grabó el primero de la colección y posteriormente en 1952 registró el séptimo y el octavo. La primera grabación mundial de los 12 estudios se debe a Toribio Santos quien la llevo a cabo en 1969

De acuerdo al editor Max Eschig los *"Preludios"* fueron compuestos por Villa-Lobos en Rio de Janeiro en 1940. Villa-Lobos grabó sus propias obras en dos ocasiones, si las llegó a tocar en público alguna vez, lo desconecemos. La primera de estas grabaciones contiene el *Preludio primero* y el *Choros Typico*. Se conservan dos copias de estas grabaciones, una en la colección particular de Ronoel Simoes y otra en el Museo Villa-Lobos en Brasil. Villa-Lobos también realizó una grabación comercial para la RCA Victor en 1941 incluyendo *"Brasileira"* y los *"Choros n° 1 y 2"*, el primero para guitarra y el segundo para flauta y clarinete.

Nos da la impresión que las versiones grabadas por Villa-Lobos no fueron las definitivas pues difieren de las versiones publicadas posteriormente por Max Eschig.

Aunque la primera edición comercial de los *"Preludios"* se produjo en 1954, circularon ediciones previas de los *Preludios 3 y 4* en la revista *"Musica Viva"* en Febrero de 1941. En esa revista se afirma que estos Preludios fueron compuestos en 1940.

El guitarrista Abel Carlevaro, amigo próximo a Villa-Lobos, afirma que los estrenó el 11 de Diciembre de 1943 en Montevideo. Esta fecha esta corroborada por varias publicaciones. Es un hecho probado que Villa-Lobos regaló

a Carlevaro una copia manuscrita del primer Preludio. El mencionado estreno debería haber incluido los 5 Preludios sin embargo Andrés Segovia en una carta dirigida a Manuel Ponce el 22 de Octubre de 1940 dice: *"Villa-Lobos ha venido a visitarme y me ha mostrado 6 Preludios para guitarra dedicados a mi"*

El mismo Villa-Lobos decía que eran 6 *Preludios* y que además el sexto era el más bonito de todos. Toribio Santos en su libro propone toda una serie de posibilidades con relación a este misterio del sexto Preludio desaparecido, desde un incendio en la casa de Segovia en España, (es cierto que Andres Segovia vivía en Barcelona en esas fechas que coinciden con la guerra civil española y también es cierto que su casa fue vandalizada por las milicias comunistas que lo buscaban para asesinarlo, Segovia, consciente de esta situación, abandonó su hogar Barcelonés quedando este a merced de los exaltados radicales quienes destruyeron su biblioteca entre otras muchas pertenencias del artista). Santos también sugiere la posibilidad de que el sexto *Preludio* jamás existiera, lo que habría contribuido a la leyenda de la bella obra desaparecida. Para añadir mas confusión a todo esto, el alumno de Villa-Lobos, José Vieira Brandão afirma que vio una copia del sexto *Preludio*, sin embargo siendo él mismo el autor de la transcripción para piano de los *Preludios*, con la autorización de Villa-Lobos, solo transcribió cinco!!!

Santos explica en su libro que estos *Preludios* tienen un subtítulo que hace referencia a las gentes brasileñas de la siguiente manera: El primero lleva este subtítulo: *"Homenagem ao sertanejo brasileiro"* El segundo dice: *"Melo-*

dia Caperà, Melodia Capadocia, Homenajem a Malandro Carioc"

El tercero es: "Homenajem a Bach"

El cuarto dice: "Homenajem a Indio Brasileiro"

El quinto: "Homenajem a Vida Social, aos rapazi-nhos a mochilas fresquinhos que frequentam os concertos e os teatros no Rio"

Finalmente estos *Preludios* fueron dedicados a la esposa del compositor, quizás alguien le contó a Villa-Lobos el comentario de Andrés Segovia sobre algunos de los "*Preludios*" calificándolos de "*aburridos*", sin embargo, a pesar de todo, Segovia grabó el primero y el tercero.

La última obra recogida en este disco es la número 9 de las "*Canções típicas brasileiras*": "*Tu pasaste por este jardim*" (*modinha carioca*), la melodía original se debe al compositor Catulo Cearense, (1863-1946).

Villa-Lobos recopiló, armonizó y desarrolló toda una serie de melodías populares agrupándolas en 13 canciones, las 10 primeras las realizó en 1900 y las tres restantes en 1935. La adaptación de la parte de voz y piano para guitarra sola es de Agustín Maruri con permiso de los herederos de Villa-Lobos y la casa editorial Durand de Paris quien ostenta todos los derechos.

Chris Erwich, 2021

Fuentes bibliográficas:

Gitarre und Laute I, 1998. Graham Wade. *An-näherung an Choros no. I* von Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos plays Villa-Lobos, 2014 by Uncle Dave Lewis Guitar Masterclasses II and III, 1987/88 Abel Carlevaro, Chanterelle Verlag. Gitarre und Laute III, 1995. Matanya Ophee. *Die Uraufführung des Preludes Heitor Villa-Lobos and the guitar*, Turibio Santos. Rio de Janeiro 1975. Heitor Villa-Lobos, Choros , Simples, Valsa *Cancertanto*, 2013 Frederic Zigante , Durand Salabert Eschig Heitor Villa- Lobos, Douze Etudes, 2008 Frederic Zigante, Durand Salabert Eschig Heitor Villa-Lobos, Suite Populaire Bresilienne 2006, Frederic Zigante , Durand Salabert Eschig.