

Henrique OSWALD

Feuilles d'album
Six Morceaux • Trois Romances
Il neige • Six Pièces
Braz Velloso, Piano

Henrique Oswald (1852–1931)

Piano Music

Henrique Oswald was born in Rio de Janeiro and was raised by a Swiss immigrant father and an Italian mother. He was only one year old when his family decided to move to São Paulo. Oswald began to show interest in music and began practising with his mother, and then with a teacher, Giraudon, showing a special talent for music. In order to improve and further his musical development the family moved to Italy, where Oswald enrolled in the Music Institute of Florence. There he advanced so quickly that the director gave him a position as a substitute piano teacher, a rare appointment for a foreigner in the Institute. As a piano teacher Oswald was able to perform his works to Dom Pedro II, Emperor of Brazil, when he visited Florence. Impressed with his talent, Dom Pedro granted him a fifteen-year stipend to allow him to continue his development as a musician in Europe.

Oswald later continued his studies at the Venice Conservatory of Music with Grazzini (composition) and Giuseppe Buonamici (piano). After concluding his studies, he travelled throughout Europe, meeting a number of musicians and acquainting himself with the works of other composers such as Saint-Saëns, Debussy, Grieg, Liszt, Massenet and Brahms. In 1900, when, after the proclamation of the Brazilian Republic, his stipend could no longer be continued, he was appointed vice-consul of Le Havre and Genoa by the Brazilian government. By the time he returned to Brazil, at the age of 46, Oswald was an honorary member of the Academy of Music in Florence. In June 1899 he gave his first performance of his own compositions in São Paulo. Four years later he was appointed director of the National Institute of Music. In 1931 he was granted by the French government the insignia of the Legion of Honour, but died in Rio de Janeiro before he was able to receive it.

Having lived most of his life in Europe, Oswald assimilated traditional European musical trends, the influence of which was so strong that, even back in Brazil, he made only a few attempts to incorporate national rhythms into his compositions. In this he was largely unsuccessful – the use of syncopation, so well expressed in the compositions of Ernesto Nazareth, seemed artificial in

Oswald's musical treatment, while his melodies had an Italian style. For this reason Oswald was not involved in the nationalist movement emerging at that time, having spent so long in Europe and enjoyed such wide contact with foreign musicians, but also from a personal perspective he failed to adapt to new trends which did not correspond with his own form of expression.

According to the musicologist Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, the work of Oswald combines German, French and Italian characteristics. From Germany he was able to acquire a detailed form. From France he incorporated refinement, clarity, and careful choice of harmonies. From Italy he revelled in full-bodied melodies, which were also continually innovative and harmonious.

According to Corrêa de Azevedo these characteristics led to "a moderate strain of romanticism, Parnassian-style, without the excesses of the golden age; and without the bleak pessimism and heaviness of the German masters. It is important to note that even though Oswald lived most of his life in Italy, he did not dedicate his entire repertoire to opera, of which he wrote only three, *Il Neo*, *La Croce d'Oro* and *Le Fate*. He also composed a symphony, a concerto for violin and orchestra, a suite, chamber music and sacred music. It is in this last category, the result of his profound faith, that Oswald left us his greatest masterpieces.

Most of Henrique Oswald's works consist of little piano pieces collected in albums. They include free musical forms, common at the time, such as the berceuse, barcarolle, album-leaf, impromptu, romance, nocturne and waltz. With rare exceptions the titles are in French which reflected a certain level of elitism. This could also be seen in Brazil with other composers from that period such as Leopoldo Miguéz. Since the compositions were intended for the elite, it was easier to attract the publishers' attention and approval.

Among almost all his piano output Oswald remained true to the European style as a result of living many years abroad. Most of his pieces express a certain nostalgia and can be located and categorized as between Romanticism and Impressionism. The themes are refined and carefully developed according to French taste, employing subtle

modulations. At that time Debussy had already introduced a new a musical language in French Music. Oswald, however, remained influenced by the style of Fauré and Saint-Saëns. This fact does not detract from his originality because he was able to create a delicate musical language favouring dreamlike moods with delicate elements, rather than set forms with rigid formal elaboration.

Six Morceaux, Op. 4 (circa 1887)

I. *Waltz*. The waltz reflects its French form more than the Viennese style.

II. *Rêverie*. In triple metre *Rêverie* uses an undulating triplet movement in its accompaniment and is occasionally filled with tiny chromatic oscillations, so that it gives the impression of a *Nocturne*.

III. *Menuet*. The composer uses the old form of dance.

IV. *Berceuse*. The first part suggests the movement of bells more than a cradle. The central part has a simple melody filled with rich modulations.

V. *Barcarolle*. The undulating movement of a Venetian gondola is depicted here with a nostalgic melody in thirds in the right hand accompanied by arpeggios in the left hand. In the central episode the major scale disrupts the original mood of nostalgia.

VI. *Impromptu*. In duple metre and with its own rhythmic accents, the *Impromptu* evokes Robert Schumann's musical universe.

Trois Romances, Op. 7

I. *Romance No. 1 in E major*. The first impression is of a piece modelled on Schumann.

II. *Romance No. 2 in E flat major*. The second piece resembles a Chopin *Nocturne*.

III. *Romance No. 3 in F minor*. In the first part the simple and unpretentious melody is entrusted to the left hand and its accompaniment to the right hand. The *allegretto* central part, in the dance form, disperses the initial melancholy.

Il Neige (1902)

Henrique Oswald's most popular piece, *Il neige*, won first prize in the *Le Figaro* competition among six hundred competitors from various countries. The jury included Saint-

Saëns (chairman), Gabriel Fauré and Louis Diémer (pianist). The original title was *Il pleut* (It rains), but Oswald's wife suggested *Il neige* (It snows), its definitive title.

Six Pièces, Op. 14

I. *Berceuse*. Unlike the *Berceuse, Op. 4, No. 4*, this second *Berceuse* piece has a uniform and constant rhythm, providing an atmosphere of serenity.

II. *Mazurka*. Oswald approached Chopin's style with a Polish *Mazurka*. Although the first four beats sound like a waltz, the following dotted rhythm reveals the character of the dance. As in Chopin a theme is presented in a major key and repeated in a minor key in the next bar.

III. *Tarantelle*. *Tarantelle* is the longest and most brilliant piece of the album. Oswald did not write many works with a *presto* indication. This a rare example.

IV. *Barcarolle*. Unlike the earlier *Barcarolle, Op. 4, No. 5*, the undulation of the water is shared by both hands. In the central part the left hand takes up this movement by itself.

V. *Nocturne*. The *Nocturne* reminds us of Chopin.

VI. *Scherzo*. The *Scherzo* uses a sharp *presto* rhythm that resembles a waltz. Its rhythm consists of a dotted note followed by quavers throughout the entire piece.

Feuilles d'Album, Op. 20

I. *Inquiétude*. Two melodic lines are expressed by both agitated hands as defined by the composition's title *Inquiétude* (Restlessness). The passionate melody uses a single uninterrupted movement of a back and forth short duration.

II. *Chansonette*. The clear and simple melody of *Chansonette* is subtly revealed.

III. *Feux follets*. Oswald tried to represent a figurative image of the *ignis fatuus* or will-o'-the-wisp. In the nineteenth century other composers, such as Liszt, had evoked the same theme.

IV. *Désir ardent*. The agitated duple metre *Désir ardent* develops without any interruption or pause which gives the idea of restlessness and passion.

Sergio Bittencourt Sampaio

Translation: Marcela Lanna

Photo: Jann La Pointe

Braz Velloso

The pianist Braz Velloso began his musical studies at the Brazilian Conservatory of Music of Rio de Janeiro. Among his teachers were Homero Magalhães, Estela Caldi and Lucia Branco. From 1972 to 1974 he participated in the summer Pro Arte in Terezopolis in the classes of Bruno Seidhofer and Homero Magalhães. Winner of the Guiomar Novaes and Alcinda Navarro Competitions, he was invited to inaugurate the Young Recitalists' Competition. In 1975 he went to Paris with a scholarship from the French Government to study with Monique Deschaussées in the European Conservatoire, and in 1977 entered in Ecole Normale de Musique in Paris in the class of Marian Rybicki, unanimously obtaining the Diplôme Supérieur d'Enseignement, as well the Albert Roussel scholarship for perfection. From 1980 to 1985 he attended the master-classes of Monique Déchaussées in Barcelona and of Leon Fleisher and Magdalena Tagliaferro in Paris. Appearing in concert as a soloist and chamber musician in Poland, Portugal, Spain and France, as well as his native Brazil, he also conceived and performed three events combining piano, text and dance, projects that toured in many cities in Brazil as well as Paris. Braz Velloso's recordings include two CDs with works by Debussy, Prokofiev and Mussorgsky, as well as two CDs with works by Henrique Oswald and Leopoldo Miguez.

Henrique Oswald (1852–1931)

Obras para piano

Henrique Oswald nasceu no Rio de Janeiro, filho de pai suíço e mãe italiana. Quando contava apenas um ano de idade, a família transferiu-se para São Paulo. Nessa cidade iniciou os estudos musicais, primeiramente com sua mãe, e depois com o professor Giraudon, demonstrando especial talento. Com a intenção de aperfeiçoar o aprendizado do jovem, a família mudou-se para a Itália, onde Oswald matriculou-se no Instituto de Música de Florença.

Nesse estabelecimento, demonstrou tamanho progresso, que o diretor do Instituto indicou-o para professor substituto de piano, situação inédita para um estrangeiro. Em tal posição, executou obras de sua autoria quando D. Pedro II, Imperador do Brasil, esteve em Florença. Diante do talento do brasileiro, o Imperador concedeu-lhe pensão durante mais de quinze anos para se aprimorar na Europa.

Oswald, então, prosseguiu os estudos no Conservatório de Veneza, aluno de Grazzini (composição) e Giuseppe Buonamici (piano). Após concluir o curso, percorreu o continente, e entrou em contato com compositores famosos como Saint-Saëns, Debussy, Grieg, Liszt, Massenet, Brahms. Em 1889, foi designado pelo governo brasileiro vice-cônsul no Havre e em Gênova, pois a república tendo sido proclamada, já não dispunha das bolsas do Império.

Ao regressar ao Brasil, com 46 anos de idade, era membro honorário da Academia de Música de Florença. Deu seu primeiro concerto em São Paulo, com obras de sua autoria, em junho de 1899. Quatro anos depois, foi nomeado diretor do Instituto Nacional de Música. Em 1931, foi-lhe concedida, pelo governo francês, a comenda da Legião de Honra, porém faleceu no Rio de Janeiro pouco antes de recebê-la.

Henrique Oswald, tendo permanecido a maior parte de sua vida na Europa, assimilou as tendências musicais existentes no Velho Continente. A influência foi tão intensa, que, mesmo de volta ao Brasil, fez tentativas de incorporar os ritmos nacionais em algumas poucas partituras, mas não conseguiu bom resultado. O uso da síncope, tão bem expressa nas composições de Ernesto Nazareth, parecia artificial no tratamento de Oswald, e a melodia mantinha aspecto italiano. Desse modo, Oswald ficou à parte do movimento nacionalista que se desenvolvia naquele tempo.

Era o resultado não só da longa permanência na Europa e do contato com músicos estrangeiros, como também de um fator pessoal: a falta de adaptação às novas tendências alheias à sua forma de expressão.

Segundo o musicólogo Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, a obra de Oswald reúne características das escolas alemã, francesa e italiana. Da primeira, certa profundidade de pensamento e de cuidado com a forma; da segunda, requinte, clareza e cuidadosa escolha das harmonias; da última, melodias encorpadas, plásticas, continuamente novas e graciosas. De tais características, segundo o mesmo autor, resultou "um romantismo policiado, 'parnasiano', sem as efusões delirantes do período áureo, sem o pessimismo sombrio, sem o tecido musical sobrecarregado dos mestres alemães". É de ressaltar que, embora, residindo grande parte da vida na Itália, o compositor não tenha se dedicado especialmente à ópera. Apesar disso, sua produção nesse setor incluiu três óperas: *Il Neo*, *La Croce d'Oro* e *Le Fate*. Também é autor de uma sinfonia, um concerto para violino e orquestra, uma suíte, música de câmara e música sacra, que é uma categoria na qual Oswald legou-nos verdadeiras obras primas, em função de sua grande religiosidade.

A maior parte das obras de Henrique Oswald para piano corresponde a pequenas peças reunidas em coletâneas. Incluem formas musicais livres, correntes no Romantismo, incluindo *berceuses*, *barcarolas*, *folhas de álbum*, *improvisos*, *romances*, *noturnos*, *valsas*. Os títulos, com raras exceções, são em francês, o que traduzia certo grau de elitismo, posto que isso ocorria no Brasil com Leopoldo Miguez e outros compositores de sua época. Uma vez que as composições se destinavam à elite, esse fato favorecia sua divulgação e aceitação pelos editores. Algumas formas como *barcarolas* e *berceuses* parecem ter sido preferidas por Oswald.

Em quase toda a sua produção para piano, Oswald se manteve fiel ao estilo europeu, como resultado de tantos anos fora do Brasil. Na maioria das peças predomina certa nostalgia, situando-se entre o Romantismo e o Impressionismo. O tratamento dos temas é refinado, ao gosto francês, com modulações suaves. Embora, na ocasião, Debussy já havia introduzido uma nova linguagem na música

francesa, Oswald ainda permanecia fiel ao estilo de mestres como Fauré e Saint-Saëns, o que não lhe tira a originalidade, ao conceber uma forma de expressão delicada, própria, mais próxima de um devaneio, com linhas imprecisas, do que de uma elaboração rígida e padronizada.

Six Morceaux op. 4 (circa 1887)

I. *Valse*. A valsa afasta-se do modelo vienense, aproximando-se da forma francesa, pela delicadeza e desenho melódico.

II. *Fêverie*. Em compasso ternário, com movimento ondulante de quiálteras no acompanhamento. A melodia lenta, por vezes em pequenas oscilações cromáticas, transmite uma impressão de noturno.

III. *Menuet*. O compositor aqui se voltou para a antiga forma de dança.

IV. *Berceuse*. A parte inicial sugere o movimento de sinos, mais do que o movimento de um berço. Na parte central encontra-se uma melodia simples com ricas modulações.

V. *Barcarolle*. O movimento ondulante das gôndolas venezianas é aqui expresso em uma melodia nostálgica, em terças, na mão direita acompanhada por arpejos na esquerda. Um episódio central, em modo maior, desfaz a nostalgia inicial.

VI. *Impromptu*. Em compasso binário, com acentuações rítmicas próprias, evoca muito o universo *schumaniano*.

Trois Romances op. 7

I. *n. 1 em Mi M*. Logo à primeira vista encontramos um modelo que lembra Schumann.

II. *n. 2 em Mi b M*. A peça se aproxima de um noturno *chopiniano*.

III. *n. 3 em Fa m*. Na primeira parte, a melodia, simples, sem grandes pretensões, é confiada à mão esquerda, sendo o acompanhamento em contratempo na mão direita. Uma seção central, em *allegretto*, sob a forma de dança, vem dispersar a melancolia inicial.

Il Neige

A peça mais conhecida de Henrique Oswald obteve o 1º lugar em concurso do jornal *Le Figaro*, em Paris (1902), com mais de seiscentos concorrentes de vários países. O júri era composto de Saint-Saëns (presidente), Gabriel Fauré e do

pianista Louis Diémer. O título primitivo seria "*Il Pleut*" (Chove), porém a esposa de Oswald sugeriu a mudança para "*Il Neige*" (Neva), título definitivo.

Six Pièces op. 14

A coletânea traz dedicatória ao professor Edoardo Gelli, amigo do compositor. Nela encontram-se as peças mais divulgadas de Oswald.

I. *Berceuse*. Diferente da *Berceuse* op. 4 n. 4, esta peça possui ritmo mais uniforme, constante, o que lhe confere clima sereno.

II. *Mazurka*. Em se tratando de dança polonesa, Oswald aqui se aproximou do estilo de Chopin. Embora nos quatro primeiros compassos dê a impressão de uma valsa.

III. *Tarantelle*. É a peça mais longa e brilhante da coletânea. Apesar de residir na Itália, a forma tarantela e o andamento *presto* são exceções na produção de Oswald para piano.

IV. *Barcarolle*. De feitura diferente da *Barcarolle* op. 4 n. 5, o movimento ondulante das águas é mais bem percebido em ambas as mãos. Na parte central a esquerda toma o motivo ondulante.

V. *Nocturne*. Faz-nos evocar Chopin.

VI. *Scherzo*. Novamente um *presto*, com ritmo bem marcado, lembra uma valsa acelerada. O ritmo formado por uma nota pontuada seguida de colcheias que continua por toda a peça.

Feuilles d'Album op. 20

I. *Inquiétude*. As duas linhas melódicas expostas em ambas as mãos, em andamento agitado, evocam o título da composição. De cunho apaixonado, a melodia executa um ininterrupto movimento de vai e vêm de curta extensão.

II. *Chansonnette*. De modo tranquilo, a melodia simples e clara, é exposta de forma singela.

III. *Feux Follets*. Oswald tentou representar uma imagem figurativa: o fogo fátuo. Grupos de duas notas separados por pausas breve dão a impressão do elemento oscilante e fluido dos fogos-fátuos. No século XIX, Liszt e outros compositores usaram o mesmo tema na música.

IV. *Désir Ardent*. Agitada, em compasso binário, a peça se desenvolve sem interrupção ou pausa, transmitindo a ideia de extrema inquietação e paixão.

Sergio Bittencourt Sampaio

Henrique Oswald was born in Rio de Janeiro but spent a large part of his life in Europe. His career started at the Music Institute of Florence; he rose to become one of the great names in 19th-century Brazilian music and director of the National Institute of Music. His music retained its European character, with lyrical Italian melodies and a refined, often dreamlike style somewhere between Romanticism and Impressionism. The influences of Chopin and Schumann can be found in albums such as the *Six Pièces*, and from amongst Oswald's attractively varied pieces the *Le Figaro* prizewinning *Il neige* has emerged as his most popular.

Henrique OSWALD (1852–1931)

Piano Music

Six Morceaux, Op. 4*	19:33	Six Pièces, Op. 14	21:09
1 I. Valse	2:53	11 I. Berceuse	3:33
2 II. Rêverie	3:38	12 II. Mazurka	2:34
3 III. Menuet	3:45	13 III. Tarantella	3:26
4 IV. Berceuse	2:51	14 IV. Barcarolle	3:07
5 V. Barcarolle	4:17	15 V. Nocturne	5:26
6 VI. Impromptu	2:00	16 VI. Scherzo	2:49
Trois Romances, Op. 7*	9:27	Feuilles d'album, Op. 20	8:03
7 I. Romance in E major	2:14	17 I. Inquiétude	1:38
8 II. Romance in E flat major	2:52	18 II. Chansonette	3:02
9 III. Romance in F minor	4:18	19 III. Feux follets	1:07
10 Il neige	3:13	20 IV. Désir ardent	2:13

*WORLD PREMIÈRE RECORDING

Braz Velloso, Piano

Recorded at Église Evangélique Saint Marcel, Paris, France, 11–12 June 2012
 Producer: Nikolaos Samaltanos • Engineer & Editor: Evi Iliades • Piano: Steinway D
 Publishers: Venturini (tracks 1–6); Carisch & Janichen (7–9); Bevilacqua (10, 17–20); Ricordi (11–16)
 Booklet notes: Sergio Bittencourt Sampaio • Cover image: *Palácio Monroe* (Monroe Palace) by Arthur
 Thimóteo da Costa, 1918 (with permission from the Foundation Sergio Fadel collection; photo: Jaime Acioli)