

casa da música

SÁB 11 FEV | 2012

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

18:00 SALA SUGGIA

—
Christoph König *direcção musical*
Alexandra Soumm *violino*

1ª Parte

—
Carlos Caires

All-in-one expanded, para orquestra e banda magnética [2011; C.8MIN.]
(Estreia mundial; encomenda da Casa da Música)

Béla Bartók

O Príncipe de Pau, grande suite para orquestra op.13 [1916; 1932; C.30MIN.]
Abertura – A princesa – Canção da construção do príncipe – O ribeiro – Dança do príncipe de pau – Epílogo

2ª Parte

—
Niccolò Paganini

Concerto para violino e orquestra nº 1, em Ré maior, op.6 [1817; C.36MIN.]

1. *Allegro maestoso*
2. *Adagio espressivo*
3. *Rondo: Allegro spiritoso*

Boris Blacher

Variações para orquestra sobre um tema de Paganini [1947; C.16MIN.]

Notas ao programa disponíveis em www.casadamusica.com,
na página do concerto ou no separador DOWNLOADS.

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

MECENAS CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS PRINCIPAL
CASA DA MÚSICA

Christoph König *direcção musical*

A profunda musicalidade de Christoph König é marcada por uma abordagem enérgica e séria, comprometendo-se com uma programação reflectida e estimulante. É Maestro Titular da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música (desde Janeiro de 2009) e Maestro Titular e Director Musical dos Solistes Européens Luxembourg (desde 2010/11).

König é muito requisitado como maestro convidado. Apresentou-se recentemente com a Orquestra de Paris, Orquestra Sinfónica de Toronto, Filarmónica Holandesa, Orquestra Nacional de Gales/BBC, Orquestra da Rádio Norueguesa (Oslo), Orquestra Mozarteum de Salzburgo, Sinfónica de Barcelona, Real Filharmonía de Galicia, Orquestra da Rádio (RTVE) de Madrid, Orquestra e Coro da Comunidade de Madrid, Filarmónica da BBC e Sinfónica Escocesa da BBC, orquestra que dirigiu numa bem sucedida digressão pela China (Maio de 2008). Estreou-se nos EUA na temporada passada com a Orquestra Sinfónica de Nova Jérсия (Sinfonia nº 5 de Mahler), e desde então dirigiu as Orquestras Sinfónicas de Pittsburgh, Houston, Indianápolis e Toronto, sendo convidado de imediato para regressar a todas elas. Entre os seus compromissos futuros incluem-se regressos à Orquestra de Paris e a direcção da Royal Philharmonic Orchestra de Londres, Sinfónica Nacional Dinamarquesa, Orquestra Beethoven de Bona e Sinfónicas de Vancouver, Colorado, Oregon e Baltimore, entre outras.

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA Christoph König *maestro titular*

Violino I

Zofia Wóycicka
Maya Egashira*
Radu Ungureanu
Vadim Feldblioum
José Despujols
Roumiana Badeva
Vladimir Grinman
Andras Burai
Tünde Hadady
Emília Vangelova
Arlindo Silva
Heloisa Ribeiro*
Alan Guimarães
Diogo Coelho*

Violino II

Jossif Grinman
Lilit Davtyan
Francisco P. de Sousa
Pedro Rocha
Mariana Costa
Germano Santos
José Paulo Jesus

Vítor Teixeira
Paul Almond
Domingos Lopes
Nikola Vasiljev
José Sentieiro

Viola

Joana Pereira
Anna Gonerá
Biliana Chamlieva
Luís Norberto Silva
Hazel Veitch
Mateusz Stasto
Theo Ellegiers
Francisco Moreira
Jean Loup Lecomte
Emília Alves

Violoncelo

Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Gisela Neves
Bruno Cardoso
Aaron Choi

Hrant Yerosyan
Américo Martins*
Raquel Andrade*

Contrabaixo

Florian Pertzborn
Nadia Choi
Altino Carvalho
Tiago Pinto Ribeiro
Joel Azevedo
Angel Luis Martinez*

Flauta

Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro
Carla Rodrigues*
Alexander Auer

Oboé

Aldo Salvetti
Tamás Bartók
Jean-Michel Garetti
Eldevina Materula

Alexandra Soumm *violino*

Natural de Moscovo, Alexandra Soumm começou a aprender violino aos cinco anos de idade e deu o seu primeiro concerto dois anos mais tarde na Ucrânia.

Tem tocado ao lado de muitas das principais orquestras em França, incluindo a Orquestra Nacional de Lyon (Michel Plasson), Orquestra Nacional do Capitólio de Toulouse (Sokhiev), Orquestra Nacional de Montpellier (Valcuha), Orquestra Nacional da Île de France (Mazzola) e Orquestra Filarmónica de Nice (Lodéon). Em 2009 estreou-se com a Orquestra de Paris e Neeme Järvi, interpretando o concerto de Bruch na Salle Pleyel em Paris. Voltou a colaborar com a orquestra em Janeiro de 2011.

Entre os seus compromissos recentes, destacam-se a Filarmónica Nacional da Rússia (Spivakov), Sinfónica deournemouth e Filarmónica de Israel (Blomstedt), bem como as estreias com as Orquestras Sinfónicas de Tóquio e NHK.

Desde que passou a integrar o projecto New Generation Artists da BBC Radio 3, Alexandra Soumm tem trabalhado com grande parte dos agrupamentos da BBC.

Na temporada de 2011-12, a sua agenda inclui o concerto de Brahms no Musikverein de Viena, o concerto de Tchaikovski com a Orquestra Sinfónica de Trondheim (Søndergård), o concerto de Mendelssohn com a Orquestra de Câmara de Lausanne (Varga) e a Orquestra de Câmara de Zurique (Tang), um recital no Auditorium du Louvre e os regressos aos Festivais de Verbier e Gstaad.

Alexandra Soumm toca num violino 'ex-Kavakos' construído por Guadagnini em Turim, ca.1785, gentilmente cedido pela Florian Leonhard Fine Violins de Londres.

Clarinete

Luís Silva
António Rosa
Gergely Suto
Iva Barbosa*

Saxofone

Paulo Martins*
Hugo Teixeira*

Fagote

Gavin Hill
Robert Glassburner
Pedro Silva
Vasily Suprunov

Trompa

Abel Pereira
Hugo Carneiro
Bohdan Sebestik
José Bernardo Silva
Eddy Tauber

Trompete

Sérgio Pacheco
Ivan Crespo
Luís Granjo
Rui Brito
José Almeida*
Telmo Barbosa*

Trombone

Dawid Seidenberg
João Martinho*
Nuno Martins

Tuba

Sérgio Carolino

Tímpanos

Bruno Costa

Percussão

Paulo Oliveira
Nuno Simões
Marcelo Aires*
Renato Peneda*
Mário Costa*

Harpa

Ilaria Vivan
José António Domené*

Celesta

Luís Filipe Sá*
Raquel Cunha*

Piano

Luís Filipe Sá*

*instrumentistas
convidados

Carlos Caires

All-in-one expanded, para orquestra e banda magnética
(Estreia mundial; encomenda da Casa da Música)

Carlos Caires (n. 1968) é doutorado pela Universidade de Paris VIII desde 2006, como bolseiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia/MCES. Aí concluiu igualmente o DEA, em 2001, depois do Bacharelato em Composição na Escola Superior de Música de Lisboa orientado por C. Capdeville e C. Bochmann. É responsável pelo Departamento de Composição da Escola Superior de Música de Lisboa. Foi co-fundador da Ricercare-Associação Musical (1995) e da OrchestrUtopica (2001). Recebeu os prémios Acarte 1998, “Cláudio Carneyro” 1996 e “Joly Braga Santos” 1995. A sua música tem sido tocada em diversos festivais internacionais, tais como: Festival dos 100 Dias/Expo '98, Festival Música Viva, Festival de Música do Estoril, Festival Atlantic Waves, Musikfestspiele Dresden, Berliner Festspiele – Maerzmusik Berlin, Festival de Música de Leiria, Festival Música Portuguesa Hoje/CCB e Semana Internacional de Música Electroacústica de Xangai. É investigador no Centro de Investigação em Ciências e Tecnologias das Artes da Universidade Católica do Porto, e membro do PRISMA (Pedagogia e Ricerca sui Sistemi Musicali Assistiti).

Carlos Caires escreveu *All-in-one* para um concerto do Remix Ensemble que a Casa da Música produziu em 2010, intitulado 4'33", em homenagem a John Cage. Todas as obras tinham como ponto de partida a célebre e irreverente criação de Cage, 4'33", e exactamente essa mesma duração. Na altura, Carlos Caires escreveu o seguinte texto como nota ao programa: “All-in-one; vários elementos de natureza aparentemente diversa, combinados num breve instante: 4'33". Um possível comentário ao silêncio, é, nesta peça, a total ausência do mesmo.”

Logo após a estreia da obra, que seguiu em digressão europeia com o Remix Ensemble, a Casa da Música encomendou a Carlos Caires uma obra para a sua Orquestra Sinfónica. É nesse contexto que surge *All-in-one expanded*. A ideia de expansão reflecte-se, desde logo, no efectivo orquestral bem maior e na própria duração da obra.

Béla Bartók

O Príncipe de Pau, grande suite para orquestra op.13

Béla Bartók (1881-1945) escreveu o bailado-pantomina *O Príncipe de Pau* entre 1914 e 1916, logo após a ópera *O Castelo do Duque Barba Azul*. Depois de diversas tentativas de o apresentar em Budapeste, Bartók conseguiu estreitar o bailado na Royal Opera House, em Londres. A boa recepção da obra abriu-lhe as portas para uma produção londrina da ópera, logo no ano seguinte, a qual foi estreada num programa duplo com a reposição do bailado. Este segue um libreto de Béla Balázs (igualmente autor do libreto da ópera) com base num conto original e está estruturado numa sequência de sete danças ligadas

por temas musicais recorrentes. O Príncipe de Pau é um boneco feito à imagem de um príncipe que tem de atravessar uma floresta enfeitada por uma bruxa. A sua intenção é conquistar uma princesa mas, por cautela, envia a sua réplica feita de pau. Acontece que a princesa apaixonou-se pelo boneco... pelo menos até o feitiço que lhe deu vida terminar. No final, tudo acaba em bem com os dois apaixonados felizes para sempre.

Bartók referiu-se a este bailado como sendo um poema sinfónico para se dançar, resumindo, assim, a força descritiva e a componente rítmica de dança que marcam a versão de concerto.

Niccolò Paganini

Concerto para violino e orquestra nº 1, em Ré maior, op.6

Paganini (1782-1840) foi o mais aclamado violinista do seu tempo, uma lenda viva que estipulou novos padrões de virtuosismo e revolucionou completamente a técnica do instrumento. Natural de Génova, aprendeu a tocar violino com o seu pai e prosseguiu os estudos com músicos profissionais. Aos doze anos já dava recitais. Após as invasões napoleónicas serviu a Princesa Elisa Baciocchi, irmã de Napoleão, em Lucca, entre 1805 e 1809. Nesse ano partiu para uma longa digressão em Itália que iria durar 18 anos. Foi entre os anos de 1828 e 1831 que se apresentou nas principais cidades da Áustria e da Alemanha, culminando a primeira digressão fora de Itália nas cidades de Paris e Londres. Um negócio ruinoso em Paris, onde abriu um Casino, e problemas de saúde fizeram com que se deslocasse para Nice, onde veio a falecer em 1840.

Nas suas digressões, Paganini escreveu diversos concertos para violino. Apenas seis sobreviveram até aos nossos dias e um desses concertos só muito recentemente foi descoberto. Regra geral, seguem o modelo Romântico do concerto virtuoso, dividido em três andamentos contrastantes, muito lírico e com diversas passagens para o solista brilhar. É esse o caso do Concerto nº 1 em Ré maior, escrito em Itália no ano de 1817, onde as inovações no manuseamento do arco, o uso de *staccatos* e o brilhantismo e velocidade requeridos à mão esquerda terão espantado o universo musical Oitocentista.

Boris Blacher

Variações para orquestra sobre um tema de Paganini

Boris Blacher (1903-1975) foi uma das figuras de proa da vida musical alemã após a Segunda Grande Guerra, destacando-se como compositor de música orquestral e de diversos bailados e como professor na cidade de Berlim. A sua música é muito inspirada no colorido orquestral francês. As *Variações para orquestra sobre um tema de Paganini* são, certamente, a sua obra mais popular e fazem parte do repertório das orquestras alemãs, constando no repertório discográfico de célebres maestros como Celibidache ou Solti.

Seguindo a tradicional forma de Tema e Variações (16 variações), começa com um solo do violino que reproduz o tema original do mais conhecido capricho para violino solo de Paganini. Como que respondendo à provocação lançada pelo violino, o *tutti* orquestral responde abrindo o leque sonoro em rápidas escalas. A primeira variação dá o protagonismo melódico aos clarinetes num ritmo aparentado com o galope. A segunda opta por uma melodia em tercinas no oboé e tem uma textura camerística, bem mais reduzida e com diversos ritmos sincopados. A terceira é mais rápida e as diversas acentuações dinâmicas reforçam um carácter indicado como “feroz”. É mais extensa e virtuosa, constituindo um dramático *tour de force*. A quarta variação é mais lenta, em *Andante*, e nostálgica, parecendo um coral sob uma nota pedal no registo sobreagudo do violino. A quinta variação, onde se destaca o solo do clarinete, é mais rítmica, quase jazzística. A sexta divide-se numa parte coral sincopada e numa parte mais rítmica onde a flauta é solista. As rápidas escalas do *tutti* que já se tinham ouvido na apresentação do tema dominam a sétima variação, mas agora ganhando uma sonoridade distinta. A variação 8 divide-se em secções diferentes, começando delicadamente com os *pizzicatos* das cordas e terminando num diálogo entre os diversos naipes da orquestra. A nona variação é grandiosa, com o *tutti* orquestral em fortíssimo, desencadeando numa variação contrastante com a flauta a realizar uma marcha solitária, à qual responde o clarinete de forma um pouco enigmática. A 11ª variação parece um *hoquetus* de células de quatro notas muito rápidas que transitam entre instrumentos. Na 12ª, o tema volta a estar muito presente no naipe das cordas, ao qual respondem sucessivamente as madeiras e os metais. Segue-se uma variação num delicado ritmo de dança e depois, num registo mais caótico, regressam as linhas melódicas em ritmo de tercinas. Na 15ª variação são as trompas que ganham o protagonismo numa sonoridade muito rítmica a fazer lembrar uma *big band*. A secção mais rítmica vai desembocar momentaneamente num insinuante solo do clarinete para regressar depois de forma ainda mais exuberante. A 16ª começa num registo nervoso e termina a obra num registo quase neurótico, com um motivo extremamente rápido que conduz a música a um final apoteótico.

A partitura, terminada em 1947, é dedicada ao maestro e mestre-capela de Berlim, Johannes Schöler.