

Coro e Orquestra Gulbenkian

Pedro Amaral
Varoujan Bartikian

Centenário Xenakis

16 set 22

16 set 22 SEXTA 20:00

GRANDE AUDITÓRIO

Coro e Orquestra Gulbenkian

Pedro Amaral Maestro

Varoujan Bartikian Violoncelo

Inês Tavares Lopes Maestra do Coro Gulbenkian

Iannis Xenakis

Anastenaria

c. 24 min.

Olivier Messiaen

Chronochromie

c. 22 min.

Pierre Boulez

Messagesquise

c. 9 min.

Iannis Xenakis

Pithoprakta

c. 11 min.

DURAÇÃO TOTAL PREVISTA: c. 1h15 min.
CONCERTO SEM INTERVALO

Olivier Messiaen (1908-1992),
Pierre Boulez (1925-2016)
e **Iannis Xenakis** (1922-2001), três
figuras incontornáveis e emblemáticas
da música contemporânea da segunda
metade do século XX. Com estilos
e estéticas diferentes, cada um deixou
uma vasta obra original, acompanhada
de considerações teóricas importantes.

Messiaen foi organista, compositor
e pedagogo, mas apresentava-se
também como ornitólogo e ritmista.
Chronochromie [cores do tempo]
(1959-60), para orquestra, ilustra essas
duas vertentes do compositor. A obra
baseia-se, por um lado, em séries de
durações “coloridas” com acordes
e timbres diferentes, e, por outro,
em cantos de pássaros que o compositor
transcreveu em notação musical.

1. *Introduction*
2. *Strophe I*
3. *Antistrophe I*
4. *Strophe II*
5. *Antistrophe II*
6. *Epode*
7. *Coda*

Como pedagogo, Messiaen teve influência
na trajetória de Boulez e de Xenakis.

Boulez conheceu Messiaen em 1944
e frequentou a sua classe de harmonia
no Conservatório de Paris em 1945.
Embora tenha sido durante pouco tempo,
reconheceu a importância que o pedagogo
teve na sua trajetória, permitindo que
encontrasse o seu próprio caminho.
Messagesquisse [mensagem + esboço]
(1976), para 7 violoncelos, um dos quais
é violoncelo principal, foi composta

por Boulez a pedido do violoncelista
Mstislav Rostropovitch para a ocasião
do septuagésimo aniversário do maestro
suíço Paul Sacher. Boulez começa por
expor as seis notas que correspondem
às letras do nome SACHER em linguagem
musical: mi bemol, lá, dó, si, mi e ré.
Essas notas são depois repetidas em
sequências e transformadas ao longo da
obra, caracterizada pela oposição entre
tempos lentos e rápidos, em forma de moto-
contínuo, e pela presença de notas polares,
alturas recorrentes fixadas no registro.

1. *Très lent*
2. *Très rapide*
3. *Sans tempo, libre*
4. *Aussi rapide que possible*

Xenakis fez um percurso fora do
comum. Em Atenas, além de ter tido
aulas particulares de música, estudou
engenharia, o que lhe proporcionou
conhecimentos de matemática. Durante
a guerra, participou na resistência contra
a ocupação alemã e depois britânica, foi
preso várias vezes, condenado, viveu na
clandestinidade e em 1947 fugiu para
França onde trabalhou durante doze anos
com o arquiteto Le Corbusier.

Em Paris, entre 1951 e 1953, Xenakis
assistiu às aulas de análise de Messiaen
no Conservatório, com mais ou menos
assiduidade e como ouvinte. Desejando
completar a sua formação, perguntou ao
seu mestre se devia estudar disciplinas
musicais mais tradicionais. Contra as
suas expectativas, Messiaen aconselhou-o
a desenvolver a sua própria música
utilizando a matemática e a arquitetura!
No entanto, no início dos anos cinquenta,
Xenakis ainda procurava a sua fonte
de inspiração na música popular grega.

As *Anastenaria* (1953) foram concebidas como um tríptico: três fases associadas a um ritual antigo ainda praticado na região da Trácia, no sudeste da Europa.

1. *Procession aux eaux claires*
2. *Le Sacrifice*
3. *Metastaseis*

Na primeira fase do ritual, o cortejo, constituído pelos padres e pela multidão, caminha em direção às fontes sagradas; na segunda, os padres, descalços, dançam em cima das brasas ardentes de uma fogueira; e na terceira, o touro é sacrificado. *Procession aux eaux claires* [Procissão às águas claras] corresponde à primeira fase do ritual. Xenakis descreve a obra em termos de “personagens”. O coro de vozes masculinas representa os padres; o coro misto a multidão; e os instrumentos, quando não apoiam as outras personagens, o acompanhamento da lira, muitas vezes com intervalos de quartas ou quintas paralelas. A forma, baseada num princípio de justaposição e sobreposição, culmina com a presença das três personagens no crescendo final. Em comparação com *Procession aux eaux claires*, *Le Sacrifice* [O Sacrifício], terceira fase do ritual, é mais abstrata¹ e mais estática. Toma como ponto de partida uma série fixa de alturas associadas

a durações derivadas da série de Fibonacci. Os sons evoluem nos registos sob a forma de camadas sobrepostas, acordes ou linhas melódicas disjuntas distribuídas pelos timbres dos instrumentos. *Procession aux eaux claires* e *Le Sacrifice* pertencem às obras de juventude de Xenakis. Hoje, considera-se que o projeto das *Anastenaria* ficou incompleto. Xenakis, em vez de completar a segunda fase do ritual, compôs uma obra diferente, que virá a ser o seu primeiro opus. De facto, *Metastaseis* [transformação dialética] (1953-54), para orquestra, soa radicalmente diferente das obras anteriores. Ao atribuir a cada instrumentista de cordas uma voz independente, Xenakis cria “massas sonoras” inauditas e explora uma sonoridade que se tornará característica do seu estilo: o glissando.

Pithoprakta [ações por probabilidades], para orquestra (1955-56), desenvolve ainda mais a ideia de massas sonoras, apoiando-se no cálculo das probabilidades. Através de processos de transformação que afetam as densidades, os registos e as sonoridades, a obra percorre uma trajetória que nos leva dos ruídos percussivos produzidos pelos instrumentistas de cordas no início, aos harmónicos agudos e escassos do fim. É justamente considerada uma obra-prima de Xenakis.

BENOÎT GIBSON

---

¹ Makis Solomos. DU PROJET BARTÓKIEN AU SON. L'ÉVOLUTION DU JEUNE XENAKIS. Makis Solomos. Présences de Iannis Xenakis, CDMC, p. 15-28, 2001. (hal-01202911)

Pedro Amaral

Compositor e maestro, Pedro Amaral é um dos músicos europeus mais ativos da sua geração. Estudou na Escola Superior de Música de Lisboa (1991/94) e no Conservatório Nacional Superior de Paris (1994/98), onde recebeu o *Premier prix* em composição. Mais tarde, estudou direção de orquestra com Emilio Pomàrico e Peter Eötvös. Paralelamente, prosseguiu estudos universitários na École des Hautes Études en Sciences Sociales e concluiu um doutoramento sobre *Momente*, de Stockhausen, tendo em seguida sido assistente do compositor alemão. Trabalhando regularmente no IRCAM entre 1998 e 2004, foi compositor residente na Herrenhaus Edenkoben, na Alemanha, na Villa Medici (Academia de França em Roma) e no Palácio Lenzi, em Florença. Professor na Universidade de Évora e membro da Academia Nacional de Belas-Artes, é autor de várias obras, incluindo as óperas *O Sonho* (Londres, 2010) e *Beaumarchais* (Lisboa, 2017). Como maestro, dirige regularmente um repertório que se estende do classicismo vienense até à mais viva contemporaneidade. A suas integrais das Sinfonias e dos Concertos para Piano de Beethoven foram gravadas pela televisão portuguesa; *Petrouchka*, de Stravinsky, foi gravada pela televisão espanhola. As suas interpretações do repertório sinfónico, de Bruckner, Mahler e R. Strauss, foram muito elogiadas pela crítica. Em 2021/22 dirigiu a Orquestra Nacional da RAI de Turim, a Orquestra Filarmónica da Ucrânia e a Orquestra Gulbenkian. Pedro Amaral foi Diretor Musical da Orquestra do Conservatório Nacional (2007/08), do Sond'Ar-te Electric Ensemble (2007/10) e da Orquestra Metropolitana de Lisboa (2013/20).

Varoujan Bartikian

Varoujan Bartikian nasceu na Arménia. Iniciou os seus estudos na Escola Especializada de Música Tchaikovsky, sob a orientação de Alexander Tchauchian – grande professor e pedagogo e um dos pilares da escola violoncelística arménia, tendo formado várias gerações de violoncelistas ao longo de quase um século. De 1978 a 1983, frequentou o Conservatório Superior de Música Komitas, em Yerevan. Em 1977 venceu o Concurso Transcaucasiano de Violoncelo, em Tbilisi. Em 1981 foi laureado no Concurso das Repúblicas Soviéticas. Licenciou-se em 1983 e obteve o grau de Mestre em Violoncelo e em Ciências Musicais, nas áreas de Teoria da Interpretação e de Metodologia do Ensino. É membro fundador do Quarteto de Cordas de Yerevan, constituído em 1982. Este quarteto venceu o Concurso Borodin de 1983. Em 1988 começou a lecionar violoncelo no Conservatório Komitas, lugar que ocupou até se deslocar para Portugal, em 1989, quando passou a integrar a Orquestra Gulbenkian com a qual tem atuado também como solista. Tocou com a Orquestra Filarmónica da Arménia, sob a direção de John Nelson, e gravou para a Antena 2 da RDP. Em 1991 formou o Trio Bartikian, com Michel Gal (piano) e Esther Georgie (clarinete). Durante dez anos (2001-2011) foi membro do Quarteto Capela e, desde 2013, é o violoncelista do Trio Aeternus. Gravou várias obras de António Victorino d'Almeida para a etiqueta Numérica. Varoujan Bartikian é 1.º Violoncelo Solista da Orquestra Gulbenkian. É professor de violoncelo na Escola Superior de Música de Lisboa.

Coro Gulbenkian

O Coro Gulbenkian foi fundado em 1964 e conta atualmente com cerca de 100 cantores. Atua em colaboração com a Orquestra Gulbenkian ou com outros agrupamentos e também *a cappella*. Para além dos concertos na Fundação Gulbenkian e das digressões em Portugal, atuou em numerosos países em todo o mundo. Estreou inúmeras obras de compositores portugueses e estrangeiros e é convidado regularmente para colaborar com prestigiadas orquestras mundiais. Gravou um repertório diversificado para várias editoras discográficas, com particular incidência na música portuguesa dos séculos XVI a XXI. Algumas destas gravações receberam importantes prémios internacionais. Entre 1969 e 2020, Michel Corboz foi o Maestro Titular do Coro Gulbenkian. As funções de Maestro Adjunto e de Maestra Assistente são atualmente desempenhadas por Jorge Matta e Inês Tavares Lopes.

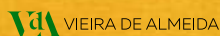
Orquestra Gulbenkian

Em 1962, a Fundação Calouste Gulbenkian decidiu estabelecer um agrupamento orquestral permanente, no início constituído apenas por doze elementos e designado Orquestra de Câmara Gulbenkian. Ao longo de sessenta anos de atividade, a Orquestra Gulbenkian (denominação adotada desde 1971) foi sendo progressivamente alargada, contando hoje com um efetivo de sessenta instrumentistas, que pode ser pontualmente expandido de acordo com os programas de concerto. Em cada temporada, apresenta-se regularmente no Grande Auditório, em colaboração com os maiores nomes do mundo da música, maestros e solistas. Atua também em diversas localidades do país, cumprindo uma importante função descentralizadora. Ao longo dos anos, foi ampliando a sua atividade internacional, tendo efetuado digressões na Europa, na Ásia, em África e nas Américas. No plano discográfico, o seu nome encontra-se associado às editoras Philips, DG, Hyperion, Teldec, Erato, Adès, Nimbus, Lyrinx, Naïve e Pentatone, entre outras, tendo esta atividade sido distinguida, desde muito cedo, com diversos prémios internacionais.

MECENAS PRINCIPAL
GULBENKIAN MÚSICA

MECENAS
ESTÁGIO GULBENKIAN
PARA ORQUESTRA

MECENAS
CONCERTOS PARA
PIANO E ORQUESTRA

MECENAS
CONCERTOS DE DOMINGO

MECENAS
CICLO DE PIANO

MECENAS
ORQUESTRA GULBENKIAN

GULBENKIAN.PT

De acordo com o compromisso da Fundação Calouste Gulbenkian com a sustentabilidade, este programa é impresso em papel reciclado e certificado pela Fedrigoni.