

MUSICHE BRASILIANE

per Pianoforte a quattro mani

Duo Pianistico TARDITI - MALTESE

Il Programma di questo Recital rientra in una ricerca sulla Musica Brasiliana per Duo Pianistico (2 Pianoforti e 4 mani) realizzata nell'arco di quasi 30 anni dalla pianista e ricercatrice Sylvia Maltese e va dalle composizioni di inizio Ottocento fino ai nostri giorni. Sono più di duecento opere appartenenti tanto al Romanticismo quanto alle più svariate tendenze della Musica Contemporanea.

Nell'ambito di questo repertorio, meritano di essere evidenziate le opere dei Compositori Nazionalisti e Post-Nazionalisti che le interpreti hanno selezionato dopo un accurato studio.

Il Nazionalismo in Brasile sorse alla fine del XIX secolo quando i primi ritmi tipicamente brasiliani e le canzoni del folclore furono utilizzati da compositori di Musica Erudita quali: Alexandre Levy, Alberto Nepomuceno e Brasílio Itiberê da Cunha.

La valorizzazione delle ricchezze folcloristiche brasiliane venne via via accentuandosi nel secolo XX tanto da creare una importante corrente estetica e stilistica che pose la Musica Brasiliana da Concerto accanto alle più grandi composizioni del secolo.

Il più importante autore brasiliano del XX secolo, che diede alla musica colta riconoscimento internazionale, fu senz'altro Villa-Lobos.

DIEGO VALENTE (Curitiba 1980)

Lara

“Circa un anno fa, a Torino in occasione di un incontro di musica popolare brasiliana, ho conosciuto una timida ragazza inglese che suonava il clarinetto con molta disinvoltura. Di lei mi è rimasto impresso il sorriso che mi ha regalato quando l'ho invitata a ballare la samba. Dopo due giorni completamente immersi nella cultura della mia terra ci siamo salutati a malincuore. Quando sono rientrato a casa avevo la sensazione di aver perso qualcosa che non avevo mai avuto e che non avrei mai potuto avere; sono passati poi giorni finché quello strano sentimento di perdita sommato al dolce ricordo che avevo di quella ragazza si sono tramutati in musica.”

HEITOR VILLA-LOBOS (Rio de Janeiro 1887- 1959)

In Villa-Lobos i ritmi brasiliani, i motivi folcloristici, la ricchezza armonica derivati dalle originali esperienze con "vaqueiros e cantatores", per tutto il Brasile, furono da lui trasposti nella costruzione di grandi opere orchestrali, da camera e per strumento solista, espressi attraverso un linguaggio colto imbevuto di tradizioni.

A Folia de um Bloco infantil

É l'unica composizione importante scritta da Villa-Lobos per pianoforte a 4 mani. Appartiene alla Suite " *Carnaval das crianças brasileiras*"(Carnevale di bambini brasiliani) e comprende una serie di otto brani di cui sette per pianoforte solo e l'ottavo per 4 mani. Il pianoforte é qui utilizzato in modo ora percussivo, ora orchestrale, per descrivere la sfilata libera e spontanea di un "bloco"(gruppo) di bambini durante i festeggiamenti del Carnevale.

FRANCISCO MIGNONE (San Paolo 1897- Rio de Janeiro 1986)

Figlio di un flautista italiano radicato in Brasile, da cui ricevette i primi rudimenti musicali, fu allievo di due grandi professori italiani trasferitisi in Brasile: Agostino Cantù e Savino de Benedictis. Lasciò una grandissima produzione in cui le strutture armoniche e melodiche di ispirazione europea si fondono con i ritmi della cultura negra e con i temi del folclore brasiliano.

Lundù

Nata come composizione per pianoforte solo, fu trascritta dall'autore per pianoforte a 4 mani. Danza di origine negra, il Lundù comparve in Brasile nel XVIII secolo. Considerata inizialmente indecente, tornò ad essere danzata nel secolo XIX e nelle prime decadi del secolo XX nei saloni eleganti della Corte Brasiliana. A questa veste raffinata ed aristocratica si ispira il Lundù di Mignone.

No fundo do meu quintal

Si basa su di una canzona folcloristica e rappresenta la genuità delle "cantigas de roda" (girotondo) in continua alternanza tra il tema semplice e piccoli frammenti più movimentati e sincopati.

Congada

Il brano appartiene all'opera "Il Contrattatore di Diamanti" e ottenne tanto successo che alla prima versione per orchestra, il Compositore ne ricavò altre per piano solo, pianoforte a 4 mani e per 2 pianoforti. Le "congadas" sono danze drammatiche in cui si fondono tradizioni della cultura africana con la cultura luso-spagnola. Sono rappresentate tra il giorno di Natale e l'Epifania in tutto il Brasile con caratteristiche differenti in ogni Regione.

RADAMES GNATTALI (Porto Alegre 1906 - Rio de Janeiro 1988)

Figlio di un musicista italiano divenne pianista, direttore d'orchestra, professore, arrangiatore, compositore di musica popolare come di musica erudita. Dalla fusione dei due generi seppe elaborare un linguaggio singolare in cui le armonie sono desunte ora dal Jazz, ora dalla Bossa Nova, ora dal Folclore, mentre la scrittura, dalle forme più colte.

Graziosa

É un Valzer lento in cui convivono la struttura originaria del valzer cadenzato in tre tempi e motivi melodici costruiti su armonie tipiche del Jazz e della Bossa Nova.

NILSON LOMBARDI (Sorocaba 1926- 2008)

Allievo di Camargo Guarnieri, come Osvaldo Lacerda e Aylton Escobar, Nilson Lombardi era compositore, pianista, professore (Docente presso l'UNESP, Università dello Stato di San Paolo). Compositore, vincitore di numerosi Concorsi nel suo Paese. Si avvale di un linguaggio inconfondibile, fatto di raffinatezze armoniche, fluidità melodiche, vivacità ritmiche, il tutto espresso in brevi componimenti genuini e poetici.

Ciclo Miniatura

Opera premiata più volte in Brasile nella versione per piano solo, è stata trascritta dall'Autore per pianoforte a 4 mani nel 1979. È una Suite composta di cinque brevi brani caratterizzati da uno stile essenziale nella tessitura, parsimonioso di effetti e ornamenti ma decisamente colloquiale e gradevole:

Toada (canzone)

Chorinho (pianto, lamento)

Acalanto (ninna nanna)

Valsa (tipico valzer "seresteiro" e melodioso)

Baiao (danza vivace e ritmata tipica del Nord-Est).

OSVALDO LACERDA (San Paolo 1927- 2011)

Fondatore e Presidente della Società " Pro Musica Brasileira", della Società d'Arte di San Paolo, del Centro di Musica Brasiliana, membro di Accademie e Commissioni Municipali e Statali per la divulgazione della Musica in Brasile, insignito di onoreficenze, vincitore di importanti Premi Nazionali e Internazionali in qualità di Compositore e Ricercatore, Lacerda è stato e continua ad essere una delle figure più significative ed espressive nel Panorama Musicale Brasiliano.

Allievo in Patria di Camargo Guarnieri e negli Stati Uniti di Giannini e di Copland, egli ha sviluppato il materiale ritmico e armonico ereditato dai Maestri brasiliani del passato, manipolandolo secondo una sua particolare creatività, senza fare ricorso a tecnicismi o procedimenti propri delle Scuole Contemporanee.

Ha scritto di lui Vasconcellos- Corrêa che attraverso processi compositivi già esplorati, Lacerda è riuscito ugualmente a farsi riconoscere creando un'opera che, senza essere totalmente innovatrice, è attuale e continuatrice della " progressione" iniziata da Nepomuceno e proseguita da Villa-Lobos, Mignone, Guarnieri.

Brasiliana n. 4

È una Suite composta di quattro brani così articolati:

Dobrado

Marcia brasiliana di origine spagnola in ritmo binario o quaternario, talvolta caratterizzata da accentuazioni dei tempi deboli della battuta.

Embolada

Genere vocale proprio del Nord-Est, è spesso improvvisato dal cantante in modo rapido e declamatorio. Il testo, in genere comico, satirico o descrittivo, può anche svolgersi su parole senza senso purché di buon effetto sonoro.

Seresta

Serenata notturna dedicata all'amata, è eseguita all'aperto da un cantore accompagnato dalla chitarra o da un gruppo di strumentisti che cantano un testo appassionato e sentimentale. Ricorda il Valzer lento e la Modinha.

Candomblé

Festa religiosa afro-brasiliana tipica di Bahia in cui ogni divinità è invocata con canto proprio. La danza è frenetica e prosegue fino alla perdita dei sensi.

Brasiliana n. 8

Suite di quattro brani:

Canto de Trabalho

Canzone che accompagna il lavoro scandendo ritmicamente i movimenti del corpo, può essere intonata da un solo lavoratore o da un intero gruppo. Il Canto di lavoro di questa Suite, sul quale il Compositore ha tessuto una serie di variazioni, è un canto di agricoltori raccolto nel 1949 nello Stato di San Paolo.

Frevo

Marcia del Carnevale Pernambucano, è ballata nelle strade, soprattutto a Recife, da tutta la folla in modo disorganico e libero. Il ritmo binario è molto sincopato ed ha un carattere frenetico, quasi ossessivo.

Aboio

É un canto lento e malinconico, liberamente improvvisato dal vaccaro che conduce la mandria al pascolo. Senza ritmo né testo, è intonato solo sulle vocali A... E...O... e generalmente termina con una frase di incitamento alla mandria.

Terno de Zabumba

Richiama l'esecuzione di cantori e strumentisti che a gruppi di tre si esibiscono solo davanti a porte di amici e conoscenti.

SERGIO DE VASCONCELLOS- CORRÊA (San Paolo 1934)

Pianista, Direttore d'Orchestra, Professore delle più importanti Università Musicali di San Paolo, attivo giornalista e fecondo Compositore, si è formato anch'egli alla Scuola di Camargo Guarnieri. Ricercatore del folclore brasiliano e soprattutto della musica indigena, non trascura il cammino intrapreso dalla musica d'avanguardia.

Baiao

Brano appartenente alla Suite Piratiningana, originale per orchestra e trascritto per pianoforte a 4 mani dall'autore. Danza movimentata tipica del Nord-Est brasiliano, oltre alla viola e alla rebeca, fa grande uso delle percussioni quali Zabumba e Surdo, qui ricreate al pianoforte con grande abilità dal compositore.

AYLTON ESCOBAR (San Paolo 1943)

Allievo di Camargo Guarnieri e di Osvaldo Lacerda, iniziò con uno stile Nazionalista ma divenne ben presto Compositore d'Avanguardia e di Elettroacustica, influenzato dal viaggio negli Stati Uniti compiuto per lavoro. Grande stimatore dell'Arte in genere ma soprattutto del Teatro, spesso volge la sua Musica verso questo connubio.

Seresta

La Seresta proposta risulta opera di eccezione nel panorama della sua produzione artistica, perché svincolata dal linguaggio d'avanguardia normalmente adottato. Il brano, infatti, assume le caratteristiche della Modinha brasiliana, lirica e romantica dove il compositore chiede agli interpreti di eseguire all'acuto " con la luna nel cuore e al grave" con una chitarra appoggiata sul cuore".