

ГИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
ИСКУССТВОЗНАНИЯ

ПОСОЛЬСТВО БРАЗИЛИИ
В МОСКВЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ БРАЗИЛЬСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
MÚSICA CLÁSSICA BRASILEIRA

24-26 ФЕВРАЛЯ/FEVEREIRO
2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ
INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDOS ARTÍSTICOS

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ **PROGRAMA DA CONFERÊNCIA**

24/2 11:00 ЗАЛ БИБЛИОТЕКИ ГИИ

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ:

Наталья Владимировна Сиповская, директор ГИИ, доктор искусствоведения
Natalia Sipovskia, Diretora do Instituto Estatal de Estudos Artísticos, Pós-Doutora em Estudos Artísticos

Игорь Жермано, первый секретарь, атташе по культуре
Igor Germano, primeiro secretário, chefe do Setor cultural

ДОКЛАДЫ / APRESENTAÇÕES:

Федотова Валерия Николаевна, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник ГИИ. Сфера интересов – исследование болгарской культуры, а также творчества современных композиторов других национальных школ. Автор монографии «Болгарская музыка XX века в контексте национальной художественной культуры» (2012), ответственный редактор научных сборников, автор многих научных публикаций. В 1983 году защитила диссертацию «Национальные черты стиля композитора Эйтора Вила-Лобоса как представителя бразильской музыкальной культуры». Изучала также музыкальное искусство Кубы.

Вила-Лобос и европейская музыка

Вила-Лобос и европейская музыка

Творчество выдающегося бразильского композитора Эйтора Вила-Лобоса (1987–1959) охватывает более тысячи опусов и включает такие известные циклы, как «Шоро» и «Бразильские бахианы», концерты, камерные ансамбли, сочинения для хора, в том числе духовные. Музыка композитора звучит в кино и на Бродвее. С особым вниманием Вила-Лобос изучал бразильский фольклор. Но вместе с тем, важную роль в его творчестве играла европейская музыка. Тот художественный синтез, который был осуществлен в его произведениях на высочайшем художественном уровне, позволил сочинениям композитора уже в 1920-е годы привлечь внимание широкой парижской публики и известных деятелей искусства, среди которых А. Рубинштейн, С. Прокофьев, С. Дягilev. Его музыка по-прежнему звучит во многих европейских концертных залах в исполнении ведущих симфонических коллективов, известных певцов, инструменталистов, транслируется по радио и телевидению.

Valeriya Fedotova, Doutora em Estudos Artísticos, pesquisadora sênior do Instituto Estatal de Estudos Artísticos. Área de interesse: cultura búlgara, bem como a obra de compositores contemporâneos de outras escolas nacionalistas. Autora da monografia «A música búlgara do século XX no contexto da cultura artística nacional» (2012), editora-chefe de coletâneas de artigos científicos, autora de várias publicações científicas. Em 1983 defendeu a tese «Traços nacionais do estilo do compositor Heitor Villa-Lobos como representante da cultura musical brasileira». Pesquisou também a arte musical de Cuba.

Villa-Lobos e a música europeia

A obra de Heitor Villa-Lobos (1887–1959), ilustre compositor brasileiro, conta com mais de mil obras e inclui ciclos famosos como «Choros» e «Bachianas Brasileiras», bem como concertos, música de câmara, música coral, inclusive de caráter sacro. A música do compositor foi usada no cinema e na Broadway. Villa-Lobos estudou atenciosamente o folclore brasileiro. Ao mesmo tempo, a música europeia desempenhou papel importante em sua produção. Tal síntese artística, que alcançou alto nível em sua produção, permitiu que suas obras, já nos anos 1920, atraíssem a atenção de amplo público parisiense e de famosos atores do meio artístico, entre os quais A. Rubinstein, S. Prokofiev, S. Diaguilev. Atualmente, sua música é interpretada em salas das principais orquestras sinfônicas da Europa, por famosos cantores e instrumentistas e transmitida em programas de rádio e televisão.

• • •

Гарри Кроул (Бразилия) учился композиции в США в Джульярдской школе музыки, где его преподавателем был Чарльз Джонс, а затем в Англии под началом Питера Скалторпа. Гарри Кроул написал более 150 инструментальных и вокальных произведений, а также музыку для кинофильмов и театральных постановок. Его произведения часто исполняются на концертах и звучат на радио в Бразилии и других странах. Кроме того, Кроул преподает в Школе музыки и изящных искусств штата Парана и является художественным руководителем Филармонического оркестра Федерального университета штата Парана.

Бразильская академическая музыка после Вила-Лобоса

Социальные и культурные изменения, произошедшие в Бразилии в 60-е годы, сыграли фундаментальную роль в музыке. С развитием массовых коммуникаций, в первую очередь, телевидения, престиж концертных выступлений упал, им на смену пришла популярная музыка. Благодаря появлению федеральных университетов концертной музыке удалось сохранить свой статус; а музыкальные фестивали имеют важнейшее значение в деятельности современных композиторов. В наши дни современная бразильская академическая музыка получает распространение благодаря новейшим технологиям.

Harry Croll (Brasil) estudou composição nos EUA, com Charles Jones, na Juilliard School of Music e mais tarde, na Inglaterra, com Peter Sculthorpe. Com catálogo de mais de 150 obras – das quais constam todos os gêneros instrumentais e vocais, incluindo música para cinema e teatro, sua música tem sido executada em público e transmitida em programas de rádio freqüentemente no Brasil e todos os continentes. Professor da Escola de Música e Belas Artes do Paraná/UNESPAR e Diretor Artístico da Orquestra Filarmônica da UFPR.

A música clássica brasileria após Villa-Lobos

As transformações sociais e culturais no Brasil nos anos 60 tiveram um papel fundamental nas práticas musicais. Com o avanço da comunicação de massa, especialmente a televisão, o prestígio da música de concerto foi dando lugar à música popular. O surgimento das universidades federais tornou viável a sobrevivência da música de concerto. Os festivais são o principal estímulo para a produção atual. A música erudita brasileira atual busca hoje uma divulgação maior através das novas tecnologias.

• • •

Доценко Виталий Романович, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Центра культурологических исследований Института Латинской Америки РАН, автор монографии «История музыки Латинской Америки XVI–XX веков» (2010), исследования «Творчество Карлоса Чавеса (к вопросу становления мексиканской профессиональной композиторской школы)» (1984), в течение многих лет работал в университетах и консерваториях Кубы и Португалии. Сфера интересов – музыкальная культура Латинской Америки.

Творчество бразильского композитора Марлоса Нобре и «магический реализм»

Марлос Нобре (р. 1939) – один из наиболее ярких представителей бразильской композиторской школы, в его творчестве нашли индивидуальное преломление основные направления музыки XX века – неофольклоризм, неоклассицизм, различные тенденции авангарда. Его музыка отличается эмоциональной насыщенностью, ритмической энергией, ясностью формы, свидетельствует о виртуозной композиторской технике. Магией «чудесной реальности» Латинской Америки проникнуты такие его произведения как «Укринкинмакринкин», «Яномани», «Каббала» и другие.

Vitali Dotsenko, Pós-Doutor em Estudos Artísticos, pesquisador sênior do Centro de Pesquisas Culturais do Instituto da América Latina da Academia de Ciências da Rússia, autor da monografia «A história da música da América Latina dos séculos XVI–XX» (2010), da pesquisa «A obra de Carlos Chávez (quanto ao estabelecimento da escola mexicana de compositores profissionais)» (1984). Trabalhou nas Universidades de Cuba e Portugal por muitos anos. Área de interesse: música da América Latina.

A obra de Marlos Nobre e o «realismo mágico»

Marlos Nobre (1939) é um dos mais notáveis representantes da escola brasileira de compositores. Em sua obra encontra-se interpretação individual os principais movimentos culturais do século XX: neo-folclorismo, neoclassicismo, bem como diferentes tendências vanguardistas. Sua música caracteriza-se pela densidade emocional, energia rítmica, clareza formal e evidencia virtuosa técnica composicional. Da magia do «Realismo Mágico» latino-americano estão imbuídas obras como «Ukrimakrinkrin», «Yanomami», «Kabbalah» entre outras.

***** КОФЕ – БРЕЙК / COFFEE – BREAK *****

Уэнделл Кеттель (Бразилия), дирижер, композитор, аспирант кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Бразильская опера: в поисках национального музыкально-драматического языка

Доклад представляет исторический обзор бразильского оперного искусства с начала становления до первой половины XX века и демонстрирует его истоки, значение португальского наследия, влияние европейских школ и поиски национального языка. Представлен процесс создания и постановки опер в Бразилии, а также обзор и характеристика наиболее значительных произведений, эстетические и стилистические изменения, произошедшие в бразильском оперном репертуаре, а затем поиск характерных национальных элементов (т. н. «бразилидаде») как эстетических и стилистических параметров для становления бразильского музыкально-драматического языка.

Wendell Kettle (Brasil), regente, compositor. Doutorando do Departamento de Teoria da Música do Conservatório de São Petersburgo.

A ópera brasileira: em busca de uma linguagem dramático-musical

Esta comunicação apresenta um panorama geral histórico da produção operística brasileira desde os primórdios até a primeira metade do século XX: as origens, a herança portuguesa, a influência das escolas europeias e a busca por uma linguagem nacional. Paralelamente, aborda como a ópera brasileira se desenvolveu no país: os principais centros de estudo, realização e produção da arte lírico-operística, bem como os principais compositores e suas obras, as transformações estéticas, estilísticas e compostionais pelas quais passou o repertório operístico brasileiro ao longo do tempo, até chegar à busca de elementos característicos da chamada "brasilidade" como parâmetros estético-estilísticos para o estabelecimento de um discurso dramático-musical eminentemente brasileiro.

• • •

Ренева Наталия Сергеевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории музыки Государственной классической академии им. Маймонида. Окончила Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского (2009, аспирантуру в 2013), прошла научную стажировку в Университете города Базель (2010–2011). Сфера интересов – техники композиции в музыке XVII–XX веков, бразильская музыка XX века, музыкально-теоретические трактаты, проблемы гармонии и формы.

Соната № 3 для скрипки и фортепиано Алмейда Прадо в контексте камерно-инструментального творчества

Доклад посвящен анализу Третьей сонаты для скрипки и фортепиано (1991) Жозе де Алмейда Прадо – одной из ярчайших камерных композиций позднего периода творчества. Особенности стилистики сонаты выявляются в ходе анализа ее музыкального языка и строения, в частности, специфического комплекса тональных и модальных гармонических средств, многозвукной аккордики сложной структуры, а также формы и методов тематического развития.

Nataliya Renyova, Doutora em Estudos Artísticos, leitora do Departamento de Teoria e História da Música da Academia Clássica Estatal de Maimônides. Formou-se no Conservatório de Moscou (graduação em 2009, e doutorado em 2013) e realizou estágio científico na Universidade de Basileia (2010–2011). Área de interesse: as técnicas da composição na música dos séculos XVII–XX, a música brasileira do séc. XX, tratados teórico-musicais, problemas da harmonia e forma.

Sonata No.º3 para violino e piano de Almeida Prado no conjunto da obra camerística

O trabalho científico é dedicado à análise da Sonata No. 3 para violino e piano José de Almeida Prado – uma das melhores obras camerísticas da última fase criativa do compositor. As peculiaridades estilísticas da Sonata revelam-se ao longo da análise de sua linguagem musical e da construção, em especial, de particular conjunto de meios harmônicos tonais e modais, de acordes polifônicos de estrutura complexa, assim como de formas e métodos do desenvolvimento temático.

• • •

Olga Sobakina, музыковед, пианистка, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник ГИИ. Сфера интересов – современная музыка, польская музыкальная культура, история фортепианного искусства, техники композиции XX века. Как пианистка концертировала в России и за рубежом, стажировалась в Париже. Среди репертуарных предпочтений – музыка композиторов первой половины XX века. Автор трех монографий и более 50 статей по различным вопросам польской музыки.

Фортепианное творчество бразильских композиторов конца XX века
В начале XX века фортепианская музыка была очень популярна в Бразилии, поэтому она заняла значительное место в творчестве Эйтора Вила-Лобоса и Камарго Гуарниери, а затем пользовалась вниманием композиторов последующего поколения. В творчестве Жозе де Алмейда Прадо (1943-2010) обращают на себя внимание десять фортепианных сонат и крупные циклы, они написаны не только известным композитором, но и профессиональным пианистом, сумевшим передать как типичные для музыки 60-70-х годов идеи, так и виртуозную специфику инструмента. В произведениях для фортепиано Амарала Виейры (г. Сан-Паулу, р. 1952) и Гарри Кроула (штат Парана, р. 1958) нашел выражение типичный для бразильской музыки конца XX века стилистический плюрализм.

Olga Sobakina, musicóloga, pianista, Pós-Doutora em Estudos Artísticos. Pesquisadora sênior do Instituto Estatal de Estudos Artísticos. Área de interesse: música contemporânea, cultura musical polonesa, história da arte pianística, técnicas de composição do século XX. Como pianista, apresentou-se como concertista na Rússia e no exterior. Estagiou em Paris. Entre suas preferências de repertório, está a música de compositores da primeira metade do século XX. Escreveu três monografias e mais de 50 artigos sobre aspectos variados da música polonesa.

A produção para piano de compositores brasileiros do fim do século XX

No início do séc. XX a música pianística era muito popular no Brasil. Por isso, ocupou naturalmente lugar importante na obra de Heitor Villa-Lobos e Camargo Guarnieri e mereceu atenção dos compositores da geração seguinte. Na obra de José de Almeida Prado (1943–2010) destacam-se dez sonatas para piano e ciclos maiores, escritos não só por compositor reconhecido mas também pianista profissional que conseguiu imbuir as obras de ideias musicais típicas dos anos 60-70 e de virtuosa técnica instrumental. O pluralismo estilístico típico para a música brasileira do fim do séc. XX encontrou expressão nas obras pianísticas de Amaral Vieira (São Paulo, 1952) e de Harry Crowl (Paraná, 1958).

***** КОФЕ – БРЕЙК / COFFEE – BREAK *****

17:00 ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

Приветствие Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Бразилии в Российской Федерации, Антонио Жозе Валлим Геррейро

Saudação do Embaixador da República Federativa do Brasil para a Federação da Rússia, Excelentíssimo Senhor Antonio José Vallim Guerreiro

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА БРАЗИЛЬСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
MÚSICA DE CÂMARA BRASILEIRA

Ж.А. де Алмейда Прадо – Соната № 3 для скрипки и фортепиано (1991)
J.A. de Almeida Prado – Sonata No. 3 para violino e piano (1991)

Гарри Кроул – «Камбиата» (1983) для альта

Harry Crowl – «Cambiata» (1983) para viola

Эдино Кригер – «Сонансы» № 2 (1981) для скрипки и фортепиано

Edino Krieger – «Sonâncias» No. 2 (1981) para violino e piano

Силвиио Ферраз – «Несколько строк Аны Кристины» (1999), для кларнета

Silvio Ferraz – «Poucas Linhas de Ana Cristina» (1999), para clarinete

Линдемберге Кардоzo – Маленький этюд для альта (1981)

Lindembergue Cardoso – Pequeno Estudo para viola (1981)

Эйттор Вила-Лобос – Соната № 3 для скрипки и фортепиано (1920)

Heitor Villa-Lobos – Sonata No. 3 para violino e piano (1920)

Жангазина Акмарал (скрипка) / Akmaral Zhangazina (*violino*)

Решетникова София (фортепиано) / Sofiya Rechetnikova (*piano*)

Филиппенко Дарья (альт) / Darya Philippenko (*viola*)

Кугай Виктор (кларнет) / Viktor Kugay (*clarinete*)

26/2 19:00 ПОСОЛЬСТВО БРАЗИЛИИ В МОСКВЕ

МУЗЫКА ДЛЯ ГИТАРЫ • MÚSICA PARA VIOLÃO (вход по приглашению)

Гапонцев Владимир (гитара) / Vladimir Gapontsev (*violão*)