

28 JUL

Domingo / Sunday

11:00 Marvão, Igreja de N. Sra. da Estrela / N. Sra. da Estrela Church

MÚSICA DE CÂMARA / CHAMBER MUSIC RECITAL

NOVUS STRING QUARTET

Jaeyoung Kim, Violino

Young-Uk Kim, Violino

Kyuhyun Kim, Viola

Wonhae Lee, Violoncelo

Donghyun Kim, Violino

Christoph Poppen, Violino

Hariolf Schlichtig, Viola

Anja Lechner, Violoncelo

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91)

Quarteto de Cordas em ré menor, K421

Allegro moderato

Andante

Menuetto, Allegretto

Allegretto ma non troppo — Più allegro

Dmitri Shostakovitch (1906-1975)

Quarteto de Cordas N.º 9 em Mi bemol maior, Op. 117

Moderato con moto

Adagio

Allegretto

Adagio

Allegro

— *Intervalo / Intermission* —

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-47)

Octeto em Mi bemol maior, Op. 20

Allegro moderato ma con fuoco

Scherzo. Allegro legierissimo

Presto

Sem Informação de Contexto

Às vezes, na música, há uma história extra-musical subjacente à composição. Sabemos com bastante precisão, por exemplo, o que Berlioz pretendia ilustrar com a sua **Symphonie Fantastique** ou Richard Strauss com a sua **Ein Alpensinfonie**. Mais frequentemente, há muita especulação sobre se existe uma outra camada de entendimento. No programa de hoje, há duas peças que ilustram essa incerteza. Mas será que realmente precisamos dessa informação de contexto?

A peça principal deste concerto é o **Octeto** de Felix Mendelssohn, uma obra precoce – o compositor prodígio tinha 16 anos – que os estudiosos consideram ser a sua revelação e a sua primeira composição madura. Ao contrário de Spohr, que tratou o seu octeto como uma interação entre dois quartetos opostos, Mendelssohn usa os oito instrumentos para criar uma peça ‘sinfónica’. Larry Todd comparou-a às sinfonias **Jupiter** de Mozart e **Quinta** de Beethoven. Nada menos!

Para obter uma pequena compreensão da música, pode ser útil citar Fanny Hensel, irmã de Mendelssohn. Ela afirmou que o **Scherzo** é uma configuração musical do **Sonho da Noite de Walpurgis** ou das **Bodas Douradas de Oberon** de **Fausto** de Goethe.

*“A fuga das nuvens e o véu de névoa
São iluminados de cima.
Uma brisa nas folhas, um vento nos juncos,
E tudo desapareceu.”*

Sem entrar em detalhes, pode-se tomar as “figuras saltitantes na abertura do [Scherzo] como grilos e rãs, os trilos zumbidores como as moscas, e os spiccati rápidos [salto do arco nas cordas] como os mosquitos picadores”.

É tentador acreditar que os outros andamentos carregam mais referências a **Fausto**, mas isso é altamente especulativo.

Muitas palavras foram escritas sobre o significado mais profundo da música de Shostakovich. A censura e a denúncia do compositor pelo regime opressivo de Stalin fizeram com que Shostakovich tivesse que se movimentar muito cuidadosamente.

Como resultado, é difícil interpretar quaisquer possíveis referências extra-musicais. É, no entanto, provável que, durante o período de liderança de Khrushchev, Shostakovich tivesse podido gradualmente expressar-se de uma forma mais pessoal, menos condicionada pelas exigências do regime. Passagens lentas, quase estacionárias, e notas e acordes dissonantes, mordazes e ásperos penetram na textura da música.

O conhecido maestro Bernard Haitink disse uma vez: “Achei a música de Shostakovich tão eloquente que nunca precisei realmente de nenhuma informação de contexto. É a música de um homem complicado, cheio de sofrimento e melancolia, cinismo e profundidade, especialmente nos seus quartetos de cordas. Também há alegria - mas é sempre mais exaltação do que verdadeira alegria”.

Então, tomemos as suas palavras como um conselho e mergulhemos nas profundezas da imaginação musical de Shostakovich e Mendelssohn com ouvidos abertos, enquanto apreciamos a beleza inegável das obras tal como são.

No Background Information

Sometimes in music there is an extramusical story underlying the composition. We know quite precisely, for example, what Berlioz intended to illustrate with his *Symphonie Fantastique* or Richard Strauss with his *Ein Alpensinfonie*. More often there is a lot of guessing as to whether there is another layer of understanding. On today's program there are two pieces to illustrate this uncertainty. But do we really need this background information?

The main piece of this concert is Felix Mendelssohn's Octet, an early work – the prodigy composer was 16 years old – that scholars consider to be his breakthrough and his first mature composition. Unlike Spohr who treated his octet as an interplay between two opposing quartets, Mendelssohn uses the eight instruments to create one 'symphonic' piece. Larry Todd compared it to Mozart's Jupiter and Beethoven's Fifth Symphonies. Not the least!

To obtain a little bit of understanding of the music, it might be helpful to quote Fanny Hensel, Mendelssohn's sister. She claimed that the Scherzo is a musical setting of the Walpurgis Night's Dream or the Golden Wedding of Oberon from Goethe's Faust.

*“The flight of the clouds and the veil of mist
Are lighted from above.
A breeze in the leaves, a wind in the reeds,
And all has vanished.”*

Without going into the details, you might take the “leaping figures at the [Scherzo's] opening for the crickets and frogs, the buzzing trills for the flies, and brisk *spiccato* [bouncing of the bow on the strings] for the stinging mosquitoes.”

It is tempting to believe that the other movements carry more references to Faust, but it is highly speculative.

Many words have been written about the deeper meaning of Shostakovich's music. The censorship and the composer's denouncement by Stalin's oppressive regime made that Shostakovich had to tread very carefully. As a result it is difficult to

interpret any possible extramusical references. It is, nonetheless, likely that in the course of Khrushchev's leadership period, Shostakovich could gradually express himself in a more personal way, less driven by the demands of the regime. Slow, almost stationary passages, and dissonant, biting, and harsh notes and chords creep into the texture of music.

The well known conductor Bernard Haitink once said: I found Shostakovich's music so eloquent that I never really needed any background information. It is the music of a complicated man, full of suffering and gloom, cynicism and depth, especially in his string quartets. There is cheerfulness too - but it is always more elation than real joy.

So, let's take his words as a piece of advice and immerse ourselves in the depths of Shostakovich's and Mendelsohn's musical imagination with a open ear and enjoy the works' undeniable beauty as it is.

[Bart de Vries](#)