

CCB

27 NOV 24

***MITOS
E ÍCONES***

**NUNO VIEIRA
DE ALMEIDA**

**CENTRO DE ARTES
PERFORMATIVAS E
PENSAMENTO**

Temporada 2024/2025

Sala Sophia de Mello Breyner Andresen
Qua, 18h30

Ciclo de Conferências

MITOS E ÍCONES

O ciclo de conferências *Mitos e Ícones*, proferido por Nuno Vieira de Almeida, aborda grandes temas da literatura e música clássica, passando também por alguns intérpretes que marcam o tempo.

Na primeira sessão, a 9 de outubro, discutiu-se *Elektra* de Hofmannsthal e Strauss com Helena Vasconcelos.

No dia 16 de outubro, exploraram-se as leituras de Berlioz e Mahler sobre *Fausto* de Goethe.

No dia 6 de novembro, examinou-se *O Cavaleiro da Rosa* de Hofmannsthal e Strauss. Hoje, 27 de novembro,

falaremos com o professor José Pedro Serra de mitos

no *Lied* alemão. A 12 de dezembro, destacar-se-á Dietrich Fischer-Dieskau. Finalmente, a 15 de janeiro de 2025,

compararemos Amália Rodrigues e Maria Callas com Frederico Santiago, investigador da obra de Amália e tenor do Coro do Teatro Nacional de São Carlos.

PROMETEU, GANIMEDE E OUTROS MITOS NO LIED ALEMÃO COM JOSÉ PEDRO SERRA

A par com Ganimede, Prometeu, Édipo, Orfeu, a grande tradição alemã do *Lied* acaba, no aconchego dos seus salões Biedermeier, por transformar em mitos (pelo menos para os músicos) outras e muito mais recentes figuras que, graças a Schubert e Wolf, ganham esse estatuto. O leque é vasto, mas daremos, pelo menos, uma ideia.

NUNO VIEIRA DE ALMEIDA

SCHUBERT:

- 1 Die Götter Griechenlands
- 2 Fragmente aus dem Aischylos
- 3 Hectors Abschied
- 4 Der Musensohn
- 5 Philoktet
- 6 Der Atlas
- 7 Am Schwager Kronos
- 8 Prometheus
- 9 Ganimedes

WOLF:

- 10 Ganimedes

DIE GÖTTER GRIECHENLANDS (FRAGMENT AUS DEM GEDICHT VON FRIEDRICH VON SCHILLER) / OS DEUSES DA GRÉCIA

Schöne Welt, wo bist du? Kehre wieder,
Holdes Blütenalter der Natur!
Ach, nur in dem Feeland der Lieder
Lebt noch deine fabelhafte Spur.
Ausgestorben trauert das Gefilde,
Keine Gottheit zeigt sich meinem Blick,
Ach, von jenem lebenwarmen Bilde
Blieb der Schatten nur zurück.

FRAGMENT AUS DEM AESCHYLUS

So wird der Mann, der sonder Zwang
gerecht ist,
Nicht unglücklich sein; versinken ganz in
Elend kann er nimmer.
Indes der frevelnde Verbrecher im Strome
der Zeit
Gewaltsam untergeht, wenn am
zerschmetterten Maste
Das Wetter die Segel ergreift.
Er ruft, er ruft von keinem Ohr vernommen,
Kämpft in des Strudels Mitte, hoffnungslos.
Des Frevlers lacht die Gottheit nun,
Sieht ihn, nun nicht mehr stolz,
In Banden der Not verstrickt,
Umsonst die Felsbank fliehn.
An der Vergeltung Fels scheitert sein Glück,
Und unbeweint versinkt er.

HEKTORS ABSCHIED – SCHILLER

ANDROMACHE:

Will sich Hektor ewig von mir wenden,
Wo Achill mit unnahbaren Händen
Dem Patroklos schrecklich Opfer bringt?
Wer wird künftig deinen Kleinen lehren
Speere werfen und die Götter ehren,
Wenn der finstre Orkus dich verschlingt?

HEKTOR:

Teures Weib, gebiete deinen Tränen,
Nach der Feldschlacht ist mein feurig
Sehnen,
Diese Arme schützen Pergamos.
Kämpfend für den heil'gen Herd der Götter
Fall ich, und des Vaterlandes Retter
Steig ich nieder zu dem styg'schen Fluss.

Belo mundo, onde estás tu? Regressa,
Graciosa idade em flor da natureza!
Ah, só no país encantado das canções
Vivem ainda os vestígios da tua maravilhosa vida.
Campos desertos estão em luto,
Nenhuma divindade se mostra ao meu olhar,
Ah, daquela quente imagem viva
Só as sombras agora ficam.

FRAGMENTO DE ÉSQUILO

Assim como o homem que sem
constrangimento é justo
Não será infeliz; jamais ele cairá
na miséria.
Também em contrapartida o criminoso se
abisma impetuosamente
Na corrente do tempo quando no mastro
destroçado
A tempestade se apodera da vela.
Ele chama, chama, mas ninguém o ouve,
Luta no meio do turbilhão, sem esperança.
A divindade ri-se agora do celerado,
Vê-o, já não orgulhoso,
Nos cordões da necessidade enredado,
Tentando em vão fugir da falésia.
Na rocha da vingança ecoa a sua sorte
E ele afunda-se sem que ninguém o chore.

HECTOR'S FAREWELL

ANDROMACHE:

Is Hector going to turn away from me for ever,
While Achilles with his inaccessible hands
Offers up a terrible sacrifice to Patroclus?
In future who is going to teach your little ones
To throw spears and to venerate the gods,
When dark Orcus has engulfed you?

HECTOR:

Dear wife, control your tears!
It is my fiery longing to go onto the battlefield,
These arms protect Pergamos.
Battling for the sacred seat of the gods
Is how I shall fall, and it is as the saviour of the
fatherland
That I shall climb down to the River Styx.

ANDROMACHE:

Nimmer lausch ich deiner Waffen Schalle
Müßig liegt das Eisen in der Halle,
Priams großer Heldenstamm verdirbt;
Du wirst hingehn, wo kein Tag mehr
scheinet,
Der Cocytus durch die Wüsten weinet,
Deine Lieb' im Lethe stirbt.

HEKTOR:

All mein Sehnen will ich, all mein Denken,
In des Lethe stillen Strom versenken,
Aber meine Liebe nicht.
Horch, der Wilde tobt schon an den Mauern,
Gürte mir das Schwert um, lass das Trauern,
Hektors Liebe stirbt im Lethe nicht.

DER MUSENSOHN (JOHANN WOLFGANG VON GOETHE)

Durch Feld und Wald zu schweifen,
Mein Liedchen weg zu pfeifen,
So geht's von Ort zu Ort!
Und nach dem Takte reget
Und nach dem Mass bewegt
Sich alles an mir fort.

Ich kann sie kaum erwarten,
Die erste Blum' im Garten,
Die erste Blüt' am Baum.
Sie grüssen meine Lieder,
Und kommt der Winter wieder,
Sing ich noch jenen Traum.

Ich sing ihn in der Weite,
Auf Eises Läng und Breite,
Da blüht der Winder schön!
Auch diese Blüte schwindet,
Und neue Freude findet
Sich auf bebauten Höhen.

Denn wie ich bei der Linde
Das junge Völkchen finde,
Sogleich erreg ich sie.
Der stumpfe Bursche bläht sich,
Das steife Mädchen dreht sich
Nach meiner Melodie.

ANDROMACHE:

I shall no longer hear your weapons ringing out,
The iron is going to lie idle in the hallway,
Priam's great tribe of heroes is about to be
ruined.
You are going off to where no day will ever
shine again,
Where Cocytus weeps through the wastelands and
Your body will die in Lethe.

HECTOR:

All my longing, all my thinking, I shall
Let them sink into Lethe's quiet stream,
But not my love.
Listen! The madmen are already starting to
rage by the walls,
Fasten the belt with my sword around me,
stop mourning,
Hector's love is not going to die in Lethe.

O FILHO DAS MUSAS (JOHANN WOLFGANG VON GOETHE)

Vagueando através de campos e bosques,
Assobiando a minha canção,
Assim eu vou de aldeia em aldeia!
E tudo se mexe ao meu ritmo
E tudo se anima à minha melodia
Junto de mim.

Eu mal posso esperar por elas,
A primeira flor no jardim,
A primeira flor na árvore.
Elas saúdam as minhas canções,
E quando o inverno regressa
Eu canto ainda esse sonho.

Eu canto-o longe
Nas extensões de gelo,
Onde o inverno floresce em beleza!
Também esta floração desaparece,
E nova alegria se encontra
Sobre as alturas urbanizadas.

Então quando eu junto da Tília
Encontro o jovem grupo
Imediatamente os provoco.
O apático rapaz endireita-se,
A rígida rapariga volta-se
Ao som da minha melodia.

Ihr gebt den Sohlen Flügel
Und treibt durch Tal und Hügel
Den Liebling weit vom Haus.
Ihr lieben, holden Musen,
Wann ruh ich ihr am Busen
Auch endlich wieder aus?

PHILOKTET – JOHANN MAYRHOFER

Da sitz ich ohne Bogen und starre in den
Sand.
Was tat ich dir, Ulysses, dass du sie mir entwandt,
Die Waffe, die den Trojern des Todes
Bote war,
Die auf der wüsten Insel mir Unterhalt
gebar?

Es rauschen Vogelschwärme mir überm
greisen Haupt;
Ich greife nach dem Bogen, umsonst,
umsonst, er ist geraubt.
Aus dichtem Busche raschelt der braune
Hirsch hervor,
Ich strecke leere Arme zur Nemesis empor.

Du schlauer König, scheue der Göttin
Rächerblick.
Erbarne dich und stelle den Bogen mir zurück.

DER ATLAS – HEINRICH HEINE

Ich unglückselger Atlas! Eine Welt,
Die ganze Welt der Schmerzen muss ich
tragen,
Ich trage Unerträgliches, und brechen
Will mir das Herz im Leibe.

Du stolzes Herz, du hast es ja gewollt!
Du wolltest glücklich sein, unendlich
glücklich,
Oder unendlich elend, stolzes Herz,
Und jetzt bist du elend.

AN SCHWAGER KRONOS – JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Spute dich, Kronos!
Fort den rasselnden Trott!
Bergab gleitet der Weg:
Ekles Schwindeln zögert
Mir vor die Stirne dein Zaudern.

Vós dais aos pés asas
E conduzis através de montes e vales
O vosso favorito para longe de casa.
Vós queridas, graciosas musas,
Quando encontrarei descanso de novo
Finalmente sobre o vosso seio?

FILOCTETES

Aqui estou eu sentado, olhando fixamente
a areia.
O que te fiz eu, Ulisses, para que me tirasses
A arma que era o mensageiro da morte para
os troianos,
E que me ajudava a sobreviver nesta ilha
deserta?

Bandos de aves murmuram sobre a minha
cabeça grisalha,
Eu procuro em vão o meu arco, em vão,
ele foi roubado.
Do denso bosque emerge o veado
castanho,
Eu elevo os meus braços vazios em direção
a Némesis.

Tu, astuto rei, teme o olhar vingador
da deusa.
Compadece-te e devolve-me o meu arco.

O ATLAS

Eu infeliz Atlas! Um mundo,
Todo o mundo das tristezas eu devo
transportar,
Eu carrego o insuportável e quebrar
Quer o coração no meu corpo.

Tu orgulhoso coração, tu assim o quiseste!
Tu quiseste ser feliz, infinitamente feliz,
Ou infinitamente infeliz, orgulhoso
coração,
E agora tu és infeliz.

TO COACHMAN CHRONOS

Make haste, Chronos!
Break into a rattling trot!
The way runs downhill;
I feel a sickening giddiness
at your dallying.

Frisch, holpert es gleich,
Über Stock und Steine den Trott
Rasch ins Leben hinein!

Nun schon wieder
Den eratmenden Schritt
Mühsam berghinauf,
Auf denn, nicht träge denn
Strebend und hoffend hinan!

Weit, hoch, herrlich
Rings den Blick ins Leben hinein;
Vom Gebirg zum Gebirge
Schwebet der ewige Geist,
Ewigen Lebens ahndevoll.

Seitwärt des Überdachs Schatten
Zieht dich an
Und ein Frischung verheissender Blick
Auf der Schwelle des Mädchens da
Labe dich! – Mir auch, Mädchen,
Diesen schäumenden Trank,
Diesen frischen Gesundheitsblick!

Ab denn, rascher hinab!
Sieh, die Sonne sinkt!
Eh sie sinkt, eh mich Greisen
Ergreift im Moore Nebelduft,
Entzahnte Kiefer schnattre
Und das schlotternde Gebein,

Trunknen vom letzten Strahl
Reiss mich, ein Feuermeer
Mir im schäumenden Aug'
Mich geblendeten Taumelnden
In der Hölle nächtliches Tor.

Töne, Schwager, in's Horn,
Rassle den schallenden Trab,
Dass der Orkus vernehme: wir kommen,
Dass gleich an der Tür
Der Wirt uns freundlich empfangt.

PROMETHEUS (JOHANN WOLFGANG VON GOETHE)

Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst
Und übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft,

Quick, away, never mind the bumping,
over sticks and stones, trot
briskly into life!

Now once again
breathless, at walking pace,
struggling uphill;
up then, don't be sluggish,
onwards, striving and hoping.

Wide, lofty and glorious
is the view around into life;
from mountain range to mountain range
the eternal spirit glides,
bringing promise of eternal life.

A shady roof
draws you aside
and the gaze of a girl
on the step, promising refreshment.
Refresh yourself! For me too, girl,
that foaming draught,
that fresh, healthy look.

Down then, down faster!
Look, the sun is sinking!
Before it sinks, before the mist
seizes me, an old man, on the moor,
toothless jaws chattering,
limbs shaking,

Snatch me, drunk with its last ray,
a sea of fire
foaming in my eyes,
blinded, reeling
through hell's nocturnal gate.

Coachman, sound your horn,
rattle noisily on at a trot.
Let Orcus know we're coming.
So that the innkeeper is at the door
to give us a kind welcome.

PROMETEU (JOHANN WOLFGANG VON GOETHE)

Cobre o teu céu, Zeus,
Com o vapor das nuvens
E pratica, como um rapaz,
Que corta a cabeça aos cardos,

An Eichen dich und Bergeshöhn;
Musst mir meine Erde
Doch lassen stehn
Und meine Hütte, die du nicht gebaut,
Und meinen Herd,
Um dessen Glut
Du mich beneidest.

Ich kenne nichts Ärmeres
Unter der Sonn', als euch, Götter!
Ihr nähret kümmerlich
Von Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät
Und darbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Toren.

Da ich ein Kind war,
Nicht wusste, wo aus noch ein,
Kehrt' ich mein verirrtes Auge
Zur Sonne, als wenn drüber wär'
Ein Ohr, zu hören meine Klage,
Ein Herz wie meins,
Sich des Bedrängten zu erbarmen.

Wer half mir
Wider der Titanen Übermut?
Wer rettete vom Tode mich,
Von Sklaverei?
Hast du nicht alles selbst vollendet
Heilig glühend Herz?
Und glühtest jung und gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlafenden da droben?

Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Tränen gestillet
Je des Geängsteten?
Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal,
Meine Herrn und deine?

Wähnstest du etwa,
Ich sollte das Leben hassen,
In Wüsten fliehen,
Weil nicht alle
Blütenträume reifen?

Nos carvalhos e alturas da montanha;
Porém tu deves a minha terra
Deixar ficar
E a minha cabana que tu não construístes,
E a minha lareira
Cujo calor
Me invejaste.

Eu não conheço nada de mais miserável.
Sob o Sol, que vós, deuses!
Vós alimentais miseravelmente
De contribuições de sacrifício
E sagrado incenso
A vossa majestade
E morreríeis de fome
Não fossem as crianças e os mendigos
Esperançosos idiotas.

Quando eu era criança,
Eu não sabia para onde me voltar,
Em confusão eu levantava os meus olhos
Para o Sol, como se acima dele estivesse
Um ouvido para ouvir os meus queixumes,
Um coração como o meu
Para se compadecer dos oprimidos.

Quem me ajudou
Contra a arrogância dos titãs?
Quem me salvou da morte,
Da escravatura?
Não cumpriste tudo só,
Coração ardente de fogo sagrado?
E incandescente poderosa e juvenilmente,
Enganado, os teus agradecimentos de salvação
Àquele que dorme lá em cima?

Eu honrar-te? Para quê?
Porventura aliviaste as dores
Dos pesadamente carregados?
Porventura secaste as lágrimas
Dos angustiados?
Não forjou a minha virilidade
O poderoso tempo
E o eterno destino
Os meus senhores e os teus?

Porventura imaginaste
Que eu devia a vida odiar,
Fugir para o deserto,
Porque nem todas as minhas esperanças
E sonhos se realizaram?

Hier sitz'ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde.
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, zu weinen,
Zu geniessen und zu freuen sich
Und dein nicht zu achten,
Wie ich!

GANYMED - JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Wie im Morgenglanze
Du rings mich anglühst,
Frühling, Geliebter!
Mit tausendfacher Liebeswonne
Sich an mein Herz drängt
Deiner ewigen Wärme
Heilig Gefühl,
Unendliche Schöne!
Dass ich dich fassen möcht'
In diesen Arm!

Ach, an deinem Busen
Lieg' ich, schmachte,
Und deine Blumen, dein Gras
Drängen sich an mein Herz.
Du kühlst den brennenden
Durst meines Busens,
Lieblicher Morgenwind!
Ruft drein die Nachtigall
Liebend mach mir aus dem Nebelthal.
Ich komm', ich komme!
Wohin? Ach wohin?

Hinauf! Hinauf strebt's.
Es schweben die Wolken
Abwärts, die Wolken
Neigen sich der sehnenenden Liebe.
Mir! Mir!
In euerm Schosse
Aufwärts!
Umfangend umfassen!
Aufwärts an deinen Busen,
Allliebender Vater!

Aqui estou eu, modelando criaturas
Segundo a minha própria imagem.
Uma geração que será como eu,
Que sofrerá e chorará,
Que gozará e se alegrará
E não te respeitará
Como eu!

GANIMEDES

Como ao clarão da manhã,
Tu brilhas à minha volta,
Primavera, meu amor!
Como o êxtase de amor multifacetado
Sinto no meu coração
O teu calor eterno
Sentimento divino,
Beleza infinita!
Se eu pudesse apertar-te
Nos meus braços!

Estou deitado
E o teu seio, suspirando,
E as tuas flores, a tua relva
Sinto-as contra o meu coração
Alivias a sede
Abrasadora do meu peito,
Agradável brisa da manhã!
O rouxinol chama por mim,
Amoroso, do vale enevoadado.
Eu vou, eu vou!
Mas para onde?

Para cima, esforça-te para cima!
As nuvens arrastam-se
Para baixo, rendendo-se
À ânsia do amor,
A mim! A mim!
No teu colo
Para cima!
Abraçando e abraçado!
Para cima, para o teu peito,
Deus amado!

Textos cedidos por Nuno Vieira de Almeida

(traduções para inglês de Richard Wigmore, traduções para português cedidas pela Antena 2, exceto de *Ganimedes*, gentilmente cedida pela Fundação Calouste Gulbenkian).

NUNO VIEIRA DE ALMEIDA

Estudou em Lisboa com José Manuel Beirão e Tania Achot e, como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, em Viena com Leonid Brumberg e Londres com Geoffrey Parsons.

Apresenta-se regularmente como pianista de *Lied* com os maiores cantores nacionais e grandes nomes internacionais (Gundula Janowitz, Peter Weber, Peter Jelosits, Ulla Gustafson, Gabriele Fontana, etc.) em Portugal e no estrangeiro.

Apresentou em Portugal muitas primeiras audições de obras de compositores como: Schönberg, Webern, Wolf, Von Einen, Schreker, Korngold, Weil, Bernstein, Britten, entre outros. E, em primeira audição mundial, obras de João Madureira, Carlos Caires, Constança Capdeville, Paulo Brandão, entre outras.

É autor de diversos projetos de síntese musical com áreas como a pintura, o teatro, o cinema e a poesia.

Foi coautor com Yvette Centeno do programa de rádio *O texto e a música*. Colabora regularmente em espetáculos de teatro e cinema como intérprete e autor de bandas sonoras, como *Vale Abraão* de Manoel de Oliveira, *La Valse* de João Botelho, só para nomear os mais relevantes.

É responsável pelo ressurgimento de muitas obras para voz declamada e piano, tendo interpretado muitas em estreia em Portugal e encomendado outras tantas a compositores portugueses.

É professor na Escola Superior de Música de Lisboa e coordenador da classe de canto e doutorado em Musicologia Histórica pela Universidade Nova de Lisboa – 2015.

No seu trabalho destacam-se os seguintes projetos: Gravação da integral para canto e piano de Luís de Freitas Branco e Joly Braga Santos, assim como um duplo CD com obra para canto e piano de Fernando Lopes-Graça com Elsa Saque. Gravação de um CD com obras de Lopes-Graça, nunca gravadas, com Ana Maria Pinto e João Rodrigues e um outro com obras de Vianna da Motta.

Gravou também *Viagem de Inverno*, de Schubert, com Peter Weber. Apresentou em estreia mundial a obra *Cantares Galegos* de Joly Braga Santos – versão para canto e piano – com Elsa Saque, em 2005.

Foi responsável pela apresentação de muitos jovens cantores portugueses com as séries de concertos *Jovens Cantores*.

Estreou em Portugal, no CCB, com Rita Blanco, o melodrama de Richard Strauss *Enoch Arden* (2021).

Para a editora Naxos gravou três CD com obra inédita para canto e piano de Fernando Lopes-Graça. Os dois primeiros com a colaboração de Susana Gaspar, Cátia Moreso, Fernando Guimarães e Ricardo Panela. O terceiro CD, gravado apenas com Susana Gaspar e que acaba de ser lançado no mercado internacional, contém também várias primeiras gravações mundiais a par com algumas das suas mais famosas canções.

12 DEZ

MITOS E ÍCONES
DIETRICH FISCHER-DIESKAU E A PERFEIÇÃO
NUNO VIEIRA DE ALMEIDA

Numa época em que os dós de peito e a postura galharda e desenvolta de tenores e sopranos sexy parece ser o grande objetivo de interesse vendável, a figura do barítono Dietrich Fischer-Dieskau aparece, aos olhos de muitos, um pouco deslocada, para não se dizer desconhecida. E, no entanto, Dieskau é, na opinião de Nuno Vieira de Almeida, o príncipe dos cantores. Um legado discográfico incomparável, praticamente todos os *Lieder* de Schubert, Schumann, Brahms, Wolf, gravações magistrais das grandes óperas do repertório alemão e italiano, um cuidado aprofundado e exemplar na mostra e divulgação de repertório contemporâneo, Henze, Hartmann, Reinman, entre muitos outros, Fischer-Dieskau tem lugar cativo, sem a mínima hesitação, entre os grandes ícones interpretativos do século XX.

Quarta, 18h30
Sala Sophia de Mello Breyner Andresen

APOIO INSTITUCIONAL

PARCEIRO INSTITUCIONAL

PARCEIRO MEDIA PARA
A TEMPORADA 2024-2025

