

CCB

12 DEZ 24

***MITOS
E ÍCONES***

**NUNO VIEIRA
DE ALMEIDA**

**ARTES
PERFORMATIVAS E
PENSAMENTO**

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. A 27 de novembro, falámos com o professor José Pedro Serra de mitos no *Lied* alemão. Hoje, 12 de dezembro, destacamos o maestro e barítono alemão 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.

DIETRICH FISCHER-DIESKAU E A PERFEIÇÃO

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 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.

ORATÓRIA

J. S. BACH

PAIXÃO SEGUNDO S. MATEUS

11. Rezitativ (Mt 26,23-29)

EVANGELIST

Er antwortete und sprach:

JESUS

Der mit der Hand mit mir
in die Schüssel tauchet,
der wird mich verraten.
Des Menschen Sohn gehet zwar dahin,
wie von ihm geschrieben stehet;
doch wehe dem Menschen,
durch welchen des Menschen Sohn
verraten wird.

Es wäre ihm besser,
dass derselbige Mensch
noch nie geboren wäre.

EVANGELIST

Da antwortete Judas, der ihn verriet,
und sprach:

JUDAS

Bin ich's, Rabbi?

EVANGELIST

Er sprach zu ihm:

JESUS

Du sagest's.

EVANGELIST

Da sie aber assen, nahm Jesus das Brot,
dankete und brach's
und gab's den Jüngern und sprach:

JESUS

Nehmet, esset; das ist mein Leib.

EVANGELIST

Und er nahm den Kelch und dankete,
gab ihnen den und sprach:

JESUS

Trinket alle daraus;
das ist mein Blut des neuen Testaments,

EVANGELISTA

Ele respondeu, dizendo:

JESUS

Aquele que comigo
mergulha a mão no prato,
é quem me vai trair.
O Filho do Homem se vai,
conforme está escrito sobre ele;
mas ai daquele
por quem o Filho do Homem
será traído.

Seria melhor
que esse homem
não tivesse nascido.

EVANGELISTA

Então respondeu Judas, que o traía,
perguntando:

JUDAS

Serei eu, Mestre?

EVANGELISTA

Ele respondeu-lhe:

JESUS

É você quem diz.

EVANGELISTA

Enquanto comiam, Jesus tomou o pão,
deu graças e partiu-o
e deu-o aos seus discípulos dizendo:

JESUS

Tomem e comam, este é o meu corpo.

EVANGELISTA

E tomou o cálice e deu graças,
oferecendo a eles e dizendo:

JESUS

Bebam todos dele;
este é o meu sangue do novo testamento,

welches vergossen wird für viele,
zur Vergebung der Sünden.
Ich sage euch:
Ich werde von nun an nicht mehr
von diesen Gewächs
des Weinstocks trinken,
bis an den Tag, da ich's neu trinken werde
mit euch in meines Vaters Reich.

que será derramado para muitos,
para o perdão dos seus pecados.
Eu digo-vos:
de agora em diante, nunca mais
deste fruto
da videira beberei,
até ao dia em que beba o vinho novo
com vocês no reino do meu Pai.

ELIAS MENDELSSOHN

INTRODUCTION: AS GOD THE LORD

Elijah As God the Lord of Israel liveth,
before whom I stand: There shall not be
dew nor rain these years, but according to
my word.

OVERTURE

1. Chorus: Help, Lord!

BRITTEN WAR REQUIEM

Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis
Cor contritum quasi cinis
Gere curam mei finis.

BARITONE

Be slowly lifted up, thou long black arm,
Great gun towering toward Heaven, about to curse;
Reach at that arrogance which needs thy harm,
And beat it down before its sins grow worse;
But when thy spell be cast complete and whole,
May God curse thee, and cut thee from our soul!

CHORUS

Dies irae, dies illa,
Solvat saeculum in favilla:

ÓPERA

HINDEMITH CARDILLAC

Mag Sonne leuchten!
Aus Erdenklüften,
viel dunkler als die Nacht,
ist Gold gewachsen.
Schmilz hin in Feuer!
Nun rinnt du!
Nun schwimm ich selig mit dir,
eindrückend Finger in die goldne Welle,
so sie gewaltsam teilend.
Nun fügst du dich.
Gehorchst mir.
Entwinde dich noch nicht!
Bleibe bei mir, dicht,
da ich dich liebe.
Und flüstre deinen Willen,
o Goldwerk, mir ins Ohr!

Säure ist mein Genosse.
Hier ist noch Mischung
mit niedrigem Metall.

STRAUSS ARABELLA

MANDRYKA
die Photographie in der Hand
Herr Graf, Sie haben Ihrem werten Brief,
der kameradschaftlich an meinen
Onkel gerichtet war,
Sie haben dieses Damenbildnis beigelegt.

WALDNER
leicht hinsehend, ganz ohne Wichtigkeit
Ah ja! die Photographie meiner Tochter
Arabella!

MANDRYKA
*mit merklicher Aufregung,
aber ohne die Haltung zu verlieren*
Die gnädige Tochter ist unvermählt — ?

O sol pode bem brilhar!
Das profundezas da terra,
mais escuras do que a noite,
cresceu o ouro.
Funde-te no fogo!
Agora corres tu!
E eu nado, abençoado, contigo
Pressionando os dedos na onda dourada
Dividindo-a com força.
Agora resignas-te.
Obedeces-me.
Não te escapes ainda!
Fica comigo, perto,
Pois eu amo-te.
Sussurra a tua vontade,
obra de ouro, ao meu ouvido!

O ácido é meu companheiro.
Aqui ainda há mistura
com um metal baixo.

MANDRYKA
the photograph in the hand
Mr. Graf, you have your own letter,
who was comradely addressed
to my uncle,
You have enclosed this portrait of a lady.

WALDNER
easy-looking, without importance
Ah yes! the photograph of my daughter
Arabella!

MANDRYKA
*with noticeable excitement, but without
losing his posture*
The gracious daughter is unmarried — ?

WALDNER

nickt

Noch unvermählt.

MANDRYKA

— und derzeit nicht verlobt?

WALDNER

Derzeit noch nicht.

MANDRYKA

sehr ernst, beinahe feierlich

Dann bitte ich um ein Gespräch

von fünf Minuten.

*Welko rückt schnell zwei Fauteuils
einander gegenüber, zieht sich dann
zurück. Waldner und Mandryka setzen
sich. Eine kleine Pause der Verlegenheit
bei Mandryka, der Spannung bei Waldner*

MANDRYKA

Darf ich so unbescheiden sein und eine
Frage stellen?

WALDNER

Du bist der Neffe — und Erbe meines
teuren Kameraden.
Verfüge über mich!

MANDRYKA

Ich danke sehr. —

Er überlegt einen Moment

Als in dem Brief an meinen seligen Onkel
das reizende Porträt des Fräulein Tochter
hineingeschlossen wurde,
darf ich annehmen, dass da eine Absicht
im Spiele war? — Ich bitte um Vergebung.

WALDNER

vorsichtig

Mein Gott, ich hab mir halt gedacht ich
mach dem Alten damit einen Spass!

MANDRYKA

*sehr aufmerksam, bestrebt, jedes Wort
Waldners nach seinem vollen Gewicht
zu erfassen*

Dem Onkel einen Spass? — Wenn aber
das die Folge wär gewesen:
dass mein Herr Onkel, der ein ganzer
Mann war
und in den besten Jahren,

WALDNER

nods

Still unmarried.

MANDRYKA

— and not engaged at the moment?

WALDNER

Not yet.

MANDRYKA

very serious, almost solemn

Then I ask for a conversation of five
minutes.

*Welko quickly moves two armchairs
opposite each other, then withdraws.
Waldner and Mandryka sit down. A small
break of embarrassment at Mandryka, the
tension at Waldner*

MANDRYKA

May I be so immodest and ask
a question?

WALDNER

You are the nephew — and heir
of my dear camerad.
Have me!

MANDRYKA

*Thank you very much. —
He thinks for a moment*

As in the letter to my blessed uncle
the lovely portrait of Miss Daughter
was included,
may I assume that there is an intention
was in the game? — I ask for forgiveness.

WALDNER

carefully

My God, I thought so I'm the old man
with a joke!

MANDRYKA

*very attentive, anxious to grasp
every word Waldner's full
weight*

Uncle fun? — But if that would
have been the consequence:
that my uncle, who was a whole man
and in the best years,
she would have fallen in love with

sich hätte in die Schönheit
des Porträts verliebt
und wär getreten hier vor Ihnen,
hochgeborner Herr,
so als ein offenherziger Edelmann
vor einen andern,
und hätt gesagt: »Wer das Gesicht
gesehen hat
und tritt nicht als Bewerber auf
verdient nicht, dass ihn Gott auf dieser
schönen Erden leben lasst:
So gib das Mädel mir zur Frau
und Herrin! «
Was wäre dann gewesen? Gesetz
den Fall, er hätte so gesagt!

WALDNER

Dann hätten wir uns in einer unerwarteten
Situation befunden.

the beauty of the portrait
and would have come here
before you, exalted Lord,
as an open-hearted nobleman
before another,
and would have said,
"Who saw the face and does
not act as an applicant
does not deserve that God let
him live on this beautiful earth:
So give the girl to me wife
and mistress!"
What would have happened then?
Put the case, he would
have said so!

WALDNER

Then we would have found ourselves
in an unexpected situation.

VERDI OTELLO

Credo in un Dio crudel
che m'ha creato simile a sè,
e che nell'ira io nomo.
Dalla viltà d'un germe
o d'un atomo vile son nato.
Son scellerato perchè son uomo,
e sento il fango originario in me.
Sì! quest'è la mia fè!
Credo con fermo cuor,
siccome crede la vedovella al tempio,
che il mal ch'io penso
che da me procede
per mio destino adempio.
Credo che il giusto è un istrion beffardo
e nel viso e nel cuor;
che tutto è in lui bugiardo,
lagrima, bacio, sguardo,
sacrificio ed onor.
E credo l'uom gioco d'iniqua sorte
dal germe della culla
al verme dell'avel.

I believe in a cruel God
who created me in his image
and who in fury I name.
From the very vileness of a germ
or an atom, vile was I born.
I am a wretch because I am a man,
and I feel within me the primeval slime.
Yes! This is my creed!
I believe with a heart as steadfast
as that of the widow in church,
that the evil I think
and that which I perform
I think and do by destiny's decree.
I believe the just man to be a mocking actor
in face and heart;
that all his being is a lie,
tear, kiss, glance,
sacrifice and honour.
And I believe man the sport of evil fate
from the germ of the cradle
to the worm of the grave.

Vien dopo tanta irrision la Morte.
E poi?... e poi?
La Morte è il Nulla,
è vecchia fola il Ciel.
*(Si vede passare nel giardino Desdemona
con Emilia. Jago si slancia al verone,
al di là del quale è appostato Cassio.)*

After all this mockery then comes Death.
And then?... And then?
Death is nothingness,
heaven an old wives' tale.
*(Desdemona appears, walking in the garden
with Emilia. Jago darts to the terrace, on
the other side of which Cassio is standing.)*

WAGNER CANTORES CANTORES DE NUREMBERGA

SACHS

Wahn! Wahn!
Überall Wahn!
Wohin ich forschend blick
in Stadt — und Weltchronik,
den Grund mir aufzufinden,
warum gar bis aufs Blut
die Leut sich quälen und schinden
in unnütz toller Wut?
Hat keiner Lohn
noch Dank davon;
in Flucht geschlagen
wähnt er zu jagen;
hört nicht sein eigen
Schmerzgekreisch,
wenn er sich wühlt ins eigne Fleisch,
wähnt Lust sich zu zeigen!
Wer gibt den Namen an?
's ist halt der alte Wahn,
ohn den nichts mag geschehen,
's mag gehen oder stehen!
Steht's wo im Lauf,
er schläft nur neue Kraft sich an:
gleich wacht er auf; —
dann schaut, wer ihn bemeistern kann!...
Wie friedsam treuer Sitten,
getrost in Tat und Werk,
liegt nicht in Deutschlands Mitten
mein liebes Nüremberg!
*(Er blickt mit freudiger
Begeisterung ruhig vor sich hin.)*

SACHS

¡Ilusión! ¡Ilusión!
¡Por doquier la loca ilusión!
Adonde quiera que mire,
en la crónica del mundo y de la ciudad
me hago siempre la misma pregunta:
¿por qué las gentes disputan y llegan
incluso a verter la sangre
con estúpido y absurdo encono?
Nadie halla en ello provecho
o agradecimiento.
Perseguidos todos,
todos imaginan perseguir a los demás.
¡Nadie presta atención
a sus propias heridas cuando,
al lacerar su propia carne,
imagina que disfruta!...
¿Quién podría dar nombre a esto?
¡Es, sin duda, la vieja ilusión,
sin la cual nada sucede,
ni existe ni marcha!
Está siempre en movimiento y sólo
descansa para recuperar fuerzas:
¡En seguida despierta,
para ver de quién puede apoderarse!
¡Cuán pacífica y fiel a sus costumbres,
contenta con sus actos y sus obras,
está en el centro de Alemania
mi querida Núremberg!
*(Mira en torno a sí, con
profunda e interior alegría)*

Doch eines Abends spat,
 ein Unglück zu verhüten
 bei jugendheißen Gemüthen,
 ein Mann weiß sich nicht Rat;
 ein Schuster in seinem Laden
 zieht an des Wahnes Faden;
 wie bald auf Gassen und Straßen
 fängt der dort an zu rasen!
 Mann, Weib, Gesell und Kind
 fällt sich da an wie toll und blind;
 und will's der Wahn gesegnen,
 nun muß es Prügel regnen,
 mit Hieben, Stoß und Dreschen
 den Wutesbrand zu löschen.
 Gott weiß, wie das geschah?
 Ein Kobold half wohl da: —
 ein Glühwurm fand sein Weibchen nicht,
 der hat den Schaden angericht'
 Der Flieder war's: — Johannismacht!
 Nun aber kam Johannistag!
 Jetzt schaun wir, wie Hans Sachs es macht,
 daß er den Wahn fein lenken kann,
 ein edler Werk zu tun:
 denn läßt er uns nicht ruhn,
 selbst hier in Nürnberg,
 so sei's um solche Werk,
 die selten vor gemeinen Dingen
 und nie ohne ein'gen Wahn gelingen.

Pero una noche, ya muy tarde,
 para evitar una desgracia,
 provocada por el ardor juvenil,
 un hombre no sabe qué hacer...
 Un zapatero, en su tienda,
 estira el hilo de la ilusión,
 ¡y qué pronto cunde el furor
 por calles y callejas!
 Hombres, mujeres, amigos y niños
 se acometen allí como ciegos y locos;
 y si se quiere que la ilusión cese,
 tiene que caer una granizada
 de golpes, patadas y pescozones
 para aplacar el ardor de esa furia...
 ¡Dios sabrá por qué sucedió!
 Seguro que rondaba un duende...
 Un gusanillo de luz que buscaba
 a su hembra organizó ese lío...
 O fue el sauce... ¡noche de San Juan!
 ¡Mas ya ha venido el día de San Juan!
 Veremos cómo se las ingeniará
 Hans Sachs para inclinar a la ilusión
 a realizar una buena obra.
 Pues ya que tampoco nos deja en paz
 aquí, en Núremberg,
 al menos que sirva a esta acción,
 que se aparta de lo común y sólo se
 logrará invocando a la propia ilusión.

ÓPERA

SCHUMANN DICHTERLIEBE

IM WUNDERSCHÖNEN MONAT MAI

Im wunderschönen Monat Mai,
 Als alle Knospen sprangen,
 Da ist in meinem Herzen
 Die Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai,
 Als alle Vögel sangen,
 Da hab'ich ihr gestanden
 Mein Sehnen und Verlangen.

NO MARAVILHOSO MÊS DE MAIO

No maravilhoso mês de maio,
 Quando todos os botões brotavam,
 Foi então que no meu coração
 A aurora do amor despertou.

No maravilhoso mês de maio,
 Quando todas as aves cantavam,
 Então eu confessei-lhe
 A minha ansiedade e desejo.

AUS MEINEN TRÄNEN SPRIESSEN

Aus meinen Tränen spriessen
Viel blühende Blumen hervor,
Und meine Seufzer werden
Ein Nachtigallenchor.

Und wenn du mich lieb hast, Kindchen,
Schenk'ich dir die Blumen all',
Und vor deinem Fenster soll klingen
Das Lied der Nachtigall.

DIE ROSE, DIE LILIE, DIE TAUBE, DIE SONNE

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne,
Die lieb't'ich einst alle in Liebeswonne.
Ich lieb'sie nicht mehr, ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;

Sie selber, aller Liebe Wonne,
Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.
Ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine.

DAS MINHAS LÁGRIMAS BROTAM

Das minhas lágrimas brotam
Muitos botões em flor,
E os meus suspiros tornam-se
Um coro de rouxinóis.

E se tu me amares, minha querida,
Eu oferecer-te-ei todas as flores,
E diante da tua janela soar á
A canção do rouxinol.

A ROSA, A AÇUCENA, A POMBA, O SOL

A rosa, a açucena, a pomba, o Sol,
Eu amei-os todos no êxtase do amor.
Eu não os amo mais, eu amo só
A pequena, a bela, a pura – a única;

Ela própria, maravilha de todo o amor,
É rosa, açucena, pomba e Sol.
Eu amo só
A delicada, a bela, a pura, a única.

TEXTOS E TRADUÇÕES CEDIDOS POR
NUNO VIEIRA DE ALMEIDA

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 Einem, Sckreker, 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, recentemente lançado no mercado internacional, contém também várias primeiras gravações mundiais a par com algumas das suas mais famosas canções.

15 JAN

**MITOS E ÍCONES
AMÁLIA E CALLAS
PARALELISMOS DE DOIS ÍCONES
COM FREDERICO SANTIAGO**

NUNO VIEIRA DE ALMEIDA

A ligação não parecerá óbvia para muitos.
E, no entanto, ela existe e é fácil de exemplificar.
Desde já podemos descansar quem vier ouvir (e ver)
que não iremos falar sobre as possibilidades de
Callas cantar a *Gaivota* e Amália a *Tosca*.
Mas vai ser emocionante.

Quarta, 18h30
Sala Sophia de Mello Breyner Andresen

APOIO INSTITUCIONAL

PARCEIRO INSTITUCIONAL

PARCEIRO MEDIA PARA
A TEMPORADA 2024-2025

