Palestra da Dra. Asami Hagiwara – 03 de Julho de 2019 – Projeto Intérpretes em Foco
UFPEL – Centro de Artes – Conservatório de Música - CIMUS
The University of Minnesota Duluth
asamihagiwara.com

As Tradições Folclóricas Finlandesas e a Música de Jean Sibelius

Jean Sibelius

- Compositor finlandês (1865 - 1957);
- Conhecido por suas sete sinfonias, concerto para violino, e poemas sinfônicos tais como *Finlândia* e *Valsa Triste*.

A Música para Piano de Sibelius

- Escreveu mais de 150 obras para piano solo;
- Não são tocadas frequentemente;
- Seguem a tradição do romantismo do século XIX (Ex. Chopin, Liszt e Brahms);
- Influência da música folclórica finlandesa.

A Atmosfera Político Finlandesa no final do séc. XIX para o início do séc. XX

- A crescente censura do império russo (a "russificação" da Finlândia);
- *Finlandia* = o Segundo Hino Nacional Finlandês;
- Ascensão do Movimento Nacionalista Finlandês.

Karelia

- Região do leste da Finlândia;
- Região com fortes tradições finlandesas.

Três influências folclóricas finlandesas significativas

1. Kalevala—uma coleção do folclore da região da Karelia.
2. Estilo *runic* de cantar — estilo tradicional de cantar. A Kalevala era recitada.
3. Kantele—um instrumento de cordas dedilhadas da Karelia, similar a um dulcimer, ou cítara, usado como instrumento solo, ou para acompanhar *runic* cantores.

Estilo da música folclórica finlandesa

- Cíclico e repetitivo;
- Frequentemente em tonalidades menores;
- Caráter sombrio (*dark*) e melancólico;
- Sibelius: "É certo que eu realmente acredito na música finlandesa. Essa monotonia sonora, notadamente melancólica em todas as melodias finlandesas, embora seja um defeito, propriamente dito, é, contudo, característico.

Peça de Exemplo: *Romance em Re bemol, Op. 24* (1899)

Os Estilos Composicionais da Música para Piano de Jean Sibelius

Estilos Composicionais de Sibelius

- NÃO foi somente um compositor do romantismo tardio;
- Influência de vários estilos composicionais do seu tempo (ex. neoclassicismo, impressionismo e expressionismo).

Os Três Períodos Composicionais de Sibelius

1. Período "Romântico Nacionalista" (1890-1905) - aspectos folclóricos finlandeses em um rico estilo romântico;
2. "Período Neoclássico" (1906-1919)—simplificou o estilo romântico, e incluiu características clássicas e barrocas;
3. "Estilo de Síntese" (1919-1929)—mais denso e rico, em comparação ao período intermediário. Incluiu a influência do impressionismo e do expressionismo.

Período Intermediário "neoclássico" de Sibelius

- Uso mais econômico e menos óbvio do estilo da Kalevala ou estilo folclórico finlandês;
- Seu objetivo = 'escrever sem excessos artificiais';
- Mais concentrado e compacto (escrita condensada);
- Removeu algo de sua escrita romântica, e incluiu características composicionais clássicas e pré-clássicas.

Três Sonatinas, Op. 67

- Estão entre as composições mais fascinantes;
- Eric Blom, um autor da obra *The Music of Sibelius*: "as sonatinas são sem dúvida o ápice das realizações de Sibelius como um compositor de música para piano".

O pianista Glenn Gould (1932-1982)

- Promoveu a obra de Sibelius;
- Gould: "Na música para piano de Sibelius, tudo funciona, tudo soa—mas em seus próprios termos, não no lugar de outras, presumidamente mais suntuosas, experiências musicais".

Peça de exemplo: *Sonatina em Sib No.3, Op. 67* (1912)

Sibelius e a Natureza Finlandesa

- Frederick Smith, o autor de *Nordic Art Music:* "Geograficamente, as terras nórdicas haviam há muito inspirado um caráter de fora deste mundo. As grandes extensões de densas florestas, escuras águas, fjords estreitos e montanhas irregulares.... eram distintas de qualquer coisa encontrada no continente [Europa continental]".
- Smith: "o seu som é frequentemente frio [impessoal] e taciturno, não ao ponto da austeridade, mas como reflexo do ambiente nórdico no qual ele viveu e trabalhou".