

ALMEIDA PRADO

COMPLETE CARTAS CELESTES • 4

CARTAS CELESTES NOS. 13 and 16–18

ALEYSON SCOPEL

**JOSÉ ANTÔNIO REZENDE
DE ALMEIDA PRADO (1943–2010)**

**COMPLETE CARTAS CELESTES • 4
CARTAS CELESTES NOS. 13 AND 16–18**

ALEYSON SCOPEL, *piano*

Catalogue Number: GP747
Recording Dates: 14–15 February 2017
Recording Venue: Sala Cecília Meireles, Rio de Janeiro, Brazil
Producer: Aleyson Scopel
Editor and Engineer: Fernando Guilhon
Piano Technician: Luigi Santucci
Piano: Hamburg Steinway & Sons Concert Grand Model D
Booklet Notes: Aleyson Scopel
French Translation: David Ylla-Somers
German Translation: Cris Possiac
Artist Photograph: Daryan Dornelles
Composer Portrait: Family archive
Cover Art: Tony Price: *Sparkling Lot*
www.tonyprice.org

1 **CARTAS CELESTES NO. 13 (2001)** **22:09**

Cometa Honda-Mrkos Pajdusakova (Honda-Mrkos Pajdusakova comet) 00:00
Constelação de Taurus (Constellation of Taurus) 02:12
As Plêiades (The Pleiades) 06:48
Nebulosa do Carangueijo NGC 1952=M1 (Crab Nebula NGC 1952=M1) 10:00
Constelação de Perseus (Constellation of Perseus) 12:45
Galáxia NGC221=M32 (Galaxy NGC221=M32) 15:22
Constelação de Grus (Constellation of Grus) 19:08

2 **CARTAS CELESTES NO. 16 "MAGICAL ANIMALS" (2010)** **14:47**

Nebulosa Planetária NGC 3132 do anel do sul
(The Southern Ring Nebula NGC 3132) 00:00
Constelação do Camaleão (Constellation of the Chamaeleon) 01:33
Nebulosa da Rosetta – Aglomerado NGC 2244
(Rosette Nebula – Open cluster NGC 2244) 03:42
Constelação da Águia (Constellation of the Eagle) 05:54
Nebulosa Planetária "Olho do gato" NGC 6543
(The Cat's Eye Nebula NGC 6543) 07:48
Constelação do Dragão (Constellation of the Dragon) 09:45
Aurora Austral (Aurora Australis) 13:06

WORLD PREMIÈRE RECORDINGS

3 CARTAS CELESTES NO. 17 "CELESTIAL EGYPT AND GREECE" (2010) 11:14

11:14

Galáxia do Olho Negro M 64 (Black Eye galaxy M 64) 02:58

Constelação Coroa Boreal (Constellation of the Corona Borealis) 07:56

Cometa Ikeya-Seki 24 (Comet Ikeya-Seki 24) 09:42

4 CARTAS CELESTES NO. 18 "THE SKY OF MACUNAÍMA" (2010) 13:43

13:43

Constelação do Índio (Constellation of Indus) 02:27

O sol e a lua (The Sun and the Moon) 08:02

Constelação Ursa Maior – Macunaíma (Constellation of Ursa Major – Macunaíma) 10:56

TOTAL TIME: 62:10

JOSÉ ANTÔNIO REZENDE DE ALMEIDA PRADO (1943–2010)

CARTAS CELESTES NOS. 13 AND 16–18

One of the most prolific composers to emerge from Brazil, José Antônio Rezende de Almeida Prado began as a cultivator of nationalism, studying with Camargo Guarnieri, but as a pupil of Boulanger and Messiaen in Paris was compelled to look for other means of self-expression, attaining a level of aesthetic freedom which encompassed atonalism, post-serialism, extended and free tonalism. Among his most important achievements, referred to by him as an “incredible adventure”, are his 18 *Cartas Celestes* (Celestial Charts), a set of works depicting the sky and constellations, in which he adopted a new harmonic language called “transtonality”. Of the 18 *Cartas Celestes*, 15 are written for solo piano, while the remaining three are scored two pianos and symphonic band (No. 7), for violin and orchestra (No. 8) and for piano, marimba and vibraphone (No. 11).

Cartas Celestes No. 13 (2001) depicts celestial bodies that can be seen in the Brazilian sky during the months of December and January. It opens with the Honda-Mrkos Pajdusakova comet, a luminous prelude that employs an abundant use of trills, tremolos and rapid figurations in the upper register of the instrument. It then presents the Constellation of Taurus, one of the constellations of the zodiac, with contrasting sections built with the transtonal chords created and named after the Greek alphabet. The third movement can be said to be a logical continuation to the narrative, as the Pleiades are a group of seven stars located in the Taurus constellation. Their massive sonority gives way to a more diffuse atmosphere in the Crab Nebula, which has a middle section marked *cantabile* that sounds like a *recitativo*. A long trill at the end of the Constellation of Taurus introduces the Galaxy NGC221=M32, which accompanies the Galaxy of Andromeda. In it, Prado delivers a post-modern chorale, a song of the spheres, only to have forceful tremolos wrap it up again in the Constellation of Grus, reaching the key of C Major in the end.

Cartas Celestes Nos. 16, 17 and 18 were rapidly and eagerly composed in 2010, months before Prado's death. Each has a distinct subtitle that gives hints so as to the poetic relationships with the music.

No. 16 is subtitled “Magical Animals” and has movements that refer to constellations and other interstellar objects named after animals such as the chameleon and the eagle, here represented by their homonymous

constellations, the cat in the poignant and mysterious Cat's Eye Nebula, and even the dragon, this last alluding to its importance in Chinese culture through a melody of Asian character that appears in the colourful *Scherzo* of the Constellation of the Dragon.

No. 17, the most compact of all volumes, is subtitled "Celestial Egypt and Greece". Its first movement depicts the constellation Coma Berenices, or Berenice's Hair, which was named after Queen Berenice II of Egypt. Its name derives from the legend in which Zeus placed her hair in the heavens to shine among the stars, after she sacrificed it to Venus, keeping her promise when her husband returned safely home from war. Next are the Black Eye Galaxy and the Coma Cluster galaxy, both located in the Coma Berenices constellation as well. This is music of contrasting sonorities and moods rich in pianistic effects. Prado then continues his voyage with the constellation Corona Borealis, which in turn is associated with the myth of Princess Ariadne, most famous for her part in helping the Greek hero Theseus defeat the Minotaur. The piece ends with the striking comet Ikeya-Seki 24, one of the brightest comets seen in the last thousand years. The word comet, meaning "long-haired" in Greek, makes for another association with the opening movement. It's a short and rapid succession of clusters throughout the keyboard, reminiscent of the writing of the first volume of *Cartas Celestes*, which culminates in an unexpected and dry E flat chord.

Finally, the last volume of the series, *Cartas Celestes* No. 18, is subtitled "The Sky of Macunaíma". One of the founding texts of Brazilian modernism, written in 1928, Macunaíma is the title and name of the central indigenous character of a novel by Mário de Andrade. The title is also Prado's homage to the pivotal role Andrade played in the discourse of Brazilian musical nationalism, of which Villa-Lobos was the exponential figure, and from which other Brazilian composers, such as Prado himself, moulded themselves and learned. The last movement, the Constellation of Ursa Major, is in fact Macunaíma himself, since at the end of the novel, in a magical moment of realism, he ascends to heaven and becomes the constellation. Subtitled "Batucada – Party in the Sky", it's a joyous and rhythmically driven end to Prado's survey of the astronomical objects he so much loved and was inspired by.

Aleyson Scopel

JOSÉ ANTÔNIO REZENDE DE ALMEIDA PRADO (1943–2010)

CARTAS CELESTES NOS. 13 ET 16–18

José Antônio Rezende de Almeida est l'un des compositeurs les plus prolifiques du Brésil, dont il était originaire ; il entama d'ailleurs sa carrière en cultivant sa fibre nationaliste, menant notamment des études avec Camargo Guarnieri. Cependant, une fois devenu l'élève de Nadia Boulanger et d'Olivier Messiaen à Paris, force lui fut de rechercher de nouveaux moyens d'expression personnelle. C'est ainsi que par la suite, il parvint à un niveau de liberté esthétique qui englobait l'atonalisme, le post-sérialisme et un tonalisme plus large et plus libre. L'une de ses réalisations les plus importantes, dont il parle comme d'une « incroyable aventure », est sa série de 18 *Cartas Celestes* (Cartes célestes), œuvres dépeignant le ciel et les constellations qui le virent adopter un nouveau langage harmonique dénommé « transtonalité ». Quinze des 18 *Cartas Celestes* sont écrites pour piano seul, tandis que trois autres présentent une orchestration différente. Il s'agit du N° 7 pour deux pianos et orchestre d'harmonie, du N° 8 pour violon et orchestre et du N° 11 pour piano, marimba et vibraphone.

Cartas Celestes n° 13 (2001) dépeint des corps célestes que l'on peut voir dans le ciel brésilien pendant les mois de décembre et de janvier. Le morceau débute avec la comète Honda-Mrkos-Pajdusakova, lumineux prélude qui utilise abondamment les trilles, les trémolos et des traits rapides dans le registre aigu de l'instrument. On nous présente ensuite la constellation du Taureau, l'une de celles du zodiaque, avec des sections contrastées construites grâce aux accords transtonaux créés et nommés à partir de l'alphabet grec. On peut dire que le troisième mouvement est une suite logique de la narration, puisque les Pléiades sont un groupe de sept étoiles situées dans la constellation du Taureau. Leur sonorité massive laisse place à une atmosphère plus diffuse dans la nébuleuse du Cancer, dont la section centrale marquée *cantabile* semble être un *recitativo*. Un long trille à la fin de la constellation de Persée introduit la galaxie NGC221=M32, qui accompagne la galaxie d'Andromède. Prado y délivre un choral post-moderne, sorte de chant des sphères, puis d'énergiques trémolos l'enveloppent à nouveau dans la constellation de la Grue, finissant par aboutir à la tonalité d'ut majeur.

Cartas Celestes N°s 16, 17 et 18 ont été rapidement et fiévreusement composés en 2010, quelques mois seulement avant le décès de Prado. À chacun d'eux correspond un sous-titre distinct qui donne quelques indications sur la référence poétique liée à ces pages.

Le sous-titre du N° 16 est « Animaux magiques » ; les mouvements de l'ouvrage font référence à des constellations et à d'autres objets interstellaires baptisés de noms d'animaux comme le caméléon et l'aigle, représentés par leurs constellations éponymes, le chat dans la poignante et mystérieuse nébuleuse de l'Œil de Chat, et même le dragon, ce dernier faisant allusion à son importance dans la culture chinoise par le biais d'une mélodie au caractère asiatique qui apparaît dans le Scherzo chamarré de la constellation du Dragon aux couleurs chamarrées.

Le N° 17, le plus compact de tous les volumes, est sous-titré « Égypte et Grèce célestes ». Son premier mouvement dépeint la constellation Coma Berenices, ou Chevelure de Bérénice, qui tient son nom de la reine Bérénice II d'Égypte et renvoie à la légende qui voit Zeus mettre la chevelure de la souveraine dans le ciel afin qu'elle rayonne parmi les astres après qu'elle l'a sacrifiée à Vénus, honorant la promesse qu'elle avait faite pour que son époux rentre sain et sauf de la guerre. Viennent ensuite la galaxie de L'Œil noir et l'amas de la galaxie Coma, tous deux situés aussi dans la constellation Coma Berenices. Ce sont des pages aux sonorités et aux atmosphères contrastées, avec de luxuriants effets pianistiques. Prado poursuit son parcours avec la constellation Corona Borealis, ou couronne boréale, qui elle est associée au mythe de la princesse Ariane, surtout célèbre pour avoir aidé le héros grec Thésée à vaincre le Minotaure. Le morceau s'achève avec l'étonnante comète Ikeya-seki 24, l'une des plus brillantes qui aient été vues au cours du dernier millénaire. Le mot « comète » signifie « aux longs cheveux » en grec, ce qui ajoute encore un lien avec le mouvement initial. On a ici une brève et rapide succession de clusters sur tout le clavier, rappelant l'écriture du premier volume de *Cartas Celestes*, qui culmine en un accord de mi bémol majeur aussi aride qu'inattendu.

Pour finir, le dernier volume de la série, *Cartas Celestes* N° 18, est sous-titré « Le ciel de Macunaíma ». *Macunaíma*, l'un des textes fondateurs du modernisme brésilien, écrit en 1928, est le titre d'un roman de Mário de Andrade et le nom de son personnage central, un indigène. Le titre du morceau est aussi l'hommage rendu par Prado

au rôle déterminant joué par Andrade dans le discours du nationalisme musical brésilien, dont Villa-Lobos a été la figure exponentielle et qui a servi de modèle et d'apprentissage à d'autres compositeurs brésiliens, comme Prado lui-même. Le dernier mouvement, la Constellation de la Grande Ourse, est en fait le propre Macunaíma, car à la fin du roman, dans un moment de réalisme magique, celui-ci monte au ciel et devient la constellation. Sous-titré « Batucada – Une fête dans le ciel », le morceau apporte une conclusion joyeuse et son irrésistible élan rythmique à l'inventaire fait par Prado des objets astronomiques qu'il aimait tant et qui stimulaient son inspiration.

Aleyson Scopel

Traduction française de David Ylla-Somers

JOSÉ ANTÔNIO REZENDE DE ALMEIDA PRADO (1943–2010)

CARTAS CELESTES NR. 13 UND 16-18

José Antônio Rezende de Almeida Prado war einer der produktivsten Komponisten, die Brasilien hervorgebracht hat. Nach seinem Studium bei Camargo Guarnieri kultivierte er zunächst einen nationalen Stil. Als Schüler von Nadia Boulanger und Olivier Messiaen sah er sich jedoch veranlasst, andere Ausdrucksmittel zu suchen. So erreichte er später eine ästhetische Freiheit, die die Atonalität und den Postserialismus ebenso berücksichtigte wie die erweiterte und die freie Tonalität. Eine seiner wichtigsten Leistungen – er selbst sprach von einem »unglaublichen Abenteuer« – waren die achtzehn *Cartas Celestes* (»Himmelskarten«). In dieser Werkreihe, in der er den Himmel und die Sternbilder darstellte, bediente er sich einer neuen harmonischen Sprache, die er Transtonalität nannte. Fünfzehn der achtzehn *Cartas Celestes* sind reine Klavierstücke, während die drei anderen unterschiedlich instrumentiert sind: Die *Cartas Nr. 7* verlangen zwei Klaviere und symphonisches Blasorchester, die Nummer 8 ist für Violine und Orchester, die Nummer 11 für Klavier, Marimba und Vibraphon geschrieben.

Die *Cartas Celestes Nr. 13* (2001) beschreiben Himmelskörper, die sich während der Monate Dezember und Januar in Brasilien zeigen. Den Anfang bildet der Komet Honda-Mrkos-Pajdušáková – ein funkelnbes Präludium mit einer Fülle von Trillern, Tremoli und raschen Figurationen im hohen Register des Instruments. Darauf folgt das Tierkreiszeichen des *Stiers*, dessen gegensätzliche Abschnitte Prado aus seinen transtonalen, mit den Buchstaben des griechischen Alphabets bezeichneten Akkorden gefügt hat. Im dritten Satz findet die Schilderung gewissermaßen ihre logische Fortsetzung, denn das Siebengestirn der *Plejaden* sehen wir im Sternbild des *Stiers*. Ihre massiven Klänge weichen der eher diffusen Atmosphäre des im Sternbild des *Krebsnebels*, dessen Mittelteil (*cantabile*) wie ein Rezitativ klingt. Über einen langen Triller am Ende des *Perseus* wird die Galaxis NGC221=M32 [Messier 32] erreicht, die im großen Andromedanebel zu finden ist. Hier stimmt Prado einen postmodernen Choral an – einen Sphärengesang, der dann von den kräftigen Tremoli des *Kranichs* eingehüllt wird. Dieses südliche Sternbild erreicht am Schluss die Tonart C-dur.

Die *Cartas Celestes Nr. 16, 17 und 18* schrieb Prado 2010 in rascher Folge wenige Monate vor seinem Tode. Jedes der Stücke trägt einen Untertitel, der die poetischen Bezüge der Musik andeutet.

Die *Cartas Celestes* Nr. 16 sind als »Magische Tiere« bezeichnet. Ihre Sätze sind im Kontext mit Sternbildern und anderen interstellaren Erscheinungen zu sehen, die – wie etwa das *Chamäleon* oder der *Adler* – nach Tieren benannt sind. Für die Katze steht der *Katzenaugennebel*, und das Scherzo des *Drachen* verweist mit einer asiatisch getönten Melodie auf die Bedeutung, die dieses Fabelwesen in der chinesischen Kultur spielt.

Von allen »Himmelskarten« der vier Alben sind die *Cartas Celestes* Nr. 17 die kompaktesten. Sie tragen den Untertitel »Himmlisches aus Ägypten und Griechenland«. Der erste Satz bezeichnet das *Haar der Berenike*, das der ägyptischen Königin Berenike II. gehört hatte: Als ihr Gemahl Ptolemaios III. in den Krieg zog, opferte sie, wie es heißt, ihr Haupthaar der Göttin Aphrodite, um so die gesunde Heimkehr des Gatten zu erbitten; als dann der Schopf aus dem Tempel verschwand, entstand die Legende, das Opfer sei von Zeus in den Sternenhimmel gebracht worden. Als nächstes kommen die »Black Eye Galaxy« (Messier 64) und der Coma-Galaxiehaufen, die beide im *Haar der Berenike* zu sehen sind. Es ist eine Musik kontrastreicher Klänge und Stimmungen voller pianistischer Effekte. Die Reise führt Prado anschließend zum Sternbild der *Nördlichen Krone* – der Sage nach der Kopfschmuck der kretischen Prinzessin Ariadne, die einst dem griechischen Helden Theseus half, den Minotaurus zu töten. Das Stück endet mit dem hervorstechenden Kometen *Ikeya-Seki 24*, einem der hellsten Kometen, die in den letzten tausend Jahren zu sehen waren. Das altgriechische Wort »komētēs« (von kómē = Haupthaar) bedeutet »Haarstern« oder »langhaarig« und kehrt somit assoziativ zum Anfangssatz der *Cartas* Nr. 17 zurück: Es handelt sich dabei um eine kurze, schnelle Folge von Clustern auf der gesamten Klaviatur, die überraschendweise in einem trockenen Es-dur-Akkord gipfelt und in ihrer Schreibweise an die *Cartas Celestes* der ersten Folge erinnert.

Das letzte Stück der Serie, die *Cartas Celestes* Nr. 18, trägt den Untertitel »Der Himmel des Macunaíma«. Damit bezieht sich Prado auf eines der ersten literarischen Werke des brasilianischen *Modernismo* – den Titel und die Hauptperson des 1928 erschienenen Romans *Macunaíma: o herói sem nenhum caráter* (»Macunaíma oder der Held ohne jeden Charakter«) von Mário de Andrade (1893-1945). Zugleich würdigt die Komposition damit die zentrale Rolle, die Andrade in der Diskussion über die brasilianische Nationalmusik spielte, bei deren überragendem Repräsentanten Heitor Villa-Lobos andere brasilianische Komponisten wie Almeida Prado Anregungen und Lernstoff fanden. – Mit dem letzten Satz, der *Große Bär*, ist Macunaíma selbst gemeint: In

einem magisch-realistischen Augenblick steigt er am Ende des Romans zum Himmel auf, und er wird zu dem bewussten Sternbild. »Batucada – ein Fest im Himmel« bildet so einen fröhlichen, rhythmisch belebten Abschluss der astronomischen Studien, deren Objekte Prado so sehr liebte und die ihn immer wieder inspirierten.

Aleyson Scopel

Deutsche Fassung: Cris Posslac

ALEYSON SCOPEL

Brazilian pianist Aleyson Scopel has performed worldwide in solo, chamber and concerto settings. A recipient of the Nelson Freire and Magda Tagliaferro awards, he has also won numerous prizes in international competitions such as the William Kapell, Villa-Lobos, Corpus Christi, Kingsville and Southern Highland International piano competitions.

Besides the core masterpieces of the piano repertoire, he has a keen interest in contemporary music that reflects the modern idiom of the instrument. His performance of the first set of *Cartas Celestes* by Almeida Prado was thus received by the composer: "It came straight from heaven! Meteor Showers, radiant constellations, glowing nebulae and a transcendental vitality marked the genial interpretation of this colossal pianist." Prado would later dedicate to Scopel the fifteenth set of the series. Aleyson Scopel played his first piano chords at the age of fourteen. Shortly after that he graduated with distinction in performance and academic honours from the New England Conservatory of Music, in Boston.

During his years at the conservatory he studied with Patricia Zander and was also awarded the Blüthner prize. He then furthered his studies in Brazil with Celia Ottoni and Myrian Dauelsberg.

www.aleysonscopel.com

ALEYSON SCOPEL
© Daryan Dornelles

JOSÉ ANTÔNIO REZENDE DE ALMEIDA PRADO
© Family archive

ALMEIDA PRADO

COMPLETE CARTAS CELESTES • 4

José Antônio Rezende de Almeida Prado referred to his vast set of 18 *Cartas Celestes* as an “incredible journey”, and the final three were completed just months before his death. Following the luminous Brazilian night skies of No. 13, the poetic references of the final trilogy refer to constellations named after animals, Grecian and Egyptian mythology, and one last homage to a pivotal figure in Brazilian literature. This is the final volume of Aleyson Scopel’s world première recording of the 15 *Cartas Celestes* for solo piano.

1	CARTAS CELESTES NO. 13 (2001)	22:09
2	CARTAS CELESTES NO. 16
“MAGICAL ANIMALS” (2010)	14:47
3	CARTAS CELESTES NO. 17
“CELESTIAL EGYPT AND GREECE” (2010)	11:14
4	CARTAS CELESTES NO. 18
“THE SKY OF MACUNAÍMA” (2010)	13:43

WORLD PREMIERE RECORDINGS

TOTAL PLAYING TIME: 62:10

ALEYSON SCOPEL

SCAN FOR MORE
INFORMATION

© & © 2018 HNH International Ltd. Manufactured in Germany. Unauthorised copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this recording is prohibited. Booklet notes in English, French and German. Distributed by Naxos.

GP747

