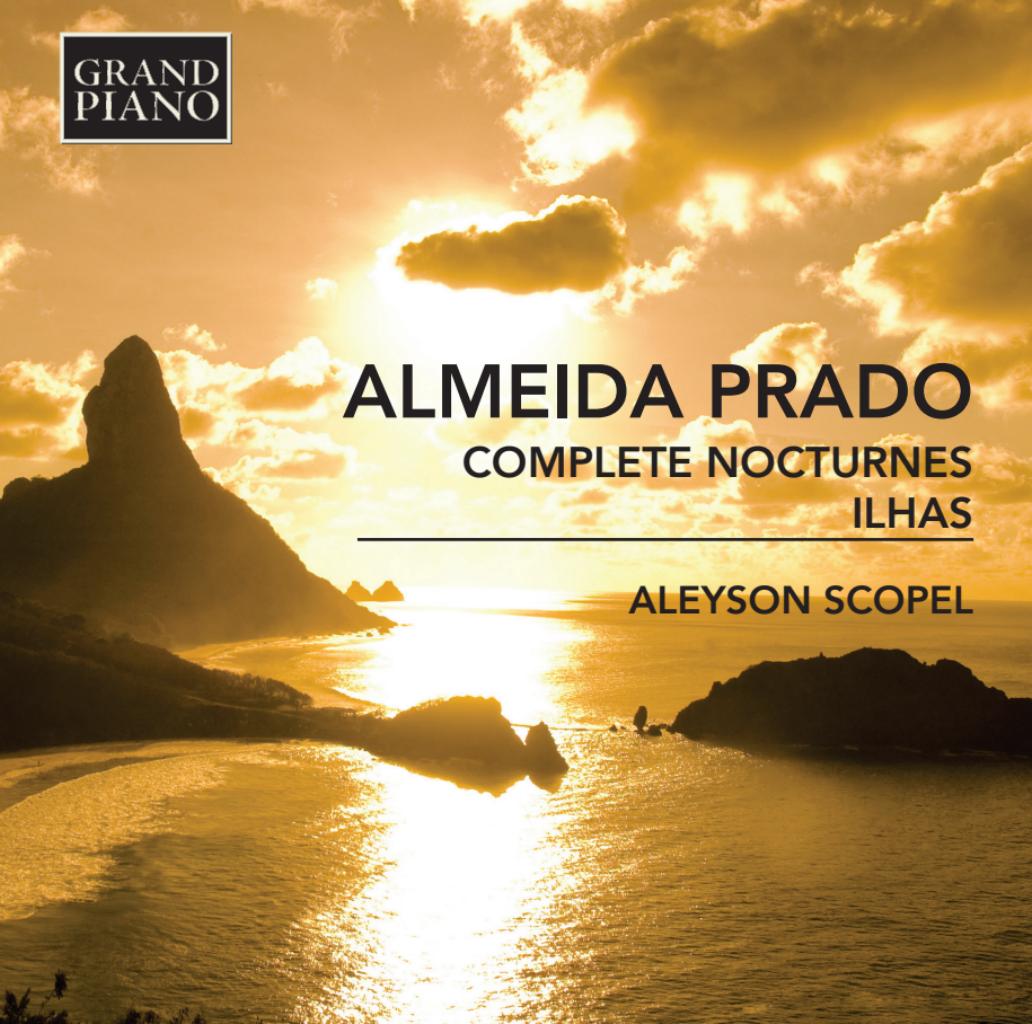

JOSÉ ANTÔNIO REZENDE DE ALMEIDA PRADO
© The estate of José Antônio Rezende de Almeida Prado

GRAND
PIANO

ALMEIDA PRADO

COMPLETE NOCTURNES
ILHAS

ALEYSON SCOPEL

JOSÉ ANTÔNIO REZENDE DE
ALMEIDA PRADO (1943–2010)

COMPLETE NOCTURNES
ILHAS

ALEYSON SCOPEL, piano

Catalogue Number: GP890

Recording Dates: 4–5 October 2021

Recording Venue: Sala Cecília Meireles, Rio de Janeiro, Brazil
Producer: Aleyson Scopel

Engineer and Editor: Fernando Guilhon

Piano: Steinway & Sons, Model D

Piano Technician: Luigi Santucci

Booklet Notes and Portuguese Translation: Aleyson Scopel

German Translation: Cris Posslac

Publishers: The estate of José Antônio Rezende de Almeida Prado (1–14),

Academia Brasileira de Música (15)

Artist Photograph: Camilla Baptistin

Cover Photograph: Vinícius Tupinamba

ALEYSON SCOPEL
© Camilla Baptistin

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 15th set of the series. Aleyson Scopel played his first piano chords at the age of 14. 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

1	NOCTURNE NO. 1 (1985)* Lento	03:16
2	NOCTURNE NO. 2 (1985) Sereno, azul-arroxeadoo ('Serene, purple blue')	04:34
3	NOCTURNE NO. 3 (1985)* Very calm, nightly, like starlight	04:45
4	NOCTURNE NO. 4 (1985) Calmo ('Calm')	03:22
5	NOCTURNE NO. 5 (1985)* Misterioso	04:58
6	NOCTURNE NO. 6 (1986)* Andante	03:34
7	NOCTURNE NO. 7 (1987) Rápido como uma estrela cadente – Lento ('Fast like a shooting star – Slow')	03:48
8	NOCTURNE NO. 8 (1987)* Calmo, contínuo ('Calm, continuous')	02:38
9	NOCTURNE NO. 9 (1987)* Lento, triste, mas resignado ('Slow, sad, but resigned')	03:41
10	NOCTURNE NO. 10 (1987)* Lento	02:10
11	NOCTURNE NO. 11 (1991)* Lento	03:07
12	NOCTURNE NO. 12 (1991)* Como estrelas ('Like stars')	03:55
13	NOCTURNE NO. 13 (1991)* Cantante ('In a singing manner')	02:45
14	NOCTURNE NO. 14 (1991)* Calmo ('Calm')	05:01

*

FIRST COMMERCIAL RECORDING

ILHAS ('ISLANDS') (1973)

- Ilha dos nove vulcões ('Island of the Nine Volcanos')
- Ilha de pedra ('Stone Island') [cue point 3:28]
- Ilha de gelo ('Island of Ice') [5:18]
- Ilha verde-azul ('Green-blue Island') [6:35]
- Ilha de coral ('Coral Island') [8:48]
- Ilha das flores ('Island of the Flowers') [13:10]
- Ilhas afortunadas ('Fortunate Islands') [14:38]
- Arquipélago ('Archipelago') [16:17]

17:54

TOTAL TIME: 70:03

Die Nocturnes Nr. 10 und Nr. 11 kehren zur ABA-Form à la John Field zurück, wobei das erste der beiden Stücke eine akkordische Textur aufweist und das zweite eine faszinierende Melodie singt, die gelegentlich wieder mit einigen chopinesken Ornamenten verziert ist.

Das Nocturne Nr. 12 kann man als die Miniatur einer »Sternenkarte« betrachten. Mit seinen Vortragsanweisungen beschwört der Komponist Sternbilder und -nebel sowie Galaxien: Er verlangt, die Musik »sternengleich« zu spielen und den kantablen Teil wie einen »Sternengesang« klingen zu lassen.

Die letzten beiden Nocturnes hat Prado zum dreizehnten bzw. vierzehnten Geburtstag seiner Töchter Constança und Ana geschrieben. Das Nocturne Nr. 13 existiert auch in einer Version für Violine und Klavier (Constança ist Geigerin). In dem Stück begegnen sich verschiedene Begleitfiguren – ein Erbe französischer Komponisten wie Gabriel Fauré und Claude Debussy, die gleichfalls Nocturnes geschaffen haben.

Das Nocturne Nr. 14 schwebt über der Tonart H-dur und bringt die Werkreihe nach einem kurzen, stürmischen Mittelteil graziös und anrührend zu Ende. Die *Ilhas* (»Inseln«) entstanden 1973, mithin ein Jahr vor dem ersten Band der *Cartas Celestes*, Prados wichtigstem Zyklus für Klavier. Man kann dieses Stück in vielfacher Hinsicht als einen Vorläufer der »Sternenkarten« sehen – vor allem, weil der Komponist bei jeder der sieben Inseln und bei der groben Präsentation des abschließenden *Archipelago* vorkomponiertes Akkordmaterial verwendet. Zudem experimentiert er auch hier mit den Resonanzmöglichkeiten und Klangfarben des Instruments. Die poetischen Assoziationen der Titel bieten den Interpreten und Hörern programmatische Identifikationsmöglichkeiten – sei es zu Beginn die feurige Dichte der Vulkane oder der majestätische, unpersönlich dahintreibende Eisberg bei der *Insel des Eises*. Die *Ilhas* sind ohne Frage ein mystisches Werk, das man in großer Lautstärke erleben sollte.

Aleyson Scopel

Deutsche Fassung: Cris Posslac

Das Nocturne Nr. 4 ist das berühmteste Werk der Reihe. Nachdem Prados Hausangestellte einmal geäußert hatte, sie könne nicht ein Werk ihres Arbeitgebers nachsingern, weil ihr alles zu kompliziert sei, beschloss dieser, einen Ohrwurm zu schreiben, der sich summen oder singen ließ. Es entstand eine raffinierte Melodie, die in langen bogenförmigen Phrasen verläuft und von einer Harmonie begleitet wird, die immer wieder eine überraschende Wendung nimmt.

Einen Kontrast dazu bildet das düstere Nocturne Nr. 5 mit seinem hypnotischen Halbton-Ostinato und seiner nach Aussagen des Komponisten »skrabinesken« Färbung. Wie im dritten Nocturne ist der Mittelteil energiegeladen und irgendwie »metallisch«; danach meldet sich der Charakter des Anfangs zurück, um an das Fatum zu erinnern.

Das Nocturne Nr. 6 ist eine musikalische Parodie auf Giselle Galos' Nocturne *Le Lac de Come* (»Der Comer See«), das durch unzählige brasilianische Anfänger und Amateure beinahe zum Klischee geworden ist. Prado hat sein humorvolles Stück genauso strukturiert, dabei aber die Melodien invertiert und seine ganz eigenen Harmonien und Resonanztechniken benutzt.

Der Untertitel der Nocturne Nr. 7 lautet: »Nächtliche Sehnsucht nach dem Flusse Solimões, einhundert Jahre nach Villa-Lobos«. Die Gegend um diesen Fluss, der in den Amazonas mündet, ist reich an Volksmusik und diente Villa-Lobos als Inspiration für sein *Manducaráá*. Eine weitere Anregung zu diesem siebten Nocturne lässt sich in den synkopischen Melodien des Choros Nr. 5 (»Brasilianische Seele«) entdecken.

Das Nocturne Nr. 8 kombiniert ein kontinuierliches, ruhiges Ostinato mit einer Melodie, die an den brasilianischen Bossa Nova erinnert.

Das Nocturne Nr. 9 schrieb Prado als melancholischen Klagegesang auf den Unfalltod zweier Verwandter. Er wollte dieses Stück im Sinne von Johannes Brahms gestalten, wie das absteigende Anfangsmotiv verrät, das bisweilen resignierend und trünenreich, bisweilen verzweifelt klingt.

JOSÉ ANTÔNIO REZENDE DE ALMEIDA PRADO (1943–2010) COMPLETE NOCTURNES ILHAS

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, and extended and free tonalism.

His set of 14 Nocturnes were written between 1985 and 1991. They are not necessarily intended to be heard as a continuous whole. However, in doing so, the listener is able to attain a solid grasp of Prado's multifaceted writing, exemplified in each of these highly lyrical pieces.

Nocturne No. 1 was thought by Prado as the most Chopinesque, its structure based on the ABA form. We can hear Chopin's influence in the improvisational contours of the melody. The search for a tonal-centre, D flat, hinted at during the first few bars of the piece, is confirmed in the end with a D flat 7th chord.

Nocturne No. 2 begins with the indication 'Serene, purple blue', indicating Prado's use of synesthesia to instigate the interpreter's imagination, a homage to his teacher Messiaen. We can hear a faint glimpse of Beethoven's 'Moonlight' Sonata in the opening bars, delving into a solar D major-ish melody of uttermost delicacy and poise.

Nocturne No. 3 was seen by the composer as a more abstract work, hinting at the idiomatic pianism of his *Cartas Celestes*. The contrasting middle section brings bravura passages to the work.

Nocturne No. 4 is the most famous of the set. Prado's maid once told him that she wasn't able to sing any of his works, regarded as too complicated by her, so he composed something that could stick in the ear and be hummed or sang. A sophisticated melody

with accompaniment, its musical discourse is arranged into long-arched phrases over a harmony that is constantly taking a surprise turn.

Nocturne No. 5 holds a contrastingly sombre quality, with a half-step ostinato that is hypnotic in its Scriabin-like colour, as the composer described it. Once again, the middle section is energetic, as in the third Nocturne, and somewhat metallic, going back afterwards to the character of the beginning as a reminder of fate.

Nocturne No. 6 is a musical parody of the nocturne *Le Lac de Come* by Giselle Galos, a piece very often performed by amateur and beginner pianists in Brazil, to the point of becoming a cliché. The structure of Prado's humorous piece is the same but with inverting melodies and using Prado-style harmonies and resonance techniques.

Nocturne No. 7's subtitle reads 'Nocturnal longing for the Solimões River, for the 100 years of Villa-Lobos'. The area surrounding this river, that runs in the Amazon River, is full of folklore and was used by Villa-Lobos as inspiration for his piece *Mandu-çarárá*. Further inspiration for the Nocturne can be seen as drawn from the syncopated melodies of *Choros No. 5 'Brazilian Soul'*.

Nocturne No. 8 presents a continuous and calm ostinato under a melody that recalls the style of the country's bossa-nova.

Nocturne No. 9 is a melancholic lament to the tragic death in an accident of two relatives of Prado. He intended this to be Brahms-like, as can be heard in the descending initial motive, at times resigned and weeping, and at times desperate.

Nocturnes No. 10 and No. 11 go back to the Fieldian ABA structure, the former presenting a chordal texture and the latter a captivating singing melody, again ornamented at moments in the style of Chopin.

JOSÉ ANTÔNIO REZENDE DE ALMEIDA PRADO (1943–2010) SÄMTLICHE NOCTURNES ILHAS

José Antônio Rezende de Almeida Prado, einer der produktivsten Komponisten Brasiliens, studierte zunächst bei Camargo Guarnieri und wandelte anfangs auf den Pfaden der Nationalmusik. Als Schüler von Nadja Boulanger und Olivier Messiaen sah er sich in Paris jedoch gezwungen, nach anderen Möglichkeiten des Ausdrucks zu suchen, und gelangte so zu einer ästhetischen Freiheit, die die Atonalität und den Postserialismus ebenso umfasste wie die erweiterte und die freie Tonalität.

Seine vierzehn Nocturnes entstanden zwischen 1985 und 1991. Sie sollen nicht unbedingt als zusammenhängendes Ganzes gehört werden. Wer sich aber darauf einlässt, erhält ein deutliches Bild von den vielen Facetten des Komponisten, die in diesen sehr lyrischen Stücken mustergültig zu Ausdruck kommen.

Das Nocturne Nr. 1 ist in der einfachen Liedform ABA gehalten und steht, wie Prado befand, Frédéric Chopin näher als alles, was er sonst geschrieben hat. Man vernimmt den Einfluss des polnischen Komponisten in den improvisatorischen Umrissen der Melodie. Die Suche nach einem tonalen Zentrum (*Des*), die sich in den ersten Takten andeutet, wird am Ende durch einen Septakkord auf *Des* bestätigt.

Das Nocturne Nr. 2 beginnt mit der Anweisung »Heiter, purpurnes Blau« – eine Hommage an den Lehrer Olivier Messiaen, die darauf hinweist, dass Prado synästhetische Mittel verwandte, um die Fantasie der Interpreten anzuregen. In den ersten Takten können wir einen leisen Hauch aus Beethovens »Mondschein«-Sonate hören, der in eine sonnige, D-dur-artige Melodie von äußerster Zartheit und Ausgewogenheit mündet.

Das Nocturne Nr. 3 betrachtete der Komponist als ein abstrakteres Werk, das auf den idiomatischen Klavierstil seiner *Cartas Celestes* anspielt. Durch den kontrastreichen Mittelteil erhält das Werk einige Bravourpassagen.

deve ser tocada “como estrelas”, além de uma seção com a indicação de um “canto sideral”.

Os últimos dois nocturnos, 13 e 14, foram escritos como presentes de aniversário para suas filhas Constança e Ana. O Noturno No. 13, que também tem uma versão para violino e piano e que foi interpretada por Constança, usa a juxtaposição de distintos acompanhamentos. Já o último nocturno gravita ao redor da tonalidade de Si Maior, concluindo o livro de nocturnos com inspiração e delicadeza, após uma seção central tempestuosa.

A obra *Ilhas* foi escrita em 1973, um ano antes da composição do primeiro volume de suas *Cartas Celestes*, sua obra mais importante para piano. Ela pode ser ouvida como sua predecessora, principalmente pelo uso de um material cordal pré-estabelecido através das sete ilhas, chegando à sua apresentação final no Arquipélago. O gérmen da exploração de sonoridades de ressonância do instrumento também está presente aqui. A associação poética com títulos como Ilha de Gelo, Pedra ou Flores, por exemplo, nos dá a indicação de uma música programática, uma maneira a mais para se identificar com a obra, passando pela ígnea densidade dos 9 vulcões ao majestoso e impessoal iceberg da Ilha de Gelo. Essa é definitivamente uma obra mística que merece ser apreciada a todo volume.

Aleyson Scopel

Nocturne No. 12 can be regarded as a mini *Cartas Celestes*. The sound world of constellations, nebulas and galaxies is called for by the indications in the score, to be played ‘like stars’, and with a singing section marked as ‘a sidereal chant’.

The last two *Nocturnes* were written as birthday gifts for respectively the 13th and 14th birthday of his two daughters, Constança and Ana. Nocturne No. 13, which also has a violin and piano version (his daughter Constança is a violinist), uses the juxtaposition of distinct accompaniments, an inheritance of French composers like Fauré and Debussy, who also composed nocturnes.

Nocturne No. 14 hovers over the key of B major to inspiringly conclude the set with grace and poignance, after a short tempestuous middle section.

The work *Ilhas* ('Islands') was composed in 1973, one year before the first volume of the *Cartas Celestes*, Prado's most important set of works for piano. It can be seen as its predecessor in many ways, most notably in the use of a pre-composed chordal material throughout each of the seven islands and its raw presentation in the final Archipelago. The exploration of the instrument's resonance and sonorities are here being also experimented with. The poetic association with the titles give interpreter and listener a more programmatic way of identifying with the work, be it at the igneous density of the opening volcanoes, or the majestic and impersonal fluctuating iceberg of the Island of Ice. This is definitely a mystical work to be experienced at high volume.

Aleyson Scopel

JOSÉ ANTÔNIO REZENDE DE ALMEIDA PRADO (1943–2010)

INTEGRAL DOS NOTURNOS

ILHAS

Um dos compositores brasileiros mais prolíficos de todos os tempos, José Antônio Rezende de Almeida Prado iniciou sua carreira cultivando o nacionalismo, como estudante de Camargo Guarnieri, mas, como pupilo de Boulanger e Messiaen, em Paris, foi compelido a se expressar de outras maneiras, chegando a um nível de liberdade estética que abarcou atonalismo, pós-serialismo, e tonalismo livre e expandido.

Seus 14 Noturnos para piano foram escritos entre 1985 e 1991. Eles não foram escritos, necessariamente, com o intuito de serem executados como um ciclo. Entretanto, ao ouvirmos todos eles em sequência, podemos alcançar a grandiosidade de sua escrita multifacetada, exemplificada em cada uma dessas obras extremamente líricas.

O Noturno No. 1, de estrutura ABA, era visto por Prado como o mais próximo dos noturnos de Chopin. De fato, podemos ouvir a influência de Chopin nos contornos improvisados da melodia. A busca pelo centro tonal de Ré bemol, insinuada nos primeiros compassos, é confirmada ao final com um acorde de Ré bemol com sétima.

O segundo noturno começa com a indicação de "Sereno, azul arroxeadão", mostrando o uso da sinestesia para instigar a imaginação do intérprete, uma homenagem ao seu professor Messiaen. Podemos ouvir um vislumbre da Sonata ao Luar, de Beethoven, nos compassos iniciais, mergulhando posteriormente em uma melodia delicada e equilibrada que flutua pela tonalidade de Ré Maior.

O Noturno No. 3 era visto pelo compositor como uma obra mais abstrata, já mais próxima da idiomática de suas *Cartas Celestes*. A seção central, em especial, traz à tona densas passagens de bravura pianística.

O Noturno No. 4 é o mais famoso do ciclo. Ele o compôs para ser algo que pudesse ser lembrado com facilidade, ou até mesmo ser assobiado ou cantarolado. Trata-se, no

entanto, de uma sofisticada melodia acompanhada, com um discurso musical estruturado em longas frases sobre uma harmonia que surpreende a cada mudança.

O Noturno No. 5 é contrastante e sombrio, com um hipnótico ostinato cromático que lembra Scriabin, conforme descrito pelo compositor. Novamente, a seção central é mais energética, como no terceiro noturno, e até mesmo um pouco metálica, voltando depois ao caráter inicial como uma lembrança.

O Noturno No. 6 é uma paródia do noturno *Le Lac de Côme*, de Giselle Galos, uma peça constantemente tocada no Brasil por amadores e pianistas iniciantes. A estrutura dessa peça bem-humorada é a mesma da obra original, mas com melodias invertidas e usando o estilo do compositor de técnicas de ressonâncias.

O Noturno No. 7 possui o seguinte subtítulo: "Noturnas saudades do Rio Solimões, para os 100 anos de Villa-Lobos". A área próxima a esse rio, no oeste do estado do Amazonas, é cheia de folclore e utilizada por Villa-Lobos como inspiração para a peça *Mandu-çarárá*. Outra obra que parece ter servido de inspiração é o *Choros no. 5 - Alma Brasileira*, com suas melodias sincopadas.

O Noturno No. 8 apresenta um calmo e contínuo ostinato sob uma melodia que, segundo o compositor, lembra o estilo marcante da bossa-nova.

O Noturno No. 9 é um melancólico lamento, uma homenagem a um casal de primos de Almeida Prado que havia morrido em um acidente. Ele descreve o tema desse noturno em uma entrevista a Thiago Costa como "triste, lágrimas, o desespero".

Os Noturnos Nos. 10 e 11 voltam à estrutura Fieldiana ABA, o primeiro apresentando uma textura cordal e o seguinte uma cativante melodia, novamente ornamentada no estilo de Chopin.

O Noturno No. 12 pode ser ouvido como uma mini *Carta Celeste*. O mundo sonoro das constelações, nebulosas e galáxias é lembrado através das indicações na partitura, que