

MARCO
POLO

JOLY BRAGA SANTOS

DDD

8.225186

Concerto for Strings

Concerto for Violin, Cello, Strings and Harp

Northern Sinfonia • Álvaro Cassuto

Joly Braga Santos (1924-1988)

Music for Strings

Joly Braga Santos was born in 1924 in Lisbon, where he died in 1988, at the height of his musical creativity. Although he composed only six symphonies, he was undoubtedly the leading Portuguese symphonist of the century and, in a way, of all time, considering that the symphonic output of Portuguese composers in the eighteenth and nineteenth centuries is not significant. Apart from an innate sense for good orchestration, his musical language is based on a strong musical architecture as well as drama, with generous melodic lines and a natural instinct for structural development as well as formal coherence. In his own words, he wanted to contribute "toward a Latin symphonism and to react against the predominant tendency, of the generation that preceded me, to reject monumentalism in music".

Having studied the violin and composition at the Conservatory in Lisbon, Joly Braga Santos became a disciple of Luis de Freitas Branco (1980-1955), the leading Portuguese composer of the preceding generation. Through the influence of his mentor, he opted, first, for a modal writing which he would eventually abandon in favour of a free chromaticism which is nevertheless based on tonal writing. Although he was not particularly interested in Portuguese folklore, studying and composing at the country home of his mentor, in the rural south of Portugal, the Alentejo, he willingly accepted the influence of local folk-songs.

The four works for strings here included reflect clearly enough the musical evolution of Braga Santos. For this reason the works follow the chronological order of their composition: *Concerto in D* (1951), *Sinfonietta* (1963), *Concertante Variations* (1967) and *Double Concerto for Violin and Cello* (1968). These compositions give us an idea of the variety and richness of the works Braga Santos. Indeed, each of these, though composed for the same instrumental

ensemble, strings, has its own characteristic, both stylistically as well as instrumentally. The coherence and inter-relation between the form and the harmonic idiom as well as of the use of counterpoint are quite obvious. Thus, the *Concerto in D* has an extremely traditional form which is also reflected in its harmonic idiom and contrapuntal writing; the *Sinfonietta for 12 solo strings*, is formally condensed as a result of the reduced dimension of the orchestra; the *Concertante Variations*, with its high harmonic and contrapuntal density, is consequently divided into a series of short sections; finally, the *Double Concerto*, written for two solo instruments with orchestral accompaniment, follows basically the traditional concerto form.

The *Concerto in D* is dedicated to the Academy of Chamber Instruments of the Portuguese Radio, which gave the work its world première. The modal writing (Phrygian mode) is immediately apparent in the initial theme, which is the basis for the slow introduction, marked *Largamente maestoso*. One also notices, following the opening *tutti*, another characteristic of Braga Santos' writing: the use of instrumental solos, in this case, the solo violin, viola and cello, contrasting with the *tutti*. The *Allegro* which follows is based on two themes: the first one, with an incisive rhythm, is like a fast version of the initial theme, while the second one, lyrical in character, is played by the violins with the cellos and basses in imitation. The movement follows the traditional sonata form of exposition, development, recapitulation and coda. The second movement, slow, with the direction *Adagio non troppo*, also tripartite in structure, with the central section in marked contrast, is one of the most expressive movements by Braga Santos. It is certainly not a coincidence that I conducted it at the request of the composer's widow during the Mass at the funeral of Braga Santos in 1988. The third movement, *Allegro ben marcato*, has the character of a popular dance in

5/4. It is a rondo with a coda in triple metre.

The *Sinfonietta for string orchestra*, composed in 1963, is dedicated to Alvaro Cassuto and the Gulbenkian Chamber Orchestra. I conducted its première in 1963. Scored for twelve solo strings, four first and three second violins, two violas, two cellos and one double bass, the work has three movements. The first of these has a slow introduction, marked *Adagio*, in which the first solo violin plays a leading rôle immediately after the initial unison. Following freely sonata form, although without a recapitulation, the *Allegro* has a first theme played by the strings in which the twelve solo instruments are treated like an orchestral *tutti*, while the second theme, influenced by Portuguese folk-music, is lyrical, being entrusted to two solo violins with a *pizzicato* accompaniment by the remaining strings. The second movement *Adagio* has an introduction in which Braga Santos explores tone colours which, to a certain extent, reflect the influence of the Second Viennese School of Schoenberg and his disciples Alban Berg and Anton Webern. The central part of the movement is a long melodic line in the first violins in unison. The coda of this movement is performed by the solo violin with an accompaniment of sustained notes by the remaining eleven players, each one of whom plays a different note. In the last bars, Braga Santos shows clearly that he did not eschew the influence of tone clusters of the avant-garde of the 1960s. The third movement, with the direction *Allegro ben marcato, ma non troppo*, is in free sonata form. The first theme has an incisive character while the second lyrical theme is played by four solo instruments, two violins, one viola and one cello. Before the final coda, the movement is interrupted by a *Largo* in which the first solo violin is accompanied by the remaining strings in a fashion which is similar to that of the coda of the second movement.

As the title indicates, the *Concertante Variations for string orchestra and harp* is a series of variations in which different instruments, the section leaders of the first and second violins, of the violas and of the cellos

as well as the harp, play a “concertante” or soloistic rôle. Its texture is extremely dense as a result of an enormous wealth of contrapuntal writing. It has one movement only, basically an *Adagio* slow movement with a fast middle section, marked *Più mosso*, and a fast coda, *Mosso*. In the original score there is no indication as to which is the theme and which are the variations. We can, however, distinguish the following sections:

- a) A short *fortissimo* introduction for all the strings together;
- b) A longer section, with solos for violin and viola in counterpoint with their sections of the orchestra, accompanied by the remaining strings as well as by the harp, which starts *pianissimo* and ends *fortissimo*;
- c) A rhythmic section, initiated by the second violins, which also starts *pianissimo* and ends *fortissimo*;
- d) A section based on a regular rhythm of the double basses, with numerous solos in the remaining strings, which is kept *pianissimo*;
- e) A *Molto tranquillo* initiated by the solo viola which is imitated by the cello and, later, by the first solo violin, ending with a *crescendo* leading to the following section;
- f) A *Più mosso, fortissimo*, with the highly incisive melodic part in the first violins;
- g) A slow section, *Largo*, with the harp as soloist, in which the motif of section e) returns in the first solo violin and viola;
- h) A coda, *Mosso*, initiated by the cellos and basses, in an 8/8 rhythm, 3/8 + 3/8 + 2/8, with which the movement ends in an *accelerando, fortissimo*.

The *Concerto for violin, cello, string orchestra and harp* has three movements, *Largo, Allegro* and *Adagio*. The first movement of these has an initial section with the violin and cello as soloists, starting *pianissimo* and leading to a *fortissimo* central part for strings without harp. The movement ends *pianissimo*, again with the soloists, but this time with the cellos and basses in a steady rhythmic accompaniment. The second movement starts with the *pizzicato* strings and has basically a 5/8 rhythm. It ends in a brilliant *fortissimo*

crescendo. The third movement starts and ends *pianissimo*, with a central part which is rhythmically

incisive, cast in a contrasting orchestral tutti, which is also *fortissimo*.

Álvaro Cassuto

Bradley Creswick

Born in West Sussex, the violinist Bradley Creswick studied at the Royal College of Music under Jaroslav Vanecek and later with Emanuel Hurwitz. He made his début in 1981 with the Philharmonia, as a soloist in Bach's *Double Concerto*. In January 1984 he took up the position of leader of the Northern Sinfonia and during the orchestra's October 1984 coast-to-coast tour of America was the soloist in the first American performances of Malcolm Williamson's *Lament in memory of Lord Mountbatten of Burma*. He made his BBC Proms début with the Northern Sinfonia in 1989, performing Vaughan Williams' *The Lark Ascending*. In 1987 he moved to London to lead two of the great London orchestras, the Philharmonia and in 1991 the Royal Opera House Orchestra, Covent Garden. In September 1994 he returned once more to Newcastle as leader of the Northern Sinfonia. He often appears as a soloist and has performed many of the great works for violin and orchestra. On the international stage he appeared in Bergen, Norway, as part of Northern Sinfonia's spring 1997 tour, performing Beethoven's *Violin Concerto* under the bâton of Heinrich Schiff, and most recently led the Sinfonia's 1999 tour of Germany, with a short stay in Bombay to perform the inauguration concert of the National Centre for Performing Arts, by invitation of the President of India. Bradley Creswick has served on occasion as guest leader with the Chamber Orchestra of Europe and the Scottish Chamber Orchestra. He also regularly plays at the Charleston Manor Chamber Music Festival with the Musical Director Robert Cohen. His many recordings and broadcasts with the Northern Sinfonia include a release of music by Vaughan Williams and for Naxos recordings of Handel's *Concerti Grossi*, in addition to recordings with the ensemble Opus 20 of violin concertos by Paul Patterson and Eero Hämeenniemi.

Alexander Somov

Alexander Somov was born in Bulgaria in 1975 and from the age of seven studied at the Sofia Music School, before attending the London Guildhall School of Music and Drama as a pupil of Stefan Popov. In 1998 he won the Guildhall School Gold Medal, an award earlier won by such musicians as the violinist Tasmin Little and cellist Jacqueline Du Pré. Many other awards, including success in the Royal Overseas League Competition, marked his remarkable early achievement. Appearances as a soloist have included performances of Dvorák's *Cello Concerto* with the Philharmonia Orchestra in St John's, Smith Square, in London, and with the Sofia Philharmonic Orchestra. He has recorded for Polish national television and radio and given first performances of works by contemporary Bulgarian composers on Bulgarian national television and radio. Alexander Somov was appointed Principal Cello with the Northern Sinfonia in September 2000 and made his début there as a soloist in February 2001.

Sue Blair

Sue Blair was born in Harrogate, North Yorkshire and began playing the harp at the age of eleven. She was a pupil of the eminent Spanish harpist, Marisa Robles, at the Royal College of Music, London and then continued her studies with Catherine Michel, in Paris. In 1994 she was the winner of the prestigious NFMS Young Concert Artists Award and the Tillet Trusts Young Artists Platform, enabling her to give début recitals at both the Wigmore Hall and the Purcell Room. Further awards from both the Countess of Munster Trust and the Martin Musical Scholarship led her to recitals throughout the country at many music clubs and major festivals. She has given concerto performances with the Philharmonia and the Bournemouth Sinfonietta.

She has been the harpist of the Northern Sinfonia since 1998 and works regularly with some of the leading orchestras including the Philharmonia, the Royal Opera House, Covent Garden, the Hallé and the Royal Liverpool Philharmonic.

Northern Sinfonia

The Northern Sinfonia, acknowledged as one of Europe's finest chamber orchestras, performs major concert series in Newcastle, Carlisle and Teesside. From its base in Newcastle upon Tyne, the orchestra acts as cultural ambassador for the North of England through regular national and international touring. Recent tours have included festivals in France and Spain and most recently Bombay and Germany. In 2003 Northern Sinfonia will become resident in a newly designed sixty million pound music centre situated in Gateshead, on the south bank of the Tyne. The orchestra is dedicated to chamber music and Northern Sinfonia Ensembles perform across the region and elsewhere on a regular basis. Recordings and broadcasts form an integral part of the orchestra's work. Recent CD releases for Naxos include a recording of Finzi's *Clarinet Concerto*, which won the *Classic CD* award for the Best Concerto Recording for 2000 and a series devoted to the *Piano Concertos* of John Field, with the pianist Benjamin Frith, in addition to award-winning releases for other major companies. The work of the orchestra is complemented by the Sinfonia Chorus, established in 1973, and there is a wide-ranging community and education programme, as well as an associated youth orchestra and a new music ensemble, Vaganza, dedicated to the regular performance of major twentieth century classics and contemporary repertoire. Northern Sinfonia's artistic team includes distinguished and creative associations with Heinrich Schiff, Honorary Guest Conductor, Richard Hickox, Conductor Emeritus, John Casken, Composer in Association, and Baldur Brönnimann, Young Conductor in Association.

Álvaro Cassuto

Born in Oporto, Portugal, Álvaro Cassuto established himself in his early twenties as one of Portugal's leading composers of the avant-garde while studying Law at the University of Lisbon, from which he graduated in 1964. He also studied conducting and earned the Kapellmeister degree in Vienna, in 1965. He was awarded the Koussevitzky Prize at Tanglewood by Erich Leinsdorf, in 1969, and his career developed simultaneously in Europe and in the United States. Some of the major orchestras he has conducted include the Royal Philharmonic, the London Symphony and the BBC Philharmonic, the Berlin Radio Symphony, the Berlin Symphony Orchestra, the Moscow State Symphony and the Leningrad Philharmonic Orchestras. In the United States, in addition to numerous guest appearances, he was Music Director of the University of California at Irvine (1974 – 79), of the Rhode Island Philharmonic (1979 – 85) and the National Orchestra of New York (1981 – 86). In 1970 he was appointed Associate Director of the Portuguese Radio Symphony Orchestra in Lisbon, and its Music Director in 1975. Between the extinction of this orchestra and the establishment of the Portuguese Symphony Orchestra, he founded and led the New Portuguese Philharmonic, which performed an average of 140 concerts a year and recorded a total of 25 CDs between 1988 and 1993. Álvaro Cassuto is the Artistic and Music Director of the Portuguese Symphony Orchestra which was established under his guidance in 1993.

This recording was sponsored by: Páginas Amarelas, S.A. and the Instituto Camões

Joly Braga Santos (1924-1988)

Musik für Streicher

José Manuel Joly Braga Santos wurde 1924 in Lissabon geboren und starb dort 1988 auf dem Höhepunkt seiner musikalischen Schaffenskraft. Zwar hat er nur sechs Sinfonien komponiert, dennoch war er zweifellos der führende portugiesische Sinfoniker des 20. Jahrhunderts und – in gewisser Weise – überhaupt, wenn man berücksichtigt, dass das sinfonische Schaffen portugiesischer Komponisten im 18. und 19. Jahrhundert eher unbedeutend gewesen ist. Neben einem angeborenen Sinn für gute Instrumentation basiert Braga Santos' musikalische Sprache auf einem ausgeprägten Gespür für musikalische Architektur und Dramatik sowie auf einem natürlichen Instinkt für strukturelle Entwicklungen und formale Zusammenhänge. Er wollte – seinen eigenen Worten zufolge – „zu einem romanischen Sinfonie-Stil“ beitragen und „gegen die vorherrschende Tendenz der Generation, die mir vorausging, ankämpfen, die den Monumentalismus in der Musik ablehnte.“

Braga Santos studierte Violine und Komposition am Konservatorium in Lissabon und war Schüler von Luis de Freitas Branco (1890-1955), dem führenden portugiesischen Komponisten der vorausgegangenen Generation. Unter dem Einfluss seines Mentors wandte sich Braga Santos zunächst einer modalen Schreibweise zu, die er später jedoch zugunsten einer freieren Chromatik, die jedoch noch tonalen Regeln folgte, aufgab. Obwohl er nicht sonderlich an portugiesischer Volksmusik interessiert war, studierte und komponierte er auf dem Landsitz seines Mentors im Alentejo, in ländlichen Süden Portugals, und übernahm bewusst Einflüsse der dortigen Volksmusik.

Die vier Stücke für Streicher, die diese Aufnahme zusammenstellt, geben ein klares Bild von Braga Santos' musikalischer Entwicklung. Aus diesem Grund sind sie in der chronologischen Reihenfolge ihrer Kompositionsdaten angeordnet: *Concerto in D* (1951), *Sinfonietta* (1961), *Konzertante Variationen*

(1967) und *Doppelkonzert für Violine und Violoncello* (1968). Diese Kompositionen vermitteln einen Eindruck von der Vielfalt und dem Reichtum der Werke Braga Santos'. Obwohl für die gleiche Instrumentalbesetzung geschrieben, für Streicher-Ensemble, zeichnet sich jedes der Stücke sowohl in stilistischer als auch in instrumentaler Hinsicht durch charakteristische Eigenschaften aus. Die Übereinstimmungen und Beziehungen zwischen der Form und dem harmonischen Idiom sowie der Gebrauch des Kontrapunkts sind recht augenfällig. Das *Concerto in D* verfügt über eine sehr traditionelle Form, die sich auch in der harmonischen Sprache und dem kontrapunktischen Stil widerspiegelt. Die *Sinfonietta für 12 Solostreicher* ist als Ergebnis der reduzierten Dimensionen des Orchesters formal äußerst konzentriert, und mit ihrer großen harmonischen und kontrapunktischen Dichte sind die *Konzertante Variationen* folgerichtig in eine Folge kürzerer Abschnitte unterteilt. Das *Doppelkonzert* schließlich, geschrieben für zwei Soloinstrumente mit Orchesterbegleitung, folgt im wesentlichen der traditionellen Concerto-Form.

Das *Concerto in D* ist der Akademie für Kammermusik des Portugiesischen Rundfunks gewidmet, die auch die Uraufführung des Werks vornahm. Die modale Schreibweise (Phrygischer Modus) offenbart sich bereits im Anfangsthema, das die Grundlage für die langsame Einleitung, *Largamente maestoso* überschrieben, darstellt. Im Verlauf des eröffnenden *tutti* bemerkt man ein weiteres Charakteristikum des Stils von Braga Santos: die Verwendung von Instrumental-Soli, in diesem Fall von Solo-Violine, Bratsche und Cello, die mit dem *tutti* kontrastieren. Das folgende *Allegro* basiert auf zwei Themen: Das erste zeichnet sich durch einen prägnanten Rhythmus aus und ähnelt einer schnellen Version des Anfangsthemas, während das zweite

Thema mit einem lyrischen Charakter von den Violinen und den Celli und Bässen in Imitation gespielt wird. Der Satz folgt der traditionellen Sonatenform mit Exposition, Durchführung, Reprise und Coda. Der langsame zweite Satz, *Adagio non troppo*, weist ebenfalls eine dreiteilige Struktur auf und gehört mit seinem Mittelteil, der einen deutlichen Kontrast bildet, zu einem der ausdrucksstärksten Sätze von Braga Santos. Es ist sicher kein Zufall, dass ich diesen Satz auf Wunsch der Witwe des Komponisten während der Trauerfeier bei Braga Santos' Beerdigung 1988 dirigierte. Der dritte Satz, *Allegro ben marcato*, trägt den Charakter eines populären Tanzes im 5/4 Takt. Es handelt sich um ein Rondo mit einer abschließenden Coda im Dreiertakt.

Die *Sinfonietta für Streichorchester*, komponiert 1963, ist Alvaro Cassuto und dem Gulbenkian Kammerorchester gewidmet, und ich habe die Uraufführung 1963 dirigiert. Das Werk umfasst drei Sätze und ist für die Besetzung für 12 Solostreicher, vier erste und drei zweite Violinen, zwei Bratschen, zwei Celli und ein Kontrabas geschrieben. Der erste Satz hat eine langsame Einleitung, *Adagio* überschrieben, in der die erste Solovioline gleich nach dem ersten Unisono eine führende Rolle übernimmt. Das *Allegro* folgt einer freien Sonatenform, die jedoch keine Reprise aufweist. In dem ersten Thema, das die Streicher anstimmen, werden die zwölf Soloinstrumente wie ein Orchestertutti behandelt. Das zweite Thema hingegen, das von der portugiesischen Volksmusik beeinflusst ist, hat lyrischen Charakter und wird den beiden Soloviolen anvertraut, während die übrigen Streicher eine Pizzicato-Begleitung übernehmen. Der zweite Satz, *Adagio*, hat eine Einleitung, in der Braga Santos jene Klangfarben erforscht, die – bis zu einem gewissen Grad – den Einfluss der zweiten Wiener Schule von Schönberg und seinen Schülern Alban Berg und Anton Webern widerspiegeln. Den Mittelteil des Satzes bildet eine lange melodische Linie, die unisono in den ersten Violinen vorgetragen wird. Die Coda dieses Satzes

wird von der Solovioline ausgeführt, unterstützt von einer Begleitung von ausgehaltenen Noten der verbleibenden elf Spieler, von denen jeder eine andere Note spielt. In den letzten Takten zeigt Braga Santos deutlich, dass er dem Einfluss der Klang-Cluster der Avantgarde der 1960er Jahre nicht aus dem Wege geht. Der dritte Satz mit der Überschrift *Allegro ben marcato, ma non troppo* steht in einer freien Sonatenform. Das erste Thema hat einen prägnanten Charakter, während das zweite lyrische Thema von vier Soloinstrumenten gespielt wird, zwei Violinen, Bratsche und Cello. Vor dem Einsatz der abschließenden Coda wird der Satz von einem *Largo* unterbrochen, in dem die erste Solovioline von den übrigen Streichern in einer Weise, die der Coda des zweiten Satzes ähnelt, begleitet wird.

Wie der Titel andeutet sind die *Konzertanten Variationen für Streichorchester und Harfe* eine Reihe von Variationen, in denen verschiedene Instrumente, die Stimmführer der ersten und der zweiten Violinen, der Bratschen und der Celli, sowie die Harfe eine „konzertante“ oder solistische Rolle übernehmen. Als Ergebnis des großen Reichtums des kontrapunktischen Satzes weist die Struktur eine große Dichte auf. Die *Variationen* bestehen lediglich aus einem Satz, der im wesentlichen ein langsamer *Adagio*-Satz mit einem schnellen Mittel-Teil, *Piu mosso* bezeichnet, ist und mit einer schnellen Coda, *Mosso*, schließt. In der Original-Partitur gibt es keine Hinweise darauf, wie weit das Thema reicht und wo die Variationen anfangen, dennoch lassen sich folgende Abschnitte unterscheiden:

- a) Eine kurze *fortissimo* Einleitung für alle Streicher gemeinsam
- b) Ein längerer Abschnitt mit solistischen Passagen für Violine und Bratsche im Kontrapunkt mit ihren Stimmgruppen im Orchester, begleitet von den verbleibenden Streichern sowie der Harfe. Er beginnt im *pianissimo* und endet im *fortissimo*.
- c) Ein rhythmischer Abschnitt, eingeleitet von der zweiten Violine, der ebenfalls im *pianissimo* beginnt

und im *fortissimo* endet.

d) Ein Abschnitt, der auf einem regelmäßigen Rhythmus des Kontrabasses basiert, mit zahlreichen Soli in den verbleibenden Streichern, der im *pianissimo* verbleibt.

e) Ein *Molto tranquillo*, das von der Solo-Bratsche eingeleitet wird; Cello und erste Solo-Violine setzen imitatorisch ein; der Abschnitt endet mit einem *crescendo*, das zum folgenden Abschnitt überleitet.

f) Ein *Più mosso, fortissimo* mit einem äußerst prägnanten melodischen Teil in den ersten Violinen.

g) Ein langsamer Abschnitt, *Largo*, mit der Harfe als Soloinstrument, in dem das Motiv des Abschnitts „e“ in der ersten Violine und der ersten Bratsche wiederkehrt.

h) Eine Coda, *Mosso*, eingeleitet von den Celli und den Bässen, im 8/8 Rhythmus, $3/8 + 3/8 + 2/8$, mit dem der Satz in einem *accelerando, fortissimo* endet.

Das *Konzert für Violine, Violoncello*

Streichorchester und Harfe umfasst drei Sätze: *Largo, Allegro* und *Adagio*. Der erste Satz hat einen Eingangsteil, in dem Violine und Cello als Solisten hervortreten. Er beginnt im *pianissimo* und leitet zu einem *fortissimo*-Mittelteil für Streicher ohne die Harfe über. Der Satz endet im *pianissimo*, wiederum mit den Solisten, diesmal jedoch mit den Celli und den Kontrabässen und einer Begleitung mit einem stetigen Rhythmus. Der zweite Satz beginnt mit *Pizzicati* in den Streichern und einem grundlegenden 5/8 Rhythmus. Er endet mit einem brillanten *fortissimo crescendo*. Der dritte Satz beginnt und endet im *pianissimo* und verfügt über einen rhythmisch prägnanten Mittelteil, der mit einem kontrastierenden Orchestertutti im *fortissimo* aufwartet.

Álvaro Cassuto

Deutsche Fassung: Peter Noelke

Joly Braga Santos (1924-1988)

Musique pour cordes

Joly Braga Santos naquit à Lisbonne en 1924 et y mourut en 1988 alors qu'il était au sommet de sa créativité musicale. Bien qu'il ne composa que six symphonies, il fut incontestablement le plus grand symphoniste portugais du siècle et, à certains égards, de tous les temps si l'on considère que la création symphonique portugaise au cours des dix-huitième et dix-neuvième siècle ne fut pas significative. En plus d'un sens inné de l'orchestration, le langage musical de Braga Santos s'appuie sur une solide architecture musicale, une forte dramaturgie, de généreuses lignes mélodiques et un instinct naturel de la construction et de la cohérence formelle. Il expliqua d'ailleurs qu'il souhaitait apporter sa contribution « au symphonisme latin et réagir contre la tendance dominante de la génération précédente à rejeter le monumentalisme en musique. »

Après avoir étudié le violon et la composition au Conservatoire de Lisbonne, Joly Braga Santos devint le disciple de Luis de Freitas Branco (1880-1955), le principal compositeur de la génération qui l'avait précédé. Sous l'influence de son mentor, il opta d'abord pour une écriture modale qu'il finit par abandonner au profit d'un chromatisme libre qui demeura néanmoins basé sur l'écriture tonale. Bien qu'il ne fut pas particulièrement intéressé par le folklore portugais, il accepta volontiers l'influence des chants populaires locaux lorsqu'il étudia et composa dans la résidence secondaire de son maître dans l'Alentejo, au sud du Portugal.

Les quatre œuvres pour cordes présentées sur ce disque reflètent assez clairement l'évolution musicale de Braga Santos. Pour cette raison, les œuvres suivent l'ordre chronologique de leur composition : le *Concerto en ré* (1951), la *Sinfonietta* (1963), les *Variations concertantes* (1967) et le *Double Concerto pour violon et violoncelle* (1968). Ces œuvres nous donnent une idée de la variété et de la richesse des compositions de

Braga Santos. En effet, même si elles ont été composées pour la même formation instrumentale, chacune possède ses caractéristiques propres tant du point de vue stylistique qu'instrumental. La cohérence de la relation entre la forme et l'harmonie ainsi que celle du contrepoint est évidente. Ainsi, le *Concerto en ré* adopte une forme très traditionnelle qui se reflète dans son langage harmonique et son écriture contrapuntique ; la *Sinfonietta pour douze instruments à cordes* est plus ramassée en raison des dimensions réduites de l'ensemble orchestral ; les *Variations concertantes*, à l'harmonie et au contrepoint denses, sont divisées en une série de courtes sections ; enfin, le *Double Concerto*, pour deux instruments solos et accompagnement orchestral, suit la forme traditionnelle du concerto.

Le *Concerto en ré* est dédié à l'Académie d'instruments de chambre de la radio portugaise, qui en assura la création mondiale. L'écriture modale (mode phrygien) est immédiatement identifiable dès l'énoncé du thème initial qui sert de base à la lente introduction *Largamente maestoso*. On peut également noter, après le *tutti* d'ouverture, une autre caractéristique de l'écriture de Braga Santos : l'utilisation d'instruments solos, ici le violon, l'alto et le violoncelle, qui contraste avec le *tutti*. L'*Allegro* suivant est construit sur deux thèmes : le premier, avec son rythme incisif, apparaît comme une version rapide du thème initial, tandis que le second, de caractère lyrique, est interprété par les violons puis repris par les violoncelles et contrebasses. Le mouvement suit une forme-sonate traditionnelle avec une exposition, une développement, une récapitulation et une coda. Le mouvement lent est marqué *Adagio ma non troppo* et adopte également une construction tripartite, avec une section centrale très contrastée, qui constitue l'un des mouvements les plus expressifs de Braga Santos. Ce n'est certainement pas par hasard que son épouse me demanda de le diriger

lors de la messe pour les funérailles de Braga Santos en 1988. Le troisième mouvement, *Allegro ben marcato*, possède un caractère de danse populaire à 5/4. Il s'agit d'un rondo avec une coda en mesure triple.

La *Sinfonietta pour orchestre à cordes*, composée en 1963, est dédiée à Álvaro Cassuto et à l'Orchestre de chambre Gulbenkian. J'en ai assuré la création en 1963. L'orchestration est conçue pour douze instruments à cordes, quatre premiers et trois seconds violons, deux altos, deux violoncelles et deux contrebasses. L'œuvre est en trois mouvements. Le premier commence par une lente introduction, marquée *Adagio*, au cours de laquelle le premier violon solo joue un rôle déterminant, immédiatement après l'unisson initial. Suivant librement la forme-sonate, en omettant la récapitulation, l'*Allegro* comprend un premier thème joué par les cordes dans lequel les douze instruments solos sont traités comme un *tutti* orchestral. Le second thème, plus lyrique et influencé par la musique folklorique portugaise, est interprété par les deux violons solos avec un accompagnement *pizzicato* des autres instruments à cordes. Le second mouvement, *Adagio*, comprend une introduction dans laquelle Braga Santos explore des couleurs tonales qui reflètent, dans une certaine mesure, l'influence de la Seconde école de Vienne de Schoenberg et ses disciples, Alban Berg et Anton Webern. La partie centrale du mouvement comporte une imposante ligne mélodique jouée par les premiers violons à l'unisson. La coda de ce mouvement est interprétée par le violon solo avec un accompagnement de notes tenues par les onze autres instruments, chacun jouant une note différente. Dans les dernières mesures, Braga Santos montre clairement qu'il n'a pas rejeté l'influence des agrégats employés par l'avant-garde des années soixante. Le troisième mouvement, *Allegro ben marcato, ma non troppo*, est de forme-sonate libre. Le premier thème a un caractère incisif tandis que le second, plus lyrique, est joué par deux violons, un alto et un violoncelle. Avant la coda finale, le mouvement est interrompu par un *Largo* au cours duquel le premier violon solo est accompagné par

les autres instruments à cordes comme dans la coda du second mouvement.

Comme le titre l'indique, les *Variations concertantes pour orchestre à cordes et harpe*, est constitué d'une série de variations dans laquelle différents instruments, le premier et second violon, les premiers alto et violoncelle ainsi que la harpe, jouent un rôle concertant, c'est-à-dire de soliste. La richesse de son écriture contrapuntique explique sa texture extrêmement dense. Il s'agit d'un mouvement unique – un lent *Adagio* avec une section centrale rapide – portant l'indication *Più mosso*, et une coda rapide marquée *Mosso*. La partition originale ne précise ni le thème ni les variations. On peut toutefois distinguer les sections suivantes :

- a) Une courte introduction *fortissimo* réunissant tous les instruments à cordes ;
- b) Une section plus longue, avec des solos pour violon et alto assurant le contrepoint avec leurs sections respectives dans l'orchestre, accompagnés par les autres instruments à cordes ainsi que la harpe, qui commence *pianissimo* et finit *fortissimo* ;
- c) Une section rythmique, initiée par les seconds violons, qui commence également *pianissimo* pour se terminer *fortissimo* ;
- d) Une section construite sur le rythme régulier des contrebasses, avec de nombreux solos par les autres cordes, toujours *pianissimo* ;
- e) Un *Molto tranquillo* initié par l'alto solo, imité par le violoncelle, puis par le premier violon solo, qui s'achève sur un *crescendo* menant à la section suivante ;
- f) Un *Più mosso, fortissimo*, avec une partie mélodique très incisive dévolue aux premiers violons ;
- g) Une section lente, *Largo*, avec la harpe en soliste dans lequel le thème de la section e) réapparaît au violon et à l'alto solo ;
- h) Une coda, *Mosso*, initiée par les violoncelles et contrebasses, en rythme 8/8, 3/8 + 3/8 + 2/8, avec lequel le mouvement se conclut en un *accelerando, fortissimo*.

Le *Concerto pour violon, violoncelle, orchestre à cordes et harpe* comporte trois mouvements, *Largo*, *Allegro* et *Adagio*. Le premier mouvement débute par une section interprétée par le violon et le violoncelle qui débute *pianissimo* et conduit vers une section centrale *fortissimo* pour les cordes sans la harpe. Le mouvement se conclut dans un *pianissimo*, avec les mêmes solistes, mais cette fois-ci avec un accompagnement rythmique régulier des violoncelles et contrebasses. Le second

mouvement s'ouvre sur un *pizzicato* de cordes sur un rythme de base en 5/8. Il se termine dans un brillant *fortissimo crescendo*. Le troisième mouvement commence et se termine *pianissimo*, avec une section centrale rythmiquement incisive, encadrée par un *tutti* orchestral contrasté, également *fortissimo*.

Álvaro Cassuto

Version française : Pierre-Martin Juban

Álvaro Cassuto

The Portuguese composer, Braga Santos was a highly accomplished symphonist and composer for the orchestra. His musical language is based on a strong sense of architecture as well as drama, with generous melodic lines and a natural instinct for structural development as well as formal coherence. The four works on this new Marco Polo disc reflect his musical evolution. The *Concerto in D's* harmonic idiom and contrapuntal writing are extremely traditional and reflect the composer's initial interest in composing in modal keys. The *Sinfonietta* is formally condensed and uses a small orchestra. The *Variations Concertantes* represent a change from the past: they possess considerable harmonic and contrapuntal density, and are divided into a series of short sections. The *Double Concerto* for violin and cello, accompanied by strings and harp, follows the traditional concerto form. Throughout all these works Braga Santos's musical mastery is fully evident.

**JOLY
BRAGA SANTOS**
(1924-1988)

	Concerto for Strings in D (1951)	19:39
1	Largamente maestoso / Allegro	7:00
2	Adagio non troppo	6:14
3	Allegro ben marcato	6:23
	Sinfonietta for Strings (1963)	18:09
4	Adagio / Allegro	6:08
5	Adagio	6:32
6	Allegro ben marcato, ma non troppo	5:29
7	Variations Concertantes for Strings and Harp (1967)†	11:06
	Concerto for Violin, Cello, Strings and Harp (1968)*	18:57
8	Largo	6:02
9	Allegro	4:40
10	Adagio	8:15

*Bradley Creswick, violin • *Alexander Somov, cello • †Sue Blair, harp
Northern Sinfonia • Álvaro Cassuto

Recorded at the Jubilee Theatre, St. Nicholas' Hospital, Gosforth, Newcastle from 26th-28th April 2001

This recording has been recorded and edited at 24 bit resolution

Publisher: Sociedade Portuguesa De Autores, Lisboa

Producer: Andrew Walton • Engineer: Andrew Lang (K&A Productions)

Post-Production: Emma Stocker, Andrew Walton • Music Notes: Álvaro Cassuto

Cover Image by Falcão Trigo, used by kind permission of the artist's heirs

This recording was sponsored by Páginas Amarelas, S.A. and the Instituto Camões

**Páginas
Amarelas, S.A.**

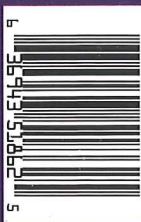
**INSTITUTO
CAMÕES**

**MARCO
POLO**

DDD

8.225186

Playing Time
67:51

www.naxos.com

© & © 2001 HNH International Ltd.
Music notes in English • Kommentar auf Deutsch •
Notice en français
Made in E.C.