

**FERREIRA
KOCH
TOMCHIN
PUSHKARENKO**

calanda**MUSIC**

***Contemporary Works
for Accordion***

PAULO JORGE FERREIRA
/accordion

Música contemporánea para un virtuoso del acordeón

TERESA CASCUDO

El acordeón se introdujo en el ámbito de la música clásica hace poco más de un siglo. Se debió, al menos en parte, al fabricante alemán Hohner, que le dio un notable impulso a la enseñanza del instrumento y a la composición de música destinada específicamente para él. Se suele considerar que las *Siete nuevas composiciones* escritas en 1927 por Hugo Herrmann, un protegido de Paul Hindemith, inauguraron el repertorio acordeonístico moderno. Lo que explica esta tardía incorporación es la propia historia organológica del acordeón. Aunque existían desde mucho tiempo antes variados instrumentos aerófonos de la familia de las lengüetas, se suele considerar 1829 como fecha de referencia en su historia. Ese año fue patentado en Viena, por un constructor de origen armenio, un instrumento con el nombre *Akordion*. Tuvo un éxito inmediato y sus reducidas posibilidades iniciales fueron siendo paulatinamente ampliadas. Su progresivo perfeccionamiento se detuvo en 1959, cuando se introdujo una nueva solución técnica para poder elegir entre los dos tipos de bajos.

El protagonismo que tiene, como acordeonista y compositor, Paulo Jorge Ferreira en este CD se puede valorar mejor en el contexto trazado como introducción. Su trabajo es comparable al realizado por

los pianistas-compositores que, a lo largo de décadas, marcaron el camino de la exploración de la sonoridad del piano para efectos de creación musical. En su primera suite para acordeón, incluida en esta grabación, la capacidad técnica del intérprete es puesta a prueba en muchos momentos, especialmente en los movimientos 1º, 4º y 8º, donde se encuentran pasajes de ejecución técnica bastante exigentes y que se sirven de algunos efectos técnicos y sonoros propios del acordeón, como el bellows shake, ricochet, cluster, gliss o percusión. En esta pieza, el compositor rememora su viaje de bodas a la aldea maya de Pac-Chen, un proyecto de ecoturismo en el entorno paradisiaco de la península de Yucatán, en México. Paulo Jorge Ferreira relata, a través del aprovechamiento virtuosístico de las diversas sonoridades del instrumento, la llegada a Pac-Chen, el contacto fascinante con los descendientes de los mayas que viven allí todavía y los momentos más destacados de la visita.

A propósito de *Densus*, de 2011, subraya su carácter lírico y el hecho de deber su título al tipo de textura sonora “densa” que trabaja. Según la concibe Paulo Jorge Ferreira en su doble papel de intérprete y compositor, es una pieza esencialmente descriptiva de sensaciones subjetivas. El discurso musical presentado en cada manos debe ser tocado de forma transparente. Se divide en cuatro secciones principales, pero es común a toda la partitura su atmósfera calmada y meditativa y el predominio de una gama de intensidades en torno al *piano*, por lo cual es muy

importante un buen dominio de los diversos niveles de sonido.

Jesper Koch no es acordeonista, pero su atracción por el instrumento está presente en más de una pieza de su catálogo. *Jabberwocky* es una de ellas. El sentido del humor es una de sus características fundamentales, por lo tanto, Paulo Jorge Ferreira es muy cuidadoso en darle el enfoque estilístico apropiado, de forma a lograr transmitir su carácter, por así decirlo, caprichoso. El título alude a un poema incluido por Lewis Carroll en *Alicia a través del espejo*, en el que el escritor utiliza palabras de su invención a las que le da significados disparatados para narrar la muerte de un monstruo fantástico llamado Jabberwock. En el desenlace de su pieza, Koch traslada a su partitura la intención humorística del poema de Carroll. Cabe señalar que la capacidad de Koch para controlar la estructura de sus piezas unida a un talento extraordinario para contar historias a través de la composición son dos aspectos de su estilo, muy apreciados en los círculos de la música contemporánea en los que se mueve, sobre todo en los países del norte de Europa.

Este CD contiene igualmente dos piezas de compositores de origen ruso. Arkady Borisovich Tomchin nació el 10 de abril de 1947 en la ciudad de San Petersburgo (entonces, Leningrado), donde obtuvo su formación musical. Activo como miembro del Sindicato de Compositores Rusos desde 1970, es autor de un vasto catálogo, destinado a diversas combinaciones instrumentales y también a coros y voces solitas. Dedicó

su Sonata para acordeón solo, de 1978, al virtuoso Oleg Sharov, cuyo nombre constituye una referencia de dimensión mundial en lo que se refiere a la enseñanza, interpretación y ampliación del repertorio para el instrumento. La *Sonata* se divide en dos movimientos en los que, mediante la técnica del tema con variaciones, se exploran diferentes texturas puramente acordeónicas. Presenta varios pasajes de intenso virtuosismo y aborda interesantes efectos sonoros. En particular, el segundo movimiento empieza de forma fulgurante, con dos páginas de ejecución en bellows shake, lo que supone un enorme desafío para cualquier acordeonista.

Escitas del siglo XX, de Aleksander Pushkarenko, es una obra bastante popular entre los instrumentistas. Pushkarenko, nacido en diciembre de 1952 en Ucrania, también estudió en el conservatorio de San Petersburgo, donde se graduó en la especialidad de “bayan”, un tipo de acordeón cromático que tuvo un desarrollo específico en Rusia a principios del siglo XX. *Escitas del siglo XX* se caracteriza por su energía contagiante. El misterioso título de la pieza alude a los míticos domadores de caballos y sanguinarios guerreros de la estepa. El carácter guerrero de esta pieza se traduce musicalmente en una escritura de carácter virtuoso: como bien muestra Paulo Jorge Ferreira en esta grabación, destreza y agilidad son requisitos indispensables para que esta música funcione en concierto.

Contemporary works for an accordion virtuoso

TERESA CASCUDO

The accordion was introduced into classical music by the German manufacturer Hohner. It is generally considered that the *Seven new compositions* written in 1927 by Hugo Herrmann, a protégé of Paul Hindemith, inaugurated the modern accordion repertoire. What explains this late incorporation is the organological history of the instrument. Although there have been various aerophone instruments of the same family for a long time, 1829 is usually considered the date of reference in its history. A musical instrument with the name Akordion was patented that year in Vienna by a Armenian builder origin. It was it was an accompaniment instrument with immediate success. Its progressive improvement stopped in 1959, when a new technical solution that allowed switching between two types of bass was introduced.

Paulo Jorge Ferreira has a double role in this CD as an accordionist and composer. His first accordion suite, included in this recording, focuses on the technical capacity of the player, especially in the 1st, 4th and 8th movements. They contain quite demanding passages which explore the technical and sound effects typical of the accordion: bellows shake, ricochet, cluster, gliss or percussion, among others. Paulo Jorge

Ferreira recalls in the score his wedding trip to the Mayan village of Pac-Chen, an ecotourism project in the paradisiacal environment of the Yucatan Peninsula, in Mexico. He describes, through virtuosity, his arrival at Pac-Chen, the fascinating contact with the descendants of the Mayans who still live there and the highlights of his visit.

Regarding *Densus*, written in 2011, the essentially lyrical character and the dense sound texture of the accordion. As conceived by Paulo Jorge Ferreira in his double role as an interpreter and composer, it is an essentially descriptive piece of his inner life. Each hand should play each part transparently. It has four main sections with a calm and meditative atmosphere and a predominance of a range of intensities around piano (*con cursiva!*) throughout all of them. In this work, it is essential a good mastery of the accordion in the different levels of the accordion in the different levels of sound.

Jesper Koch is not an accordionist, but his attraction for the instrument is present in more than one piece of his catalogue. *Jabberwocky* is one of them. The sense of humour is one of its main features. Paulo Jorge Ferreira gives in his performance the appropriate stylistic approach to it to transmit its capricious character. The title refers to a poem included by Lewis Carroll in *Alice Through the Looking Glass*, in which the writer uses words of his invention and

gives them crazy meanings to narrate the death of a monster named Jabberwock. In the outcome of his piece, Koch transfers to the score the humorous intention of Carroll's poem. Koch's ability to control the structure of his music and his extraordinary talent for storytelling through composition are two aspects of his style appreciated in the contemporary music circles in which he moves, especially in Northern European countries.

This CD also contains two pieces by composers of Russian origin. Arkady Borisovich Tomchin, who was born on April 10, 1947, in the city of St. Petersburg (then, Leningrad), where he completed his musical training. Active as a member of the Union of Russian Composers since 1970, he is the author of a vast catalogue devoted to various instrumental combinations and also to solo choirs and voices. He dedicated his solo accordion Sonata in 1978 to the virtuoso Oleg Sharov, whose name constitutes a worldwide reference, teaching, playing and expanding the repertoire of this instrument. *The Sonata* is divided into two movements. Through the theme with technical variations, he explores different textures. The piece presents several passages of intense virtuosity and addresses exciting sound effects. In particular, the second movement begins brilliantly, with two pages of bellows shake, which is a considerable challenge for any accordionist.

Scythians of the twentieth century, by Aleksander Pushkarenko, is a well-known work among instrumentalists. Pushkarenko, born in December 1952 in Ukraine, also studied at the St. Petersburg Conservatory, where he graduated in the speciality of "bayan", a type of chromatic accordion that had a specific development in Russia at the beginning of the 20th century. *Scythians of the 20th century* is a frequent composition in accordion competitions. Its title piece refers to the mythical horse tamers and bloodthirsty warriors of the steppe. Its energetic character is musically translated into astonishing virtuosity: as Paulo Jorge Ferreira shows in this recording, high skills and agility are indispensable requisites for a good performance.

Música contemporânea para um virtuoso do acordeão

TERESA CASCUDO

A integração do acordeão no âmbito da música clássica data de pouco mais de um século. Deveu-se, em parte, à casa Hohner, fábrica alemã, que deu um impulso notável ao ensino do instrumento e à composição de música especificamente para ele destinada. Costuma considerar-se que as *Sete novas peças*, escritas em 1927 por Hugo Herrmann, protegido de Paul Hindemith, inauguraram o moderno repertório acordeonístico. A história organológica do acordeão explica esta incorporação tardia. Embora tenham existido ao longo da história diversos instrumentos aerófonos de palheta, antecedentes, portanto, do acordeão, um instrumento com o nome *Akordion* só foi patenteado em 1829, em Viena, por um construtor de origem arménia. Era um instrumento de acompanhamento, fácil de tocar, pelo que teve um sucesso imediato. Foi tornando-se um instrumento cada vez mais complexo: a sua evolução deteve-se em 1959, quando uma nova solução técnica permitiu a alternância entre os dois tipos de baixos.

Da mesma forma que os pianistas-compositores marcaram durante décadas o caminho para a exploração da sonoridade própria do piano para a criação musical, acordeonistas-compositores como o

próprio Paulo Jorge Ferreira têm toda a responsabilidade na ampliação do repertório do acordeão. A sua primeira suite para acordeão, incluída nesta gravação, explora a capacidade técnica do intérprete, testada em muitos momentos. Especialmente nos andamentos 1º, 4º e 8º, existem passagens de execução técnica bastante exigentes, em que se utilizam alguns efeitos técnicos e sonoros típicos da técnica acordeonística, como o *bellows shake*, *ricochete*, *cluster*, *gliss* ou *percussão*. Paulo Jorge Ferreira relembra nesta peça a sua lua de mel na vila Maia de Pac-Chen, um projeto de ecoturismo que combina o respeito pela tradição e os costumes com o cuidado da natureza, no ambiente paradisíaco da Península de Yucatan, no México. Relata, através do uso virtuoso dos diversos sons do instrumento, a chegada a Pac-Chen, o contato fascinante com os descendentes dos Maíás que ainda ali moram e os momentos mais destacados da visita. A propósito de *Densus*, de 2011, o compositor enfatiza o seu caráter essencialmente lírico e o facto do seu título se dever ao tipo de textura sonora “densa” trabalhada. Tal como foi concebida por Paulo Jorge Ferreira, no seu duplo papel de intérprete e compositor, é uma peça essencialmente descritiva. O discurso musical apresentado em cada mão deve ser tocado de forma transparente. Está dividido em quatro secções principais, mas é comum a toda a partitura a sua atmosfera calma e meditativa e a predominância de uma gama de intensidades ao redor do piano. Por isso,

o domínio do acordeão nos diferentes níveis de som é muito importante.

Jesper Koch não é acordeonista, mas o seu atracção pelo instrumento aparece em mais de uma peça do seu catálogo. Jabberwocky é uma delas. O título refere-se a um poema incluído por Lewis Carroll em *Alice Through the Looking Glass*, em que o escritor usa palavras de sua invenção, dando-lhes significados loucos, para a narrar a morte de um monstro fantástico chamado Jabberwock. No resultado de sua peça, Koch transfere para sua partitura a intenção humorística presente no poema de Carroll. Como o sentido de humor é um dos aspetos fundamentais desta peça, Paulo Jorge Ferreira, cuida, na sua interpretação, de lhe dar a abordagem estilística adequada, de modo a transmitir o seu caráter, por assim dizer, caprichoso. Deve-se notar que o domínio da estrutura das suas peças, juntamente com um extraordinário talento para contar histórias através da composição, são dois aspectos do estilo de Koch apreciados nos círculos da música contemporânea em que ele se move, especialmente nos países do norte da Europa.

Este CD também contém duas peças de compositores de origem russa. Arkady Borisovich Tomchin nasceu em 10 de abril de 1947 na cidade de São Petersburgo (então, Leningrado), onde obteve a sua formação musical. Ativo como membro da União dos Compositores Russos desde 1970, é autor de um vasto catálogo de obras para várias

combinações instrumentais e também para coros e vozes solistas. Dedicou a Sonata para acordeão, de 1978, ao virtuoso Oleg Sharov, cujo nome constitui uma referência mundial em termos de ensino e interpretação de repertório para o instrumento. É dividida em dois andamentos, nos quais, usando a técnica do tema com variações, são exploradas diferentes texturas puramente acordeonísticas. Apresenta várias passagens de intenso virtuosismo e aborda efeitos sonoros interessantes. Em particular, o segundo movimento começa de uma forma brilhante, com duas páginas de execução em bellows shake, o que constitui um enorme desafio para qualquer acordeonista. *Scythians of the XXth Century*, de Aleksander Pushkarenko, é, ao contrário, uma obra bastante popular entre os instrumentistas. Pushkarenko, nascido em 1952 na Ucrânia, estudou no Conservatório de São Petersburgo, onde se formou na especialidade do “bayan”, um tipo de acordeão cromático que teve um desenvolvimento específico na Rússia no início do século XX. Peça regularmente tocada em concursos de acordeão, *Scythians of the XXth Century* caracteriza-se pela sua energia contagiante. O título misterioso da peça refere-se aos domadores de cavalos míticos e guerreiros sanguinários da estepe, os citas. O seu caráter guerreiro é traduzido musicalmente numa escrita quase sempre virtuosística: como nos mostra Paulo Jorge Ferreira nesta gravação, destreza e agilidade são requisitos indispensáveis para uma boa performance desta obra.

PAULO JORGE FERREIRA */acordeón*

Paulo Jorge Ferreira es unánimemente aplaudido como acordeonista de referencia en su país natal. Activo como compositor, está particularmente comprometido con la música contemporánea. Nació en Lisboa y finalizó sus estudios superiores en la Escuela Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco, donde se tituló como especialista en Acordeón / Performance. Ha asistido a numerosos seminarios impartidos por acordeonistas de proyección internacional. En la actualidad, es profesor de acordeón y música de cámara en la Escuela Superior de Artes Aplicadas de Castelo y en la Escuela de Música del Conservatorio Nacional en Lisboa.

Ha realizado recitales y conciertos de música de cámara, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, sobre todo en Francia, México, Bélgica, Austria, Italia, Macao, España, Hungría, los Países Bajos y Alemania, tocando con músicos portugueses y extranjeros de gran prestigio. Ha actuado en algunas de las más importantes salas de conciertos de Europa, como Musik Werein, Muziekgebouw, De Single, Odéon Theatre de L'Europe, Teátrum House of Future, Berliner Philharmoniker, entre otras. Ha participado como instrumentista en diversos estrenos de obras para orquesta, ensemble y música de cámara que incluyen acordeón.

Se ha presentado como músico invitado junto con orquestas sinfónicas y de cámara, tales como la Orquesta de Pekín, Orquesta Gulbenkian, Orquesta Sinfónica Portuguesa, Orquesta Sinfónica de la Casa da Música (Oporto), Sinfonietta de Lisboa, Orquesta Utópica, Remix Ensemble, y a solo con el ESART Ensemble, Remix Ensemble, Orquesta de Cámara de Cascais y Oeiras y Banda Sinfónica Portuguesa. Ha trabajado bajo la dirección de maestros con renombre internacional como Stefan Asbury, Jurjen Hempel, Lawrence Foster, Peter Rundel, André Martin, Emilio Pomarico, Carl St. Clair.

Colabora regularmente con el Remix Ensemble, la Orquesta Gulbenkian y la Orquesta Sinfónica de Porto Casa de la Música.

PAULO JORGE FERREIRA */ accordion*

Paulo Jorge Ferreira is his country's most respected accordionist. Also active as a composer, he is particularly devoted to the performance of new music. He was born in Lisbon and finished his studies at the School of Applied Arts of Castelo Branco, where he qualified as an Accordion / Performance specialist. He has attended numerous seminars given by accordionists of international projection. Currently, he is a professor of accordion and chamber music at the School of Applied Arts of Castelo and the School of Music of the National Conservatory in Lisbon.

He has performed solo and chamber music concerts, both national and internationally, namely in France, Mexico, Belgium, Austria, Italy, Macau, Spain, Hungary, Holland and Germany, playing with highly honoured portuguese and foreign musicians. During his career he has performed in some of the most important european concert halls like the Musik Werein, Muziekgebouw, De Singel, Odéon Teathre de L'Europe, Teátrum House of Future, Berliner Philharmoniker, among others. He also has participated as an instrumentist, in several orchestra pieces's premières, ensemble and chamber music, that include the accordion.

He has been invited as a guest musician by symphony and chamber orchestras: Beijin Orchestra, Gulbenkian Orchestra, Portuguese Symphony Orchestra, Porto Symphony Orchestra Casa da Música, Lisboa Sinfonieta, Utopica Orchestra, Remix Ensemble, and as a solist with Esart Ensemble, Remix Ensemble, Cascais and Oeiras Chamber Orchestra and Portuguese Symphony Band, working along with famous international conductors, as Stefan Asbury, Jürgen Hempel, Lawrence Foster, Peter Rundel, Martin André, Emílio Pomarico, Carl St. Clair, among others.

He collaborates in a regular basis with Remix Ensemble, Gulbenkian Orchestra and Porto Symphony Orchestra Casa da Música.

PAULO JORGE FERREIRA */ acordeão*

Paulo Jorge Ferreira tem sido considerado um elemento preponderante no desenvolvimento artístico do acordeão em Portugal. Nasceu em Lisboa e finalizou os seus estudos na Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco, onde lhe foi atribuído, perante prova pública, o título de especialista em Acordeão/Performance. Ao longo da sua formação, frequentou seminários dirigidos por alguns dos mais prestigiados acordeonistas contemporâneos. Actualmente, é professor de acordeão e música de câmara na Escola Superior de Artes Aplicadas em Castelo Branco e na Escola de Música do Conservatório Nacional em Lisboa.

Tem realizado recitais a solo e concertos de música de câmara, tanto a nível nacional como internacional, nomeadamente em França, México, Bélgica, Áustria, Itália, Macau, Espanha, Hungria, Holanda e Alemanha, tocando com músicos portugueses e estrangeiros de enorme prestígio. Durante o seu percurso atuou em algumas das mais importantes salas de concerto da Europa, como Musik Werein, Muziekgebouw, De Single, Odéon Theatre de L' Europe, Teátrum House of Future, Berliner Philharmoniker, entre outras. Tem participado como instrumentista, em diversas estreias de obras para orquestra, ensemble e música de câmara, que incluem acordeão.

Apresentou-se como músico convidado de orquestras sinfónicas e de câmara, tais como, Orquestra de Pequim, Orquestra Gulbenkian, Orquestra Sinfónica Portuguesa, Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, Sinfonietta de Lisboa, Orquestra Utópica, Remix Ensemble, e a solo com o Esart Ensemble, Remix Ensemble, Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras e Banda Sinfónica Portuguesa, trabalhando com maestros de reconhecida qualidade internacional, como Stefan Asbury, Jürgen Hempel, Lawrence Foster, Peter Rundel, Martin André, Emílio Pomárico, Carl St. Clair.

Colabora regularmente com Remix Ensemble, Orquestra Gulbenkian e Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.

Una producción de Teresa Cascudo y Eugenia Gallego para Calanda Music
Grabado, mezclado y masterizado en los estudios Casmusic, Mallorca.
www.casmusicmallorca.com

Fotografía de la portada: Bering Comparini
Fotografía de Paulo Ferreira: António Camilo
Más información sobre la grabación y contenidos extra en:
www.calandamusic.com
Contacto: info@calandamusic.com
© 2019 Calanda Ediciones Musicales

*Uma produção de Teresa Cascudo e Eugènia Gallego para Calanda Music.
Registado, misturado e masterizado nos estúdios Casmusic, Mallorca.
www.casmusicmallorca.com*

*Fotografia da capa: Bering Comparini
Fotografia de Paulo Ferreira: António Camilo
Más información sobre la grabación y contenidos extra en:
www.calandamusic.com
Contacto: info@calandamusic.com
© 2019 Calanda Ediciones Musicales*