

10 septembrie, ora 11.00

Generozitate prin muzică

27 august - 24 septembrie 2023
festivalenescu.ro

Program

CONCERTE PENTRU FAMILII ȘI COPII

Teatrul Odeon, Sala Majestic

ROMANIAN CHAMBER ORCHESTRA

GABRIEL BEBEȘULEA dirijor

CRISTINA BOHACIU SÂRBU prezentator

IOANA MĂRCOIU narator

PETRU PANE clarinet

Pinocchio... with „strings” attached

Mozart *Eine Kleine Nachtmusik*, partea I

Bartók *Dansuri populare românești* (ar. pentru clarinet și orchestră de coarde de Alin Chelărescu)

Jocul cu bâta / Brâul / Pe loc / Buciumeana / Poarga românească / Mărunțelul

Gandolfi *Aventurile lui Pinocchio în Funland*

Allegro este prima dintre cele patru părți din care este alcătuită **Mica Serenadă** în sol major nr. 13 pentru coarde, KV 525 compusă de **Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)**. Terminată la 10 august 1787, este una dintre cele mai cunoscute pagini scrise de compozitorul genial care a lăsat în urma sa peste 600 de lucrări. În varianta inițială, ansamblul se reduce la o orchestră de coarde alcătuită din numai cinci instrumente: două viori, o violă, un contrabas și un violoncel. Desigur, în timp, ansamblurile care au cântat-o și-au permis să folosească mai multe instrumente.

Wolfgang Amadeus Mozart a fost un copil minune care a atras asupra sa atenția Europei. Avea doar șapte ani când, la Paris, i se tipăresc primele compoziții pentru pian. A trăit puțin, doar 35 de ani, dar lista opusurilor sale cuprinde 41 de simfonii, 21 de opere, 27 de concerte pentru pian și orchestră, 5 concerte pentru vioară și orchestră, 4 concerte pentru corn și orchestră, alte 7 concerte pentru diverse instrumente de suflat și orchestră (fagot, flaut, oboi, clarinet), 18 sonate pentru pian, 36 sonate pentru vioară și pian, 23 de cvartete de coarde la care se adaugă numeroase alte lucrări concertante, camerale (triouri, divertismente, dansuri...) și religioase.

ATENȚIE! Indicația KV. din dreptul fiecărei lucrări este numărul pe care aceasta a primit-o în catalogul Köchel alcătuit de Ludwig von Köchel în 1862. Ordonarea este cronologică. Ultimul număr, 626, îi aparține *Requiemului*. *Serenada* în sol Major nr. 13 pentru coarde are numărul KV 525. Este o miniatură din seria bijuteriilor muzicale care, în doar câteva minute, reușesc să-ți pătrundă în suflet și... să nu-l mai părăsească niciodată.

Maghiarul **Béla Bartók** este unul dintre cei mai importanți compozitori din istoria universală a muzicii. S-a născut la 25 martie 1881 în orașelul Sânnicolau Mare, pe atunci parte a Austro-Ungariei. Oare știți cine s-a mai născut în același an? Un muzician român, cel mai important muzician român! Daaaa! George Enescu s-a născut la 19 august, 1881; a fost deci cu aproape 5 luni mai tânăr decât Béla Bartók! Béla Bartók a dorit să își cunoască mai bine identitatea, rădăcinile și, însoțit de prietenul lui, Zoltán Kodály, pleacă la țară și începe să caute și să adune muzică populară autentică, pe care o va folosi apoi în lucrările sale care l-au făcut celebru în lumea întreagă. Cei doi sunt, în istoria muzicii maghiare, primii adevărați culegători de folclor. La început, mergeau cu caietul și creionul și notau melodiile. Apoi, au folosit gramofonul și cilindrii de ceară. Și așa au adunat circa 12.000 de astfel de cilindri, pe care erau gravate (înregistrate) melodii populare românești, ungurești, slovace, rutene, sârbo-croate, bulgărești, turcești... O parte dintre acești cilindri sunt păstrați la Muzeul Național de Etnografie din Budapesta.

Dansurile populare românești alcătuiesc o suită din șase piese scurte (în total ar trebui să acopere 6-7 minute) scrise la început pentru pian (1915), apoi orchestrate și pentru orchestră de cameră de însuși compozitorul (1917).

Program

Dansurile sunt:

1. *Jocul cu bâță*
2. *Brâul*
3. *Pe loc*
4. *Buciumeana*
5. *Poarga Românească*
6. *Mărunțelul*

Toate melodiile folosite în această suită fac parte din colecția de melodii populare din Transilvania adunate de către compozitor în anul 1908. În timp, partitura a mai fost adaptată și pentru alte formule instrumentale, cea mai populară fiind cea pentru vioară și pian, semnată de Zoltán Székely și autorizată de Béla Bartók.

Aventurile lui Pinocchio în Funland (Țara distracției) este o lucrare scrisă de **Michael Gandolfi (n. 1956)** pe libretul semnat de Dana Bornstrom.

Michael Gandolfi este un cunoscut și apreciat compozitor american distins, pe parcursul carierei sale, cu numeroase și onorante premii de compoziție. Muzica lui este cântată, cu precădere, în statele americane dar, de curând, și Europa și-a deschis scenele pentru creația lui

Cine nu-l cunoaște pe Pinocchio, păpușa cioplită în lemn de către bunul Gepetto din scrierea italianului Carlo Collodi?! Cine nu-i cunoaște aventurile, mai ales întâmplarea cu nasul care crește la fiecare minciună?! Multe i s-au întâmplat păpușii până când aceasta devine, prin dragostea lui Gepetto, un adevărat băiețel, în carne și oase! Povestea este lungă și compozitorul Michael Gandolfi a dorit să se concentreze mai ales pe momentul în care Pinocchio ajunge în Țara distracției (cunoscută și ca Țara Jucăriilor sau Insula Plăcerilor). Pinocchio fuge în lume pentru a scăpa de corvoada școlii și de batjocura colegilor. Aventurile lui nu sunt dintre cele mai fericite; de exemplu este transformat în măgar și dus la circ! În cele din urmă însă, ajunge din nou împreună cu bunul său părinte Gepetto

Partitura este gândită în 15 scene, pentru un povestitor și șase instrumente (sextet) – flaut, clarinet, vioară, violoncel, pian și percuție. Fiecare personaj are un motiv al lui, cu care se identifică și prin care poate fi recunoscut în desfășurarea muzicală. Buna Zână Albastră, îngerul păzitor al păpușii, este descrisă prin sunetele delicate și strălucitoare ale trianlului; prietenul cel rău, Candleflame (flacăra de lumânare) apare mereu însoțit de percuție în ritmuri săltărețe, cu schimburi rapide între vioară și clarinet. Anume alese acorduri de pian ilustrează o bătaie la ușă și alunecări de coarde imită răcnete de copii deveniți măgăruși. Pentru a face muzica și mai atractivă, compozitorul nu a ezitat să introducă în partitură bine cunoscute cântece americane pentru copii.

Cristina Sârbu

Orchestra

Romanian Chamber Orchestra este un proiect de suflet născut din dorința muzicienilor români din Diaspora de a reprezenta și promova România în lume prin artă și cultură, o adevărată "echipă națională a muzicienilor" constituită din unii dintre cei mai

©Dana Moica

reprezentativi artiști români. Cu toate că este un ansamblu tânăr, înființat în 2019, acesta este prin valoarea componentilor săi și prin contribuția adusă la patrimoniul național, un punct de referință pentru cultura românească și un ambasador cultural al României în lume.

Dimensiunea ansamblului variază de la 23 la 56 de muzicieni, oferind flexibilitate și versatilitate în abordarea unui repertoriu variat. Interpretarea autentică a lucrărilor se împletește cu măiestria deosebită a muzicienilor din ansamblu, lucru care are drept rezultat menținerea unui nivel excelent al orchestrei de la concert la concert.

Romanian Chamber Orchestra este un proiect inovator. În 2020 a fost prima orchestră din România, și unul dintre primele ansambluri din Europa, care a cântat utilizând suportul digital, partiturile din hârtie fiind înlocuite cu tablete. În 2021, a fost prima orchestră din România care a înregistrat un concert folosind tehnologia de 360 de grade, înregistrare urmărită de zeci de mii de spectatori din întreaga lume, proiectul fiind nominalizat de către Administrația Fondului Cultural Național la categoria "Cooperare Culturală Internațională".

Înregistrările orchestrei sunt distribuite în întreaga lume prin rețeaua European Broadcasting Union, care cuprinde 69 de posturi din 56 țări, ajungând astfel la unele dintre cele mai importante radiouri de muzică clasică din lume precum BBC3, France Musique sau SWR, și la televiziuni precum TVR sau France 3. Primul compact disc al ansamblului, lansat în 2022 la Editura Casa Radio, a obținut din partea postului Radio România Muzical cel mai înalt calificativ - "Fonoteca de aur" și a fost nominalizat la "Discul anului 2022".

Concertele realizate de Romanian Chamber Orchestra în cadrul Turneului RCO din luna iunie 2023 s-au bucurat de un succes deosebit în România, Elveția și Germania, ansamblul fiind ovaționat de public pentru interpretarea plină de pasiune, realizată cu o măiestrie specifică celor mai bune ansambluri din lume.

Dirijor

Gabriel Bebeșelea este dirijor principal al Filarmonicii “George Enescu” din București și director artistic al ansamblului și Festivalului Musica Ricercata. În afara țării, Gabriel Bebeșelea a fost invitat să dirijeze Royal Philharmonic Orchestra Londra, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (alături de care a înregistrat în premieră mondială oratoriul *Strigoii* și *Pastorale - Fantaisie pour petit orchestre* de George Enescu), Konzerthausorchester Berlin, Barcelona Symphony Orchestra, Orchestra Simfonică din Castilla și León, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre Philharmonique de Marseille, Singapore Symphony Orchestra, PKF-Prague Philharmonia și Tonkünstler-Orchester. Gabriel Bebeșelea este cunoscut pentru dedicarea sa cercetării și redescoperirii muzicii, și este responsabil pentru descoperirea mai multor capodopere muzicale uitate sau neglijate. În 2017, pentru a aduce la lumină o astfel de muzică, a înființat ansamblul de muzică veche și nouă Musica Ricercata, iar în 2019 a înființat Festivalului Musica Ricercata, în orașul său natal, Sibiu. Gabriel Bebeșelea dirijează în săli de concert importante precum Concertgebouw Amsterdam, Musikverein din Viena, Konzerthaus din Berlin, Elbphilharmonie Hamburg, Cadogan Hall din Londra, Palace of Arts din Budapesta, Auditorium Parco della Musica din Roma și L’Auditori din Barcelona. Printre soliștii cu care Bebeșelea colaborează se numără Ray Chen, Sarah Chang, Sayaka Shoji, Leticia Moreno, Alexandru Tomescu, François Leleux, Sir Stephen Hough, Alexander Melnikov, Simon Trpčeski, Robert Levin, Lucas și Arthur Jussen, Alexandra Dariescu, Daniel Ciobanu și Ruxandra Donose.

©Ionut Macri

Prezentatoare

Cristina Sârbu Bohaciu este muzicolog și critic muzical, jurnalist de presă vorbită și scrisă, autor de studii și cărți de specialitate și, de 14 ani, conduce proiectului „Clasic e fantastic”, educație prin și pentru muzică, realizat, în parteneriat, cu Filarmonica George Enescu și Teatrul Odeon și dedicat tinerilor, în general și copiilor, în special.

Naratoare

Ioana Mărcoiu s-a născut pe 1 martie 1986 la Sibiu. A finalizat Liceul Teoretic cu specializarea actorie în orașul natal, apoi a continuat studiile pentru împlinirea visului de a deveni actriță, urmând cursurile Universității de Artă Teatrală și Cinematografică din București, finalizate în anul 2011. Următorii ani au însemnat multiple colaborări cu teatre din București și din țară, organizare și participare la diferite work-shop-uri atât pentru adulți, cât și pentru copii, precum și participare la festivaluri de teatru și film, precum și emisiuni TV.

De-a lungul timpului, a jucat roluri precum Kristensen din *Hernie de Disc* (în regia lui Dorin Boca) la Teatrul de Comedie, Kay Clark din *Fecioarele Noastre grabnic Ajutătoare* (regia Răzvan Mazilu) la Teatrul Excelsior, Jessica din *Plastic* (regia Cristian Tudor Popescu) la Arcub, Clare din *Piesă pentru frate și soră* (regia Iris Spiridon) la teatru Național Ion Luca Caragiale; a participat la Meisner Tehnic Coordonator Trine Garret și Tools of animation International Network of Culture and Arts, Birmingham, Marea Britanie; Din anul 2018 este angajata Teatrului Odeon din București unde, printre numeroase producții (Gazela, Lebăda, Capra I, Câinele II, Șarpele, Rândunica, Șoarecele II, Peștele I în *Pandorium* după *Fabule de la Fontaine*, regia Zoltan Balazs; Honey în *Cui i-e frică de Virginia Woolf?* de Edward Albee, regia Alexandru Măzgăreanu), a avut ocazia să intre într-o lume nouă pentru ea, lumea musicalului. Aici a descoperit un univers fascinant și provocator, care a contribui semnificativ la construirea artistică a Ioanei Mărcoiu (Sally Bowles în *Cabaret* pe libretul de Joe Masteroff, după piesa lui John Van Druten și povestirile lui Christopher Isherwood, regia Răzvan Mazilu).

În paralel în ultimii ani a interpretat diverse voci pentru personaje din animații și a realizat audio-book-uri.

Solist

Petru Pane este unul dintre cei mai reprezentativi tineri muzicieni ai generației sale. La numai 18 ani, a câștigat peste 15 Premii I la concursuri naționale și internaționale și a cântat în postură solistică alături de 10 Orchestre Filarmonice de Stat. În prezent, este elev în clasa a XII-a la Colegiul Național de Muzică „George Enescu”, unde studiază cu profesorul Ovidiu Caplescu. În paralel, a beneficiat de îndrumarea mai multor soliști și profesori internaționali de excepție, precum Emil Vișenescu (București), Fabio di Casola (Zurich), Florent Héau (Tibor Varga Academy, Sion), Spyros Mourikis (Atena), Tibor Reman (UdK Berlin), Tomaz Mocilnik (Frankfurt), Hermann Stepansson (Stockholm), Nicolas Baldeyrou (Lyon), Francis Benda (Basel). Cucerește Premiul I la prestigiosul concurs de la Sofia Sava Dimitrov International Clarinet Competition iar în anul 2022 câștigă Premiul I la concursurile USA International Music competition (Atlanta, SUA), Swiss International Music Competition (Lugano, Elvetia), Caneres International Music Competiton (Vienna, Austria), Birmingham International Music Competition, VCMA Vienna Competiton și Euterpe Music Awards (Berlin, 2023).

Petru Pane a debutat ca solist la vârsta de 14 ani, alături de Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău. De atunci și până în prezent a fost invitat alături de orchestre precum Orchestra Națională de Cameră Chișinău, Vratsa Philharmonic, Filarmonica de Stat Oradea etc. și a susținut recitaluri la Berlin (Konzerthaus, Kleiner Saal), Atena (Parnassos Hall), Londra (Sala „George Enescu”), Viena și Berlin (sălile de concert ale ambasadelor), București (Ateneul Român) etc.

În aprilie 2021, a susținut în calitate de solist un prim turneu național în stagiunea filarmonicilor din Sibiu, Craiova și Târgu Mureș, turneu promovat de Institutul Polonez din București și având în centru prezentarea lucrării lui Witold Lutosławski - *Preludii dansante pentru clarinet și orchestră*.

Un an mai târziu, Petru Pane realizează un al doilea turneu național, de data aceasta ca solist al Concertului pentru clarinet și orchestră de Aaron Copland. Activitatea sa interpretativă s-a extins din momentul în care a câștigat audiția pentru partida de clarinet din cadrul Orchestrei Române de Tineret, devenind, la numai 16 ani, cel mai tânăr suflător din istoricul orchestrei. A cântat sub bagheta lui Cristian Mandeal în Festivalul „George Enescu” 2021 și Young Euro Classic (Berlin 2023), precum și a lui Gabriel Bebeșelea la Elbphilharmonie Hamburg (Festivalul Schleswig-Holstein, 2022). Este câștigătorul bursei SoNoRo (Concursul Moștenitorii României Muzicale 2022), Traunstein, Germania. De asemenea, este câștigător al Career Project Prize - Tizziano Rosetti Music Academy, Lugano 2023.

