

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia esitleb

DOKTORI- KONTSERT

Ilana Lode ^{KLAVER}

Kaastegevad

Julija Širokova ^{VIIUL, VIOOLA}, Sergio Llorente ^{VIIUL}, Ruslan Petrov ^{TŠELLO}

Kavas

Beethoven, Chin, Faure, Glass, Kapustin

4.01.2020

13.00

EMTA suur saal ^{TATARI 13}

TASUTA

emtasaaalid.ee

EESTI MUUSIKA-
JA TEATRIAKADEEMIA

100

Ilana Lode doktorikontsert.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Suur saal, Tatari 13,

4. jaanuar 2020 kell 13.00.

Kavas:

Philip Glass (1937)

Etude No 2 in C major, Book I;

Unsuk Chin (1961)

Etude No 4 „*Scalen*” from the cycle „*12 Piano Etudes*“;

Nikolai Kapustin (1937)

Etude No 1 “*Prelude. Allegro Assai*” in C major from the cycle „*Eight concert Etudes*” («*Восемь концертных этюдов*») Op. 40

Ilana Lode – piano.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Piano trio in B-flat major, Op. 11

I. Allegro con brio

II. Adagio

III. Tema con variazioni

Julia Širokova - violin,

Ruslan Petrov – cello,

Ilana Lode – piano.

Gabriel Faure (1845-1924)

Piano Quartet No. 1 in c minor, Op. 15

I. Allegro molto moderato

II. Scherzo: Allegro vivo

III. Adagio

IV. Alegro molto

Sergio Llorente – violin,

Julia Shirokova – viola,

Ruslan Petrov – cello,

Ilana Lode – piano.

Ilana studied with professor Jānis Maļeckis at Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music. She continued her postgraduate studies in Estonian Academy of Music and Theatre under professor Ivari Ilja specialising in piano solo and after in piano accompaniment with professor Helin Kapten. Currently Ilana is a PhD student.

She took part in national and international competitions in France, Estonia, Lithuania and Latvia. She has appeared with Sinfonia Concertante orchestra led by A. Vecumnieks, DD orchestra led by J. Liepiņš and the Symphony Orchestra of the Estonian Academy of Music and Theatre led by Olari Elts. She has participated in masterclasses with A. Osokins, D. Ketler, A. Kobrin and many other distinguished artists.

Minu doktoritöö on seotud kaasaegse Klaverikontserdiga, nimelt Unsuk Chini Klaverikontserdi õppimisprotsessi raskustega.

Unsuk Chin on Lõuna-Korea helilooja. Tema teoseid mängitakse üle maailma kuulsate orkestritega ja silmapaistvate dirigentide - Gustavo Dudameli, David Robertsoni, Neeme Järvi ja Simon Rattle'i - juhatusel. Tema muusika nõuab esinejalt tehniliste ja muusikaliste piiride saavutamist. Raske muster seostub keeruka rütmilise kujundusega, mis tekitab spetsiifilise võluva kõla. Unsuk Chin'i muusika ei kuulu ühegi muusikastiili juurde, ta komponeerib tunde järgi ja ei sea endale ega esinejatele piire.

Käesoleva doktorikontserdi mõte on teha koostööd kammeransamblitega, rühmas mänguuskuste arendamiseks, ning näidata kaasaegse klaverimuusika võimeid ja erinevusi erinevate kaasaegsete etüüdide näitel, tuginedes Philip Glassi, Nikolai Kapustini ja Unsuk Chini töödele.

Programmi valik sõltub mitmest aspektist - kammermuusikast ja kaasaegsest klaverimuusikast. Klaveriosa kaasaegsetes Klaverikontsertides on peaaegu võrdne ülejäänud orkestri instrumentidega. Enamasti klaveri partii või mõni muu sooloinstrumenti osa lähtub heliefekti tekitamisest või rütmilisest täiendusest.

Nagu ma varem mainisin, sai klaver kaasaegsetes Klaverikontsertides orkestripilliks.

Klaverikontsert nõuab esinejalt väga häid kammeransambli oskusi: L. van Beethoveni klaveritrio op. 11 (XVIII sajandi lõpp) ja Gabriel Faure klaverikvartett nr. 1 (XX sajandi algus) on klassikaline repertuaar erinevate sajandite kammeransamblitele, mis näitab stiili ja aja iseärasusi ja arengut ning teeb kindlaks tehniliste päringute suunda. Mõlema teose, nii trio kui ka kvarteti puhul, on pianistilt nõutud kunstilise tähenduse kujundamist: trio põhieesmärk on rangelt järgida stiili ja tasakaalu, kvarteti eesmärk - tehniliste ja muusikaliste aspektide tasakaal kooskõlas sisemise vabadusega. Kaasaegne klaverimuusika on tänapäevase klaverikontserdi põhialus. Tänapäeval on tohutult palju klaverimängu tehnikaid ja viise. Kaasaegsel muusikal on mitmesuguseid stiile, kus helilooja võib tunda end täiesti vabalt ning muusikat on võimalik komponeerida ilma rangete piirideta ja mitte toetades olulistele asjadele. Kaasaegses klaverimuusikas on väga oluline, kas helilooja kavatsus on pianistlikult suunatud või mitte.

Philip Glassi etüüd nr 2 on kirjutatud minimalistlikus stiilis, teose harmoonia ja vorm on selged ning jäävad teose lõpuni samaks. Lihtsus on selle stiili keerukus. Nikolai Kapustini etüüdis "Prelüüd" on samuti väga selge harmoonia ja vorm, kuid siin on välja kirjutatud mõned improvisatsiooni elemendid, mis nõuavad esitajalt kõrgeid tehnilisi oskusi. Viimane on Unsuk Chini etüüd "Scalen". See teos aitab mul esinejana läheneda helilooja muusikakeele spetsiifikale

ning tutvuda tehnikate ja funktsioonidega. Igal etüüdil on oma eesmärgid ja eritunnused. See on suurepärane ülevaade sellest, kui erinev saab olla sama sajandi ja peaaegu sama aasta muusika.

/in English

My doctoral research paper is related to the contemporary Piano Concerto, specifically – to Unsuk Chin's Piano Concerto learning process issues.

Unsuk Chin is South Korean composer. Her works are played all over the world by famous orchestras under distinguished conductors - Gustavo Dudamel, David Robertson, Neeme Jarvi and Simon Rattle. Her music demands from the performer to reach their limits in technical and musical implication. Difficult pattern connects with the challenging rhythmical figuration which makes spellbinding sounding. Unsuk Chin does not belong to any musical style, she composes how she feels and she does not put any boundaries for herself and for performers.

The concept of exact doctoral concert is to show the abilities and differences in contemporary piano music on the example of different contemporary Etudes based on examples of Philip Glass, Nikolai Kapustin and Unsuk Chin and to cooperate with chamber ensembles for developing playing skills in group.

The choice of the program relies on several aspects – contemporary piano music and chamber music. Contemporary piano music is fundamental of a contemporary piano concerto. Nowadays there are enormous amount of techniques and ways of playing piano. Contemporary music has a variety of styles where composer feels absolutely free and it is possible to compose music without any strict boundaries and not to lean on things which are relevant. In contemporary piano music it is very important if the composer is pianistically oriented or no.

Philip Glass Etude No 2 is written in minimalistic style where the harmony and the form of the piece is clear and stays the same till the end. The simplicity is the complexity of this style. The Nikolai Kapustin's Etude "Prelude" has also very clear harmony and form, but it has some written out improvisation elements which demands high technical skills from the performer. The last one is Unsuk Chin's etude "Scalen". This work will help me as a performer to get closer to the specifics of composer's music language and to get familiarized with techniques and features. All of etudes have their own purposes and specifics and all of them are very different. There is possible to see how different music might be in the same century and almost the same year.

Piano part in contemporary Piano Concertos is almost equal compare to the rest of instruments in the orchestra. Mostly, piano or another solo instrument makes a part of a sound effect or rhythmical supplementation.

As I have mentioned before, piano became an orchestral instrument in contemporary Piano Concertos. Piano Concerto demands from performer good chamber ensemble skills : L. van Beethoven Piano Trio Op 11 (the end of XVIII century) and Gabriel Faure Piano Quartet No 1 (the beginning of the XX century) are classical repertoire for chamber ensembles from different centuries which show features and development of style and time and identify direction of technical inquiries. In both pieces, trio and quartet, a lot of artistic implications are required from pianist : in trio the main aim is to follow strictly to the style and the balance in every way, in quartet – technical and musical aspects in the combination of the balance and inner freedom.

EESTI MUUSIKA-
JA TEATRIAKADEEMIA

2020, Tallinn.